

交通数字绘景：创意思维与审美价值

丹青 (SATKULOVA AYAZHAN)

兰州交通大学 艺术设计学院, 甘肃省兰州市, 730070;

摘要: “一带一路”倡议以交通连接为主要方式, 促进了沿途各国的经济协作与文化沟通。交通不仅是经济进步领域创新技术的体现, 更承载着厚重的文化内涵。在此背景下, 数字插画凭借其独特的艺术形式和表现力, 成为“一带一路”倡议中交通主题的重要表现手段。本文探讨数字插画在该领域的创作形态与审美价值, 分析其设计中古今交融、动态呈现、象征隐喻、多元文化融合及技术未来感等手法, 并通过案例展示数字插画如何传递文化内涵与交通建设的重要节点。“一带一路”倡议是中国向全世界展示的关键发展策略, 从其诞生起就以“政策协调、基础设施连接、商业流通、资金流动和心灵互通”为主轴, 给国际经济发展和文化互动带来了新动力^[1]。在这一宏大的战略框架中, 交通作为沿线国家互联互通的基础, 发挥了至关重要的作用。

关键词: 一带一路; 交通主题; 数字插画; 创意表达; 审美价值

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 12. 062

1 数字插画的概述

1.1 数字插画的概念

数字插画是一种结合数字技术与艺术创作的新型绘画形式, 是插画艺术在信息时代背景下的重要发展^[2]。它承袭了传统绘画的审美内核, 并融合了技术带来的高效性与极强的可变性。与传统插画相比, 数字插画具有更强的技术依赖性, 其创作过程离不开计算机或其他数字设备的支持。就其艺术表现而言, 数字化插图并不仅限于纯粹的“绘制”, 而是集结了各种如绘画、照片拍摄、图像处理和矢量设计等多元化的艺术表达方式及技巧, 形成了一种跨越界限的全面性的艺术形态。

1.2 数字插画的构成要素

数字插画作为一种新兴的艺术表现形式, 其构成要素主要包括构图、色彩、图形和文字^[3]。这些要素共同作用, 决定了一幅数字插画的视觉效果与艺术表现力。

(1) 构图

在数字插画中, 构图在数字插画中不仅涉及图形元素的布局, 更需注重节奏感、平衡性及视觉层次。运用对称式构图能营造和谐稳定的氛围, 而非对称结构则赋予画面动态与活力。恰当的构图组织能够明确主次关系, 突出视觉焦点, 增强作品的视觉张力与情感共鸣。

图 1 对称构图和非对称构图

(2) 色彩

在数字插画中, 色彩的应用不可遵循整体协调与局部对比的原则。整体颜色要保持平衡, 避免杂乱无章; 局部对比则可以增强画面的层次感和视觉冲击力。例如, 冷暖色彩的对比可以突出主题, 鲜艳的色彩可以吸引观众注意力, 而柔和的色调则能传达温馨与宁静的情感。此外, 数字插画的色彩运用可以突破自然界的限制, 创造出更加丰富和夸张的视觉效果, 这也是其区别于传统插画的重要特点。

图2 色彩对比与效果示例

(3) 图形

图形元素作为数字插画的核心视觉组成部分,承担着传递画面主要信息的功能。在此领域中,图形设计往往通过线条、几何形态与动态元素的组合,构建出独具特色的视觉语言。

(4) 文字

在现代数字插画中,文字设计不仅需要保证易读性,更应追求与整体视觉美学的和谐统一。值得注意的是,通过具象化或插画化等处理手法,文字能够成为构图的有机组成部分,从而有效提升作品的趣味性与艺术表现力。

2 交通主题数字插画的创意表达

2.1 古今融合的创作策略

在“一带一路”倡议框架下,交通主题插画设计旨在展现古代与现代交通场景的融合^[4],以此强调历史的连续性与文化传承的深度。这种创作手法不仅能够体现丝绸之路交通体系的历史演进,更能凸显其对经济文化交流的推动作用。具体而言,设计师可通过画面构图呈现传统与现代交通工具的对比与共生关系。

2.2 动态表现与空间构建

交通主题具有鲜明的动态特性,因此在图像设计中需通过线条的流动感与结构层次来强调交通工具演进的活力与速度感。动态表现在交通类插画中至关重要:高速列车飞驰、船舶破浪前行、飞机穿云而过的场景,

视觉化地呈现了“一带一路”交通基础设施的效率与生机。道路与铁轨可作为贯穿画面的视觉主线,既象征国家间的互联互通,又在视觉叙事中引导观众视线,从而增强构图结构的整体性与连贯性。

在空间表现方面,可采用散点透视技法,将多种交通场景融合为统一的艺术构图。这种方法通过突破传统焦点透视的局限,创造出更具开放性的视觉空间,从而有效展现交通网络的规模宏大性与结构复杂^[5]。

2.3 符号化语言与文化隐喻

符号手法是交通主题插画创意设计的重要表现手段。通过对“一带一路”典型元素的提炼与艺术化加工,画面能够承载更深刻的象征意义与文化内涵。文化隐喻的运用可进一步深化作品内容层次。例如:以同心圆作为构图核心,象征该倡议推动下的全球协作与命运共同体构建、飞鸟群的动态形态传递开放包容的精神特质。这些符号不仅具有强烈的视觉识别性,更通过隐喻语言传递“一带一路”交通主题的核心价值理念,使观众在审美过程中深入领悟作品蕴含的文化意义。

2.4 多元文化的交融与叙事表达

沿线国家文化多元纷呈,“一带一路”数字插画创作应注重在交通主题中体现多元文化交融与共生的精神内核。通过融入地标建筑、民族服饰与特色器物等元素,在画面中构建丰富多彩的文化符号体系,彰显倡议的全球性特质。

在文化融合的基础上,情感化叙事手法的运用能进一步提升作品的表现力与感染力。通过描绘沿线国家基础设施互联互通的真实场景,插画艺术生动展现了该倡议所倡导的和平合作、互利共赢的发展理念^[6]。

2.5 科技感与未来愿景的塑造

现代交通设施的科技属性是“一带一路”倡议的重要表现内容,插画创作应注重通过科技元素的融入,展现交通发展的现代化与未来感。画面中可加入高铁、人工智能、航天技术等元素,通过流畅的线条、光效与数据流等科技感十足的设计手法,塑造现代交通的高效与智能化特质^[7]。

未来愿景的塑造还可以通过色彩与构图体现。冷色调的蓝色与紫色能够营造出现代科技的理性与智慧感,而简洁的几何构图则可传递交通网络的高效性与未来感。通过现代化与未来感的结合,插画不仅展现了“一带一路”倡议的技术成就,也传递了面向未来的发展理念。

3 交通主题数字插画的审美价值

3.1 视觉表现中的时代美感

“一带一路”倡议推动了沿线国家交通网络的快速发展,包括高铁、港口、机场、公路等现代化基础设施的建设,这些成就不仅是现代科技与人类智慧的结晶,更展现了新时代的合作精神与发展愿景。以《铸梦一带一路,复兴共赢之路》为例,该作品通过“复兴号”列车、海洋港口和穿行于云间的飞机,生动描绘了“一带一路”倡议下交通网络的现代化建设和全球化发展格局。画面通过动态化的场景与多样化的文化符号,如连绵的群山、广阔的草原和沿线国家的特色建筑,展现了多元文化的交融与繁荣。人物的交流与合作刻画进一步凸显了“一带一路”倡议促进各国经济合作的主题。

图1 铸梦一带一路,复兴共赢之路(图片来源:交通运输工程学院 王俊毅 李文 刘骁)

通过动态的构图、高饱和的色彩以及极具科技感的表现形式,这幅插画成功传递了“一带一路”倡议“连接世界、合作共赢”的核心理念,同时也彰显了时代发展的蓬勃生机和人类社会迈向未来的信心。这种艺术化的视觉表达让观众在欣赏作品的同时,能够感受到新时代基础设施建设的壮丽成果与交通网络发展的科技魅力。

3.2 文化融合中的多样美感

“一带一路”倡议贯穿亚欧非大陆,涉及数十个国家和地区,这些地方拥有丰富多样的文化和艺术符号。在数字插画艺术中,交通发展的主题不仅可以体现现代科技的进步,还可以通过融入不同国家和地区的文化元素,展现独特的审美价值与多样性。这种文化融合了各国间合作共赢的文化共鸣。

以《一“麦”相通》为例,该作品以中国与沙特阿拉伯合作建设的“麦麦高铁”为主题,通过高速列车、沙特地标性建筑和自然特色,生动描绘了“一带一路”倡议下的交通发展与文化交融。画面以暖色调与柔和的

笔触勾勒出沙漠与雅丹地貌的独特意境,映衬着蜿蜒其中的现代铁路。交通工具、自然景观与文化符号在此和谐交融,既展现出“一带一路”基础设施建设的宏阔气象,亦传递出文明对话与共生的深远寓意。

图2 《一“麦”相通》(图片来源:交通运输工程学院 孙欣妍 金孜怡 石晓雅)

3.3 历史传承中的文化美感

交通作为人类文明发展的重要推动力,在历史长河中发挥了不可替代的作用,而“一带一路”倡议更是承载着深厚的历史底蕴与文化记忆。这种艺术创作在展现历史厚重感的同时,也传递了文化传承与发展的美感。

以作品《一带一路跨越时空》为例,它生动地呈现了丝绸之路从古至今的发展历程,展现了从古代驼铃声声到今天“一带一路”交通网络的时空跨越。历史符号不仅唤起了观众对古代丝绸之路的文化记忆,也让人感受到这条古老道路对东西方文明交流的重要意义。

图3 《一带一路跨越时空》(图片来源:交通运输工程学院 常旭福 付红梅 文艳蓉)

在画面另一侧,现代化的高铁、港口、航线等元素与古代景象相呼应,展现了“一带一路”倡议下新时代