

杨柳青年画色彩视觉流程的探究

孙红梅, 孙媛媛

(天津城市建设学院, 天津 300384)

摘要: 结合现代的视觉心理原理, 以具体案例形式分析杨柳青年画色彩设色中积累的知觉经验, 探讨其色彩的视觉流程结构, 分析杨柳青年画色彩运用与搭配的基本规律。目的是推动现代平面设计对传统色彩运用的借鉴, 增加其历史的文化积淀。

关键词: 杨柳青年画; 色彩设计; 平面设计; 视觉流程

中图分类号: J524.3   **文献标识码:** A   **文章编号:** 1001-3563(2011)04-0108-03

Study on the Color's Application of Yangliuqing New Year Picture

SUN Hong-mei, SUN Yuan-yuan

(Tianjin Institute of Urban Construction, Tianjin 300384, China)

Abstract: Combined with modern visual psychological principle, it analyzed the color design and perceptual experience of Yangliuqing new year picture, discussed its color's visual process structure, and found the basic regularity of Yangliuqing new year picture's color application and arrangement. Its purpose is to add the traditional cultural factors and color's application to modern design.

Key words: Yangliuqing new year picture; color design; graphic design; visual process

杨柳青年画是年画中比较有代表性的一个派别, 其色彩配置根植于民间, 设色大胆、直抒胸臆; 在继承传统的基础上不断地挖掘自身的时尚性, 以符合时代和大众审美^[1]。同时, 杨柳青年画为了确保画面信息的准确、清晰、有效的传达, 色彩的组织既兼顾人的视觉心理, 也注重色彩在画面中的调度作用。这些蕴涵在杨柳青年画中的色彩视觉流程原理为现代平面设计提供了有力的借鉴。

1 杨柳青年画中色彩视觉流程运用分析

杨柳青年画艺人在实践中朴素地总结了一套蕴含美学原理的配色经验: “软靠硬, 色不楞; 粉靠绿, 人品细; 黑靠紫, 色发死”等^[2]。色彩的表现上形成了既符合视觉的生理机能, 又能有效利用视觉手段对人进行心理暗示的科学的配色方法。

1.1 平面设计中的色彩视觉流程

平面设计中的视觉流程是由色彩、图形、文字、影

像等具有能量张力的客观视觉因素, 不断作用于人类的视觉感觉器官形成刺激, 由于刺激的强度引起视线的不断变化和位移, 形成的视觉运动^[3]。在此视觉运动中, 视觉感觉器官最先注意到的往往是那些色彩易见度高、刺激强度大的地方, 然后视线会按照色彩的刺激强度由强到弱依次做出判断。这种视线由色彩的高强度到色彩低强度方向呈递减的流动过程称为色彩视觉流程。

1.2 杨柳青年画利用暖色调进行视觉引导

杨柳青年画的创作者在色彩运用中善于利用暖色渲染画面华丽富贵气氛的同时, 十分讲究利用暖色创造视觉的节奏和规划画面的秩序。

1.2.1 暖色调的视觉引导

美国研究所的马里奥·加西亚和佩姬·斯塔克·亚当在1989年所进行的一项“视线追踪”研究, 其中得出了这样一个结论: “一些色彩——如红色和黄色——在版面上具有流动性, 能够抓住读者的视线并把它们引入版面; 蓝色和灰色稳定感强, 强调不动。”可见暖

收稿日期: 2010-11-30

基金项目: 天津市文化艺术科学研究规划项目(B0602-013)

作者简介: 孙红梅(1976-), 女, 哈尔滨人, 天津城市建设学院讲师, 主要研究方向为视觉传达设计。

色调能利用其不稳定性和诱目性引起视觉的兴奋,通过暖色调的面积、明度、纯度的对比变化明确引导视觉的流动方向。

1.2.2 利用暖色调增加画面的秩序感

杨柳青年画色彩设计中大量地应用具有流动特性的暖色调来渲染热闹的场面,梳理画面脉络。杨柳青年画的色彩应用口诀中就有“红靠黄,亮堂堂^[4]”的说法。利用红、黄两色诱目的特性引导视觉流动的方向,实现画面信息的有序传递。图1为新年多吉庆合

图1 新年多吉庆合家乐安然

Fig.1 What a happy time and the family are celebrating the Spring Festival

家乐安然,通过红、黄两色在画面中面积分布的多少和色彩分布的疏密来引导观者的视线走向,色彩流程分析图(I)见图2,以色彩明度、纯度较高的黄

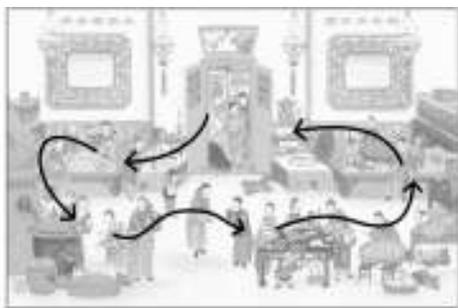

图2 色彩流程分析图(I)

Fig.2 Analysis on color's visual process(I)

色大门为视觉起点,经左侧黄、红两色的密集区域向下呈环状移动,途经星星点点的红色,最终到达画面的右上角,从而完整有序地把画面信息有节奏地展示出来。

1.2.3 利用暖色调强化主题

杨柳青年画的色彩处理充分利用暖色调具有流动性的特点,调控画面的构图元素,点明画面的主题。图3六国封相中人物众多,构图没有明显的疏密

图3 六国封相

Fig.3 Prime Minister of Six States

变化,人物动势不大,不足以形成连贯的引导,在这种情况下,色彩的视觉引导发挥了巨大的优势:色彩流程分析图(II)见图4,其视线以画中门前的红衣女子

图4 色彩流程分析图(II)

Fig.4 Analysis on color's visual process(II)

为起始点,随着红黄两色呈“S”型的引导,视线有节奏地向左移动,自然而然地将视线引向左上角“六国封相”4个字,从而点明主题。

1.3 利用色彩的视觉流动速度传达情感

英国著名心理学家格列高里所说:“颜色知觉对于人类具有极其重要的意义,它是视觉审美的核心,深刻影响我们的情绪状态^[5]。杨柳青年画通过色彩冷暖对比和色彩明度对比来控制视觉流动速度,由此创造视觉节奏,烘托画面气氛,影响观者的情绪。

1.3.1 色彩流动速度

当色彩的冷暖、明度、纯度对比强烈时,对视觉的刺激较强,视线在色彩之间的流动速度较快;反之,则视线的流动速度较慢。

1.3.2 利用色彩流动速度强化故事情节

杨柳青年画的创作者极富智慧地将色彩心理、色彩流动引导和故事情节有机地结合,讲究画面的视觉美感,重视色彩使人产生的视觉心理效果。图5的《盗仙草》这幅作品里描述的是蛇仙白素珍为救丈夫许仙

图5 盗仙草

Fig.5 Stealing celestial herb

性命,携婢女小青,冒死去昆仑山盗取仙草,在山下遭遇护山童子的场面。图6为色彩流程分析图(Ⅲ)①部

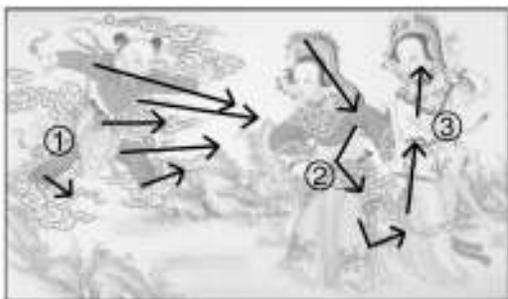

图6 色彩流程分析图(Ⅲ)

Fig.6 Analysis on color's visual process(Ⅲ)

分护山童子的红色袄和黄色的腰带成为画面中最诱人的视觉中心和视觉起点,同时,暗示护山童子当时的愤怒情绪。由①到②的过程中色彩由暖色急速转向大面积冷色,使视线飞转直下流向②部分,充分体现护山童子与小青之间的剑拔弩张的紧张气氛;②和③部分色彩属于冷暖对比的弱对比,色彩流动速度渐缓,视觉节奏平和,自然而然地让人感受到小青与白娘子之间相互依偎的关系。这样的视觉流程设计传情生动、富有韵律,可让观众视觉有张弛感,从而产生阅读的愉悦,使设计作品百看不厌^[5]。

1.4 利用色彩的视觉引导强化画面的空间层次

一般来说,明度高的比明度低的色彩、纯度高的比纯度低的色彩的易见度要高,更易吸引人的视线^[6]。由此可见,运用色彩的色相、明度、纯度的对比,可以达到调控画面的空间层次的目的。

杨柳青年画的人物、道具、建筑在画面构图中完全是“平置”的描绘。为了增加画面的节奏与活力,其色彩运用通过色相的纯度、明度的对比来区分画面的空间层次。如图7的三星图中7位人物虽然部分透视

图7 三星图

Fig.7 The Three Gods

地簇拥在一起,但画面通过服饰色彩的区分,空间层次还是很清晰。色彩流程分析图(Ⅳ)见图8,①部分

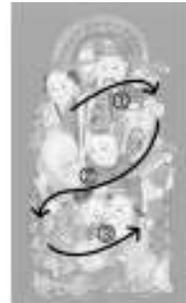

图8 色彩流程分析图(Ⅳ)

Fig.8 Analysis on color's visual process(Ⅳ)

纯度较高的暖色调和②部分纯度低的冷色调形成冷暖对比;③部分纯度低、明度高的暖色很明显又和①②部分形成鲜明的色相、纯度、明度对比。杨柳青年画的色彩布局在色相、纯度、明度的对比中强化了画面的空间层次。

2 色彩的视觉流程在平面设计中的应用

在平面设计中合理地运用色彩的视觉流程,调控好视觉导向,把所传达的商品信息,通过逻辑性的视觉流程,引导消费者的视线以最合理的顺序、最有效的感知方式去获取商品的相关最佳印象,才能使消费者产生积极的心理诉求和欲望,实现信息传达的准确性和说服的效力。在商品的销售中色彩不仅强化出商品的内在特质,还具有先声夺人,使人增强识别记忆的作用。一些国家把色彩设计作为商品竞争战略的重要手段来进行研究和应用,设计师们也不断提高驾驭色彩的能力,在设计中愈来愈重视对色彩设计规

(下转第124页)

图6 LV包
Fig.6 LV bag

4 结语

礼品是承载个人信息的载体,礼品文化是本土生活模式的组成部分,遵循生态伦理是礼品设计的终极追求。许平在介绍马歇尔·莫斯的《馈赠分析》一书时指出:过去那种由馈赠、慷慨、交换、对峙等习俗,形成的“环状”馈赠文化,奠定了“契约性赠礼制度”的社会性契机^[6]。由此可以看出,工业产品类礼品也会与其它类别礼品一样,其赖以生存的馈赠文化,会角力在移风易俗与传统文化传承的进程中。值得关注的是,传统礼教下的馈赠行为严重地束缚了人性认知的本身,那种“环状”的、抑制人性的馈赠习俗虽显现了当时时代的生存文化,但阻碍了社会文明的前进步伐。与过去那些“契约性赠礼制度”的馈赠文化相比,现代

礼品注重语义符号环境,是人类文明进步的表现。

现代礼品文化中的开放与豁达,实用与象征兼顾的特性,很好地起到了生活中的润滑剂作用,馈赠文化与整个社会生活联结在一起,成为人们精神文明的重要部分。当前弥漫的生态文明呼声与本土化浪潮,对馈赠文化会起到推波助澜的作用,礼品自身携带的文化认知,会进一步融入到既有的生活模式中去。对工业产品类礼品来说,透过产品的形态语言、风格观念、体验情感、可持续理念等语义,来促进礼品文化的进步,会日益受到重视。

参考文献:

- [1] 周梅.礼品包装设计的理性回归探析[J].包装工程,2010,31(10):113.
- [2] 王书万.设计符号应用解析[M].北京:机械工业出版社,2007.
- [3] 郭智勇.论礼俗文化在现代礼品包装设计中的应用[J].包装工程,2007,28(1):135.
- [4] 韩然,吕晓萌.说物——产品设计之前[M].合肥:安徽美术出版社,2010.
- [5] 杨利芳.数控水切割机床产品语义学改良设计研究[J].包装工程,2007,28(11):110.
- [6] 许平.礼品包装与社会心理[M].西安:陕西人民美术出版社,1998.
- [7] 让·马克·加迪.设计美梦,奢侈品的起源[M].2008.(余不详)
- [8] 杭间.设计道——中国设计的基本问题[M].重庆:重庆大学出版社,2009.

(上接第110页)

律的运用。

3 结语

杨柳青年画这种民间美术形式的原发性特质与现代设计语言有共同之处,它与实用美术相交叉。对杨柳青年画色彩的认知不应只停留在浅尝辄止的层面,对其研究也不能仅限于狭义的感性范围,应理性分析其色彩创作理念,将传统色彩观运用到现代设计中,使传统设计语汇与现代设计语汇相结合,增加设计的历史文化积淀。

参考文献:

- [1] 薄松年.中国年画史[M].沈阳:辽宁美术出版社,1986.
- [2] 王树村.中国民间年画史论集[M].天津:天津杨柳青画社,1991.
- [3] 张苏,周文辉.论视觉流程在招贴设计中的应用[J].包装工程,2006,27(2):27.
- [4] 王树村.中国民间画诀[M].北京:北京工艺美术出版社,2003.
- [5] 范云峰.营销广告策划[M].北京:中国经济出版社,2004.
- [6] 谭大珂.色彩科学与包装艺术的视觉分析[J].包装工程,2009,30(8):164-165.
- [7] 朱介英.色彩学——色彩设计与配色[M].北京:中国青年出版社,2004.