

传统建筑对现代插画设计创作的启示研究

陆愉润

南通大学艺术学院, 江苏 南通

收稿日期: 2023年7月11日; 录用日期: 2023年8月29日; 发布日期: 2023年9月4日

摘要

传统建筑中的建筑元素作为人类所表现的艺术形式之一, 体现着各个历史时期人民群众不同的审美情趣和审美思想, 有着十分深远的文化底蕴。插画设计就是传统建筑文化传播的途径之一。因此本文我们要研究传统建筑元素在视觉上给我们带来的启示, 即造型的构建, 色彩的搭配及意向的表达等。随之研究其内涵和意义, 将其运用于现代插画设计中, 展示出传统文化主题的插画设计魅力。不仅推进保护传统建筑文化, 也推动了传统文化创意转型。为传统文化主题的插画设计提供新思路, 提升文化自信。笔者整理传统艺术建筑与插画设计艺术相融合创作的意义和创作方式, 归纳总结了部分理论, 论述传统建筑对现代插画设计创作的启示与研究。

关键词

传统建筑, 插画, 视觉元素

Research on the Inspiration of Traditional Architecture to Modern Illustration Design and Creation

Yurun Lu

School of Arts, Nantong University, Nantong Jiangsu

Received: Jul. 11th, 2023; accepted: Aug. 29th, 2023; published: Sep. 4th, 2023

Abstract

As one of the art forms expressed by human beings, the architectural elements in traditional architecture reflect the different aesthetic tastes and aesthetic thoughts of the people in various historical periods, and have a very profound cultural heritage. Illustration design is one of the ways to spread traditional architectural culture. Therefore, in this paper, we will study the visual enlightenment brought by traditional architectural elements, that is, the construction of shapes, the collocation of colors and the expression of intentions. Then it studies its connotation and sig-

文章引用: 陆愉润. 传统建筑对现代插画设计创作的启示研究[J]. 设计, 2023, 8(3): 1133-1138.

DOI: 10.12677/design.2023.83139

nificance, and applies it to modern illustration design to show the charm of illustration design of traditional cultural themes. It not only promotes the protection of traditional architectural culture, but also promotes the transformation of traditional cultural creativity. It provides new ideas for illustration design of traditional cultural themes and promotes cultural self-confidence. The author sorts out the significance and creation methods of the integration of traditional art architecture and illustration design art, summarizes some theories, and discusses the inspiration and research of traditional architecture to modern illustration design and creation.

Keywords

Traditional Architecture, Illustration, Visual Elements

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 传统艺术建筑与插画

中国的传统文化具有数千载的历史，同样中国的建筑也有着长久的历史和辉煌的成就。例如陕西半坡的废墟中挖出的浅层房屋已发展到现在有 6000 至 7000 年的时间；坐落于我国首都北京的长城建造于西周时期；被誉为世界中古七大奇迹之一；世界文化遗产莫高窟是世界上规模最大、内容最丰富的佛教艺术地；还有可追溯至春秋时期的苏州园林等。其传统建筑中的装饰艺术对现代插画艺术有着深远的影响和应用。再分析至山西应县佛宫寺木塔是世界上最高的木结构；西安秦始皇及兵马俑坑，南京的明故宫和北京清朝两代故宫也是当今世界上规模最大和保存较为完好的古建筑代表。无论从规模还是形式上都充分展示了古人极高的审美思想和聪明才智。由此看来，我国上下 5000 年的文明历史中传统建筑艺术以她的巧夺天工的精美，雕栏玉砌的壮观，还有独特的艺术风格续写着中国文化，同时也为世界文明填上了浓墨重彩的一笔。

传统建筑中的元素，是我国传统建筑艺术风格整体呈现是不可或缺的一部分。桥在中国传统园林中不仅起到交通作用，而且也是一种景观形式。(韩冬，2020) [1]是我国传统建筑特有的，不仅形式美观，而且在应用上还牢固稳定，很多公司在设计 logo 时都喜欢应用拱桥元素，来体现公司的稳定、安全的价值观，比如中国银行。还有彩瓦、飞檐元素等，都有在现代设计中的应用。由此可见，传统建筑的传承与发展可以和现代设计相结合，探索出一片新天地。

因此传统建筑结合插画的艺术表现形式能在发展现代化的环境中，将传统建筑和现代插画艺术融合，表现对中国传统文化的追求和民族创意性的表达。同时也体现了在插画领域，我们对传统文化重新进行深层的解析和认识，使插画艺术更好地成为中华文化传播和传承的载体，传达各自所具有的文化价值。中国数字插画的未来能走多远，取决于它是否能在中国本土文化之中探索出属于自己的民族风格。(魏妍妍，薛孟如，2020) [2]

1.1. 传统建筑艺术

传统建筑以坐落于苏州的古典园林为代表，它不仅仅只是满足了人们当时休闲游玩的场地，其中精致的装饰艺术设计，通过数千年历史的见证，至今都具有很高的审美价值。在审美极佳的基础之上，功能也很完备。是现代插画艺术学习和应用的典范。中国传统园林建筑是中国古代建造的园林建筑，反映中国传统园林艺术特点的现代中国建筑，能够为人们提供休闲、游览等功能和结构。建筑是一种经过数千年发展的艺术形式，继承了所有国家最好的文化，是人类文化和区域特征的综合表达。自然景观和水

是中国传统园林中的主体，彼此相得益彰。中国古典园林的景观和水量是重要的元素，传统的审美思想是中国古典园林展现不同建筑风格的关键所在。

1.2. 插画创作

随着社会的飞速发展和科技的进步，诞生的新产品之一就是数字插画。数字插画比传统插画还有很多技术上的突破，有现代多媒体技术、广告设计理念等多门技术的综合运用，包括现代的科技与传统艺术的法则。从插画发展的角度来看，现代插画的本质就是传统插画。现代插画借助传统插画的创造思维，传统插画运用以现阶段的科学技术，通过互联网媒介来传播展示，两者相辅相成。与传统的手绘插画相比，数字插画的易用性和流行性是传统手绘很难比拟的。在信息技术和多媒体的时代正在迅速发展的时代，设计者必须适应时代的趋势，勇于革新传统，接受新形式的数字时代。吸取优秀的传统文化和艺术来再革新。而传统的文化艺术依托当今的数字技术来发展和传承，无疑是不二之选。再者将中国传统建筑元素的设计，融入至插画设计中，也是为我国插画设计师风格化的方式之一。因此将民族文化，地域特色融入进插画艺术中，也是插画艺术的永恒主题。

2. 传统艺术建筑的风格特点

中国不同于一些西方国家，中国是一个具有千年历史文化底蕴的文明古国，从原始社会开始至今，每一个时期都有数不尽的工艺美术产品和建筑代表。秦汉时期的秦始皇所修筑的墓穴及兵马俑坑，三国两晋南北朝时期对宗教文化的信仰，四川的蜀锦，刺绣都以佛像为主，到后来明清时期的故宫，再到故宫里的装饰品及其运用到的绘画元素，带给当今的插画设计师创作提供了源源不断的思路和素材。中国优秀的传统艺术建筑，都表达着人们对未来美好生活的追求和希望。建筑上的装饰图形元素寄托着未来美好生活的追求和希望。比如吉祥元素可以在梁柱、檉椽、门窗、地面、栏杆等部位广泛运用。(顾琬明，2019) [3]例如福禄寿的三星图(见图 1)加以明快热烈、喜庆祥和的红色和黄色的色彩(见图 2)，表达着驱赶厄运迎接福气的寓意和对幸福安康的期盼。

Figure 1. Three stars of Fortune, Luck and longevity

图 1. 福禄寿三星图[®]

Figure 2. Three stars of Fortune, Luck and longevity color contrast map

图 2. 福禄寿三星色彩对比图[®]

2.1. 中国传统建筑风格概述

中国传统建筑风格大致可以分为四种。首先是百姓所居住的场所，称之为住宅型；其次是雄伟瑰丽的纪念型，比如圆明园；接着是有欣赏价值和传承价值的园林型，诗情画意所在；最后是权利和地位象征的宫殿型，华丽壮美。我们也可以中国的南北来分划，中国地域辽阔，每个地方的自然条件和生存差异非常大，每个地方的生活习惯都有所不同。按照中国的五十六个民族所居住的位置和建筑又显示出各自的特色。比如寒冷的北方、江南水乡和呼伦贝尔大草原之上等地域都各自有着很明显的建筑风格，同样影响着中国传统建筑风格的还有人们的审美文化，各个时期人民所追求的信仰和物件的不同，也影响着风格的变化和发展。

2.2. 中国传统建筑元素

视觉元素：色彩由明度、纯度和色相组成。插画色彩中，在张插画中将各类色彩有规律的组合应用即可达到预期视觉效果。运用古人在建筑上使用的装饰色彩，可以更加突出这一点，有规律的安排色彩，可以让插画的画面感丰盈起来。在元素内容的搭配上，图形的设计和应用也有一定的意义和内容，吸引人们驻足去解读画面，分析画面所要传达的情感和思想。苏州园林注重营造自然景象，展示闹市中静谧的景，而插画艺术就可以通过线条和色彩来展现这样的氛围，如鸟、花、假山石的绘画描述。再与建筑元素相结合，如亭、台、楼、阁，来营造中国建筑的景致之美。再比如以苏州园林传统建筑为例，我们可以在创作数字插画的过程中借鉴与之地理位置十分接近的桃花坞木版年画的色彩，作为地域文化来反映生活在江南人民千年的生活状态和文化特色，也加强了数字插画作品的辨识度。

情感元素：人的心愿寄托的最直观表现就是情感，情感表达可以靠装饰造型来抒发，中国传统建筑的情感元素更是在装饰造型的基础上，利用装饰造型刺激观众潜意识中的情绪来引起共鸣。走访苏州园林，我们可以再窗户的设计上，鹅卵石的铺地花纹包括梁柱上，都可以发现一些装饰技艺，花纹图案都寄托了园林主人对平安喜乐，家境殷实的希望和愿望。再以因林中装饰品的为例，大多以植物纹为主，多为牡丹主题，层次丰富，线条流畅，形态舒展，表现出勃勃生机和欣欣向荣的景象。中国的传统建筑与中国人们的日常生活十分接近，因此插画的艺术创作依旧能够引起人们的共鸣。插画设计的画面中如有明显的传统建筑元素的图形，就能勾起人们对世代生活的传统建筑的记忆和认知，毕竟传统建筑

承载的是一代人民的生活记忆。拉近人们与艺术作品的距离和喜爱。

3. 传统元素在插画作品的运用方法

3.1. 拆分提炼

中国的传统元素是在中国历史上诞生的各种各样的实际存在事物和各种各样的形象的整体意义。例如商州的工艺美术具有辉煌成就的青钢工艺。商代青钢器多用善面纹装饰。我国具有代表性的传统装饰元素还有龙凤图案, 剪纸艺术、昆曲, 敦煌系, 皮影戏、星刻艺术、书法、副绣、山水鸟墨画、陶瓷等。精神内容包括的是传统节日、各地习俗、传说神话、地域文化等传承精神文化的传统要素。其中园林建筑艺术中的装饰要素也是重要的元素之一。

中国的传统文化元素在千年的长期的发展之下, 有了成千上万的样式, 设计师在创造的过程中不可能将其全部应用到画面中, 所以我们首先就是要将一个地区的文化元素进行提炼, 再进行拆分重组, 从而来更好地运用。因此我们提高创新设计的水平的同时, 也是对设计师的知识深度和广度的要求相对应的提高, 设计师能够正确地将具象物体或是精神的表达进行简化和抽象化的处理, 所以最后视觉元素的表现, 更是对物质或是文化的深刻理解。

设计师可以将整体的艺术建筑的造型进行提取, 用数字化插画的方式来表现, 凸显传统建筑艺术的局部构建之美, 或是单个建筑整体的形式之美。用具体化的方式来创作, 反映传统建筑艺术的美和真实形态。提供给人们直观的感受和对传统文化的解读和认知。

3.2. 置换构成

打破文化传承的固有规则, 利用置换构成的方法来创作。(艺术设计中置换构成的大致解释是: 在保持物体视觉特征的基础上, 用其他相似或不相似形状来替换物体中的某一部分或全部, 形成一种非现实的组合形式或利用替换物对基本形进行比喻。)将传统建筑和数字插画作品有效结合。现代插画同样也运用着属于当今时代的文化元素, 我们不可能将其全部替换, 那我们这个时代的文明就会缺失。无法做到对传统文化的传承延续。打造具有本土建筑艺术文化特色的数字化作品, 因此我们在创作的过程中要先提炼优秀的传统元素, 适当的进行置换, 使创造的插图作品面面协调, 有韵味。形成独特的视觉符号。比如陈丝雨的《山海经》的插画作品是以传统色彩为主。运用数字插画中的置换构成的方法, 让她的插画作品有了传统的中国风格。在《山海经》中动物的现有形态设计的基础上, 保留动物, 同时包含一些元素去除交换, 形象更加现代化, 更加符合年轻人的审美要求。在传统建筑和插画艺术相融合的创作过程中, 我们就可以沿用其本质性的形象特征, 从具象入手, 再艺术化的手法抽象化, 重新排列组合, 来实现数字时代作品的创意表现。

3.3. 适度合成

如何将中国传统元素更好的融入到数字插画中去呢? 最后一种可以说是最简单也是最有效的方法就是对传统和现代的适度合成, 将不同的元素重新整合, 呈现在画面上。使整体设计协调, 符合审美。避免不合理的现象。

传统和现代相结合的发展设计创作插画模式, 是我国插画发展的必经之路。研究我国的传统文化元素, 让其与现代相结合的方式, 踊跃出了一大批优秀的作品(见图3)。现代插画因其特殊性, 有着广阔的艺术发展空间。正确理解并巧妙利用, 使现代插画作品看起来更具有艺术文化魅力, 使中国现代风格艺术拥有了巨大的发展潜力。(杨馨茹, 安娜, 2021) [4]因此, 设计者在创作相关主题的作品时, 首先要了解中国的传统文化, 以传统文化元素为主, 科技技术的手法为辅, 把传统元素不断再造提炼, 将传统文化元素与数字插画有效地融合在一起, 创作出具有中国特色民族文化特色的数字插画作品。

Figure 3. Composite illustration design 1

图 3. 合成插画设计 1[®]

4. 结语

本文借助数字插画的传播形式，以视觉传达的视角分析传统建筑元素，深挖传统建筑元素的特征，将其和数字插画融合。目的在于推动数字时代的中国传统建筑文化发展，文化是一个国家发展不可或缺的支柱，每个国民对本国的文化尊重和热爱是国家发展的前提。邱永君博士在演讲中表示，决定民族实力不仅仅是经济、军事、政治，还是取决于民族的传统文化。同样的道理再运用到数字插画上，在计算机技术和多媒展如此迅猛的时代下，设计师们应该将传统和现代有效地结合起来，取其精华去其糟接受新时代带来的新的插画形式。综上所述，现代插画艺术要想继续发展，内容上可以深入挖掘传统文化。以传承与融合、发展与创新的积极心态来研究和弘扬本国的传统文化。这在实现中华民族伟大复兴的大环境下，意义之重大不言而喻。

注 释

- ①图 1 来源：网页引用，<https://www.xiaohongshu.com/explore/641ec1c3000000000800e48e>
 ②图 2 来源：网页引用，<https://www.xiaohongshu.com/explore/641ec1c3000000000800e48e>
 ③图 3 来源：网页引用，<https://www.xiaohongshu.com/explore/6300c8af000000001b00449f>

参考文献

- [1] 韩冬. 建筑艺术在中国传统园林中意境的体现[D]: [硕士学位论文]. 太原: 山西传媒学院, 2020.
 [2] 魏妍妍, 薛孟如. 中国传统元素在数字插画设计中的应用[J]. 工业设计, 2020(8): 141-142.
 [3] 顾婉明. 古建筑装饰设计中的吉祥元素运用研究[J]. 居舍, 2019(32): 15-16.
 [4] 杨馨茹, 安娜. 浅谈现代插画与传统刺绣工艺的结合创新[J]. 轻纺工业与技术, 2021, 50(4): 71-72.