

浅析数字化时代中色彩设计的应用

那子育

沈阳化工大学, 中国·辽宁 沈阳 110142

【摘要】随着科学技术的迅猛发展,人类社会也步入了数字化时代,在数字化时代,新兴的数字化技术我们的生活带来了天翻地覆的变化,而色彩设计,作为视觉传达的基石重要组成元素,在数字化时代伴随着动画、电影行业的发展与进步也被赋予了新的使命,本文将结合动画、电影浅析数字化时代中色彩设计的应用。

【关键词】数字化时代; 色彩设计; 动画; 电影

1 数字化时代色彩设计的应用

1.1 浅析色彩设计在影视作品中的应用

影视作品作为依托于数字化时代的新生艺术表达形式,经过多年来的迅猛发展以经演变为数字化时代的主流艺术形式。影视作品包含,动画、电影、电视剧,经过多年来的发展和演变,色彩设计甚至成为了动画的一个专属职称,由此可见色彩设计在数字化时代最主要的应用对象就是影视作品。

1.2 浅析《哪吒之魔童降世》中的色彩设计

提到影视作品中的色彩设计就不得不提我国近年来的现象级优秀作品《哪吒之魔童降世》。在此部影片中无论是情节上的设计还是色彩上的设计在国产电影中都是颠覆性的存在。在情节上,一改传统的观念,哪吒以“魔童”的身份登场亮相。

而色彩设计作为影视作品最主要的组成元素也受到主题颠覆性改变的影响,发生了天翻地覆的变化。此部影片中的人物设定,色彩设计,环境渲染,甚至思想主题都彻底颠覆了传统哪吒系列电影的体系,开创了自己独特的体系风格,给人耳目一新的惊喜,甚至被称为神话宇宙的开山之作。作为本部影片中的主人公哪吒和敖丙,他们的色彩设计、形象设计相互依存,相照呼应贯穿整部电影时间线。本部影片中的哪吒服饰与传统哪吒服饰别无二致,依然是整体红色为主,象征着活力与正直,绯红色的上衣点缀着白莲花作为装饰,简约中透露着一丝俏皮。而正朱色的裤子也和上衣源属同色系符合色彩搭配的理念,正黄色的腰带搭配在腰间,体现出衣服和裤子颜色反差的同时也增强了视觉冲击了既呼应了主题环境色,又在整体暖色调中给人一种闪亮似火的感受。作为数字化时代的色彩设计,红色被赋予了活力、热情、正义、等诸多情感色彩,他也符合创作者对影视作品主要人物的形象塑造。而在《哪吒之魔童降世》中最具有颠覆性的就是对哪吒眼圈、眼睛、牙齿的色彩设计,大量暗色调的应用和朱红正黄形成进一步反差的同时,也塑造出了哪吒一种玩世不恭的形象,为后文的反转埋下了伏笔,这种优秀的色彩设计使得色彩和情节结合到了一起,使人物形象更加丰满的同时,也很好地契合了哪吒“魔童”的身份,成为人物设计的点睛之笔。而敖丙在电影中以哪吒系列电影中的龙王三太子身份出现,整体形象以白色蓝色为主,而这一处优秀的色彩设计使得在影片中并未明确交代身份的情况下,通过象征大海的蓝色和象征龙族高贵身份的白色,就给观影者一种暗示,猜测敖丙的身份就是龙王三太子。而在敖丙头发颜色的色彩设计上也堪称经典,选用了色彩设计中代表忧郁的紫色,暗示了敖丙优柔寡断的性格,同时紫色带有一丝妖艳的内涵,也侧面衬托出了敖丙反派人物的设定,为后文的剧情发展埋下了伏笔,和后文的情节形成了呼应。与哪吒的人物形象色彩表现有着强烈的视觉对比,而通过对《哪吒之魔童降世》中色彩设计的简要分析,我们可以看出在数字化时代,色彩设计早已不是简单的色彩搭配,他还与人物塑造,环境渲染甚至情节发展息息相关,在数字化时代,色彩设计被赋予了全新的使命。

2 反思与未来展望

值得一提的是,随着数字化时代色彩设计的应用得到越来越广泛的发展,与此同时也要注意保持创新性和文化特色,例如在色彩搭配上可以参考我们国家艺术史上优秀的色彩搭配组合,好比最常见的朱红与正黄,或者孝靖皇后凤冠的翠绿色和金色,这些色彩设计可以很好的体现出我们国家的文化特色,与此同时也是对我国艺术文化的一种传承和保护,某种程度来说也是我们国家对外的一种文化输出。不能一味地追求色彩设计发展反而忽略了设计的文化内涵和创新性。不可否认,类似于《哪吒之魔童降世》这种具有颠覆性主题和色彩设计的影片出现推动了文化消费和精神消费,但随着这些电影的一炮走红,我们发现后继推出的类似题材的影视作品的主题设定和色彩设计均与其风格类似,越来越缺少自身文化特色和创新,同质化现象较为严重。不少作品生硬的借鉴《哪吒之魔童降世》的主题和色彩设计,创作出来的影视作品毫无自己对哪吒题材的理解,缺乏创新只是一味的生搬硬套,这对整个中国影视行业的发展也是极为不利的,越来越多同质化风格的电影出现,只会使得我国的电影制作水平原地踏步,打击我国消费者对国产电影的信心。这种现象的出现也说明了创作者对影视作品的侧重点更多地放在了经济角度上。因此,在数字化时代色彩设计未来的发展过程中,面对我国艺术史上数不胜数的优秀色彩设计创作者应该充分学习和调研,并结合时下消费者的消费偏好和审美要求,充分利用数字信息技术带来的便利与支撑,进一步推动数字化时代的色彩设计的发展,并且尽可能地实现对我国艺术史上优秀色彩设计的传承与创新。

3 结语

在日新月异的数字化时代,诞生了影视作品这一全新的艺术表现形式,也是得益于此色彩设计被赋予了全新的使命,得到了越来越广泛的应用。但在色彩设计得到飞速发展的同时,也要注意色彩设计的创新和保持文化特色,希望在一代又一代的传作者的前仆后继中,发展出富含我国文化特色的色彩设计理念,为数字化时代的色彩设计贡献自己的一份力量。

参考文献:

- [1] 刘浩琳. 电影中的色彩美学及其象征意义[J]. 大众文艺, 2019.
- [2] 王露露. 论传统服饰元素在动画角色设计中的运用——以电影《大圣归来》为例[J]. 设计, 2018(23): 144-145.
- [3] 董丽娜. 论电影色彩的语言魅力[J]. 电影文学, 2012(20).
- [4] 寇丹. 影视动画片的色彩设计方法浅析[J]. 设计, 2018(01).

作者简介:

那子育(1999.5-),男,满族,辽宁大连人,沈阳化工大学人文与艺术设计学院,17级在读本科生,专业:视觉传达,研究方向:视觉传达设计。