浅析色彩美学在平面设计中的作用

◎徐慧

摘要: 色彩作为大自然界中随处可见的存在,遍布周围,大千世界的每一个事物都有其独特的颜色属性。而在平面设计中,色彩元素是三大基础的构成之一,运用在设计作品中,可以恰当地表达出深刻且丰富的内涵,其对于视觉传达的效果更是不言而喻,颜色是情感和思想的含蓄表达。设计作品富有深意且合理地使用颜色元素,不仅可以使得作品在层次上显得更加有序,同时还能更加深刻地表达出设计者对于作品的思考,彰显其设计理念,对其作品更是可以起到点睛之妙用。本文基于平面设计,对色彩美学的使用以及表达进行深入浅出的探讨分析。

关键词: 色彩美学 平面设计 作用

与其他设计较为不同,平面设计较为 特别的地方是将不同的基本图形依据设计 者的心意进行组合排列, 在平面中组成富 有设计者意志和想法的新图形图案,且这 一组合排列符合美学原理。随着平面设计 理念的不断发展,在一代又一代先辈的努 力下,平面设计的概念逐渐广为人知,其 领域内的理论也不断完善, 形成了符合其 独特性的特殊体系,这也促使人们对色彩 运用的要求更加强烈。因此, 色彩美学也 逐渐被具体化和现象化。通常来说,平面 设计可以通过各种色彩元素的传递, 给观 众不同的观感,不仅作品欣赏者宝贵的第 一印象蕴藏其中, 且不同色彩的运用对平 面设计作品主题的表达也是影响深远。由 此看来,对色彩进行合理利用从而彰显设 计初衷与理念, 是平面设计中相当重要的 环节。

一、平面设计和色彩元素的关联

如何让观者能够获得更好地体验感? 那就是强烈而鲜明的视觉冲击,而这就平 面设计作品最基本的目的, 是与观者进行 有效的沟通。如何高效地实现此目的? 平 面设计者需要在传达主题思想和设计理念 的同时, 能够利用较强的画面感, 让观者 获得舒适的视觉冲击。在设计作品中,色 彩是首先抵达观者视野的, 其最先关注的 也是设计作品画面中的整体色调, 相比于 图形、文字等其他表现形式, 色彩元素具 备更加优良的表达效果。色彩的运用上是 指把不同色调不同色系的颜色能合理地调 配到一个作品中, 也是色彩搭配与平面设 计的关系所在, 运用色彩的可塑性, 通过 不同的搭配给予观者的视觉感官多种多样 的刺激, 让观者感受到设计者蕴含在作品 中的层次感。设计形状,再进行色相、纯 度和明暗部的对比,利用多种颜色的组合来形成协调统一的画面效果。颜色的属性能表现不同的感受,体现不同的情感表达和情绪。依据色彩选择来与作品主题相切合,从而创作出与观者能产生共鸣的色彩元素,满足观者的审美需求。当前生活节奏愈加快速,色彩的运用上也要考虑人们不同的审美需求和心理感受,在色彩的选择搭配上就要更加地斟酌,准确合理地使用色彩元素,不仅能与观者共鸣还要体现高质量的设计审美。

二、色彩美学在平面设计中的作用

(一)色彩美学在平面设计中的心理 认知作用

颜色是自然界每个事物都具备的基本 属性, 在心理学上来讲, 色彩会对人们的 心理感受产生影响,每个色系都会产生不 一样的情绪反应。作为一门美学基础学科, 其美学领域的理论认识课程中, 不仅需要 设计者了解色彩所蕴涵的深意,还需具备 一定的审美修养,才能在设计过程中建立 起审美主体与客体之间的沟通桥梁, 促进 双方互动与联系。同时,在设计过程中 选择适合创作主题的主色调是设计色彩 美学中的重要课题之一,这也是设计者 在进行设计工作的主题要求。颜色本身 就是自然存在的状态,对人们产生心理 上的影响作用,同时,颜色还作为抽象 层面的含义表达,这就是平面设计中心 理认知作用的体现。

(二)色彩美学在平面设计中的视觉 语言作用

作为审美表达的一种主要工具,色彩 美学应该遵循其基本美学原理进行宏观的 构建和架构,而表现在平面设计中则是冷 暖色调、粗细线条、明暗分布,主次对比 等表达技巧做合理使用,从而完善作品的 美学表达,同时也是平面设计色彩语言创 作的重要内涵。色彩搭配中,对比、粗细 以及冷暖色调的合理使用,甚至于主次结 构的合理调整,都可以构建出明确的色彩 语言结构,传达更优秀的视觉表达,根据 色彩选择中的多种原则,如平衡原则、色 彩关系的搭配原则以及色调和谐原则,在 平面设计作品中进行合理使用,可以形成 有力视觉冲击效果,彰显作品生命力。因 色彩语言在视觉语言中突出的表现力,使 其在平面设计中的主体地位不可替代。

(三)色彩美学在平面设计中的视觉 表达作用

色彩传递的速度,是衡量一个平面设计作品的关键。比如,使用粗犷的图形化色彩传递信息,就可以直接且有效的起到增强、解释甚至定义主体的作用。在平面设计中,如何抓取视觉表达内涵,突出表达效果,对设计者来讲,根本点事对色彩把握能力的考验。要达到视觉传输效果的最佳,充分利用色彩内涵,也就是通过醒目快速的色彩美学加以实现就显得十分重要。因此在平面设计中,视觉表达效果尤为重要,可以通过色彩美学的强化,使得平面设计的效果事半功倍。

三、结语

色彩作为一种有效快速且简单直接 的美学表达方式,其通过视觉表述的语言 不仅可快速吸引人们注意力,还有其特殊 的张力以及生命力,平面设计中,能够传 递良好视觉力并且是优质色彩语言的表达 者,对设计而言,有着极其重要且积极的 意义。

作者单位:铜仁学院