

当代平面设计中色彩表现的发展趋势探究

张洪亮

(内蒙古赤峰学院 美术学院, 内蒙古 赤峰 024000)

摘要: **目的** 探讨新时期下平面设计中色彩表现的发展方向, 继而有效提升作品质量, 使作品获得最广泛的认可。**方法** 首先对平面设计中色彩元素的特性和重要性进行分析, 然后结合多个实例, 就简约化、人性化、传统化等色彩表现发展趋势进行总结。**结论** 色彩是平面设计中不可或缺的重要元素。近年来, 伴随着时代变化和社会发展, 色彩表现的方法和风格也更加丰富。设计者只有通过对发展趋势的研判和预测, 才能真正做到与时俱进, 创作出当代人喜闻乐见、又彰显着鲜明个性化风格的佳作。

关键词: 平面设计; 色彩表现; 发展趋势

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2022)18-0397-05

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2022.18.047

The Development Trend of Color Expression in Contemporary Graphic Design

ZHANG Hong-liang

(School of Fine Arts, Chifeng University, Inner Mongolia Chifeng 024000, China)

ABSTRACT: The paper aims to explore the development direction of color expression in graphic design in the new era, and then effectively improve the quality of works, so as to obtain the most widely recognized works. The paper firstly analyzes the characteristics and importance of color elements in graphic design, and then combines with several examples to summarize the development trend of color expression such as simplification, humanization and traditionalism. Color is an indispensable element in graphic design. In recent years, with the changes of the times and social development, the methods and styles of color expression are more abundant. Only by studying and predicting the development trend, can the designers really keep pace with the times and create excellent works which are popular with the contemporary people and showing a distinctive personalized style.

KEY WORDS: graphic design; color expression; development trend

“色彩是人类感知外界事物的第一要素, 也是平面设计的三大要素之一。”^[1]在人类绘画和设计发展历史上, 曾形成了科学而完善的色彩运用法则与传统, 继而确立了平面设计色彩表现的基本风貌。但是近年来, 伴随着时代和社会发展, 平面设计作品的存在和发展环境、观众审美需求不断变化, 对色彩表现提出了全新的要求。如果在设计中仍然固守传统和法则, 则作品将很难在激烈的竞争中脱颖而出。所以需要结合实际, 对今后的色彩表现发展趋势和方向进行预测, 以趋利避害, 扬长避短, 使作品的形势和内容均得到强化和丰富, 从本质上提升设计质量。

1 平面设计中色彩的特性和重要性

探讨当代平面设计色彩表现的发展趋势, 必须先对其特性和重要性有正确的认识, 方能避免走进误区。具体而言, 自平面设计艺术诞生之初, 色彩便一直是重要的组成要素, 并在漫长发展中形成了规律性、表象性和表现性 3 个特点。首先是规律性。“规律性是指大自然和人类社会的色彩, 在色相、明度和纯度等方面是具有一定变化规律的。”^[2]而人们也正是从这些规律出发, 在实践中形成了符合人们心理认知规律的色彩运用法则和色彩审美传统。这也是当代

收稿日期: 2022-07-22

作者简介: 张洪亮 (1974—), 男, 副教授, 主要研究方向为水彩画创作、专业基础教学。

平面设计色彩表现的重要参照。其次是表象性。表象性是指色彩能够与人们的情感发生直接联系,通过联想作用于人们的情感。比如红色让人们联想到胜利和喜庆。紫色让人们感到高贵和神秘,绿色给人以温馨和舒适的感觉,这既是一种历史积累,也是一种约定俗成。最后是表现性。表现性是指在某种特定的环境下,某种色彩往往有着特定的含义。比如“在中国封建社会时期,黄色便是至高无上的,只有皇室贵族才能穿着黄色的衣物。”^[3]而在当代社会,由红、黄、绿三色组成的红绿灯等,更是全世界通用的交通语言。

正是基于上述几种特性,色彩成为了平面设计中不可或缺的要素。据心理学家统计,人类在面对一件新事物时,会将80%的注意力放在色彩上面,形体感觉仅占20%。可见色彩发挥着先声夺人的作用,是作品成败的决定性因素。当色彩吸引住了人们的目光后,紧接着作用于人们的内心和情感,如果设计者可以将色彩与文字、图形等其它要素有机融合,组合为一个整体,那么作品也就获得了初步的成功。可见,色彩在平面设计中地位和作用是无可替代的,理应得到设计者的充分重视和灵活运用。

2 当代平面设计中色彩表现的发展趋势

2.1 民族化趋势

“新世纪以来,伴随着全球文化碰撞与融合的深入,民族文化的价值和意义得到了凸显。”^[4]世界各国都支持本国的艺术家在艺术创作中使用民族文化素材、技法等,继而使作品呈现出鲜明的民族风格,并为民族文化的传承开辟出一条新的渠道。“中国作为有着五千年文明的古国,曾在漫长发展历程中形成了一套科学而丰富的色彩观。”^[5]从原始人的尚红,到西周时期的五色观,再到儒家和道家的色彩观等,都在各类艺术创作中有着明显的体现,彰显着中华民族特有的审美追求。在当代,很多创作者也有意识的对传统色彩观进行了有机借鉴,在展示民族风格方面发挥了重要的作用。

以著名的2008年北京奥运会会徽——“舞动的北京”为例(见图1),这部作品的色彩表现直接灵感便是来自中国传统的五色观。在传统五色观中,青、黄、赤、白、黑被视作最纯正的色彩,其它都属于偏色。整个会徽呈印章造型,因为印泥是红色的,所以也自然成为了底色。中间的“京”字是五色中的白色,一是可以表明奥运会的圣洁,二是中国雕刻艺术阴刻手法的直接呈现。“北京2008”的字样采用了书法的形式写成,自然是黑色的。最下方是奥运五环,分别是蓝、黄、黑、绿、红色,与上方的黑、白、红色相呼应,整个色彩表现自然而灵动,既充分展示出了民族风格,又不乏强烈的现代感。香港著名设计师靳埭强的一幅以爱护大自然为主题的招贴画(见图2),

画面中的石头被宣纸包裹着,宣纸上有一个夺目的红点,给人以触目惊心之感。“在中国原始社会中,红色是血液的颜色,与原始人的生命有着直接关系,所以形成尚红的色彩观。”^[6]此处靳埭强的用意也是十分明显的,用这个红点来表现大自然的伤口和血液,继而起到发人深省的作用。从这些成功的作品来看,通过对传统色彩观的运用,可以有效呈现出民族化风格,使作品脱颖而出,在竞争中占得先机,所以是今后色彩表现的重要方向之一。

图1 北京奥运会标志

Fig.1 Beijing Olympic Games logo

图2 靳埭强招贴

Fig.2 Jin Daiqiang's poster

2.2 简约化趋势

当代人类社会,视觉图像的呈现方式可谓多种多样,既有纸质宣传品,也有室内外随处可见的广告和标语,还有电子大屏幕24小时不停歇的热播。“这些视觉图像都是以彩色形式出现的,让人们不得不终日沉浸在这个五光十色和绚丽无比的世界中。”^[7]但是多与少,简与繁从来都是相对的。当缤纷的色彩引发了人们的视觉审美疲劳后,简约化色彩设计则必然成为新的发展方向。这一点也从一些受到普遍认可的作品中得到了验证。

如著名的手机品牌苹果。其 LOGO 变化史就是一个从繁到简的过程, (见图 3)。20 世纪 70 年代, 苹果的第 1 个 LOGO 是一幅牛顿坐在苹果树下读书的图案, 更像是一幅田野风景画。随后设计者对其进行了调整, 仅保留了“被咬掉一口的苹果”这一个图案, 自上而下, 由绿色、土黄色、橘黄色、红色的彩条填充而成。新世纪前后, 苹果公司又对 LOGO 进行了简化, 不再使用彩条, 而是使用了粉蓝色或纯黑色两个纯色版本。2007 年, 则在纯色的基础上加入了高光效果, 意在突出立体效果。2013 年, 苹果 LOGO 再次发生变化, 去除了立体元素, 仅保留了淡灰色, 给人以朴实无华之感, 见图 4。从苹果 LOGO 的演变史可以看出, 整个色彩表现是由多到少, 由繁到简的,

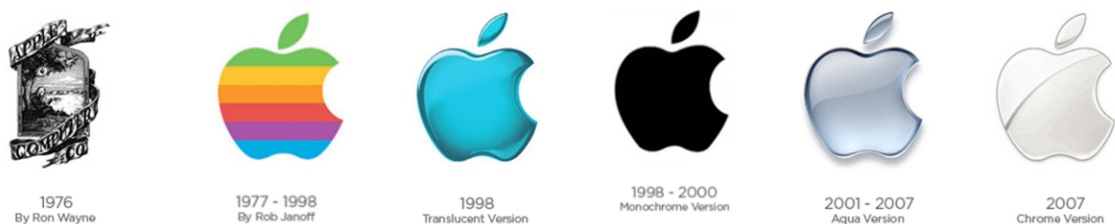

图 3 苹果 LOGO 合集
Fig.3 Apple logos collection

图 4 苹果第七代 LOGO
Fig.4 Apple's 7th generation logo

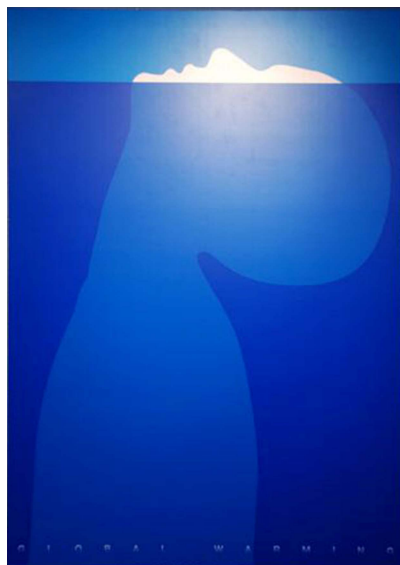

图 5 林俊良海报
Fig.5 Lin Junliang's poster

与观众的审美需求变化实现了完美的契合。而且简约化的色彩表现, 不仅可以迎合观众的审美需求, 更能够使作品的信息以直观的方式呈现出来, 引发观众的思考。比如台湾著名设计师林俊良的一幅以全球变暖为主题的海报中 (见图 5), 仅使用了蓝色和白色两种色彩。其先用蓝色表示海水, 然后用白色表示冰山, 但是这个冰山的轮廓又是一个平躺状态下的人脸轮廓图。一眼望去, 好像是海水就要漫过人的面部, 随时有窒息的危险, 以生动直观的形式表现出了全球变暖、冰山融化、海平面上升给全世界带来的危害。由这两部作品也可以看出, “简约化色彩并不是反色彩, 若是慎用、巧用, 反而能够获得少而精的全新效果。”^[8]

2.3 人性化趋势

“平面设计中的色彩表现, 归根结底还是为了满足人的需要, 是设计为人的直接体现。”^[9]如果色彩设计能够让人们获得一种被重视感, 也就为顺利接受作品信息打下了良好的基础。所以近年来, 如何让色彩呈现出对人本身的尊重和关照, 就成为了众多设计者努力探索的新方向。

如著名的刀具品牌双立人, 其在多次的新品发布海报上 (见图 6), 都会将所有颜色的刀具依次排开, 以直观的方式呈现出来, 蓝色、绿色、黄色、红色无所不包。传统观念中, 人们一联想到刀具, 首先想到的是冷冷的灰色, 甚至还会联想到冲突和伤害。这一点已经得到了设计者的重视, 所以才将所有的色彩全部呈现出来, 看到这些五颜六色的刀具, 观众已不再有原来的冰冷感, 取而代之的是温馨和愉悦, 一种家的温暖扑面而来。2008 年, 一本名为《蚁呓》的书获得了最佳封面设计的奖项, (见图 7)。“这本书仅有两千字, 讲的是蚂蚁虽小, 却能够觅食、繁衍、结群、打架等, 以此来反衬人类生活。”^[10]这本书的封面设计使用了大面积的留白, 上面依稀有几个小黑点, 仔细观看后会发现这是一只只小蚂蚁。不仅如此, 书的内页也采用了同样的色彩表现形式, (见图 8)。这些大面积的留白, 一方面是为了给观众提供更加广阔的思考和想象空间; 另一方面则是可以供观众随时书写自己的心得。观众感受到了设计者的良苦用心, 也自然实现了对设计的认同。所以“设计为人”应该

是设计者始终坚守的原则和底线,而色彩表现的人性化则是实现这一目的重要渠道,可以使作品的人性化色彩得到强调和彰显。

图 6 双立人刀具海报
Fig.6 ZWILLING's poster

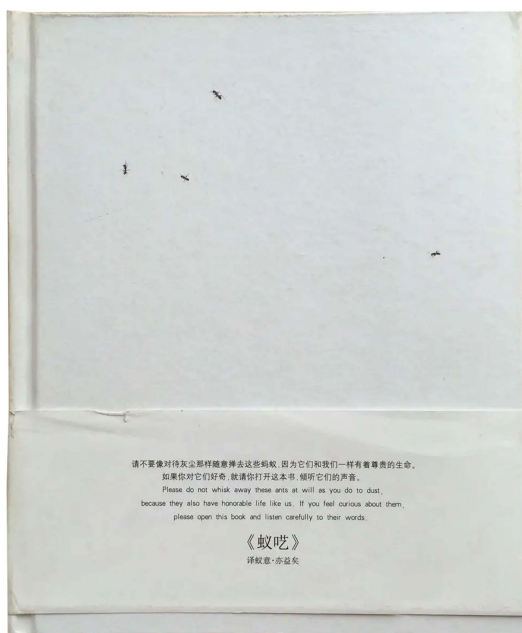

图 7 蚁呓书籍封面
Fig.7 The cover of Yi Yi

2.4 数字化趋势

“数字化技术是 21 世纪发展最为迅速、应用普及的科技之一。”^[11]它是指将各类复杂的信息量化和数据化,然后利用计算机进行处理和运用。各类数字化技术和数字产品,已经广泛应用于当代社会的各个方面。平面设计中的色彩表现也不例外,通过数字化技术的运用,呈现出了前所未有的新效果,极大地丰富了当代观众的色彩审美体验。

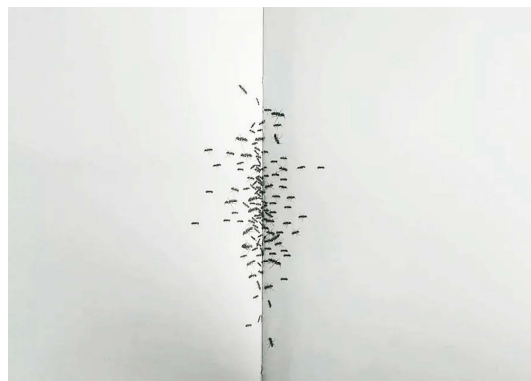

图 8 蚁呓书籍内页
Fig.8 An inside page of Yi Yi

以很多新色彩的诞生和运用为例,在数字技术的加持下,通过电脑制图软件可以将各种色彩做成色带,不同的色彩之间会形成渐变效果,很多之前从未或很少遇到的色彩就呈现在人们眼前,而设计者可以在其中任意选择自己需要的色彩进行设计。比如魅族手机的宣传海报中(见图 9),就采用了这种形式,让人们分不清到底哪一种颜色才是主角,由此来引发人们的好奇心和注意力,并联想到手机产品本身,产生神秘感和新鲜感。又如微软产品 msn 的标志设计(见图 10),作品之所以呈现出了新奇的效果,是因为设计者通过数码技术对透明色和渐变色进行了巧妙运用。画面中的蝴蝶,由黄色、红色、绿色和蓝色组成,设计者先对其进行了透明色处理,让色彩发生部分的重合。如蓝色和绿色的重合,红色和黄色的重合等。然后再对重合部分进行渐变处理,使之看起来

图 9 魅族手机海报
Fig.9 MEIZU's poster

图 10 msn 标志
Fig.10 MSN's logo

更加自然和灵动,实现了与产品理念的契合,给观众留下了难忘的印象。可以看出,随着数字技术的发展和普及,数字化将是色彩表现重要的发展趋势。设计者应该主动学习和掌握相关技术,继而开辟出个人设计生涯中的一片新天地。

3 结语

进入21世纪后,人类社会已经全面进入到了视觉图像时代,平面设计的存在和发展环境比以往有了突出的变化。越是在这种情况下,越需要设计者沉下心来,对今后的发展形势进行深入分析和研究,并在此基础上做好充分准备,保证作品为当代人喜闻乐见。“色彩既是平面设计的三大要素之一,更集中体现着今后整个平面设计的发展方向。”^[12]通过对其当下表现的总结和对今后的预判,可以获得以点带面的效果。也希望在未来的创作中,会有更多设计者对色彩进行更具个性化、创造化的表现,成为了平面设计在当代发展的标志和见证。

参考文献:

- [1] 王黎. 浅析平面设计中的美学[J]. 艺术科技, 2019, 32(13): 163.
WANG Li. Analysis of Aesthetics in Graphic Design[J]. Art Science and Technology, 2019, 32(13): 163.
- [2] 王淳锦. 平面设计中色彩的搭配方法分析[J]. 建材与装饰, 2019(11): 94-95.
WANG Chun-jin. Analysis of Color Matching Methods in Graphic Design[J]. Construction Materials & Decoration, 2019(11): 94-95.
- [3] 邵玲玲. 民间美术色彩与现代平面设计的融合探究[J]. 艺术科技, 2017, 30(11): 289.
SHAO Ling-ling. Research on the Integration of Folk Art Color and Modern Graphic Design[J]. Art Science and Technology, 2017, 30(11): 289.
- [4] 李玲婷. 多元化思维视角下平面设计中的色彩搭配研究[J]. 大观, 2019(11): 26-27.
LI Ling-ting. Research on Color Matching in Graphic Design from the Perspective of Diversified Thinking[J]. Daguan, 2019(11): 26-27.
- [5] 郭颖. 浅析色彩搭配在平面设计中的应用[J]. 缤纷, 2016, 12(205):39-40.
GUO Ying. On the Application of Color Matching in Graphic Design[J]. Bingfen, 2016, 12(205):39-40.
- [6] 李飞. 论色彩搭配在平面设计中的应用[J]. 传媒论坛, 2019, 2(21): 117-118.
LI Fei. On the Application of Color Collocation in Graphic Design[J]. Media Forum, 2019, 2(21): 117-118.
- [7] 刘北夏. 色彩搭配在设计表现中的影响机作用[J]. 牡丹, 2015(20): 76-77.
LIU Bei-xia. Influence of Color Collocation on Design Performance[J]. Peony, 2015(20): 76-77.
- [8] 姚豪杰, 郑红光. 浅谈平面设计中的色彩搭配[J]. 包装世界, 2014(3): 17-17, 19.
YAO Hao-jie, ZHENG Hong-guang. On the Color Matching in Graphic Design[J]. Packaging World, 2014(3): 17-17, 19.
- [9] 杨书艳. 平面设计中色彩的搭配方法分析[J]. 中国培训, 2017(2): 259.
YANG Shu-yan. Analysis of Color Matching Methods in Graphic Design[J]. China Training, 2017(2): 259.
- [10] 毕晓明, 陈伟. 平面设计中色彩的搭配方法研究[J]. 蚌埠学院学报, 2019, 8(4): 18-21.
BI Xiao-ming, CHEN Wei. Research on Colour Matching Method in Graphic Design[J]. Journal of Bengbu University, 2019, 8(4): 18-21.
- [11] 文博. 论平面设计中色彩的重要性[J]. 明日风尚, 2018(7): 73.
WEN Bo. On the Importance of Color in Graphic Design[J]. Tomorrow fashion, 2018(7): 73.
- [12] 王怡坤. 浅析平面设计中色彩的搭配方法[J]. 艺术家, 2019(8): 71-72.
WANG Yi-kun. Analysis of Color Matching Methods in Graphic Design[J]. The Artists, 2019(8): 71-72.
- [13] 木斯, 周莹. 乌珠穆沁蒙古族服饰工艺特色与文化研究[J]. 丝绸, 2021, 58(04): 80-86.
Mus, Zhou Ying. Research on the Characteristics and culture of Wuzhumuqin Mongolian Clothing[J]. Silk, 2021, 58 (04): 80-86.

责任编辑: 陈作