

色彩元素在视觉传达设计中的创新应用

王娟

(广安职业技术学院, 广安 638000)

摘要: **目的** 探索创新视角下的色彩元素在视觉传达设计中的个性化应用。**方法** 分析视觉传达设计的主要内涵及其代表性设计门类, 引出色彩这一视觉元素在视觉传达设计中表现的在传递信息、呈现效果、展示文化等方面的重要作用, 并分别以包装设计、展览陈列艺术设计为代表, 就具体的创新应用路径进行分析和探索, 最后从对视觉中心的关注、对比例及尺度的合理控制以及对整体与局部的协调三大方面总结色彩元素在视觉传达设计中的创新发展方向。**结论** 色彩元素是视觉传达中不可缺少的重要组成, 将这一元素进行科学分析和整理, 创新性地应用于视觉传达设计的各个领域, 能够改进相对固化的视觉元素运用形式与效果, 使作品更具吸引力和时代感, 从而提升视觉传达效果, 促进视觉传达设计的优化发展。

关键词: 色彩元素; 视觉传达设计; 时代感

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2021)14-0378-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2021.14.052

Innovative Application of Color Elements in Visual Communication Design

WANG Juan

(Guang'an Vocational & Technical College, Guang'an 638000, China)

ABSTRACT: To explore the personalized application of color elements in visual communication design from the perspective of innovation. The main meaning of visual communication design and its representative design groups is analyzed to lead to the important role of color as the visual elements in the visual communication design in conveying information, presenting effects, and showing the culture. Respectively represented by packaging design, exhibition display art design, the innovation of the specific application of path is analyzed and explored, finally from the attention of visual center, the reasonable control of the proportion and scale, and coordination of the three aspects of the whole and partial summary color elements in the innovation and development direction of visual communication design is summarized. Color elements is an indispensable important component in the visual communication, the scientific analysis and arrangement of this element and its innovative application in various fields of visual communication design can improve the relatively solid form and effect of the use of visual elements, make the work more attractive and time feeling, thus greatly improve the visual communication effect, promote the development of visual communication design optimization.

KEY WORDS: color element; visual communication design; the time feeling

视觉信号是视觉传达作品设计时一种重要的信息传递手段, 无论是文字、色彩还是图形, 都有着强烈的艺术特点, 并在一定程度上影响着人们的精神与情感。视觉传达设计师在进行相关的艺术设计时, 常常会借助这些视觉元素符号进行信息传达和形象展

示以及文化宣传, 从而实现更高层面的内容融合和人机交互。的确, 这些有着强烈代表性的视觉元素符号在设计师和大众之间架起了沟通的媒介, 使得大众生活中比较常见的广告牌、商标、包装袋、杂志封面都能够轻松找到视觉元素的存在。这里主要选取色彩这

收稿日期: 2021-03-13

基金项目: 四川省哲学社会科学重点研究基地文化产业发展研究中心课题(WHCY2018B04)

作者简介: 王娟(1981—), 女, 四川人, 硕士, 广安职业技术学院讲师, 主要研究方向为文化与传播。

一视觉元素为中心,就其在视觉传达设计中的种种表现及创新应用展开深入分析,以实现更具效果的视觉传达设计。

1 色彩元素在视觉传达设计中的重要作用

色彩在视觉传达设计中并不是单一存在的,相反其有着独特的美感和灵活的应用空间,能够借助更具和谐度和饱和度的色彩特质去展现作品的质感和审美特点,并在很大程度上吸引人们的视觉注意力,进而对人们的心理形成暗示,从而将作品的主题进行有效地展示和烘托,使设计更成功且个性^[1]。总的来看,色彩元素在视觉传达设计中有着以下重要作用。

1.1 传递信息

视觉传达设计的根本目的是向大众传递特定信息,其注重对视觉元素的应用同样源于此。色彩元素应用于视觉传达设计中,能够将视觉传达作品更好地呈现出来,使信息更快更准地被大众发现和接受,从而为视觉传达作品的有效传播打下基础^[2]。另外,在具体的色彩应用上,设计师可以结合实际需求和受众喜好,对色彩元素进行灵活应用,在保证方向正确的前提下,将信息更好地展示出来,让作品更具视觉冲击力^[3]。

1.2 呈现效果

视觉传达作品对色彩的合理应用能够呈现艺术创作美感,更好地为受众传达更全面、更舒适的视觉效果^[4]。以广告设计为例,设计师可以借助色彩的搭配与整体的内容和形式进行个性化表达,实现更加理想的艺术效果。

1.3 展示文化

色彩元素有一个不得不提的特点,即存在一定的地域性。由于民族、地域的不同以及人们生活状态和文化背景的差异,色彩在不同人的眼中有着不同的寓意。也就是说,色彩具备一定的文化展示功能,甚至是一种对地域文化的展示载体,因此,在视觉传达设计中,设计师如果应用得当,色彩不仅可以从形式上丰富作品,而且可以从更深层面实现文化的展示,从而深化作品的内蕴。

2 色彩元素在视觉传达设计中的创新应用路径

视觉传达领域的诸多设计门类对色彩元素都有着极大的应用。可以说,离开了色彩元素的支持,视觉传达设计将变得暗淡无光^[5]。当然,在色彩的应用上,设计师一直在不断地尝试与探索,从包装设计到广告设计,从展示设计到网页设计,越来越多的设计形式开始了创新实践,促成了视觉传达作品效果的升

华。下面主要选取色彩在包装设计和展览陈列设计中的创新应用进行分析。

2.1 色彩在包装设计中的创新应用

包装设计对色彩的应用有着很强的代表性,尤其在当前这个市场经济环境和社会环境下,商品包装的形式更加丰富,其对色彩的应用也更加多元^[6]。随着各种新式的色彩应用作品的出现,包装设计的艺术效果也得到了极大的升华。

2.1.1 商业性更加凸显

在当前这个商品文化日益丰富的时代背景下,商品包装设计对色彩的应用更加多样,希望借助色彩的视觉吸引力来抓住消费者的视觉,以独特的视觉审美形象开拓更大的市场^[7]。以最具中国特色的红色为例,该色彩在中国人心中有着独特的情感意义,其喜庆、欢腾、积极向上的寓意也一直广为流传。王老吉系列的饮料包装设计就从这一视角出发,将整体的罐身全部采用红色为主色,再简单配以黑色的细节装饰,既抓人眼球,又有着深刻寓意,还能在一定程度上激发人们的食欲,因此广受认可和欢迎。

2.1.2 时尚性成为趋势

色彩元素的独特特点决定其在不同时期、不同包装上的不同应用有着不同的艺术效果。从这一点出发,设计师在对包装进行设计时逐渐开始将时尚流行的色彩作为重要参考,借此传播商品的文化讯息,并努力寻求一种个性化的色彩风格路径^[8]。比如,在保证包装对商品基本风格尊重的前提下,更加灵活地进行色彩搭配,同时结合包装的材质、形状等要素进行整体考量和创新,最终以特有的包装设计方式来表现商品,使包装成为了商品的外在信息,具备更好的效果,刺激大众消费。

2.2 色彩在展览陈列设计中的创新应用

展览陈列设计中的色彩应用有着多样化的选择方式。这是因为大部分的展览陈列设计并不局限于某一种色彩,而是选择主色和副色进行合理搭配,其依据主要是展览内容的不同,可以是同色系、邻近色系,还可以是对比色系,强调的是不同色彩搭配带来的不同视觉体验^[9]。

2.2.1 彩色系设计

色彩与展览内容的贴合度是展览陈列设计必须重点考虑的内容,所有的色彩选择必须能够表达展览的主题、营造良好的氛围、呈现和谐的关系。大多数情况下,各种展览陈列设计会选择某一种色彩来作为主色调,再配合其他色彩形成既有区别又有联系、既存在对比又相互均衡的一种艺术氛围。比如,橙色代表开朗与活力,能够让人感受到阳光般的温暖,因此在创意类的展览中经常将橙色作为主色调。另外,在文化博览会上,橙色也是重要的色彩选择方向。红色

作为主色调的展览陈列设计同样很多。与橙色不同的是,红色作为主色调多为了表现自信、大气和喜悦之情,让整个展厅有一种大气与奔放之感^[10]。

2.2.2 无彩色系设计

虽然在展览陈列设计中不常用单一的色彩,但无彩色系的黑、白、灰三色的创新应用同样可以取得不亚于彩色系设计的艺术效果,能够给人带来震撼。黑色的独特之处在于其有一种严肃、神秘、压抑和冷静的情感特征,常给人以未知的恐惧感;灰色的不同色调也有着不同的情感表现,比如浅灰和中灰的宁静、睿智,深灰的稳重和沉着;白色代表洁净、纯洁,但若过多使用便会造成一种疏离和敬畏感。这三种色彩的搭配使用构成了无彩色系设计,多被应用于摄影、架上绘画艺术门类的陈列设计,如此反而可以将展品的精彩内容和情感更好地呈现出来,并让整个展厅拥有高雅、智慧的艺术氛围。

总的来说,展览陈列设计的色彩选择应以展示的内容和主题为依据,以整体展厅所呈现的艺术效果为中心,将主色与副色进行完美搭配,突出主次、对比、均衡与节奏感,从而在恰当表现展览内容的同时营造适宜的艺术氛围,最大化地吸引观众的注意力,促使观众更加关注展览内容,达到理想的视觉指引效果。

3 色彩元素在视觉传达设计中的创新发展方向

随着时代的进步,人们的生活已经被视觉传达设计渗透,无论是包装、标志、网页还是展示,都有了更加丰富的表达^[11]。色彩元素作为重要的视觉元素,其更是以全新的面貌呈现在视觉传达作品中,为视觉传达设计领域带来了更丰富的尝试方向。

3.1 聚焦视觉中心

人们在面对某种图像信息时往往会着力寻找那些符合自身思维并对其产生兴趣的内容而忽略其他内容,这就是视觉认知的一般过程。当这一过程完成后,人们才会进行下一阶段的认知^[12]。结合这一规律,在色彩的创新应用上,视觉传达设计师应坚持视觉中心的原则,让色彩元素紧紧抓住大众的注意力,促使大众对其产生认知兴趣,以此引发更深入的感受和认知过程。

3.2 合理控制比例

人们对事物的认识和记忆在一定程度上依赖于观感的优劣,只有使其获得了内心的愉悦,事物才能凭借人们内心的愉悦感而引入其脑海。这体现在视觉传达设计色彩元素应用上就是合理控制比例,以更加合理的尺度去展现一种和谐美,再借助这种情绪去影响人的认知,从而使其产生更高层面的情绪反应^[13-14]。

3.3 协调整体与局部

人们的视觉思维往往对事物形成的是一种整体印象。这就对视觉传达设计的色彩应用提出了更高的要求,必须从整体上着眼,从局部上协调,使色彩应用表现出一种艺术张力,对各种视觉要素进行整合与强化,形成全方位的艺术呈现,如此才能以更加协调、合理的姿态收获理想的视觉传达效果。

4 结语

视觉传达设计随着社会发展的脚步和人们生活水平的提高逐渐走入了现实生活。色彩元素起到了很好的引导作用,其强大的视觉冲击力与对象形成了一种内在联系,给受众带来了第一视觉感,而受众也从其中获得了更多信息和多样化的视觉体验,使信息得到了更好、更全面的传达。从这一层面看,色彩元素在视觉传达设计中的应用是有积极意义的,其不仅可以传递信息、呈现效果,还能更好地诠释文化。尤其是随着包装设计、展览陈列设计、广告设计等领域对色彩进行的重新审视,设计师已经开始了更加多元化的创新应用,并取得了值得肯定的成绩。在未来的发展中,人们必须从更高层面对视觉传达设计中的色彩元素进行分析与探索,聚焦视觉中心、合理控制比例、协调好整体与局部的关系,真正实现色彩元素对视觉传达设计的支撑作用,收获更加理想的艺术设计效果。

参考文献:

- [1] 齐霞, 索理. 包装设计中的色彩运用[J]. 装饰, 2007(2): 106.
QI Xia, SUO Li. Application of Color in Packaging Design[J]. Zhuangshi, 2007(2): 106.
- [2] 黄明楠. 色彩在视觉传达设计中的应用[J]. 艺术科技, 2013(7): 254.
HUANG Ming-nan. Application of Color in Visual Communication Design[J]. Art Science, 2013(7): 254.
- [3] 颜靓茹. 探究色彩在视觉传达设计中的应用[J]. 艺术科技, 2013, 26(3): 217.
YAN Jing-ru. Exploring the Application of Color in Visual Communication Design[J]. Art Science, 2013, 26(3): 217.
- [4] 杨智宏. 浅谈视觉传达设计中的色彩应用[J]. 科技与创新, 2016(23): 32.
YANG Zhi-hong. On the Application of Color in Visual Communication Design[J]. Science Technology and Innovation, 2016(23): 32.
- [5] 卜冰冰. 浅析视觉传达设计中的色彩应用[J]. 美术教育研究, 2018(15): 64.
BU Bing-bing. Analysis of Color Application in Visual Communication Design[J]. Art Education Research, 2018(15): 64.
- [6] 李安安. 基于色彩应用的视觉传达设计研究[J]. 商业

- 故事, 2016(19): 35.
- LI An-an. Research on Visual Communication Design Based on Color Application[J]. Business Story, 2016(19): 35.
- [7] 刘昀. 色彩在平面设计中的应用[J]. 大众文艺, 2010(11): 140.
- LIU Yun. Application of Color in Graphic Design[J]. Public Art, 2010(11): 140.
- [8] 陈祥. 浅析色彩在平面设计中的应用[J]. 大众文艺, 2011(21): 84.
- CHEN Xiang. Analysis of the Application of Color in Graphic Design[J]. Public Art, 2011(21): 84.
- [9] 刘畅. 陈列设计中的色彩应用[J]. 阜阳师范学院学报(社会科学版), 2005(3): 133-134.
- LIU Chang. Color Application in Display Design[J]. Journal of Fuyang Teachers College(Social Science Edition), 2005(3): 133-134.
- [10] 郑路. 浅谈平面设计中图形、文字及色彩的运用[J]. 吉林工程技术师范学院学报, 2006(10): 17-18.
- ZHENG Lu. On the Application of Graphics, Text and Color in Graphic Design[J]. Journal of Jilin Engineering and Technology Teachers College, 2006(10): 17-18.
- [11] 宋雪. 平面设计中的色彩、图形及文字运用研究[J]. 文艺生活·文海艺苑, 2014(4): 160-161.
- SONG Xue. Research on the Application of Color, Graphics and Characters in Graphic Design[J]. Literary Life·Wenhaiyiyuan, 2014(4): 160-161.
- [12] 陈立民, 李曦. 平面设计中的色彩学管窥[J]. 美术教育研究, 2018, 171(8): 42.
- CHEN Li-min, LI Xi. A Study of Color Science in Graphic Design[J]. Art Education Research, 2018, 171(8): 42.
- [13] 金德光. 浅析色彩在平面设计中的地位[J]. 湖南包装, 2005(2): 22-23.
- JIN De-guang. Analysis of the Status of Color in Graphic Design[J]. Hunan Packaging, 2005(2): 22-23.
- [14] 燕耀, 蒋超, 雷桐, 等. 安塞民间绘画色彩网络模型构建研究[J]. 丝绸, 2020, 57(11): 120-125.
- YAN Yao, JIANG Chao, LEI Tong, et al. Construction of Color Network Model of Ansai Folk Painting[J]. Silk, 2020, 57(11): 120-125.

(上接第336页)

到提高老人的社交质量之目的。需要说明的是, 本文的研究是围绕养老场所情境展开的, 参与者为场域相关老人, 而其他类型人群(如独居老人、居家老人)由于实际采样的困难性, 没有进行深入探讨, 因此以上结论是初步性的, 后续者可以以此为基础, 针对更广泛老人人群和场所展开进一步验证, 并扩充现有理论, 以应用于道具设计辅助老人集体经验表达和更细腻的个人情感揭露中。

参考文献:

- [1] 刘慧. 针对退休老人社交活动需求的设计研究[D]. 北京: 北京理工大学, 2016.
- LIU Hui. Research and Design on the Demand of Social Activities for Retired People[D]. Beijing: Beijing Institute of Technology, 2016.
- [2] DANIEL S S, JENNUFER B, DEE C R. Group Play Therapy: A Dynamic Approach[M]. United Kingdom: Routledge, 2014.
- [3] 刘湍丽, 赵宇, 飞邢敏, 等. 编码—提取匹配和线索负荷对部分线索效应的影响[J]. 心理与行为研究, 2019, 17(4): 433-434.
- LIU Tuan-li, ZHAO Yu, FEI Xing-min, et al. Coding-Effects of Extraction Matches and Preliminary Loads on Partial Clue Effects[J]. Studies of Psychology and Behavior, 2019, 17(4): 433-434.
- [4] 朱俊松, 刘雪茹. 浅议基础设计中“形”的具象与抽象[J]. 传播力研究, 2018(5): 186-187.
- ZHU Jun-song, LIU Xue-ru. Discuss the Concreteness and Abstraction of Shape in Basic Design[J]. Research on Trans Mission Competence, 2018(5): 186-187.
- [5] Sally Lindsay, Kara Grace Hounsell, Celia Cassiani. A Scoping Review of the Role of LEGO® Therapy for Improving Inclusion and Social Skills among Children and Uouth with Autism[J]. Disability and Health Journal, 2017, 2(10): 173-182.
- [6] Peabody Mary Anne. Building with Purpose: Using LEGO SERIOUS PLAY in Play Therapy Supervision[J]. International Journal of Play Therapy, 2015, 24(1): 30-40.
- [7] 戴力农. 设计调研[M]. 北京: 电子工业出版社, 2016.
- DAI Li-nong. Design Research[M]. Beijing: Publishing House of Electronics Industry, 2016.
- [8] 王文科. 教育研究法——教育研究的理论与实务[M]. 五南图书出版股份有限公司, 2018.
- WANG Wen-ke. Education Research Method[M]. Wu-Nan Book Incorporated. 2018.
- [9] AMARESH C. Research into Design for a Connected World[M]. Singapore: Springer Nature Singapore Pte Limited Partnership. 2019.
- [10] AKIN Ömer, LIN Chengtah. Design Protocol Data and Novel Design Decisions[J]. Design Studies, 1995(2): 211-236.
- [11] 姜细雨. 失能老人的长期护理需求研究及用具设计[D]. 北京: 北京理工大学, 2014.
- JIANG Xi-yu. Demand Study and Applcance Design for Disabled Elderly Who Needs Long-Term Care[D]. Beijing: Beijing Institute of Technology, 2014.