

木刻版画语言在文创插画设计中的应用研究

张奕妍

(武汉东湖学院 湖北武汉 430200)

摘要:随着文化创意产业的蓬勃发展,文创插画作为一种重要的视觉表达形式,在传递文化内涵、满足消费者审美需求方面发挥着重要作用。本文从木刻版画艺术语言特色着手,分析木刻版画刀法形式、色彩表现、肌理质感特点,结合文创插画设计需求,阐述木刻版画语言在文创插画中的应用路径。将传统木刻版画语言之美与现代插画设计结合,为文创插画设计提供多元化的审美与创意,彰显文化与艺术特色,激活木刻版画当代价值,为文创插画设计领域开拓新的思路 and 方向。

关键词:木刻版画语言;插画设计;文创设计

在文旅融合的大背景下,文创产业整体呈现出蓬勃发展的态势。插画作为文创产品的核心视觉元素,不仅能够直观展现产品的文化内涵和艺术特色,还能通过其独特的创意和表现形式,吸引消费者的目光,提升产品的市场竞争力。随着文旅市场的不断扩大和消费者审美水平的提升,文创插画也需要多样化的风格去体现不同的地域文化特色。木刻版画作为中国最具代表性的传统艺术形式之一,其特有的刀法、色彩等艺术语言,能为文创插画设计提供丰富的素材和灵感。借助数字绘画方式,将传统木刻版画语言与现代插画设计相结合,丰富现代文创产品的文化内涵和艺术表现力,实现传统与现代的完美融合,让木刻版画这一历史悠久的艺术形式与时代同步焕发新的光彩。

一、木刻版画艺术语言特点

木刻版画是以刀代笔进行创作的艺术形式,以木材为媒介,经过画、刻、印一系列复杂工序产生。与其他架上绘画创作形式不同,木刻版画有其创作工具的局限性,而这些限制又正是其艺术表现语言独特性的来源。

(一) 刀法形式

木刻版画的画面内容需要凭借木刻刀法实现,依据不同的刀具特性以及创作主题,使刀法形式产生丰富多样的变化,从而更好的塑造画面造型并进行情感表达。木刻刀根据刀口形状可分为圆口刀、三角刀、平口刀等类型。不同刀型具有明确功能区分。李桦先生将木刻刀法概括为正切刀、旋刀、涩刀等十四种方式,并根据刀触以及刻线方向、长短等因素创造了刀法组织的四十八种方法,分为线、点、点线结合变化三大类型,通过运刀变化形成多样丰富的刀法艺术语言。

刀法形式决定画面造型的线条特质与形态张力,版画的造型表现不是对客观物象的复刻再现,而是进行个

性化的创造,通过刀法对形态进行提炼与重构,造型摆脱自然形态的束缚,呈现出精炼鲜明的特征。这种创造并非简单的简化,而是通过强烈的块面对比凸显视觉张力,强化造型的形式美感。根据作品的主题以及情感表达灵活选择不同的刀法展现出或豪放粗狂、或纤细优雅的艺术风格。正是这种刀法运用的多样性和灵活性,使得木刻版画有着丰富的表现力和独特的艺术魅力。

(二) 色彩表现

木刻版画中有着黑白木刻、套色木刻这样的不同类型。黑白木刻版画中,运用黑与白的变化形成丰富的视觉层次。黑色有着深邃厚重的视觉效果,其收缩的色彩特性还可强化画面的纵深感,凸显主体轮廓。白色则依托木板留存的基底或阴刻的方式呈现,白色明快纯净,既能平衡黑色的压抑又为观者预留想象空间,增强画面呼吸感。通过对画面黑白位置的分布、量的控制以及黑白之间的对比转化,达到不同的艺术表达效果。黑白版画中,黑与白并非绝对割裂,刀法的疏密排列形成丰富的灰色层次。黑白灰的变化节奏赋予画面视觉韵律感。

套色木刻是在黑白木刻基础上发展的版画工艺,分油印与水印两类。油印以油墨为颜料,色彩饱满厚重,适合表现强烈对比。水印用水性颜料,借助木板吸水性形成晕染效果,色调清新含蓄,富有东方韵味。套色木刻的色彩通过分版将画面色彩拆解为独立色版,再用套印实现色彩的叠加与并置。这种重构方式使画面色彩与色块形状呈现出强烈的主观性。版画用色通常较为精简,但通过色版的重叠、错位或局部覆盖,能产生远超实际版数的色彩层次,可营造出丰富层次变化,构建极具装饰性的色彩效果。

(三) 印痕肌理

木刻版画在制作过程中,由于刀具对木材的刻制,

油墨颜料在木板及纸张上的接触，会在画面上留下独特的印痕肌理。这种肌理是木刻版画区别于其他绘画形式的重要特征之一，它不仅为作品增添了丰富的质感，还能传达出手工艺术别具一格的意趣。

木板本身的纹理是印痕肌理的基础。不同种类的木板，如椴木、桦木等具有各自独特的纹理结构。艺术家会巧妙利用木板的天然纹理，使其与创作的图像相互融合，增强画面感染力。刻刀在版材上所产生的痕迹也是印痕肌理的组成部分。无论是细腻的刻线、粗犷的切痕还是不规则的凿痕，这些印记都记录了艺术家在创作中的情感，赋予作品独特的生命力。在印制过程中，不同材质、厚度以及纹理的纸张会与油墨颜料产生不同的互动效果，进而塑造出多样的肌理质感，尤其是在水印木刻中，宣纸能将色彩的浓淡变化和木板的纹理细腻地展现出来，营造出温润雅致的氛围。颜料在木板上的附着和转移方式也会影响肌理的效果。油墨的厚薄、印刷压力的大小等因素都会使画面呈现出不同的质感，甚至还会出现意外的画面效果，这些印痕相互交织形成木刻版画独有的视觉质感。

二、文创插画设计需求

文创插画作为文化传播与情感沟通的视觉载体，其设计需紧扣受众期待与时代需求。在文化消费升级的背景下，既需要承载深厚的文化基因以唤起民众的情感共鸣，又要突破单一风格的局限满足多元审美，平衡艺术性表达与市场接受度，这些需求共同构成了文创插画设计的核心导向。

（一）体现文化内涵

文创插画作为文化创意产品的核心视觉元素，不仅具有装饰性的功能，更是文化内涵的重要载体与传播媒介。不同的地域文化具有独特的魅力和标志性，充分挖掘应用各地域的文化属性以及艺术元素，能为文创插画提供丰富的灵感素材，表现极具地域特色的插画内容，使文创产品摆脱同质化困境，形成鲜明的地域标识。将地方特色以更生动的方式传递给大众，助力地域文化的推广与活化。从更宏观的文化视野来看，对优秀传统文化的挖掘与呈现，是增强文化认同与软实力的重要手段。将非遗技艺、传统纹样等文化遗产，通过插画的现代性转译可打破传统文化与当代大众的隔阂，让年轻群体更直观地感受民族文化的魅力。这种视觉化的传播不仅能加深大众对本民族文化的理解与热爱，更能在潜移默化中提升文化自信，为文化软实力的增强注入持续动力。

（二）丰富风格表现

当前，文创插画设计较为统一的国潮风表现使得作品缺乏辨识度，也引起消费者的审美疲劳。这种单一化倾向不仅削弱了文创产品的市场竞争力，更限制了文化表达的多元可能。文创插画风格的丰富性不仅是应对市场的策略，更是插画承载精神内涵的需要。风格作为视觉语言的外在呈现，直接关联着内在的审美表达。写意水墨的风格可传递东方哲学的意境，民间剪纸的质朴造型则能唤起对传统民俗的温情记忆。多样的风格为不同文化主题提供了更精准的表达载体，使插画在装饰功能之外更具感染力。同时对文创插画风格的探索应扎根于本民族的审美土壤。在借鉴国际设计语言时 also 需从传统艺术中汲取养分，让风格创新既具现代感又饱含民族审美特质。这种兼具个性与文化根脉的风格多样性，才能使文创插画成为文化传播的鲜活载体，在全球化语境中彰显独特的东方美学魅力。

（三）注重市场导向

文创设计价值的实现离不开对市场导向的精准把握，并需在艺术表达与市场接受度间找到平衡。文创插画需保留艺术创作的个性与深度，避免沦为纯粹的商业符号，并且考虑大众的审美接受度，通过易懂的视觉语言降低文化传播的门槛。艺术性赋予插画持久的感染力，商业性则为其提供触达大众的渠道。把握消费者心理是市场导向的关键落点，现代消费者对文创产品的需求已超越单纯的实用功能，更追求情感共鸣与文化认同。我国故宫文创的成功正是市场导向实践的典范。其文创插画设计既保留了传统纹样的艺术性，又通过现代设计语言将其转化为符合当代审美的视觉符号，让高冷的文物元素变得时尚亲民，将传统文化以更鲜活的姿态融入大众生活，实现文化传播的破圈。以消费需求为切入点，用大众乐于接受的视觉形式激活文化的当代价值，实现社会效益与经济效益的双重提升。

三、木刻版画语言在文创插画中的应用路径

木刻版画作为承载着深厚手工温度与文化基因的艺术形式，其独特的视觉语言能为现代文创插画设计提供多样化的视觉表现。将木刻版画的艺术特质融入文创插画，可从造型、色彩、肌理方面探索具体的应用路径。

（一）木刻造型

木刻版画受限于木板材质与刀具特性，创作以概括提炼为核心。造型区别于对物象的被动复刻，通过剔除冗余细节，保留最具代表性的形态符号，抓住对象的本质特征，实现简练而又具有形式趣味的视觉表达。这种

思维要求创作者超越物体的表象,把握其核心信息。将这种思维融入文创插画,可避免陷入对元素细节的繁复堆砌,促使插画从“形似”转向“神似”,通过创作者的提炼将客观感受与主观情感融合,让造型更具表现力。

木刻造型以“刀味”与“力量感”为显著标志,不同的刀痕赋予线条不同的个性,转折的刻线传递锐利与果断,弧形刀痕展现流畅与韵律,大面积铲刻形成强烈的对比块面,强化视觉冲击。木刻造型以明确的轮廓、强烈的节奏构建画面秩序,将这种视觉语言引入文创插画,能以富有力度的造型增强画面的记忆点,让造型承载更鲜明的情感态度与内容思想,使文创插画的艺术表达更具辨识度。

(二) 色彩叠印

部分文创插画在色彩运用上,常过度堆砌高饱和色彩或复杂渐变色,虽有一定的视觉表现效果,但各个主题采用同样的上色方式显得较为千篇一律。木刻版画需根据画面需求将色彩拆解为若干分版,通过不同版色的叠加组合形成丰富效果。这种思维强调色彩的减法逻辑,以最少的色版数量实现最精准的情感表达。创作者必须对色彩进行取舍与重组,避免无意义的色彩堆砌,使每一种颜色都服务于整体氛围的构建。通过这一方式,可让色彩从无序的繁复转向有序的提炼,通过明确的主色调与辅助色搭配,强化画面的识别度。

版画色彩的独特魅力还体现在材质与工艺造就的视觉特质上。水印木刻尤为典型,以水为媒介,颜料与版材相互作用形成含蓄的色彩过渡,传递出雅致内敛的东方韵味。在油印版画中,颜料通过刀痕与木纹的渗透形成的斑驳质感,让有限色彩产生丰富的肌理变化,避免平面化的单调感。在数字绘画主导的当下,文创插画可通过绘图软件模拟版画色彩逻辑,用图层模拟分版思维,通过调整透明度与叠加模式复刻水印的晕染效果以及套版时交叠的色彩印痕。这种传统与现代的结合,既能让文创插画的色彩摆脱同质化的困境,又能赋予其独特的色彩气质。

(三) 肌理质感

木刻版画的肌理源于材质与工艺的碰撞,具有一定的偶然性。刀痕肌理或深或浅,形成充满力量感的视觉节奏。版材本身的纹理在刻制过程中自然显露,为画面

增添天然的韵味。纸张的纤维质感与颜料的渗透,也产生独一无二的晕染痕迹。创作者可借助绘图工具模拟刀口痕迹、叠加纸张等纹理效果,并根据主题表达的需求对效果进行灵活的调整与组合。这种模拟是在数字语境下对肌理质感的再创造,其产生的视觉效果可为画面带来意想不到的质感,一处不经意的色块错位、一块意外的木纹叠加,都可能成为画面的点睛之笔,避免文创插画陷入千篇一律的视觉效果,打破商业创作的刻板感。

在数字技术主导的创作环境中,平滑的矢量线条与均匀的色块容易让画面显得生硬而疏离,木刻肌理的质朴感能减少这种数字化的工业味,为文创插画注入久违的手工温度。当观者的目光触及插画中模拟的刀痕棱角、木纹起伏时,能联想到手工创作的触感,唤起对传统工艺的情感共鸣。将数字绘画与肌理质感结合,使文创插画保持商业传播性并更具艺术感染力与人文气息。

四、结语

木刻版画语言与文创插画设计的融合既是艺术语言的创新实践,也是文化传承的新探索。这种融合不仅让文创插画在视觉表现上更具特色,文化表达上更富深度,也让木刻版画这一传统艺术形式以更贴近生活的方式走进大众视野。将民族艺术的基因融入现代设计,传承与弘扬中华优秀传统文化,并为推动文创产业的进一步发展提供有益的参考和借鉴。

参考文献:

- [1]杨双.黑白木刻版画与现代艺术设计的融合研究[J].大观(论坛),2023,(10):18-20.
- [2]郑翌.木刻版画语言在当代平面设计中的视觉呈现[J].工业设计,2019,(01):120-121.

作者简介:张奕妍,1993年,性别女,民族汉,最高学历(学位)硕士研究生,职称讲师,研究方向为插画设计

基金项目:2024年度武汉东湖学院青年基金项目《文旅融合视野下木刻版画语言在文创插画设计中的应用研究》(项目编号:2024dhsk033),2024年度教育部高校思想政治工作创新发展中心(武汉东湖学院)专项研究课题《中国传统装饰纹样在高校大思政教育中的应用与创新研究》(项目编号:WHDHSZZX2024252)。