

中国画构图艺术在插画设计中的运用

封佳琪

广西艺术学院 广西 南宁 530007

【摘要】：在插画设计领域，借鉴中国画构图艺术，融合传统与现代、东方与西方艺术观念，以用来提升插画艺术价值。需深入掌握中国画构图的核心原则，如主次、对比、均衡、疏密、开合等，并巧妙运用线条、色彩、形态等元素。同时，在实践中，应注重留白技巧与透视处理，通过留白营造空灵意境，运用透视原理突破常规视角。这些举措使插画呈现出更为丰富的层次感、节奏感与生命力。

【关键词】：中国画；构图艺术；插画设计

DOI:10.12417/2982-3811.25.07.012

1 画面布局，借鉴传统法则

1.1 结构布局

中国画构图，早已被中国画家总结出了一套方式方法。设计过程中对布局的主次、对比、均衡、疏密、开合等的思考，是构建一幅成熟插画的关键要素。主次之分，能够让画面的中心内容得以凸显，引导观众的视线聚焦于重要之处；对比元素的运用，使画面产生强烈的视觉冲击，增强了艺术感染力；均衡则赋予画面稳定和谐之感，避免出现失重或不协调的情况；疏密的巧妙安排，为画面增添了节奏变化，如同音乐般富有韵律；开合有序的布局，让画面在起承转合间展现出独特的生命力与连贯性。

在实际操作过程中，需精心的布局和进行主次的安排。在插画设计的起始阶段，精确定画面整体趋势与走势显得尤为重要。这一过程恰似中国画中的“布势”，要求依据插画所承载的主题和期望营造的意境，充分发挥自身的创造力与想象力。巧妙地借助线条的灵动走向、色彩的鲜明搭配、形态的独特塑造等元素的合理布局，营造出一种贯穿整个画面的强大气势。

以戴宏海 1985 年出版的《柳毅传书》连环画为例，其中中国画构图的原则在设计布局中运用自如。比如在布局主次方面，画面中人物的活动是主要内容，通过将人物置于较为突出的位置，约占画面三分之一左右，使观众视线自然聚焦于此，从而凸显核心内容。在对比运用上，房屋的沉稳色调与飞翔的白鸽形成鲜明对比，色彩对比度达到约 30%，让画面产生强烈视觉冲击，艺术感染力大幅增强。疏密安排上，树木与飞鸟密集分布在画面中部区域，约占画面 40% 的空间，而周围留白较多，疏密对比明显，为画面增添了如乐章节奏般的韵律变化。开合布局方面，画面起始于骑马前行的动态，接着通过景物的延展形成承接，最后以远处的建筑收尾，整个过程起承转合自然流畅，赋予画面独特的生命力与连贯性。在进行插画设计起始时，就像中国画“布势”那样，第一步就应确定画面整体趋势。如根据柳毅传书故事主题，利用人物动态线条的走向，结合古朴色调的搭配，以及场景的形态塑造，营造出贯穿画面的

灵动的气势，让画面充满艺术张力。

1.2 主体与客体的均衡

在插画画面的构建中，主体，作为整个画面的灵魂，承载着插画所要传达的主要信息与情感，须得到精心的刻画。无论是细腻的笔触描绘，还是独特的色彩渲染，都要围绕主体展开，使其在画面中脱颖而出，吸引观众的目光。而客体，其存在的意义在于为主体提供辅助衬托，如同绿叶衬托红花一般，通过自身的存在来增强主体的表现力与感染力。这种主次分明的构图方式，能够让画面的信息传达更加清晰、有力，避免观众在欣赏插画时产生困惑或迷茫。

此外，在插画设计过程中，加强对比与均衡的把控是提升画面质量的关键环节。对比，无疑是增强画面效果的有力武器。可以运用多种对比手法，如明暗对比，通过强烈的光影变化，让画面中的主体在明亮处凸显，而周围的环境则处于相对较暗的区域，从而突出主体的立体感与层次感；均衡，作为画面稳定的基石，运用各种手段来提升画面的平衡感，避免出现头重脚轻或一边倒的不良视觉效果。在此过程中，调整元素的位置、大小、形状是实现画面均衡的有效途径。

1.3 疏密结合

在插画画面的构建中，疏密结合是一种能够让画面充满生机与活力的重要表现手法。需要着重强调这一理念的运用，通过巧妙地安排画面元素的疏密程度，营造出独特的视觉效果。在画面的密集之处，适当留白是一种极具智慧的处理方式。留白并非空无一物，而是给观众留下广阔的想象空间，如同诗歌中的“言有尽而意无穷”。观众可以在这片留白中，根据自己的生活经验与审美理解，自由地填充想象，从而使插画与观众之间产生强烈的情感共鸣。

而在画面的稀疏之处，则可以进行细致入微的刻画。通过细腻的笔触、丰富的色彩层次和精心的细节描绘，增强画面的层次感与质感。这样，疏密之间相互映衬，使画面更加生动自然，富有节奏感。

2 线条运用，赋予画面韵律

2.1 线条选用

首先，要透彻了解线条的基本属性，比如粗细、长短、曲折等，这些属性能够使插画传递出不同的情感与视觉效果。其中，直线可传达出稳定、平静的感觉，而曲线则能够展现出流动与动感，不同粗细的线条能够强调画面重点或营造不同氛围。而中国画线条，由于媒介材料的独特性，要通过线条的轻重缓急、浓淡干湿来表达画面所需，那么在插画设计中则可以模仿运用不同线条的特征，根据画面需要调整线条的粗细、长短、曲直和速度，营造出画面的动态效果与节奏感。不过，还得做好线条的引导与呼应，需合理利用线条的延伸或转折来引导观众视线，使画面形成视觉流动。比如可使用曲线或对角线来引导视线从画面一角流向另一角，增强画面的动感与趣味性。

2.2 效果强化

在画面中也能够通过线条的呼应关系来营造画面的整体感与协调性，比如可以在画面的不同部位运用相似的线条形态或方向，使画面形成视觉上的联系与统一。然而，在节奏感的管控方面，需通过线条的重复、交替与变化来产生不同的节奏效果，当然，以上的线条设计务必确保与插画画面的主题与风格相契合。不同的主题和风格需要不同的线条运用方式，例如在表现自然风光时，可采用流畅而细腻的线条来描绘山川河流。

3 留白技巧，营造空灵意境

3.1 留白的概念

中国画构图艺术极为强调对留白技巧的灵活运用。在插画中，可借助留白艺术营造出空灵的意境。留白艺术主要是在画面中适当留出空白或未着墨的部分，预留一定空间。留白并非空洞无物，是“笔不到而意到，意不到而神到”，以虚待实，给予观众更为良好的赏析体验，能够充分带动观众的思维拓展。留白既能够用来突出主题、引导视线，同时也可用于增强画面的层次感与空灵感。为此，在插画设计中，需要合理选择留白的位置，需依据画面主题和构图需求来确定。

3.2 留白技巧

留白可以设置在画面的边缘、主体的周围或重要元素的连接处，而其大小则需根据画面的布局和视觉需求来调整，避免留白过多致使画面空旷乏味，同时也要避免留白过少，导致画面拥挤杂乱。之后，在插画艺术设计中营造空灵意境时，需通过让空白部分与画面其他部分形成对比和呼应，达成虚实相生的效果。比如可以在画面中适当留出空白部分，突出主题物，使其更加引人注目。这种留白方式可使画面变得简洁，同时增强主题物的表现力与感染力。并且，也能够通过留白部分的形状、大小和位置引导观众的视线在画面中流动，借此让画面更

加生动有趣，增加画面的层次感与立体感。最后，还可以在画面中留出空白部分，营造更为深远的空间感，使画面更加开阔深远，并提升画面的空灵感与神秘感。

连环画《柳毅传书》中，展示了留白在插画中运用的多种方式。以其中一幅具有代表性的人物画为例，画面右侧大面积留白，处于画面边缘位置，其大小恰到好处，既没有让画面显得空旷，也没有造成拥挤感。与人物主体和装饰丰富的背景形成鲜明对比，达成虚实相生的效果。主体人物周围，留白部分与人物服饰鲜艳的色彩以及复杂的背景图案相互呼应，使得人物更加突出，好似从画面中自然凸显出来，大大增强了人物形象的表现力与感染力，让观者一眼就被吸引。留白部分的形状近似长方形，从画面右侧延伸，引导观众的视线从右侧空白处自然转移到左侧的人物身上，使画面生动有趣。而且，这种留白还增加了画面的层次感，仿佛在人物与观者之间营造出了一个过渡空间。

4 透视处理，突破常规视角

4.1 透视特征

中国画有独特的透视法则，在绘制大型场景中常运用“散点透视”，而在山水画中遵循的由宋朝郭熙在其《林泉高致》中提出的“三远法”则独具一格。现如今，对于透视原理的探究，其原理是模拟人眼的观察方式，运用特定的规则和技术，在平面上创造出具有立体感的空间，包括一点透视、两点透视和三点透视。与“步移景易”的“散点透视”不同，西方的透视学是科学理性的，是现在插画设计透视常用方法。

中国画里，物象遵循近大远小、近实远虚、近重远淡的透视原则。这里的远近是对视觉空间的呈现，需借助不同浓淡的墨色或色彩，在平面空间里凸显远近差别。比如画里远处山石与近处山石，通过墨色深浅浓淡、大小差异，以及细致描绘与概括处理的不同，让画面远近关系分明，具有空间感。

4.2 实践应用

透视原理在中国画中的应用主要是用于表达画家的主观感受，通过远近、大小、浓淡以及色彩变化，表现出远近、高低、虚实的空间关系。而在插画设计中，需依据画面主题和构图需求来确定透视类型。如今，将中国画的透视原理使用在插画设计，是我们打破常规视角可尝试的方式之一。日本插画家安野光雅在其作品中大胆地运用视角变换和“散点透视”，画面自由且生动，尤其在《旅之绘本VII中国篇》中借鉴了张择端《清明上河图》的构图透视，画面从右到左徐徐展开，人物、屋宇、建筑、植物有条不紊，人流熙来攘往，井然有序，活泼舒展，高低错落的景物十分和谐。

为了突破常规视角，能够在透视处理上运用一些创新手法，比如改变视平线的位置和角度，使画面呈现出不同的视觉效果，还可以尝试增加或减少消失点的数量，营造出更为独特

的空间感与立体感。其中，还能够同步运用夸张、变形的手法来提升画面的表现力与感染力。

同时，透视处理仅仅是插画设计的一个方面，需要与其他元素相结合，以完整呈现画面效果。为了突破常规视角，还能够尝试改变平行线的位置和角度，增加或减少消失点数量，来展现特别的视觉效果。

参考文献：

- [1] 楚艺术元素在现代设计中的应用研究。吕紫薇.湖北省社会科学院,2019.
- [2] 浅析中国画元素在现代包装设计中的应用[J].田延艳.中国包装工业,2015(22).

5 结语

总而言之，通过借鉴中国画构图艺术，插画设计在画面布局、线条运用、留白技巧和透视处理等方面取得了显著成效。这些创新手法不仅丰富了插画的艺术表现力，还提升了其审美价值。