

色彩情感在治愈系插画中的应用

刘禹含

(鞍山市交通运输学校, 辽宁 鞍山 114000)

摘要: 在社会生活节奏不断加快的时代, 人们面临着越来越重的生活压力, 在此背景下, 治愈系插画应运而生, 成为人们调节情感, 保持心理健康的治愈系文化产品。在治愈系插画中, 色彩的情感表现和表达, 将与受众出现情感上的互动, 起到抚慰心灵的作用。本文阐述色彩与受众的情感联系, 分析色彩情感在治愈系插画中的应用类型、层次和表现, 并结合不同色彩情感意象, 探讨色彩情感在治愈系插画中的应用方法, 列举典型的应用案例。

关键词: 色彩情感; 治愈系插画; 应用

治愈系插画是在治愈系文化熏陶下形成, 是一种具有安定情绪、缓解焦虑、疗愈心灵的插画风格。治愈系插画主要通过视觉表现方式, 呈现具象颜色和形状, 吸引人感知画面中抽象情感范围, 引起其本能的情感, 起到引起受众情感共鸣, 增加正面情绪的作用, 让人内心变得安宁平静。相较于其他类型插画, 治愈系插画具有极强的思想性、吸引力, 插画师通过设计视觉语言, 将独特的思想和情感融入作品中, 巧妙地运用细节, 向受众传递画面思想, 引起其情感共鸣。为突出治愈主题, 插画师通过全面把握画面构成要素, 创造性地运用材质、情节、构图、主题和色彩, 增强插画对大众的吸引力, 使其视线持续停留在画面上, 带给其有趣、美好的视觉感受。在个性化时代, 大众热衷于有趣新鲜的事物, 若画面色彩过于单调, 难以吸引人们的注意, 创作者需要运用丰富多样的色彩, 创作出辨识度高、治愈性强的插画作品。

一、色彩与受众的情感联系

光谱七色都具有独特特点。在色彩学领域, 色彩具有丰富的象征意义, 是情感表现的载体。法国印象派画家爱德华·马奈提出, 色彩是一种情感和趣味问题。每种色彩的特点具有专属性, 在向外延伸的过程中, 与受众的情感产生联系。在艺术作品中, 色彩是吸引受众的第一元素, 引导着观众的情绪。在艺术创作中, 创作者通常选择喜欢的色彩, 以配色的方式, 展现自己审美观念与内心情感。对受众而言, 色彩搭配直接决定作品是否具有美感。在不同色彩、对象和题材组合下, 艺术作品传递的审美观也大不相同。受人生经历影响, 人们在不同阶段, 对色彩的认识和感悟也存在差异。在设计治愈系插画时, 只有让色彩与受众审美情绪产生共鸣, 让人的精神世界产生某种向往, 才能使其感受到色彩赋予的精神和情感能量。

二、色彩情感在治愈系插画中的应用类型与层次

(一) 色彩情感在治愈系插画中的类型

治愈系插画的色彩情感表现方式具有多样性, 根据不同情感主题, 设计者可选择不同色彩类型, 烘托治愈主题。

1. 绚丽多彩的色彩情感, 通常情况下, 亮色调和高纯度的画面, 会带给人绚丽多彩的视觉体验, 如黄、红、金等颜色的混合, 这样的色彩情感具有极强的视觉冲击力, 传递热烈的情感。

2. 浪漫明亮的色彩情感, 低纯度、高明度的画面, 会显得浪漫而明亮, 如浅绿、淡紫、粉蓝等, 此类色彩情感带给人灵动轻盈的心理感受, 在治愈系插画中具有较高应用价值。

3. 亲和自然的色彩情感, 从色彩认知心理角度看, 人对大自然存在天生的向往。面对大海, 人们的心情变得辽阔; 面对森林, 人的内心产生生机和活力, 大自然色彩存在天然的治愈能量。在插画配色上, 设计者搭配中等纯度和明度的灰色、棕色、蓝色等, 呈现一种朴素平静的情感。

4. 冷静安逸的色彩情感, 年轻一代十分喜爱以蓝色、灰色和白色为基调的搭配, 享受这种色彩情感带来的静谧感。借助藏青色、

水色和白色, 设计者可展现出一个充满希望而又孤独的色彩印象, 起到安抚人躁动情绪的作用。

5. 古典优雅的色彩情感, 如优雅古朴的配色, 人们从中感受到亲切感和稳重感。典型色彩组合有粉紫色、亮灰色、草绿色等, 设计者可借助这种色彩搭配, 带给人质朴和优雅的色彩感受。

6. 夸张另类的色彩情感。在现代文化发展中, 涌现出一些先锋、新潮的色彩搭配, 这些配色强调个人风格, 突破了统一协调的配色原则, 视觉刺激感强, 带给人出乎意料的感觉。

在治愈系插画设计中, 为达到配色效果, 设计者需要紧紧围绕和谐主题, 有序、均匀地安排色彩的比例关系, 如面积、色相、冷暖和纯度, 让画面充满和谐之美和情感, 给人带来舒适的心理体验。

(二) 色彩情感在治愈系插画中的应用层次

在治愈系插画设计中, 色彩情感占据着重要地位。为增强作品表现力, 设计者需要合理运用色彩, 处理好感性与理性的关系, 完整地呈现故事内容, 深刻揭示画面内涵。在理性情感表现层面, 设计者要明确需要表达的内容, 由浅入深地认识自我。在感性情感表现层面, 设计者在发现中绘画, 跟着画面内容和感觉, 自由创作。色彩情感的表现融合了理性与感性、客观与主观, 拥有独特的色彩秩序和形式。在创作治愈系插画时, 设计者需要持续与内心对话, 凭借作画感觉和内心相对理性, 创造性地运用色彩, 向内心的精神状态融入画面中, 让色彩变得富有亲和力 and 感染力, 拉近作品与受众之间的距离。在创作过程中, 设计者要注重内心世界与色彩情感的交融, 将内心情感逐步引入画面色彩中, 有条不紊地创造出均衡美。

三、色彩情感在治愈系插画中的应用表现

(一) 色彩调和与色调

色彩情感是创作者有序地组合色调, 使色彩搭配能令人感到愉悦。在创作治愈系插画时, 设计者应注重色彩之间的逻辑关系, 合理寻找色彩调和方式, 追求色彩表现的秩序性。不同色彩具有种属、并列与从属关系, 设计者应根据需要表达的情感倾向与艺术风格, 合理搭配和排列色调, 如冷暖倾向, 更好地引起受众感情与感觉波动。

(二) 色彩联想与表达

色彩效果不仅体现在视觉层面, 更通过心理, 让人理解和体会。治愈系插画通过色彩引起受众注意, 唤醒其本能的色彩联想。在不同色彩倾向下, 治愈系插画使人产生的联想也大不相同。红色在中国人眼中是喜庆、热情和温暖的颜色。在创作治愈系插画时, 设计者倾向于选择稳重的红色, 使用高明度、低饱和度的红, 达到吸引人视线的作用, 使用中明度和高饱和度、中明度的红色, 营造积极向上的氛围; 黄色给人带来明亮的印象, 在治愈系插画中, 设计者经常运用黄色, 传递积极温暖的情感, 更好地振奋和鼓舞人心。蓝色系整体上带给人开阔、纯净、理性的视觉体验, 在治愈系插画中, 海蓝、天蓝和湖蓝色带给人宁静和辽阔的体验,

而粉蓝、淡蓝给人带来柔软、天真和舒适的心理感觉。橙色属于暖色调,治愈系插画中常出现温暖明媚的太阳,使人放松身心。绿色来自大自然,治愈系插画中常搭配其他颜色,带给人自然舒适的体验,如黄色与绿色搭配,展现出勃勃生机,白色与绿色表现单纯和清新的意象。紫色充满神秘和压抑色彩,在治愈系插画中,设计者要合理选择紫色明度、纯度与面积大小。黑色适应性强,设计者借此烘托画面主题,增强治愈系插画的庄重感,变得令人信任。白色则与各种色彩搭配,给人带来安静、恬静和纯真的感觉。

(三) 色彩意象与意味

意象属于东方美学,反映了人们对色彩文化的认识。在时代发展中,色彩意象不断变化。在创作治愈系插画时,设计者要将意象看作内心真实情感,运用作画的方式,将其展现在画面中,使得受众在看到画面色彩后,产生某种心理认知。在单一色彩一项下,人会自发地产生心理认知,如令人感到温暖的橙色、心情明快的黄色、在多种色彩组合下,色彩在治愈系插画中的情感变得更加多样。设计者要善于运用主观色彩,合理优化和组织色彩,设计出有意味的色彩,更好地打动人,向受众传递生命体验层次的情感。

四、色彩情感在治愈系插画中的应用方法

在治愈系插画中,设计者应兼顾好色彩情感表现的逻辑性和自由性,既要考虑受众生理、审美情趣、文化背景和心理需求,达到自由的色彩情感表达效果,又要考虑具体环境、文化特点和时代背景,按照受众心境、所处空间和时间,综合运用画面色彩和色调,让插画情感变得更加饱满。

(一) 营造色彩的空间与距离

设计者可通过调和色彩,带给受众不同空间感。相较于明度和纯度低的色彩,明度和纯度高的色彩能给人带来广阔的空间感。从色彩的物理特点角度看,相较于冷色调,暖色调膨胀感更强,具有拉近距离感的作用。设计者应结合画面色彩环境,运用前进后退感,展现主次画面,自由地拉近或拉远视觉距离,突出情感效果。

(二) 色系之间的搭配组合

设计者可使用同类色(色环15度以内),通过突出色调对比性和层次性,表达典雅和精致的情感。邻近色(色环45度以内)能呈现丰富多样的视觉效果,设计者可根据不同治愈系插画主题,组合不同色系,增强画面色彩的层次感和秩序性,让画面变得更生动,更具节奏美。

(三) 注重比例与协调

在视觉表现上,色彩轻重感不同,设计者可利用色彩,给受众带来不平衡或平衡感受。为平衡受众视觉,设计者应全面调整色彩属性,以画面为核心,设计色彩构图,如色彩纯度、明度和面积大小。在某种颜色力量感弱、面积大的情况下,设计者可通过配色的方式,调整要素布局,使画面趋于平衡。在治愈系插画画面中,设计者要首先考虑人物,再分析动植物和建筑要素布局,保证配色比例协调性。

(四) 注重强调与主次

为突出主题色彩和要素主次关系,设计者要提高色彩对比性,利用色彩饱和度、色相、明度,以及色彩面积平衡和对比,达到情感暗示效果。

(五) 注重层次与呼应

色彩并非孤立存在,设计者要混合运用各种色彩,让单一颜色与其他颜色相呼应,更好地展现画面节奏。在治愈性插画中,设计者可将各种色彩融合起来,达到呼应效果,也可在一种颜色中融入所有色彩,建立起色彩之间的关系,展现色彩轻重、灰亮层次。

(六) 使用点缀与衬托

点缀色具有装饰、呼应和烘托作用。在治愈性插画中,设计

者应合理增加点缀色,增强画面氛围,让画面更具亮点和生气。在表达画面情感时,可运用灰艳、冷暖、敏感等衬托方式,让色彩表现更舒适和清晰。

(七) 注重调与对比

缺乏对比的色彩缺乏冲击力,过度的对比则会影响美感。为营造美的画面氛围,设计者要重视色彩调和,在增强对比的方式,统一画面色彩,保证色彩调和与对比的适度性,让色彩中既存在颜色对比,又包含和谐之美。

(八) 把握整体与细节

设计者应注重把控画面全局,不应过于关注某个部分的色彩,要从整体上,搭配好色彩,再从大处着手,完善画面色彩细节,避免破坏整个画面关系,保证治愈性插画的色彩表现的整体性。

(九) 适当丰富色彩

在不同亮度环境下,色彩展现的情感能量存在差异。在治愈性插画中,设计者应在构建和谐色彩关系的前提下,将丰富的色彩层次融入画面亮灰暗三部分,增强画面效果。对于高饱和度的色彩画面,设计者可适当融入灰色系,中和兴奋热烈的色彩,让画面氛围更加柔和与优雅。

(十) 色彩陌生化

为创新色彩表现形式,设计者可运用色彩陌生化处理手段,选择非固有色,填充画面物体,让独特色彩、事物、思想相互碰撞,给受众带来眼前一亮的感觉,突出作者想表达的情感。

五、色彩情感在治愈系插画中的应用案例

在治愈系插画中,每个优秀的设计者都拥有个性化情感色彩,联系个人情感,运用绘画色彩,让色彩情感表达变得多样化,其中朴素感、华美感、庄严感、轻重感,会给人带来无限遐想。设计者从内心和喜好出发,赋予治愈系插画抚慰人心的色彩情感。

韩国插画师 的插画作品以梦幻、童真而著名,描绘星云、丛林和天空等大场景,让画面变得治愈而辽阔。在画面色彩上,他习惯性运用冷暖结合手法,使用橙色系与蓝色系,让静谧之中充满热烈,宁静之中传递温暖。在蓝色色相上,他选择明度和纯度中等的蓝,给人带来舒适感;还选择中等偏高明度的橙色,其中融入低纯度红,让画面显得生动明快,内敛而热烈。从整体上看,颜色大多始终中高明度和中低饱和度,使得画面表达出安静柔和的情感。在亮部颜色区,他始终高饱和度和高明度的点缀色,在偏白的色彩中,添加金黄与暖橙色。在暗部,为解决沉闷感的问题,他增加高饱和度颜色,让画面色彩层次更加丰富。在低纯度色系的区域,他增强明度对比性,让画面更具明快感,带给人身心愉悦的情绪。他擅长利用夜间发光物,采用光影结合的艺术化手法,让画面更具梦幻感与通透感。

国内咸鱼中下游是一名高人气的治愈系插画师,他将文字融入插画中,在运用彩虹一般色彩的同时,以巧妙的色彩运用和创意构图,营造出治愈性的宇宙星河情境。在银河乐园系列作品的画面色彩上,他使用暗调,描绘星空背景,利用光影表现,突出希望犹在、星光璀璨的情感,主体物为温暖柔和色调,如青色、粉色和黄色,亮部使用高明度与低饱和度色调,让画面显得温柔祥和,画面色彩整体上渲染出宁静、温馨、治愈和孤独的情感氛围。

参考文献:

- [1] 钟佩玉. 治愈系插画的类型划分与视觉表达 [J]. 大观, 2023(01): 165-167.
- [2] 邱晨宇. 色彩在插画设计中的情感表达探究 [J]. 美术教育研究, 2022(10): 98-99.
- [3] 冯云霞. 浅析色彩情感在插画设计中的表达 [J]. 明日风尚, 2021(05): 110-111.