

浅析现代治愈系插画中的色彩美学

文/葛琪

摘要: 本文从情感表达、气氛渲染这两方面入手,说明了现代治愈系插画色彩的功能性作用,在此基础上,以重点强调“治愈性”、激发对美的联想与想象、保证画面和谐统一为切入点,阐述了现代治愈系插画中色彩的具体运用,旨在为现代治愈系插画的更好创作提供参考。

关键词: 治愈系插画;色彩语言;配色原则

现阶段,治愈系插画兴起且得到更多关注,在缓解压力等方面有着较为理想的效果。为了充分发挥出该类型插画的治愈性作用,必须要保证色彩的选取与搭配的合理与和谐性。

一、现代治愈系插画色彩的功能性分析

(一)情感表达

对于色彩而言,其具有激发人类的想象与情感的作用,当人类在受到不同色彩作用的情况下,其心理感受、个人情绪等也会随之发生不同的变化。基于色彩对人类的刺激,应该在现代治愈系插画中合理引用色彩,以此带给受众更为丰富的个人感受与情感。例如,可以在现代治愈系插画中利用红、橙、黄等暖色的结合,以此带给受众以更为强烈的冲击之感,充分调动受众鉴赏、品味现代治愈系插画作品的心情;也可以在现代治愈系插画中利用蓝、绿等冷色的搭配,以此带给受众以安逸、宁静之感。色彩具有典型象征意义,不同的色彩所包含的情感也不尽相同。依托不同色彩的组合,可以实现情感的融合,丰富受众的感悟,这也是治愈系插画能够具有现实功效的根本保障。

(二)气氛渲染

在进行现代治愈系插画的创作中,想要更好地实现对受众鉴赏积极的更好调动,就必须充分发挥出色彩组合的作用,实现对不同气氛的渲染。实践中可以利用光影组合实现气氛营造,并结合色调的合理选用,达到刻画性格与心理、在作品中叙事的效果,在视觉上迅速吸引受众的注意力,并体现出对受众审美需求的满足。对于现代治愈系插画而言,在实际的创作过程中,应当将色彩选用与组合的重心放在营造画面整体氛围方面。

二、现代治愈系插画中色彩的具体运用探究

(一)重点强调“治愈性”

站在现代治愈系插画的作用方面来说,其承担着舒缓受众压力、促使受众抛弃多余烦恼的任务,所以在实际的创作中,更多选用绿色、蓝色、黄色等色彩。同时,在画面构成方面,应当尽可能融入自然元素,如果需要设置人物,则应当展现出人的群体特征,避免描绘单独的个体,实现对其“治愈性”的强化。在此基础上,还需要确保画面所呈现出的内容具备叙事性特征。

艺术创作中,通过应用鲜明的色彩,能够达到调动受众情感的效果,以此影响着受众的精神。此时,色彩不仅仅作为绘画的工具,还可以使原本客观的形象潜藏更为丰富的情感特征。以现代治愈系插画的创作来说,多数创作者均会利用色彩的合理选用以及搭配展现出“治愈”的氛围。例如,在《阳光里的温情》(PonMarsh,日本)中整个画面描绘了阳光普照、春暖花开下小女孩与小男孩(姐弟)牵手站立的场景。其中,绿色的使用带给受众生生不息的感觉,显

示出家人生活的美好以及对自然的向往,画中色调的运用也正是其达到“治愈”效果的根本原因。在《有光的世界》(AmeiZhao)中,主要以冷色为基调,带给受众以清冷沉寂之感,而其中柔和的光线点缀又赋予整个画面以神秘气氛,体现出森林的静谧与清凉,激发受众对自然、对日光的向往之情。

(二)激发对美的联想与想象

对于普通受众来说,其在对色彩组合进行评价的过程中,更多选用“快乐”与“不快乐”这两种评价标准。基于此,在确定现代治愈系插画的色彩组合时,要着重强化对受众强烈愉悦之感的激发,并调动受众对美的联想与想象。

例如,在插画绘本《阿狸梦之城堡》中的《灯》一图中,其主要内容为阿狸父母不在自己身边睹物思情。该图所配的文字为“原来,黑暗中一直有温暖的灯光……在我心底……”该画的色调虽然体现出了忧伤之感,但在此同时又能够让入体会到家的温暖,可以让受众感受到阿狸对父母的深深思念,感受一家人间亲情的温暖,自然也就能够达到治愈的效果。

(三)保证画面和谐统一

在现代治愈系插画的创作中,依托对色彩组合协调性的把控,能够让受众产生舒适的感觉,促使整个画面构成统一,保证画面在空间上具有美学特征。但是,只是单纯地强调画面色彩运用的协调很容易让受众人群感到乏味,对此,为了确保插画主体内容的丰富性,还需要在确保画面和谐统一的基础上赋予画面色彩以一定的层次性,让人眼前一亮。实践中要在确定统一主体的条件下进行冷暖色的组合,保证色彩选用偏向性的突显。需要注意的是如果该类作品中应用的冷暖色占比基本相同,则在冷暖色调的衔接之处必须要引入用于调节的色彩作为过渡。

三、结语

综上所述,依托不同色彩的组合,可以实现表达以及气氛渲染,这也是治愈系插画能够具有现实功效的根本保障。在现代治愈系插画的创作中,依托重点强调“治愈性”、激发对美的联想与想象、保证画面和谐统一的理念进行色彩的选用与组合,体现出了相应插画作品的治愈性,丰富了受众的情感体验。

(指导老师:周俊良)

参考文献:

[1]黄雯佳.治愈系元素在插画创作中的心理机制及运用探析[J].美与时代(下),2019(09):30-32.

[2]卫柔羽.治愈系插画的审美研究[J].佳木斯职业学院学报,2018(04):413.

(作者单位:北京化工大学)