

视觉传达设计效果和中国传统美术色彩的研究

万庆

苏州游站文化传媒有限公司, 江苏 苏州 215332

[摘要] 文章将详细介绍中国传统美术色彩与平面设计视觉传达效果的关系, 通过专业的研究与调查, 精准找出平面设计视觉传达效果中的色彩元素, 并提出中国传统美术色彩在平面设计视觉传达中的运用, 其形态如完善色彩搭配、作品与色彩相融合、灵活运用色彩特征、强化色彩与技法的结合等, 从而将平面设计视觉传达中的传统元素展现出来。

[关键词] 中国传统美术色彩; 视觉传达效果; 平面设计

DOI: 10.33142/fme.v2i3.4640

中图分类号: TS9

文献标识码: A

Research on Visual Communication Design Effect and Chinese Traditional Art Color

WAN Qing

Suzhou Youzhan Culture Media Co., Ltd., Suzhou, Jiangsu, 215332, China

Abstract: This paper will introduce the relationship between Chinese traditional art color and visual communication effect of graphic design in detail, accurately find out the color elements in the visual communication effect of graphic design through professional research and investigation, and put forward the application of Chinese traditional art color in visual communication of graphic design, such as perfect color matching, integration of works and color flexible use of color features, strengthening the combination of color and techniques, so as to show the traditional elements in the visual communication of graphic design.

Keywords: Chinese traditional art color; visual communication effect; graphic artist designer

引言

在进行事物观察过程中, 事物的色彩将直观地呈现在人们面前, 并利用色彩来加深对其的视觉记忆, 而中国传统美术色彩内, 其多数色彩都已运用到平面设计内, 其目标在于提升平面设计的视觉传达效果, 因而设计人员需对传统美术色彩进行深入研究。

1 中国传统美术色彩与平面设计视觉传达效果的关系

一般来讲, 中国传统美术色彩与平面设计视觉传达效果存有密切联系, 二者的主要关系在于表现性、装饰性较相似。针对装饰性来说, 无论是平面设计视觉传达效果还是中国传统美术色彩都要利用有效形式来将其展现出来, 并为相关对象赋予适宜的开放性特征, 也将中国传统美术色彩中的自由度呈现出来。在理解与使用中国传统美术色彩期间, 社会内部的民间艺人会对不同色彩呈现出对应性喜好, 产出更具独特性的艺术作品。基于美术作品的整体角度, 其色彩运用的形式极多, 从某种程度上也将中国传统美术色彩中的色彩文化呈现出来。比如, 从视觉冲击力的角度上看, 黑、黄与红色属中国传统美术色彩内部使用频率较高的色彩, 依照纯色性质来说, 该类美术作品中的色彩带有较强的冲击力与感染力, 相关作者可借用该类色彩的饱和度将自身创作理念展现在艺术作品中, 既保证该平面设计的视觉传达效果, 又利用情感因素将中国传统美术色彩中的元素呈现出来。

2 平面设计视觉传达效果中的中国传统美术色彩元素

中国传统美术色彩元素是呈现平面设计过程中意念造型的有效手段, 审美同理。从平面设计视觉传达效果的本质来看, 大多数情况下人们对色彩所表达的态度取决于中国传统美术色彩, 所以, 需要掌握色彩与视觉传达效果的关系。具体如下:

2.1 黑色

由于平面设计过程中所运用的色彩与人们色彩感知之间具有一定关联性, 所以不同色彩其本身特性存在差异, 在中国传统美术色彩中, 常用色彩有三种, 其中, 黑色是使用次数较多的一种颜色, 整体给人严肃、肃穆的感觉, 在黑色这一中国传统美术颜色在平面设计中使用, 也能够很好激发设计师的创作灵感。因此, 在开展平面设计工作时, 可以将黑色与其他色彩搭配使用, 增强色彩搭配本身的张力, 同时依托于色彩增强平面设计的视觉辨别度。值得注意

的是,在使用黑色时,设计师应注重整个设计作品的主体,尽量选用黄色或是红色与黑色进行结合,从而呈现经典的东方色彩文化,保证平面设计具有中华传统魅力特色的视觉传达效果^[1]。

2.2 黄色

黄色在中国传统美术色彩的地位较高,纵观中国历史文明发展历程,黄色往往是皇族服饰应用的颜色,所以自古就有黄色文明这一说法。对于中国传统美术色彩中的黄色而言,其主要代表的含义是威严、尊贵,能够使用黄色的人往往具有一定的身份和地位,其中,最为典型的黄色运用例子就是中国古代皇帝穿戴的龙袍和饰品,黄色是其主要颜色,所以自古以来,对于中国人来说,黄色所传达出的视觉效果就是高贵。通过将黄色应用于平面设计中,能够增强作品严谨程度,但是一般情况往往是将黄色与红色进行搭配使用,利用颜色的对比增强视觉传达效果。

2.3 红色

红色是中国传统美术色彩中使用最为广泛的一种颜色,从红色性质来看,由于与人类血液颜色相似,所以相较于其他颜色,红色能够很好的激发人们的热情心里,调动人们情绪。所以,在平面设计中使用红色,人们能够体会到一种热血的态度,并带给人们精神方面的刺激感。为此,当红色运用于平面设计时,它所传达的视觉效果能够让人们感受到幸福和美好的气息,而且多用于人们对喜庆气氛的表达。尤其在中国传统节日中,红色的应用更是广泛,由于不少古代神话故事都具有红色元素,所以中国人对红色具有一种特殊情结,比如对联、红旗等。因此,在开展现代平面设计时,通过运用红色能够造成人感知的较大冲击,带来较强的视觉传达效果,这是其他颜色所不能比较的。由此可见,中国传统美术色彩对现代平面设计的视觉传达效果具有直接影响意义,尤其是黑色、黄色和红色这三种主要颜色的合理运用,能够使平面设计展示出更具魅力的视觉传达效果。

3 中国传统美术色彩在平面设计视觉传达中的实际应用

3.1 完善色彩搭配

设计人员在平面设计视觉传达中引入中国传统美术色彩,可有效增强该平面设计的艺术性。在进行平面设计视觉传达与中国传统美术色彩的融合时,需为相关艺术作品合理搭配不同色彩,一般来讲,针对设计人员来说,在开展平面设计或日常工作,对其色彩搭配的要求极高,其需学习合理搭配各类颜色的方法^[2]。比如,在各类平面艺术作品中,其内部颜色会多种多样,而对其设计的合理性则会影响该作品整体的视觉效果,针对不同颜色的叠加,相关设计人员应及时探索此出各类颜色具体的叠加效果,利用适宜颜色的组合与累加来提升平面设计作品的整体格调、艺术色彩。设计人员在开展平面设计期间,需全面分析该作品的画面布局与设计特征,在掌握相关作品主题的情况下来灵活使用各类色彩,并利用色彩来增强相关作品的感染力与艺术性。在科学搭配各类色彩的过程中,相关人员应精准掌控该色彩的展现实质,在灵活运用各项色彩的基础上适时将其与心灵感知高效融合,全面增强平面设计的视觉传达效果。设计人员在日常工作中需主动学习各项色彩搭配知识,合理使用多项色彩搭配技巧,及时摸清色彩与平面设计的融合规律,透过高效的融合与创新来改善平面设计的总体水平,强化二者的融合效果。

3.2 作品与色彩相融合

从色彩使用的目的上看,其能精准吸引受众眼球,将艺术作品的实质与特征呈现出来,在开展平面设计期间,设计人员应不断完善创新理念,对其创作出的作品进行深入理解,将适宜的色彩与平面设计内容相结合,利用色彩来展现出相关作品的内容。

例如,在设计与食品相关的宣传海报期间,相关设计人员为更好地凸显食品的卖相,如图 1 所示,在挑选颜色时应采用带有鲜明特征的颜色,该类颜色不但会显现出该食品内部的色香味,还会让广大消费者生成不同程度的购买欲望,提升该类食品的销售额。

再比如,若公司管理层需设计与其开业相关的庆典广告时,其内部的设计人员需利用对比色来完成项目设计。具体来说,设计人员在设计庆典广告时,可将公司经营内容与相关色彩实行科学融合,借助不同色彩的强烈对比,可增强观者的感官体验,也能将公司经营的内容较好地呈现出来。

此外,随着当前环保理念的大力倡导,设计人员还可将该理念放置到平面设计中,在日常工作中可为平面设计的内容找寻到单一颜色,借助该颜色来全面改进设计效果,增强平面设计的针对性,从而提升平面设计与中国传统美术色彩的结合度,完善平面设计的视觉传达效果。

图1 色彩与作品相融合的玛咖片

3.3 灵活运用色彩特征

基于色彩语言的丰富性，设计人员需合理利用多种类型的色彩，通过不同颜色的高效组合来设计出别致且新颖的平面艺术作品，不但能增加该作品的艺术价值，还能为观者带去不同的感官刺激。设计人员在合理使用作品色彩时，可主动调动相关人群的观看情绪，也就是说良好的设计人员可科学搭配不同类型的色彩。相关设计人员在开展平面艺术作品的创作时，要利用色彩的使用来提升相关作品的内涵与格调，使相关设计作品变得更具艺术性、合理性，增加对广大受众的吸引力。由于不同消费人群的审美观念、审美需求不同，在进行平面作品的设计时，要与大家广为熟知的作品、艺术家的信仰、文化背景、文化水平进行巧妙融合，合理运用与遴选艺术家们的作品的不同色彩，有效提升该平面设计的创造力、想象力^[3]。

此外，设计人员在日常工作中还合理分析广大受众对艺术家作品色彩的偏爱与喜好，科学设定与选择相关作品的主色调，及时满足当前大众对相关作品的审美需求，如图2所示的《昆山石韵》，透过对色彩的灵活运用来增强其在平面艺术市场中的认同感，其创作出的作品才会切实受到广大人民群众欢迎。

图2 科学应用色彩特征的《昆山石韵》

3.4 强化色彩与技法的结合

一方面，针对中国传统美术色彩中的艺术作品来说，基于民间艺术与色彩的融入度较高，会极大提升该类作品的观赏性与艺术活力。中国传统美术艺术中，色彩的运用较为关键与重要，设计人员可将该类要素放置到现代平面设计中，受艺术发展速度的影响，艺术市场不但竞争较激烈，还愈难满足广大群众的艺术审美需求。在艺术作品多样性与观念的改进下，越来越多的艺术作品出现，其也对平面设计行业造成较大影响。同时，在进行现代平面设计过程中，相关人员需逐渐提升对色彩模式与传统艺术的理解，将中华民族的审美文化放置到平面设计内，有效提升该类设计的

视觉效果，也丰富了设计作品的文化艺术内涵。

另一方面，在经济社会发生快速发展的当下，在当前的平面设计中还可采用中国传统美术色彩，设计人员可利用传统美术色彩理念来全面增强相关艺术作品的视觉效果。

例如，在创作相关艺术品的过程中，设计人员可利用特定颜色或线条组合，借助深浅色系的强烈对比，有效改进不同平面设计的视觉效果，具体形态可如图3所示。针对美术元素的设计与构思来说，设计人员可将自身对相关作品的理解放置到该项艺术设计中，不仅展现了对该幅作品的情感，也适时强化广大观赏人员对该颜色的印象。

图3 颜色线条充满变化的服装

4 结语

综上所述，在观看平面设计内容时，色彩与画面会较为清晰地呈现在人们眼前，由于色彩的运用较广泛，相关人员可将中国传统美术色彩放置到当前较流行的平面设计中，将色彩的运用形态展现出来，为视觉传达效果增添独特魅力。

[参考文献]

[1]郭学胜. 解析传统美术平面设计视觉传达效果[J]. 中国艺术家, 2020(5):100-102.

[2]王东骅. 论传统美术色彩对现代平面设计视觉传达效果的影响[J]. 大观, 2020(1):14-15.

[3]刘甜宇. 以中国传统美术色彩增进现代平面设计视觉传达效果[J]. 艺术家, 2019(2):184.

作者简介：万庆（1980.1-）男，学历：本科，毕业院校：南京林业大学艺术设计学院，单位：苏州游站文化传媒有限公司，职务：游站文化传媒艺术总监，金思维教育培训学院培训部主任。