

色彩心理在动漫人物设计中的应用

冯 瑾

(陕西艺术职业学院, 陕西 西安 710061)

摘要: 颜色既包括三原色, 也包括由三原色混合而成的其他色彩。不同的颜色不仅能给人们带来不同的视觉冲击, 也能给人们带来不同的心理变化。在动漫人物设计中应用的色彩不同, 所呈现出来的效果也千差万别。为了使设计出来的人物形象更加符合人们的审美需求, 就需要在动漫人物设计中应用色彩心理。基于此, 本文就如何将色彩心理应用于动漫人物设计中展开了探究, 以期有所贡献。

关键词: 色彩心理; 动漫; 人物设计

一个经典的动漫人物形象, 不仅能使影片产生巨大的商业价值, 还能产生较高的文化价值。动漫人物作为艺术的表现形式, 它不仅能直接反映出角色的性格特征, 还能诠释出不同的文化背景。而在动漫中, 色彩对影片题材风格的定位、电影主题的渲染等都起着举足轻重的作用。所以想要创作出一部优秀的影片, 构造出一个完美的动漫人物, 就必须注意色彩的搭配。

一、动漫人物设计中应用色彩心理的意义

色彩不仅具有美感, 还能表达人们的内心活动以及心理变化, 是人们精神世界的外在表现形式。在观看一部动漫时, 观众最先关注的就是色彩搭配, 如果颜色搭配得不合理, 那么很有可能在动漫情节还没有展开时, 观众就会失去继续观看的欲望。在动漫中, 合理运用色彩心理, 不仅可以使人物塑造得更成功, 还能通过贴近事实的真实背景, 让观众产生视觉和心理的双重享受。同时, 人的情绪以及心理也会受色彩的纯度、色相以及明度的影响, 一般来说在冷色调中, 人们会感觉到安静和祥和, 在暖色调中, 人们会产生高昂和兴奋的情绪, 而在蓝色光线的照耀下, 人的生理则会出现心跳加速、血管扩张等生理反应, 所以色调已经成为了人们生活的重要组成部分, 想要打造出形象饱满的动漫人物, 就必须应用色彩心理。

二、色彩在动漫人物设计中的作用

(一) 能够激发视觉感受

在动漫人物的设计过程中, 不同的色彩搭配会能够起到不同的效果, 如果色彩搭配得当, 就能够加深观众对人物的影响, 增加动漫的市场效益, 如果颜色搭配失败, 人物形象不符合观众的审美需求, 那么整部动漫都可能会因此失败。动漫是动画和漫画合称动画的概念不同于一般意义上的动画片, 动画是一种综合艺术, 它是集合了绘画、漫画、电影、数字媒体、摄影、音乐、文学等众多艺术门类于一身的艺术表现形式。动漫所面向的观众不同, 在角色造型上也应该有所区分, 如果面向的观众主要是儿童, 在动漫人物设计上就需要以纯度较大的色彩为主, 这样儿童才能

更好地理解动漫中的人物角色。同一种颜色的深浅不同, 能给人不同的视觉感受, 产生空间效果, 所以在人物角色构造方面, 也需要合理使用色彩, 如在人的脸部使用同一色彩的不同深度, 就能很好地将脸部的轮廓展现出来。同时, 人物的定位不同, 使用的颜色也是不同的, 想要灵活地运用色彩, 让人物形象更加饱满吸引人眼球, 就需要深入研究色彩心理。

(二) 能够激发情感体验

不同颜色能够带给观众不同的心理体验, 在人物设计中如果能从观众的心理出发, 利用合适的色彩, 引起观众的情感共鸣, 就能使动漫拥有更加广阔的前景, 发挥出更大的经济效益。在动漫中, 人物的形象除了可以用语言、表情、动作等来表达, 也可以通过色彩来展现。一般邪恶的人物形象大多会以灰黑色的颜色为主, 所以在动漫中巫婆以及坏人基本都着黑灰色的服装。而善良的人一般都会着轻快、明亮色调的服饰, 给人一种朝气蓬勃之感, 让观众看了顿觉心情愉悦。所以, 在人物设计中合理使用色彩搭配, 就能使人物形象更加突出, 给观众留下深刻的印象。人的心情会展现在面部表情上, 当人的内心情绪波动过大时, 脸色也会出现变化。在人物的脸部使用不同的色彩, 也可以更好地体现出人物的内心活动。当角色处于开心愉悦状态时, 脸部的色彩相对柔和一些, 当角色愤怒生气时, 脸色就会比较阴沉。所以, 在人物设计中使用不同的色彩, 能让观众在视觉冲击下, 产生情感体验, 从而更好地理解动漫的人物想象, 加深对动漫的喜爱之情。例如: 在《狮子王》这部动画片中, 最开始木法沙刚刚称王, 意气风发, 整个动画片的基调也是轻松明快的, 而随着刀疤称王后, 整个动画场景就变得灰暗低沉, 让人看了非常压抑。通过前后色彩的对比, 在视觉的强烈冲击下, 观众也会产生相应的情感变化。

(三) 可以展示人物性格

在设计动漫人物时, 如果人物的性格相同, 设计人员根据以往的经验 and 观众的反映, 往往会使用同一色彩刻画人物形象。所以在动漫中, 每一种色彩都对应着不同的人物性格。例如: 红色给人的感觉是热情而有张扬, 且富有冒险精神的, 所以在动漫中着红色服饰的男主都是性格外向, 热情爽朗的性格, 像犬夜叉、星矢等。明亮的绿色代表着友好, 在动漫中, 身着绿色服饰的人往往交际能力比较强, 会有很多朋友, 但是如果是阴沉的绿色, 那么就代表人物是危险的, 可能具有攻击性。而蓝色一般代表着冷静, 睿智, 所以在《名侦探柯南》中, 柯南的日常都是穿着蓝色的西装。粉色一般是女性偏爱的颜色, 它代表着少女心、同情心, 在动漫中粉色所展示出来的人物性格是温柔的、细腻的、善于关心他们的, 比如织姬、小叽等。白色一般代表的都是圣洁, 在动

漫中这种色彩多用于神灵、领导或者身份高贵的人。

三、色彩心理在动漫人物设计中的应用

(一) 根据动漫的风格选择色彩

每部动漫所演绎的故事不同,蕴含的深意不同,基调也不同,根据主题的设定,动漫的风格可能是轻松搞笑,也可能是婉转悲伤亦或是唯美煽情。不同的基调对应的色彩不同,所以为了深化主体,在色彩选择时,设计人员应该深入研究动漫的主体,并为之挑选最合适的色彩。此外,人们对色彩的欣赏是存在着一定差异的,为了让动漫的色彩更符合大众审美,设计人员也需要多方调查,从观众的审美角度出发,这样才能使动漫取得良好的商业价值。

例如:法国的导演所拍摄的《美丽城三重奏》虽然取材于法国,但是为了区别于其他的影片,更好地体现出艺术效果,导演大胆在这部充斥着艺术气息与法国人特有幽默感的影片中启用了灰暗的色彩。当然影片的整体基调并不阴暗,它呈现出来的是一种复古色彩,能带给观众强烈的视觉冲击,从而更好地理解影片的主旨。而在《青蛙的预言》中,影片的整体色调则带有明显的儿童气息,这部动画片从背景到人物创作都是从儿童的视角出发,这种看似简单又幼稚的笔触,既能吸引儿童的关注,又能引起无数成年人的共鸣,让他们回忆起自己美好又温暖的童年。

(二) 根据艺术表现形式选择色彩

每个国家都有自己的动漫,而每个国家的动漫又包含着不同的形式。许多动漫都包含着地域色彩以及民族风情,在颜色的选择上,还应该结合动漫的艺术表达形式。中国的动画片在多年的发展与传承中,可以分为剪纸画、国画以及木头等,由于这些动画片的形式,都包含着中国独有的传统文化,所以在颜色的选择上,也需要结合艺术本身的特点。

例如:在种类繁多的动画片中,水墨动画片不仅独具特色,而且融合了中国的国画艺术,所以在水墨动画的颜色选择时,就应该着重于色彩的变化与协调,展现出优雅淡然的韵味,体现出中华文化的内涵。而来源于剪纸艺术的动画片,不仅色彩丰富,而且动画人物形象栩栩如生,在颜色的选择上,就应该挑选明亮干净的色彩。油画本身就具有颜色亮丽,画面感十足的特征,和油画结合的动画片,也需要延续这一特征,让每一个画面都能成为一张引人入胜的油画。

(三) 根据色彩的象征意义选择色彩

颜色在人们的生活中无处不在,由于颜色所带来的视觉冲击以及心理变化,所以现在每种颜色也被赋予了不同特征。在人物设计时,设计人员挑选色彩也应该按照颜色所象征的意义进行合理的匹配。一般来说红色代表着热情与激情,黄色代表着温暖,绿色代表健康与和平,而黑色灰色等暗色则代表邪恶与消极。

例如:在动漫《三个和尚》中,虽然他们三个处于同一寺庙,但是为了区别人物的形象以及性格特征,在进行色彩设计时,设

计人员给三个和尚匹配了不同颜色衣服。小和尚身着一身红衣,这代表着小和尚热情、活泼。个子高的和尚身着一身蓝衣,表现了他的冷漠、懒惰。而胖和尚则身着一身黄衣,这体现出了他平易近人,温暖阳光的性子。这三种明亮的色彩搭配在一起,不仅能很好地体现出人物的性格,还能带给观众强烈的视觉冲击,吸引观众的注意力。此外,在水墨画的背景中,这三种色彩,也能给人们带来丰富的想象空间。

(四) 根据人物的情绪变化选择色彩

色彩虽然没有语言直观,但是通过色彩渲染出来的语言世界更具冲击力,能直击观众的心灵。每部动漫都是由许多人物构成的,随着时间的推移人们的经历也发生着变化,心态也会随着改变,为了更好地渲染出人物的心理活动,色彩也应该随着人物的情绪变化而做出改变。此外,在镜头画面的设计中,色彩还应该和构图、动作等进行合理搭配,一起烘托出动漫的情节。

例如:在动漫《七龙珠》中,有一个情境是孙悟空和短笛大魔王在天下第一武道会决斗的场景,这不是一场单纯的决斗,他们分别代表着正义与邪恶。所以在决斗开始时,孙悟空落下风以及孙悟空胜利的画面有着鲜明的色彩对比。为了更好地体现人物的情绪,影片中的很多镜头都是通过色彩带来的视觉冲击所展现的。而在《千与千寻》中,当影片中的人物形象在飞奔中变成另外一个人时,场景的色彩一直随着人物的脚步而变换,充分展现出了人物内心情绪的变化。在《中华一番》中,色彩不仅区分出了人物的喜怒哀乐,也区分出了现实与回忆,充分展现出了人物的情绪变化。

四、结语

色彩对于动漫来说非常重要,它和整部动漫的基调以及人物形象息息相关。在动漫人物设计中应用色彩心理,不仅能使人物的想象更加饱满,也能更好地展现出人物的心理变化,让整部动漫更加鲜活,所以在动漫人物设计中,设计人员一定要注意应用色彩心理。

参考文献:

- [1] 崔晓. 宫崎骏动漫电影色彩艺术研究 [D]. 湖南工业大学, 2017.
- [2] 吴欣怡. 动漫人物的色彩搭配对大学生心理认知的影响 [J]. 传媒论坛, 2018, 1 (15): 153, 155.
- [3] 杨钦. 动漫专业的色彩教学研究 [J]. 艺术评鉴, 2019 (04): 149-151.
- [4] 侯璐. 人物类治愈系插画色彩研究 [D]. 北京交通大学, 2019.
- [5] 郭立业. 动漫设计中细节的把握和塑造 [J]. 文化创新比较研究, 2020, 4 (06): 60-61.

本文系陕西艺术职业学院一般项目“色彩心理在动漫人物设计中的应用”(课题编号: 20XYB06)的成果论文。