

海报设计中色彩的表现力

周潇

(牡丹江师范学院 牡丹江 157011)

摘要:目的 探究各种海报设计中色彩的表现力及其应用方式。方法 以海报设计中的色彩表现形式为基础,从商业海报、电影海报、公益海报、城市形象海报和校园海报五方面结合实例探讨色彩在其中的表现力及应用。**结论** 色彩在海报设计中拥有强大的生命力,可以感染受众情绪,产生共鸣,同时丰富画面的立体感、空间感,切实提升海报的艺术效果。

关键词:海报设计; 色彩; 表现力

中图分类号: J524 文献标识码: A 文章编号: 1001-3563(2017)14-0238-03

The Expressive Force of Color in Poster Design

ZHOU Xiao

(Mudanjiang Normal University, Mudanjiang 157011, China)

ABSTRACT: It aims to explore the expressive force of color and its application in the design of various posters. Based on color performance in poster design color, its performance and application are discussed from commercial posters, movie posters, public welfare posters, city image posters and campus poster five aspects with examples. Color in the poster design has a strong vitality, which can infect the audience emotions, resonate, and enrich picture of the three-dimensional sense of space, and effectively enhance the artistic effect of the poster.

KEY WORDS: Poster design; color; expressive force

海报是一种广告宣传手段,其经常以通告的形式在特定的位置贴出,帮助团体对外发布消息。它虽然没有音效,但是无论是企业宣传,还是社团策划,海报都能借助形与色来强化讯息传达,是大众喜闻乐见的一种传播媒体^[1]。随着现代科技的发展,信息的传播媒介逐渐多样化,电视、电子、网络等成为主流,给海报这种较为古老广告形式带来了不小的市场冲击。它虽然不再是主体的广告媒介,但是其卓越的创意、强烈的视觉冲击力和表现力,能够在传递信息的同时,给受众带来视觉享受、艺术体验甚至心灵震撼。其中,色彩作为海报的重要构成要素,不仅能够提高海报的视觉效果,而且还能与图形、文字等相互配合,提升传达效果。下面对海报设计中的色彩心理及其应用作了深入探究。

1 海报设计中的色彩表现形式

色彩在文化范围中起着很大的作用。智慧、记忆、

经验、历史和文化都影响着人们对色彩的感知,这是由于色彩和某些事物特别是来自自然界的某些事物有着特定的关联,而这种关联经过时间的磨练,已经深深地根植在人们潜在的心理意识中了,且不同文化背景中的人们对色彩的理解也存在着微妙差异^[2]。比如,红色是我国文化中的基本崇尚色,是热情、活力、喜庆的象征,而在西方文化中的红色则是一个贬意相当强的词,是“火”、“血”的联想,它象征着残暴、流血,这些色彩在不同地域所反映出来的文化,同样是海报设计中运用色彩时不可缺少的内在知识。任何形式的海报设计只要抓住色彩这一切入点,就能将特有的创意具体化,使海报的艺术效果更优化^[3]。具体来讲,在海报设计中,色彩的表现形式主要有以下几种。其一,色彩渐变。色彩在纯度、明度、色相方面按照内有规律产生的渐变,可以增加海报的层次感,丰富画面语言。其二,明度对比。在海报设计中,色彩的明暗程度对比应用较多。明度对比越大,画面的层次

收稿日期: 2017-03-20

基金项目: 黑龙江省教育厅备案项目(1351MSYZD005); 牡丹江师范学院教改项目(16-JG18070)

作者简介: 周潇(1983—),女,黑龙江人,牡丹江师范学院讲师,主要研究方向为视觉传达设计。

感和活泼度越大；明度对比差异越小，画面就越平稳。其三，冷暖对比。冷暖对比其实是人们感觉的一种对比^[4]。冷色是阴影、稀薄、远的、轻的、微弱的，暖色是阳光、深的、近的、强烈的。科学运用冷暖对比，能够增加海报画面设计的协和感。其四，色相对比。色相是色彩的相貌，主要用来区分色系。在海报设计中，利用色相的知识能够更加准确地选择出要使用的颜色，节省设计时间。其五，色彩搭配。恰当的色彩搭配能够营造独特的画面质感，使海报作品产生优雅的视觉效果。可见，色彩在海报中的应用，就如色彩对于图画，标题对于正文，充分利用好色彩的表现形式能够使海报的宣传效果事半功倍。

2 海报设计中色彩的表现力研究

2.1 商业海报中的色彩

商业海报是宣传商品、推销商品或商业服务的工具之一。一个成功的商业海报，能够直观地向受众传达商家的意图、产品的性能，促进购买行为的产生。首先，明度对比。明度对比在商业海报中应用较为广泛，主要利用明度的深浅变化促使同一种色相产生差异效果^[5]。比如，儿童食品海报设计就经常利用色彩中的明度对比，为儿童带来新奇和美味的体验，无形中加深了儿童对这一食品的好奇。其次，纯度的对比。色彩在性质上的对比称为纯度对比。同一颜色的不同纯度表现所产生的效果也是不一样的。一般情况下，商业海报多选择那些饱和色相的纯度对比给人以视觉冲击。以酒品的海报设计为例，在很多酒业品牌设计中，都选择运用中国传统的大红来作为主体色，因为它象征着热情豪爽的性格，喜庆富贵的传统艺术特点，与消费者对高档酒的印象不谋而合^[6]。与之相反，洋河酒厂推出的洋河蓝色经典酒品的海报设计大胆采用蓝色和白色，在色彩的纯度对比方面表现突出。在该款海报中，大面积的白色为基底色彩，表达了洋河蓝色经典对现代生活的优雅和知性现代生活的向往。同时，将蓝色的饱和色相处于海报的最外围，利用蓝色的纯度对比这一方式，由外向内渐渐降低蓝色的纯度，最后接近天蓝色，使其与中心的白色云朵逐渐融合，最后在白蓝相加的偏中心的方向正式推出以纯度较高出现的洋河蓝色的瓶装酒。这样的纯度对比，既与品牌的名字相呼应，又产生视觉上的冲击，夺人眼球。总之，在商业海报中应用色彩时，应考虑到色彩本身的功效，以及色相、纯度的变化带给人的生理和心理方面的影响，使海报实现自身的存在价值。

2.2 电影海报中的色彩

电影的宣传离不开海报。设计新颖、印刷精美的电影海报配合浓郁故事性、悬念性、趣味性的画面，

具备实用价值和审美价值。作为电影海报的组成部分之一，色彩在其中所产生的视觉冲击力和艺术感染力发挥着重要的作用。首先，色相对比。色相的强弱而产生的对比的差异，能够帮助电影海报形成绝对的视觉中心^[7]。比如，电影《加菲猫》宣传海报，加菲猫深埋在沙发里，深黄色的加菲猫和白色的沙发配合周围大面积深蓝色的渲染，形成了深黄色、白色和深蓝色的色相对比——在色相的对比之中先突出了白色的沙发，白色的沙发在和深黄色的加菲猫强烈的色相对比中突出了小面积的深黄色，而深蓝色又由于光线的摄入变得有深有浅，不仅淡化了蓝色的背景，而且还使背景变得虚化，在色彩的对比之中突出了主题角色。其次，色彩搭配。对比手法虽然有着强烈的视觉冲击力，但过分对比反而会给人以不适感。想要拥有和谐的美感，给人留下深刻印象，就要做好海报中的色彩搭配^[8]。比如，电影《远离网络的人》的海报设计就在合理的色彩搭配中引发了人们逃离喧闹的城市，走进大自然的冲动。整幅作品看上去十分普通，主题是手拉手走在绿色草地上的一家三口，身后的高楼大厦的是用天蓝色描绘出的剪影，整个蓝天更是一片简单的留白。清新的画面和色彩，并没有复杂的色彩使用，却异常和谐，让人过目不忘。

2.3 公益海报中的色彩

公益海报是一种倡导正确的价值观、道德观，弘扬良好的社会风尚的宣传形式。这种海报主要通过户外展示、与受众瞬间接触的传播方式出现，想要达到预期效果，需要色彩、图像、文字等因素的完美配合。其中，色彩的瞬间感染力最强，恰当配合主题使用的各种色彩能够给观者带来的不同心理情感，从潜意识的角度影响观众的情绪，起到心理干预的作用^[9]。首先，红色。红色鲜艳强烈，象征热情、权威、自信，这种色彩具有一定的刺激性，能够使人产生活泼、奔放的情绪，增加肾上腺分泌，增强血液循环。一则以汶川地震为主题的公益海报就使用红色系列，起到了振奋鼓舞的作用，让灾区人们有勇气用爱的力量重建家园。其次，黄色与橙色。黄色和橙色的色调明度较高，具有明快感和温暖感，能够给人以生机勃勃的心理暗示，使人心情愉悦。在当前的工艺海报设计中，针对老年群体的作品经常使用黄、橙等温暖的色调。比如，印度的一则公益海报设计用一根棕黄色的手杖和一根深橙色的手杖相互靠拢组成一个心形，告诉人们老年人同样需要社会的关爱。

2.4 城市形象海报中的色彩

每个城市都有自己独特的地域文化和发展历史。可以说，城市是人类文明的象征，同时也是一件独特的艺术品。为了展现各自独特的城市形态，城市形象

海报设计逐渐兴趣,成为了城市展示自然因素、文化因素、人工因素、历史因素以及社会生活因素的有效载体。纵观当前的城市形象海报,不难发现色彩是城市形象海报中必不可少的元素,起着表现城市地方特色、文化传统、视觉形象的重要作用。首先,色相对比。黑色比红色、黄色比蓝色、红色比绿色、黄绿色比紫色等色相对比是城市形象海报设计中广泛使用的几种形式。比如《上海印象》海报设计就绿色和白色的图形、黑色和白色的字体配合大红底色,形成了简洁明快的画面色彩,很好地将上海的简洁、快速与时尚表达出来,具备极强的视觉冲击力。其次,色块对比。与色相对比不同,色块对比主要指画面色彩大小、多少的对比。比如《北京印象》海报设计借助无数个色彩明艳的色块,组合成北京胡同的图形,让画面的韵味骤增。再次,纯度对比。将有着纯度差别的两种色并置,所产生的对比效果是灰的更灰,艳的更艳。作品《苏州印象》海报设计就以苏州园林的花窗为主题,以灰绿色为底,通过纯度对比更显得花窗里面的景色美不胜收,让人目不暇接。

2.5 校园海报中的色彩

高校校园海报的主题丰富,内容繁多,不仅是美化校园的主要方式,而且更是传达校园文化与精神的重要媒介。区别于其他海报形式,校园海报多从色彩面积、色调、色彩感知、色彩调和方面入手,借助色彩的魅力提升海报的意义和应用价值^[10]。首先,色彩感知。一般来讲,色彩能够表达心境与情绪,是决定冷暖、进退效果的关键。比如,红色、橘红、橘黄等暖色系色彩给人以精力充沛的感觉,主要用于烘托节日气氛。以校园美食节海报设计为例,可以通过暖色系色彩传达食物的美味与可口。青色、绿色等冷色系色彩给人以寒冷、镇静的感觉,主要用于理工科类宣传海报。其次,色彩调和。想要达到画面色彩的协调统一,可以借助色彩调和的力量。无论对比色还是互补色,经过色彩调和便能形成统一的色彩基调,加深读者的印象,因此,在校园海报设计中,色彩调和的出现频率较高。需要注意的是,色彩调和讲究主体与陪体之间的协调,如果调配不好,极易出现刺眼、俗套的现象,这会降低海报的品位与效果。

3 结语

用色既是一种手段又是一门艺术。在实际的海报设计过程中,设计师不能仅凭直觉混乱搭配和使用色彩,而应积极探索与总结色彩的规律,灵活运用配色法则,将色彩对于海报的积极作用充分展现出来。只

有这样,才能准确地表现主题内容,取悦受众,通过完美主题的演绎,获得更好的艺术效果,使海报具备旺盛的生命力。

参考文献:

- [1] 邹羽. 现代海报设计中的色彩展现[J]. 大众文艺, 2015(9): 132.
ZOU Yu. Color Display in Modern Poster Design[J]. Popular Literature and Art, 2015(9): 132.
- [2] 谢婷婷. 浅谈色彩在海报设计中的运用[J]. 文艺生活, 2012(7): 45.
XIE Ting-ting. Discussion on Application of Color in the Poster Design[J]. Art Life, 2012(7): 45.
- [3] 刘影. 印刷海报设计中的互动性因素[J]. 佳木斯职业学院学报, 2016(10): 55—56.
LIU Ying. The Interactive Factors in the Design of Printing Poster[J]. Journal of Career Academy, 2016(10): 55—56.
- [4] 王川. 浅谈海报设计中的绘画性图形符号[J]. 艺术品鉴, 2016(12): 87—88.
WANG Chuan. A Preliminary Discussion on the Poster Design of the Drawing Graphics Symbol[J]. Works of Art Kam, 2016(12): 87—88.
- [5] 杨海燕. 色彩对比在海报设计中的应用[J]. 文艺生活·文艺理论, 2014(9): 25—26.
YANG Hai-yan. Application of Color Contrast in Poster Design[J]. Literature and Art Theory of Literature and Art, 2014(9): 25—26.
- [6] 徐荧荧. 论极简色彩在海报设计中的视觉表达[J]. 商, 2014(24): 84.
XU Ying-ying. On the Minimalist Color in the Poster Design of the Visual Expression of[J]. 2014(24): 84.
- [7] 周新. 电影海报设计中色彩的表现力[J]. 电影文学, 2012(11): 144—145.
ZHOU Xin. The Expressive Force of Color in the Design of Film Posters[J]. Film Literature, 2012(11): 144—145.
- [8] 宗梦帆. 海报设计中的色彩运用[J]. 大舞台, 2010(4): 87.
ZONG Meng-fan. The Application of Color in Poster Design[J]. Big Stage, 2010(4): 87.
- [9] 刘晓丽, 俞艳, 姜郭霞. 城市形象海报中的色彩美学[J]. 美与时代, 2016(7): 62—63.
LIU Xiao-li, YU Yan, JIANG Guo-xia. The Color Aesthetics in the City Image Poster[J]. America and the Times, 2016(7): 62—63.
- [10] 廖惠青. 浅谈色彩设计在校园海报中的运用[J]. 科技资讯, 2013(35): 240.
LIAO Hui-qing. The Application of Color Design in the Campus Poster[J]. Science and Technology Information, 2013(35): 240.