

基于人物形象设计的色彩表达与实践研究

付冰兵

辽宁现代服务职业技术学院, 辽宁 沈阳 110164

摘 要： 形象设计不仅服务于个人，还涉及商业领域，比如化妆品、服装、工业等多个行业，这些行业都需要通过形象作为促销手段，继而推动经济增长，同时，形象设计又是文化交流的一部分，服装作为形象包装的重要载体具有一定的审美价值。也能够通过世界各民族服饰的不同，促进不同文化之间的理解交流包容与传播。

关 键 词： 人物形象；色彩表达；实践研究

Research on Color Expression and Practice Based on Character Image Design

Fu Bingbing

Liaoning Vocational College of Modern Service, Shenyang, Liaoning 110164

Abstract： Image design not only serves individuals but also involves commercial fields such as cosmetics, clothing, industry, and other industries. These industries all need to use images as promotional tools to drive economic growth. At the same time, image design is also a part of cultural exchange. Clothing, as an important carrier of image packaging, has certain aesthetic value. It can also promote understanding, exchange, tolerance, and dissemination among different cultures through the diversity of clothing worn by various ethnic groups worldwide.

Keywords： character image; color expression; practical research

形象设计是一个涵盖多个方面的综合性过程，旨在通过专业的设计和技巧，帮助被设计者塑造出一个既符合个体特征又具有社会认可度的整体形象。极具创意性的个性化形象设计是当今时尚界的新趋势，不仅能够帮助个体提升职业竞争力和生活品质，还能推动相关产业的发展。通过综合考虑个人的身体特征、服饰风格、行为举止以及内在性格等多个方面的因素，可以设计出一个既独特又富有魅力的个人形象。

一、色彩因素对人的心理、生理的影响与作用

在研究形象设计与色彩关系之前，我们必须要知道色彩的含义、色彩的产生、自然色彩与绘画色彩的关系、色彩的心理、色彩的生理、才能更好地梳理色彩与心理，色彩与生理的、色彩与心理的辩证关系，否则色彩的一切内容将无从谈起。

（一）色彩的含义

简单地说，色是颜色，彩，多种颜色，我们知道，光是电磁波的一种，所以也叫光波，而电磁波则包括，宇宙射线、X射线、紫外线、可见光和无线电波等，这些光线都是客观存在的物质，并都有自己的波长和振动频率。我们通常所说的色彩是指能够引起色觉的部分—电磁波。归根结底，色彩是有色光反映到视网膜上所产生的一种感觉。

（二）色彩的生理特征

色彩的生理主要表现在视觉适应、明暗适应、色彩适应、色彩错视、视觉残像、对比现象等内容。

1. 视觉适应

距离适应：人的眼睛能够准确判断色彩，是与人所处物象的远近有直接关系的，只有在距离物象的合适位置才能感知色彩倾向。

2. 明暗适应

从较暗的室内来到强光下的环境，一定会被耀眼的光亮所刺激，不能看清物象的形状和颜色，也需要一定适应时间才能准确判断形色，这叫明适应。反之，当人从很亮的环境进入较暗的室内时，最初一定是看不清物象的，无论形象还是颜色，只有在暗室待上一定的时间，才能逐渐看清形象和色彩，这叫暗适应。眼睛的这种独特视觉功能，主要是因为虹膜需要对瞳孔大小的控制来调节进入眼球的光量，以适应明暗的变化。光线明亮，瞳孔扩大；光线昏暗，瞳孔缩小。

3. 色彩适应：眼睛在环境色的刺激下会固定眼睛对色彩的稳定性认知，这是视觉对颜色的适应所致，可是，当人们戴上有色眼镜，会在镜片颜色的影响下，景物的颜色也有镜片色彩的颜色，随

着时间的推移,镜片的颜色会逐渐消失,外界的景物色彩会随着时间的变化恢复至色彩的经验色即固有色,这就是“色彩适应”。

4. 色彩错视

图形有错视,色彩亦然,各种色彩的光因其波长的不同,成像在视网膜前后的位置也不同,也就是有前进和后退的感觉,这是由于长波长的色彩成像在视网膜的后面,短波长的色彩成像在视网膜的前面,从而产生色彩错视。

5. 色彩的膨胀与收缩

长波长物体像成在视网膜后面,而眼睛需要自动将其调节到视网膜正确的位置上,眼球的晶状体就收缩变扁,使长波长的暖色系物体看起来带有运动扩张感,而短波长的冷色系物体成像清晰,比较之下具有收缩感。一般情况下,暖色和明度高的色彩具有膨胀和扩张感,冷色或明度低的色彩具有收缩感。

6. 视觉残像

视觉残留现象是视觉连续中的一种色觉现象。当人们受到物象形色视觉刺激后,视觉仍然暂时停留在原有物像的形色状态上,这也是神经兴奋的剩余产物。

7. 对比现象

同样环境中,暖色与冷色对比有差异,暖色有膨胀的视觉感,冷色有收缩感,相同的色彩放在不同的环境中也会呈现出不一样的色差变化,如橙色放在红色底上会显得发黄,放在黄色的环境中就有红的感觉,补色对比时各自都有强势的感觉,如绿色放在红色的环境下,绿得更绿,红得更红,无色系列的黑白也是如此,白色放在黑色上,白色更白,黑色更黑。

(三) 色彩的心理特征

1. 色彩心理学

说到色彩心理,不能不说色彩心理学,色彩心理学是一门研究色彩对人的心理、情绪、行为状态的学科,颜色通过视觉能影响人的心理、情绪、记忆、注意力、判断力甚至爱好等诸多行为。

2. 色彩对情绪的影响

心理学家通过研究发现,不同颜色能够引起人们不同的情绪反应。例如,红色会使人联想到鲜血、红灯、红旗、喜庆、革命、危险等具象和抽象的事物,也能使人心跳加快,血压上升、情绪兴奋易冲动等心理和情绪上的明显变化。而蓝色能让人联想到天空、海洋、湖泊、安静、稳定、放松等具象和抽象的事物。绿色让人联想到生命、草原、部队、安全等事物,根据色彩这些特征,交通信号才设计成“红灯停、绿灯行”、医院的围墙才设计成有稳定情绪利于健康的蓝色。

颜色对人类的心理和行为有着深远的影响,研究和应用色彩知识,可以更好地设计生活空间,改善生活环境,促进心理健康,提高人们生活质量。

二、色彩搭配在人物形象设计中的价值

(一) 色彩搭配原理与技巧

1. 色调的含义

简单地讲,色调就是色彩画面的基本颜色,基本颜色代表了

一幅画面的总体色彩倾向,一般来说,某一种色彩占整个画面的70%左右,那么这幅画面的色调就是以这种颜色为主的色彩基调。具体分为:以明度(单色相、多色相)为主构成的高明度基调、中明度基调、低明度基调;以纯度为主构成的高纯度、中纯度、低纯度基调;以冷暖对比为主构成的冷调、微冷调、暖调、微暖调;以面积对比为主构成的四种色调称为色彩全色调。

2. 色彩搭配技巧与实践

(1) 色彩搭配的色调

色调可分为三大调,九小调,三大调即:高调、中调、低调,九小调即:高长调、高中调、高短调;中长调、中中调、中短调、低长调、低中调、低短调。这些色调涵盖了视觉传达的方方面面,可以说包罗万象,一切色调均在其中,别无他调。

(2) 色彩搭配与技巧

我们可以根据色彩原理设计出需要的明度标,并分出九级色块,每一级色块为一度,共九度,每三度为一个色调,共三种色调即三大调,分别标出连续的数字123、456、789,无论单色相还是多色相都是如此数字越小明度越低,数字越大明度越高,纯度亦然。从数字上分789为高调,456为中调,123为低调,这就形成了三大调,从三大调中又能分出九小调,这些长调、中调、短调都是基于长调、短调理论数据和实践技巧完成的,长调、短调理论明确指出:从明度标数据中3度以内的色彩对比为短调,5度以上的色彩对比为长调。这些理论和数据是获得全国普通高等院校优秀教学成果奖的鲁迅美术学院著名教授赵国志老师的研究成果,这些成果为现代艺术设计提供了科学准确的理论和数据支撑,为设计师设计出准确恰当的色彩画面提供了可靠保障,严谨的数字衍生出的是和谐的色彩画面,从而提高了生活品质。

(二) 形象设计的作用与价值

判断色彩搭配在人物形象设计中有无作用和价值,就必须研究色彩色调的象征意义如何,这样才能有的放矢的产生色彩搭配在人物形象设计中的作用与价值,色彩三大调的象征意义,其一,高明度基调色彩的积极象征意义:清晰明快,晴空万里,积极活泼,心情愉快。消极的象征:冷淡,柔弱,无助,消极。其二,中明度基调色彩的积极象征意义:朴素无华,安稳恬静,老练成熟,平凡庄重。消极象征意义:贫穷,呆板,消极,懈怠。其三,低明度基调色彩的积极象征意义:坚强,勇敢,浑厚结实,刚毅正直。消极象征意义:黑暗,阴险,哀伤失落,多见于电影画面。知道了色彩的象征意义就不难得出人物形象设计的作用与价值。

1. 提升个人形象

莎士比亚过,“即使我们沉默不语,我们的服饰与体态也会泄露我们过去的经历”。这说明良好的个人形象能够通过外在形象更好地表达内在素养,提升个人魅力。这句话强调无声胜有声的重要性。良好的形象对于个人职业生涯和发展有积极影响。

2. 促进经济繁荣与文化交流

形象设计不仅服务于个人,还涉及到商业领域,比如化妆品、服装、工业等多个行业,这些行业都需要通过形象作为促销手段,继而推动经济增长,同时,形象设计又是文化交流的一部

分, 服装作为形象包装的重要载体具有一定的审美价值。也能够通过世界各民族服饰的不同, 促进不同文化之间的理解交流包容与传播。

3. 提高社会价值

形象设计不仅仅是个人外在形象的美化, 展示一个国家或地区的不同文化特色, 同时也可持续提升个体一定的社会价值。

在人际交往中, 人们希望建立起良好的第一印象, 研究表明, 良好的第一印象会留下深刻印象, 甚至永不磨灭, 记忆犹新, 这主要取决于衣着打扮, 典雅舒服, 香味四溢的化妆品, 优美庄重漂亮得体的服装搭配, 帮助人们在社会中获取更多机会。

三、人物形象设计中的色彩表达与实践应用

(一) 服饰色彩表达

首先, 服饰及色彩是首先映入人们眼帘的第一视觉形象, 它的色彩在人的整体形象中扮演着至关重要的角色, 特别是影视作品中的艺术形象, 演什么像什么, 不仅证明演员的演技, 很大程度上取决于服装扮演的角色因素, 恰当的服饰搭配能够深刻的表现剧情、人物形象的整体风格。来源于除演技外的服饰色彩, 这些都能通过服装造型、配饰、色彩、图案等方面, 与影视画面的冷暖、明暗、剧情相结合, 共同营造出特定的场面氛围和意境。例如, 具有凄凉、恐怖和死亡象征意义的黑白灰颜色、明度极低的蓝紫黑色都可以表现影视画面的暗冷色调, 继而传递人物内心的悲凉。不仅如此, 服饰色彩还能与影视剧中的语言、文字、音乐相结合, 起到良好的视听效果, 增加剧情的感染力。

(二) 形象整体色彩表达

整体形象色彩表达是一个综合性的概念, 它涵盖了服装色彩搭配、肤色化妆等关系的诸多方面。形象设计中, 如果使用了不恰当的色彩, 就可能造成整体色彩不和谐, 服装搭配看起来怪怪的, 肤色化妆也一样, 能使皮肤颜色难看甚至粗糙, 脸色黯淡无光, 造成憔悴衰老无精气神甚至颓废的感觉。需要注意的是, 除了色彩知识常识外, 还要根据季节变化, 选择合适的色彩, 一般来说, 春季服装色彩搭配强调明亮和朝气、夏季色彩搭配以柔

和、淡雅的服装颜色为主、秋季服饰色彩搭配适合成熟、稳重的色彩, 冬季色彩搭配以鲜明、光泽的颜色为佳。同时, 色彩冷暖、明暗倾向也能帮助设计师把握形象设计色彩配色的思路。当然这需要根据人物的性格特点来决定使用冷暖、明暗的颜色。明度高、暖颜色给人以明亮、阳光、希望、憧憬、未来、理想、热情、温暖、活力的感觉, 适合积极向上、性格开朗外向的人群; 而暗色、冷色调更适合神秘、稳重、需要展现权威或深沉感、低调、内敛, 性格沉稳的人群, 遵守这些搭配原则可以帮助人们更好地展现个性和气质, 完成人物形象整体色彩设计。

(三) 场合与身份的匹配

服饰搭配需要考虑不同的场合穿戴不同的服饰, 这里体现的是场合与身份的匹配。例如, 红白喜事的穿着要有明显区别, 结婚, 按传统礼仪需体现喜庆、欢乐、庆祝的氛围, 自然要穿得喜庆些, 以明度高的亮色和丰富艳丽的色彩为宜; 而丧事与其相反, 着装要体现出对逝者的追忆、尊重, 所以要穿得庄重, 以明度低的暗色调为主, 一定的场合需要遵循一定的规范和标准。

(四) 点睛之笔—配饰的选择

饰品是人物形象设计中不可或缺的要素, 它能起到画龙点睛的作用, 合适的饰品不仅能起到点缀和装饰的作用, 例如, 帆布包、挎包、太阳镜、手表、手链、耳环, 甚至戒指、项链、手镯等可以增添一份随意、任性、前卫、炫酷。还能让整体形象更加生动有趣, 增添时尚感和艺术感。

四、结语

综上所述, 人物形象整体色彩设计是一个细致而复杂的过程, 需要综合考虑多种因素, 包括色彩因素对人的心理、生理的影响与作用、色彩搭配在人物形象设计中的价值、人物形象设计中的色彩表达与具体实践应用等。通过科学的色彩搭配和个人色彩理论的应用, 可以有效地提升个人形象的整体美感, 从而展现出最佳的社会属性和最理想的人生状态。

参考文献

- [1] 何珊珊. 色彩搭配对人物形象设计的影响探析 [J]. 商品与质量, 2018 (37): 124.
- [2] 赵丹妮. 服装色彩搭配在人物形象设计中的应用探析 [J]. 明日风尚, 2017 (5).
- [3] 徐立楠. 色彩搭配对人物形象设计的影响研究 [J]. 南方论刊, 2016 (4).
- [4] 杨春兰. 服装色彩搭配与人物整体形象设计 [J]. 华章, 2014 (12).
- [5] 彭然. 设计领域中的色彩搭配技巧 [J]. 大舞台, 2013 (12).
- [6] 王忠恒. 构成基础 [M] 第5章、第4节、第55页、58页、北京: 清华大学出版社. 2024
- [7] 张莉. 色彩搭配在人物形象设计中的重要性 [J]. 时尚, 2020(5): 45-46.
- [8] 刘洋. 色彩心理学在人物形象设计中的应用 [J]. 美术教育研究, 2021(9): 27-28.
- [9] 陈晨. 色彩搭配与人物形象设计的关系研究 [J]. 服饰导刊, 2018(6): 67-69.
- [10] 赵敏. 色彩在影视人物形象设计中的应用研究 [J]. 中国电视, 2022(2): 67-69.
- [11] 李婷婷. 色彩搭配在人物形象设计中的情感表达 [J]. 美术与设计, 2019(4): 58-59.
- [12] 李晓芳. 色彩在人物形象设计中的审美价值 [J]. 美术大观, 2021(8): 191-192.
- [13] 张婧. 色彩搭配在人物形象设计中的创新应用 [J]. 服饰导刊, 2020(5): 70-71.
- [14] 王晓燕. 色彩在人物形象设计中的心理效应研究 [J]. 美术与设计, 2021(9): 56-57.
- [15] 赵丽颖. 色彩搭配在人物形象设计中的社会意义 [J]. 时尚, 2018(9): 42-43.