

国风插画 在综艺节目美术设计中的运用

刘 晓

摘要：近年来，国风热潮日渐流行，国风插画的美术设计形式备受瞩目，线条丰富细腻，色彩统一，精致耐看，且非常具有创造性；国风插画大量采用中国文化代表性元素，独具特色的框型构图和容器性构图非常“吸睛”，在配色上融合了插画及中国传统绘画的配色，时尚又彰显东方气韵，在空间表现上吸取融合了中国传统绘画的散点透视特征。本文旨在从综艺节目角度探讨国风插画在综艺美术设计中的运用。

关键词：国风插画 综艺节目 美术设计 中国文化元素

近年来，国风热潮日渐流行，在综艺、影视、动漫、游戏作品中，越来越多的艺术作品开

始融入“国风”传统文化元素，其中，国风插画的美术设计形式最受瞩目，其画面线条丰富细腻，色彩也较为统一，精致耐看且具有创造性。正是由于具备这样的特质，国风插画的美术设计形式在综艺节目美术设计中表现尤为亮眼。

一、对于国风插画的理解及在综艺节目中的运用

国风插画越来越多地使用在综艺节目整体视觉包装设计领域，例如综艺《乐队的夏天》《国风美少年》、浙江卫视晚会《oppo年中音乐盛典》《宋韵24节气系列宣传片》等国风插画视觉美术设计都引起了业界强烈反响和观众好评。综艺节目视觉系统设计是从节目内容出发，定位视觉系统的风格基调，包括色彩搭配、线条、国风元素选用、构图透视、动画调性等，在此基础上

进行标识、字体、海报、舞台空间等方面的设计,然后再根据视觉系统进行内容的拍摄、声音设计和后期制作。

国风插画多是借鉴、采用传统元素为基础,运用现代上色手法,抑或是将传统元素与流行元素有机结合的插画。国风并非东方元素的纯粹堆积,这些元素所代表的文化才是核心信息。此类插画的特点是都有较高完成度的线稿,且线稿具有非常浓厚的中国传统韵味,线稿的画法依托了中国画中白描和工笔画的创造手法。^①在勾线这一阶段,用线的精准、穿插、虚实是需要着重注意的,虚实有序的线条是画面主次分明的关键。白描即完全采用线条表现物象的画法,线条准确、流畅、笔意连贯。工笔即以线造型,用严谨细腻的笔法描绘景物,笔法工整、细腻、严谨,颜色多以固有色为主,或明快或艳丽或质朴。这里涉及到上色的问题,除了主次分明还需注意冷暖色调的对比。冷暖色调的运用是塑造体积,营造空间、气氛的重要手段。虽然国风插画没有固定的形式,但越来越多的视觉设计师正在发现和发掘中华文化宝库,并以此为基础构建自己的设计语言和风格。

在设计制作方面,插画主要有位图插画、矢量插画、3D插画、动态插画、混合类数码插画、综合技法插画。对于前5类插画,主要是利用Photoshop、Painter、Illustrate、Coreldraw、C4D、Maya、After Effects等软件通过后期制作的方式完成,对于综合技法插画主要是指通过手绘、剪纸、雕刻等传统技法与数码绘制相结合的创作方式。^②

图1 《国风美少年》

二、国风插画在综艺节目美术设计中的表现特点和运用

(一) 国风元素的采用

综艺节目《梦想的声音》宣传片的国风插画

美术设计案例,采用明星实拍抠像叠加国风插画场景的创作方式,国风插画中使用了祥云、潮汐、门神、宫商角徵羽中国音律的传统文化元素,将音乐与美术、真人与插画、现代潮流与中国传统和谐地融合在一起,将文化与想象通过美术设计呈现出来,较好地诠释和展现了“梦想舞台的绽放”的主题。

既然是“国风”,首先体现在元素使用上,国风插画大量出现中国文化代表性元素:文化传说内容的视觉设计,例如在很多游戏或电影中出现的角色都有《山海经》中奇珍异兽的影子;比如,中国建筑元素的使用,最能代表中国风的建筑——故宫,江南水乡和园林、长城、名山大川;“国粹”京剧里的服饰、脸谱;中国风服饰唐装汉服、旗袍;代表中国图腾的龙、麒麟、七色鹿、十二生肖;传统的节日和节气;中国传统工艺美术形式的借鉴,水墨、刺绣、瓷器等等元素。

图2 《梦想的声音》宣传片截图

(二) 国风插画在综艺节目美术设计中的构图特点

无论是综艺、影视,还是绘画,最常见的构图方式是九宫格构图、对称构图、三角形构图、曲线构图等等,但是国风插画继承了中国美学特征,还有一些独具特色的构图形式:长卷式构图,画面长宽比极不均称,就像中国古代的画卷;框型构图,即直接利用现成的物体做框,比如花窗、门框、团扇等;容器型构图,将视觉元素放置在容器之上,比如将视觉元素设计在灯笼、瓷器、建筑、折纸、衣服等“容器”之上。这样的美术设计形式经常使用在综艺视频片头动画、海报的创作上,非常有利于创意的表现和内容表达,也有助于快速获取观众的注意力。例如,浙江卫视的《宋韵24节气系列宣传片》大量使用中国古典边框型构图,通过边框元素的使用突出“国风”韵味。

图3《浙江卫视24节气宣传片之芒种》框形构图

(三) 国风插画的颜色特点及在综艺美术设计上的应用

色彩特点主要体现在两方面，一是配色，二是色彩表现技法。谈到国风插画配色特点及其在综艺美术设计方面的应用，红色，作为第一中国色当之无愧，红金配色最为常用和“正统”，我们经常使用在春节晚会等传统节日的视觉包装设计上。此外，红绿配色作为当今国风第一潮流配色，在目前的综艺美术设计中越来越多地被采用，红绿互补色的搭配既有浓郁的国风味道又显得非常协调，例如，河南卫视的爆款敦煌壁画风视觉设计。第二种代表性配色为白蓝配色（青花瓷的配色），淡雅的配色却能带来惊艳的视觉体验，且白蓝青花配色非常有利于线条的表现。第三种代表性配色为黑白配色，黑白配色更能表现出水墨风的气质，比如，电影《影》的美术设计，在黑白灰之中展现光与影，突出质感表现，在浓郁的中国风之外还透露着禅意的韵味。目前国风插画的美术设计多采用高饱和度，整体风格活泼且有强烈的视觉冲击力，但切忌配色过多致使画面显得“乱”而不协调，需要做好主色、辅色、点缀色的搭配和比例控制。也有少数国风插画采用了低饱和度的“古朴风”，强调做旧感，比如，2022春节晚会舞蹈节目《只此青绿》，借鉴宋画淡雅风韵，是非常成功的美术设计案例。但是，此类配色设计也要注意画面饱和度与亮度

图《只此青绿》

的协调，防止低饱和度又有大面积明度低的颜色搭配容易使画面显得“脏”。^③在色彩表现技法上，国风插画融合了中国传统绘画的接染、罩染、点染、泼墨技法和西方传统绘画的直接画法、厚涂法、泼洒法，这让插画的色彩层次感更加丰富。

(四) 国风插画在空间表现上的特点及设计运用

国风插画在平面设计和视频美术设计方面与我们平时常见的透视关系不尽相同。我们平时所见的透视关系是：近大远小、近实远虚、复杂一些可能涉及到两点透视或三点透视。不过在国风插画中，除了上述的透视关系外，还涉及到中国画中的散点透视，例如，《清明上河图》就是典型的散点透视作品。虽然画面也遵循近大远小的原则，但是不像焦点透视的画面中至多有3个透视消失点，而是可能有多个透视消失点。利用国风插画的这种空间表现特性，更有助于我们在一幅画面中展现完整故事，而不必让画面以“分镜”形式出现。在视频美术设计方面，在制作宣传片、片头视频时，经常采用“无缝转场”甚至“一镜到底”的设计，也是同样的原理。这种焦点与散点结合的美术设计方式，更加有利于整体叙事的连贯性，也更能通过美术设计来增强创意表现。

除了上述从美术设计的技术层面剖析，国风插画作品优秀与否，关键在于创作者对中国文化和中国美学的了解与理解，这是国风插画的根基与内核。国风插画让中国传统文化以新面目、新形式回归，展现了中国传统文化的当代价值和时代意义，这是国风插画受到大众喜爱的原因。美术设计师需要深刻清晰地认识到这一点，才能运用好国风插画这一艺术形式，创作出优秀的作品。

参考文献：

- ①王博《浅谈国风插画表现技巧》，《艺术品鉴》2016年第2期，第206页。
- ②吴汨《全媒体时代中数字媒体插画的创作探究》，《大众文艺》2021年第20期，第60-61页。
- ③袁艺《传统绘画技法在现代插画中的综合运用》，《黑龙江画报》2021年第10期，第48-50页。

（作者单位：浙江卫视总编室）