

情感理念在视觉传达设计中的运用

顾俊侃

(苏州工艺美术职业技术学院, 江苏 苏州 215000)

摘要: **目的** 探索视觉传达设计中的情感理念的表现方式。**方法** 视觉传达设计承载着信息传递、情感交互等功能, 发展至今已然走进了社会生活的各个角落, 成为一个热门领域。将视觉传达设计作为研究对象, 从最基本的概念着手, 引出其所遵循的基本原则, 发现情感理念的融入和凸显对视觉传达设计的积极作用, 并提出情感融入的诸多可能性, 列举出趣味性、完整性、独特性等方面的价值表现, 最后从设计形式和设计方法两个方面分别就两者的融合路径展开探讨, 以期能够得出更加合理的融合应用方式。**结论** 情感层面的表现语言与当代人的内心需求相契合, 是人们内心真实想法的形象表达, 其与视觉传达设计的组合能够促成美妙新颖的视觉体验, 令受众在细品之后获得妙趣体验。

关键词: 情感; 视觉传达设计; 情感交互

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2022)18-0402-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2022.18.048

The Application of Emotional Concept in Visual Communication Design

GU Jun-kan

(Suzhou Art&Design Technology Institute, Jiangsu Suzhou 215000, China)

ABSTRACT: The paper aims to explore the expression way of emotional concept in visual communication design. Visual communication design, bearing the functions of information transmission and emotional interaction, has entered every corner of social life and become a hot field. Visual communication design as the research object, this paper starts from the basic concept, introduces the basic principles it follows, discovers the integration of emotional concept and highlights its positive role on visual communication design, proposes many possibilities of the emotion integration, enumerates the value performance of interestingness, integrity and uniqueness, and finally respectively from two aspects of design form and design method discusses the fusion of the two paths to draw a more reasonable way of integration application. The expression language at the emotional level is consistent with the inner needs of contemporary people, and it is the image expression of people's true inner thoughts. The combination of the expression language and visual communication design can promote wonderful and novel visual experience, so that the audience can get interesting experience after tasting.

KEY WORDS: emotion; visual communication design; emotional interaction

视觉传达设计主要以绘画或商业广告的形式呈现, 旨在以可视的行为传播特定事物, 并产生一定的受众影响。这样一种设计形式对视觉符号有着较高的需求, 无论是电视、电影、摄影还是音乐等都是有着极大应用意义的视觉符号类型^[1]。受时代发展的影响, 情感因素凭借自身的优势逐渐成为重要的应用方向, 并与许多艺术形式有着千丝万缕的联系。可以说, 情感的强化在对表达对象的形象展示上有着突出优

势, 其所拥有的能量远大于单调地强调文字和图片等视觉上的凸显, 更能够突破地域和民族的障碍, 成为一种无国界的语言, 进一步催发视觉传达设计艺术效果的提升^[2]。在时代的发展和自身技术的进步中, 视觉传达设计有了更加广阔的表现空间, 它在具备极强形象性的同时, 超越了人们肉眼的可视范围, 也让一些原本抽象的事物变得具体可信, 且具备一定的艺术性, 这也在很大程度上得益于情感的丰富和强化。由

收稿日期: 2022-07-12

作者简介: 顾俊侃 (1988—), 男, 硕士, 讲师, 主要研究方向为摄影、广告、平面、视传。

此,将情感理念与视觉传达设计融合在一起,势必会碰撞出更多的艺术火花,带来更加绚丽的视觉盛宴。

1 视觉传达设计概述

视觉传达设计主要将视觉形象传达到人们的视觉感官上,与受众互动,获得受众理解,从而促成人与人之间的良好沟通,可以说它是一种看得见的艺术。在广告设计、企业形象设计、标志设计、报纸杂志等诸多领域,优秀的设计作品总是能够有效地传递信息,同时给受众以美好的艺术享受^[3]。这得益于视觉传达设计中的几大原则。

1) 美的展现。视觉传达设计中,设计者常从大众的审美观着手,借助图形的变化和夸张的设计去凸显创设之美,还会通过文字和色彩等来进行构图优化设计,以更加贴合大众审美观的形式去展现美,从而更突出作品的审美特点^[4]。

2) 综合性应用。视觉传达设计的目标实现常需要借助多种方式,需要设计者综合考虑,联系各个要素之间的契合点,在灵活应用的同时实现一种综合性表达,从而更好地展现艺术魅力,提升设计品质。

3) 突出人性化。以人性化设计元素是满足受众基本审美需求和更好审美追求的有效途径,因此在视觉传达设计中,设计者应遵循人性化元素,对个体进行尊重,尽可能地满足不同受众的需要,以便让受众更好地接受作品的传播理念^[5]。

4) 强调创新。只有在传统的设计模式中大胆突破,进行符合自身实际的艺术创新,才能更好地赋予作品以新意和创造性,这也是视觉传达设计的基本原则。

2 情感理念融于视觉传达设计的作用

将情感融于视觉传达设计的优点有目共睹,并在实践中不断被验证和肯定,若将情感的升华与视觉传达设计巧妙结合,形成互补优势,打造更加完整而独特的视觉形象,必定可以带来更加完美的艺术效果^[6]。从情感因素对视觉传达设计的积极作用方面分析,笔者认为主要体现在完整性、趣味性和创新性的加强3个方面,具体如下。

1) 更趋完整。情感理念强调作品与人类情感的融合,旨在促使作品变得更加生动完整,富有生命活力。这样一种理念若能够进一步完善视觉传达设计作品,使其更加完整,必定可以帮助设计师更加协调地对画面进行处理,对主题进行强化,促成作品的层次更加丰富、表达更加完善^[7]。比如,在广告设计中,设计师可以将背景图与主图进行艺术处理,在关照整体的同时强化视觉张力,使两者更加匹配,从而将所要表达的信息更加完整、直观地表现出来。

2) 更富趣味。传统的视觉传达作品中,风格类似的情况越来越多,使受众的视觉审美出现疲劳。情

感理念的融入,让本就丰富多彩的表达元素和视觉传达特性有了更大的施展才能之地。比如,可以与手绘表现形式结合,让原本单调的图片元素变得充满感情色彩,甚至与其中的各种元素进行互动,如此便可以将原本单一的风格进行丰富,实现趣味化的艺术表达。

3) 更显独特。创新是时代的主题。对情感的融入方式而言,不同的构图、色调、点缀都能使画面风格在瞬间发生转变,这不仅能够给设计者以巧思,还能赋予作品更加独特而强烈的视觉表达力,从而给观者很大的视觉冲击力和感染力^[8]。

3 情感理念在视觉传达设计中的融入路径

情感理念融于视觉传达设计并不盲目,也不至于追求新奇,而是一种科学合理的创新^[9]。只要能够从事外到内、从延续到创新,不断进行着良性的互动,让各自有效的因素作用于视觉传达设计之中,便有实现更加长远发展的可能。笔者认为,情感理念融入视觉传达设计可以从以下方面着手。

3.1 形式的融入

在一定程度上,视觉传达设计与情感因素有着紧密的联系,甚至在某些方面存在不可分割的关系^[10]。在视觉传达设计中,强调的是实现一种交流,这种交流是设计者、作品和受众之间的情感沟通,正是这种沟通成就了设计本身。设计者在设计作品时将情感融入作品,赋予了作品生命,这种情感难以言说,更难以衡量,必须通过受众的视觉和内心去体会和感受,让这种情感有更好的依附载体,以保证互动的顺利实现。

首先,从视觉传达作品的形象看,视觉图形、图像占据着重要位置,且这些元素多是通过各种输入设施捕捉画面而出现的数字图形。情感因素在视觉传达设计作品的形象上多表现突出,其借助细节之处光影冷暖的对比和变换,可以呈现出不同的画面感和质感,甚至更加丰富的细节处理,是视觉传达设计作品的点睛之笔,可以让整体的情感基调更加和谐和突出^[11]。比如,在招贴设计中,设计师可以动态化地处理表现对象,以突出情感的艺术张力。一则以土豆为主要表现对象的招贴设计就对情感升华做了新的尝试,设计师对土豆进行了中间镂空、切面上色等形式的处理,让整个视觉对象的展现更加直观,更具情感号召力,也让消费者在基础视觉层面更加直接地感受到其强烈的视觉吸引力,从而以更强烈的视觉效果和情感基调抓住受众的心理,见图1。

然后,从视觉传达作品的色彩看,它是受众通过作品对事物进行感知的关键,也是传递信息、情感的重要途径。一直以来,视觉传达设计都对色彩有着突出的应用,以暖色系设计食品包装、以绿色代表健康环保等都很具有代表性。这些色彩元素在色、光、影的交织中实现了自身的价值,也让视觉传达设计实现了

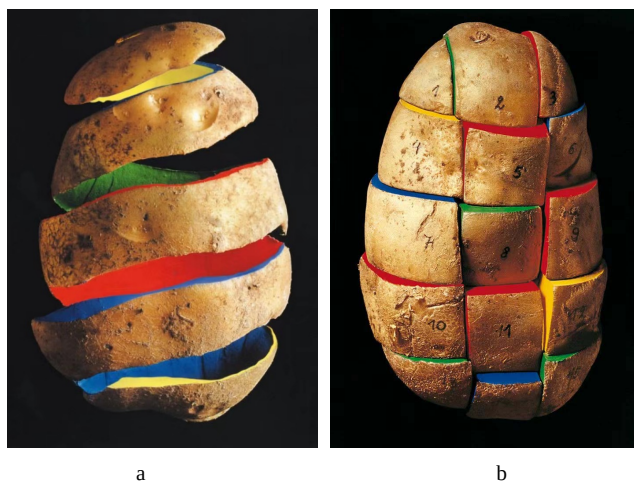

图1 招贴设计·土豆
Fig.1 Poster design: Potato

更多的视觉效果。设计者在视觉传达设计过程中,可以融入一定的情感,采用不同角度的光线,让色彩呈现出变幻的美感,从而打造出个性化的视觉图像,营造艺术氛围和情调,借此表现语言为视觉传达设计作品更好地传达主题和内涵。

最后,从视觉传达作品的版式看,其中的文字、图形、图像、色彩的组合正是关键。空间的划分、画面的统一、稀疏粗细的安排等,都是整个版式设计中需要科学规划的内容^[12]。情感理念同样强调给视觉传达设计带来版式效果的升华,如将摄影图片置于画面正中,凸显重要性,能够帮助受众更好地区分强弱主次,必要时,设计者还可以对摄影元素进行艺术布置,遵循先整体后局部、先静后动等形式进行艺术化改造和表达,如此还能让受众从中感受一种情感的指引,并逐渐在引导下进入深层的情感世界,体验更加深刻的艺术境界。

3.2 方法的升级

在视觉传达设计中融入情感艺术,借助各种情感元素信息去呈现更加强烈的视觉张力,是值得肯定的方式,但具体的应用方法如何值得商榷和进一步探究。作为设计者,应具备发现美的知觉和纯熟的技法^[13]。因此,设计方法的升级是设计者必须思考的重要方面。

情感的融入本无定法,贵在得法。在视觉传达设计中,情感的凸显并没有单一的应用方法,只要能够灵活地进行视觉效果的放大和强化,就可以与多种艺术手法相配合。蒙太奇技术就是实现情感升华的有效途径,这一技术形式将视觉传达作品的构图和空间分割,以图形、字体的方向动感进行变化,以超越时空的艺术合成表现强烈的视觉张力。这样的作品将设计师个人的风格和视觉传达功能完美结合,达到了视觉的平衡。另外,设计师不必执着于特定的规律,结合实际进行疏密的灵活安排和文字的规律排列,抑或时高时低、忽左忽右地安排,都是可取的。这样灵活的

设计手法与情感的升华同步提升,成为设计师十分看好并乐于实践的重要方向。总体来看,只要能够为视觉传达设计提供更加强大的支撑,更好地展现对象信息、传递情感,而不致散乱,便是可为之法,但需要设计者的深刻理解和灵活把握。

4 结语

视觉传达设计的多年发展,已经让自身有了更高的要求,不再局限于平面设计,甚至开始了三维领域的艺术拓展。但无论如何发展,其始终是为大众服务的,只有符合大众的审美需求,才能在激烈的竞争中占据一席之地^[15]。情感的融入与强化对视觉传达设计有着很强的艺术指导性,能够丰富视觉传达作品的设计形式和方法,为设计师提供更多的方向和灵感。设计师需要将情感因素和相应的设计手法进行巧妙地融合,使其之优点为己所用,并结合实际需求进行创新,让视觉传达作品更加完整、更加新奇,也更加富有趣味性。无论是形象、色彩、版式等形式语言,还是各种技术方法,只要能为视觉传达设计带来更多良性的艺术可能,就是值得肯定和推广的。只有不断进行创新和丰富,才能让视觉传达作品实现更好的艺术效果,为受众带来更加美好的审美体验。

参考文献:

- [1] 李小婧. 情感理念在视觉传达设计中的表现研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2012.
LI Xiao-jing. An Investigation into Design Expression with Emotional Concept in Visual Communication[D]. Guangzhou: South China University of Technology, 2012.
- [2] 李晓宁. 浅析情感理念在视觉传达设计中的表现[J]. 青年文学家, 2014(6): 88.
LI Xiao-ning. Analysis on the Expression of Emotional Concept in Visual Communication Design[J]. Youth Literature, 2014(6): 88.
- [3] 曾栋. 对视觉传达设计中情感理念的表现研究[J]. 艺术科技, 2014, 27(2): 316.
ZENG Dong. Research on the Expression of Emotional Ideas in Visual Communication Design[J]. Art Science and Technology, 2014, 27(2): 316.
- [4] 武宏博. 情感理念在视觉传达设计中的表现研究[J]. 美术大观, 2016(1): 104.
WU Hong-bo. Research on the Expression of Emotion in Visual Communication Design[J]. Art Panorama, 2016(1): 104.
- [5] 张亚洲. 在视觉传达设计中情感理念的表现研究[J]. 科技与创新, 2016(23): 43.
ZHANG Ya-zhou. Research on the Expression of Emo-

- tional Ideas in Visual Communication Design[J]. Science and Technology & Innovation, 2016(23): 43.
- [6] 张腾. 情感理念在视觉传达设计中的表现研究[J]. 大众文艺, 2019(4): 104.
ZHANG Teng. Research on the Expression of Emotion in Visual Communication Design[J]. Art Panorama, 2019(4): 104.
- [7] 武宏博. 情感理念在视觉传达设计中的表现研究[J]. 美术大观, 2016(1): 104.
WU Hong-bo. Research on the Expression of Emotion in Visual Communication Design[J]. Art Panorama, 2016(1): 104.
- [8] 周静. 情感理念在视觉传达设计中的表现研究[J]. 艺术教育, 2016(11): 213-214.
ZHOU Jing. Research on the Expression of Emotion in Visual Communication Design[J]. Art Education, 2016(11): 213-214.
- [9] 薛子豪. 浅议情感理念在视觉传达设计中的表现[J]. 新校园(上旬), 2017(5): 119-120.
XUE Zi-hao. On the Expression of Emotional Concept in Visual Communication Design[J]. New Campus, 2017(5): 119-120.
- [10] 樊钧钊. 浅谈视觉传达设计中情感理念的表现[J]. 文艺生活·文艺理论, 2018(12): 75.
FAN Jun-zhao. On the Expression of Emotion Concept in Visual Communication Design [J]. Literary Life · Literary Theory, 2018(12): 75.
- [11] 吕玫瑶. 浅析情感观念在视觉传达中的应用[J]. 商情, 2017(7): 123.
LV Mei-yao. Application of Emotional Concept in Visual Communication [J]. Business Information, 2017(7): 123.
- [12] 花荣霞, 吴衍发. 简析情感理念在视觉传达设计中的应用[J]. 大众文艺, 2018(4): 57-58.
HUA Rong-xia, WU Yan-fa. Analysis on the Application of Emotional Concept in Visual Communication Design[J]. Popular Arts and Arts, 2018(4): 57-58.
- [13] 殷越. 情感理念在视觉传达设计中的表现研究[J]. 西部皮革, 2020, 42(2): 14.
YIN Yue. Research on the Expression of Emotion in Visual Communication Design[J]. West Leather, 2020, 42(2): 14.
- [14] 房小淇. 试论情感理念在视觉传达设计中的表现[J]. 明日风尚, 2017(21): 53.
FANG Xiao-qi. On the Expression of Emotional Concept in Visual Communication Design[J]. Digital World, 2017(21): 53.
- [15] 冯幽楠, 孙虹. 日本三大时尚产业发展经验借鉴[J]. 丝绸, 2020, 57(04): 68-75.

责任编辑: 陈作