

印刷工艺中的色彩系统表现对于人的情绪影响研究

王昱程 胡欣

澳门城市大学创新设计学院，中国澳门特别行政区，999078；

摘要：随着时代的发展，在现代设计领域对色彩和印刷工艺的理解已不仅只停留在工具层面，它们承载着深刻的情感表达与文化内涵。本研究通过探讨印刷工艺中色彩系统对人情绪的影响，来分析不同色彩在印刷工艺中的表现及其对情绪反应的作用。尤其在当下社会中，随着情绪化色彩在设计领域的广泛应用，色彩与印刷工艺的结合已不仅是视觉传达的需求，更成为了情感传递的重要媒介。通过查阅文献、问卷调查和案例分析等方法，研究揭示色彩与印刷工艺在情绪传递中相互作用及其对设计效果的影响，进而为设计师在实际创作过程中提供理论依据与实践参考。

关键字：色彩系统；印刷工艺；情绪传递；设计效果；情绪化色彩

DOI：10.64216/3104-9702.25.06.046

1 前言

1.1 研究背景

随着时代的发展，在现代设计领域对色彩和印刷工艺的理解已不只停留在工具层面，它们承载着深刻的情感表达与文化内涵。无论是在海报设计、书籍装帧印刷还是艺术品中，色彩和印刷工艺在正确的选择和搭配下能够极大程度的引发观者强烈的情感共鸣，其自身的形式感和质感甚至能够超越语言的限制，直接触碰到观者的内心世界。在接收外部信息的五感中，视觉在人类感官体验中的影响力占据着主导地位，色彩作为一种重要的设计元素，是情感的表达，信息的传递，也是视觉最响亮的语言（何睿 2009），对人有着强烈的情绪驱动性，能够通过其独特的表现形式对受众群体的情绪产生最直接且迅速的影响。

目前人们更加关心自己在心理上和精神上获得的满足程度，色彩是设计中一个十分重要的艺术语言，与人的情感是息息相关的，色彩的变化会对人的心理情绪产生影响作用（王洪海&宁西林 2016），能够引发人的最直接的心理反映（王洪波 2013）。近年来，越来越多的设计师和艺术创作者开始将视角聚焦在色彩与印刷工艺的互动关系上，旨在探索其在情绪传达中的作用。不同于以往单纯对视觉效果的需求，现代设计更加强调情感共鸣与心理感知，设计师开始对于色彩心理学和印刷工艺进行深入了解，旨在可以更加准确地运用这些设计元素来操控观者的情绪反应，使其设计不仅仅在外观

上吸引人们的眼球，还能够在观者内心深处激起共鸣。

印刷工艺，一种古老且历久弥新的产出媒介，在现代设计领域中依然占据着不可替代的地位。印刷除了将设计图稿从二维平面转化为可触摸、可被感知的实体，还通过其独特的物理属性——如纸张的质感、油墨的光泽、工艺的质地等——为色彩和图形赋予更丰富的表现维度。印刷工艺中的触觉效果能够加强观者的感官体验，工艺本身的细腻程度则能使情绪表达更加的生动且具体。例如：在金属，皮革，树木，PVC，树脂，墙面等等实际印刷，那么这个印刷的效果结合所传达的内容，就会一起影响到受众的观看感受（李晓梅 2013）。这种色彩与工艺的有机结合，在为现代设计提供更多可能性的同时，也推动了设计语言和视觉传达手段的不断发展。

1.2 研究目的

本研究的主要目的就是为探讨色彩和印刷工艺在情绪化表达中的作用和应用，以及在现代设计中的情感传递。运用色彩心理学相关理论，深入研究色彩与情绪间的关系，分析不同色调或色彩搭配是如何在视觉传达中激发特定的情绪反应，从而去理解色彩在现代设计作品中作为情感载体的独特作用。考察印刷工艺在情绪化设计中的表现方式，了解不同的印刷技术例如凹凸版印刷、烫金、压纹等，如何通过质感、纹理和触觉增强色彩的情感传递。探索色彩和印刷工艺的结合如何在实际作品中体现其情感效应，为设计师在未来的创作过程中提供更加精准的色彩选择方式。

2 文献探讨

2.1 国内研究现状

在国内,色彩与情绪的研究正慢慢成为学术研究与设计实践中的热点,在传统文化与现代设计交融的背景下,研究者们不仅探讨传统色彩的情感特征,还深入分析这些传统色彩在现代设计中的应用,特别是其在情绪化表达方面。中国悠久的历史文化给中国的传统色彩带来了深厚的人文背景,给各式各样创作带来了灵感启迪,不仅增强了创作作品的审美性,同时还彰显了大众文化品位的提高,传统色彩的使用让艺术家们通过自己的创作作品与大众之间的情感交流更加频繁和无障碍(马青梅 2015)。

印刷术是我国四大发明之一,有着悠久的历史背景和丰富的表现形式(杨光 2012)。随着现代社会对非物质文化遗产的保护与推广,传统的印刷工艺也重新获得了人们的关注,印刷工艺的情绪化研究逐渐成为设计领域的新兴话题。以丝网印刷工艺为例,其作为传统印刷工艺之一,有着独特的艺术表现形式和魅力。但正如北京印刷学院设计艺术学院杨大禹教授(2006)所讲,一门艺术要发展,必须要和社会实际需要相结合,如果一门艺术置身社会需要之外,那肯定不会有长足的发展。对于传统印刷技术的复兴,不仅是对一种工艺的简单还原和传承,更重要的是如何借助这样一种传统媒介去表达现代情感和文化。这种情感表现力的独特性,在一定程度上可以更好的促使设计师们在现代设计中不断的去探索和融合使用传统印刷技艺。通过雕版、套色印刷等技术,在纸张上呈现出更加细腻、丰富的视觉效果。例如在现代的书籍装帧设计中,印刷工艺与现代排版、图案设计相结合,在保证书籍在视觉上呈现艺术感的同时,让读者在翻阅的过程中能够感受到纸张的触感与墨色的颜色和深浅变化,从而激发出更为强烈的情感反应,而这种情感往往比单纯的视觉传达所带来的更为直接。现代书籍装帧的审美判断是以视觉为主,其他感官为辅的综合判断,作为设计师必须认识材料、了解印刷工艺以及材质的审美感受,精准把握材料的视觉感受和触觉感受,在引起读者注意,唤起其触觉兴趣外,还要诱导读者产生各种心理反射(周梅 2010)。

2.2 国外研究现状

国外研究者普遍认同色彩具有强烈的情绪表现力。

色彩心理学的研究表明,色彩不仅在视觉上具有吸引力,还能够通过其心理效应直接影响个体的情绪反应。早在 20 世纪初期,德国色彩测试心理学家吕舍尔(M.Lusher)提出的《色彩测试》就奠定了色彩对情绪和心理影响的研究基础。此后,色彩情绪的研究逐步发展到了广告设计、品牌形象等一系列设计领域。日本标准色协会于 1964 年发表了 PCCS(Practical Color Coordinate System)色彩体系(如图 1),并提出色调理论和色彩坐标理论,PSSC 色调图将彩色分为 12 组,而这 12 组又可以按照加入黑、白、灰的比例分为 4 组:

纯色调:没有加入黑白灰的颜色,给人鲜艳、活力、醒目、张扬的感觉;

明清色调:纯色加入不同比例的白色,给人轻盈、梦幻、唯美、少女的感觉;

暗清色调:纯色加入不同比例的黑色,给人高贵、浓郁、沉稳、成熟的感觉;

中间色调:纯色加入不同比例的灰色,给人自然、雅致、舒适、柔和的感觉;

此色彩体系在指导设计和应用实践方面,对世界色彩调和论的进一步研究和发展做出了巨大贡献(郑晓红 2013)。

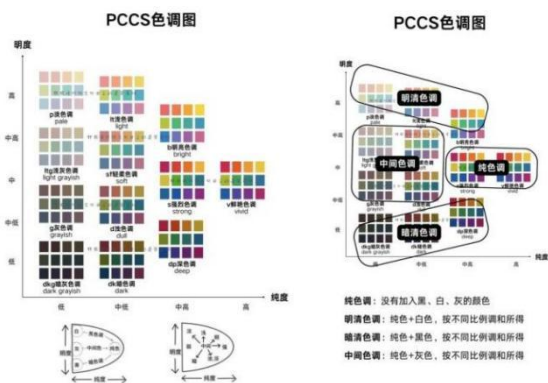

图 1 PCCS 色彩体系图(来源于网络)

3 研究方法

3.1 问卷调查法

问卷调查法作为本次研究的核心数据收集工具,了解各种色彩所代表的内心情感(如图 2),通过拟定一套结构化的问卷设计,从受众群体的情绪反应角度去收集关于不同色彩和印刷工艺对情绪产生影响的数据,以便从大众的视角去了解探讨它们在情绪传递中的作用。

问卷包含多个方面的问题,根据研究目标,选择不同年龄、性别、文化背景的群体,了解他们平时对色彩

和印刷工艺的了解和偏好,帮助研究者分析不同群体对于色彩与印刷工艺的情绪感知差异。首先,问卷包含关于色彩情绪评估的部分,让受访者对不同色彩(例如红色、蓝色、黄色、绿色等)进行情绪反应评分,并询问受访者的在观看此颜色是心理的情绪反应,例如红色带给人的热情、激情,蓝色的理智、平静,白色的单纯、无私,黑色的神秘感、沉重等(卢海霞 2008),了解他们对色彩的情绪反馈。将色彩组合类型样图在一定人群中进行测试,验证不同类型色彩组合能够引起人们的相应情绪反映,为后续研究工作提供依据(王洪波 2013)。

图2 色彩心理图(来源于网络)

接下来是不同印刷工艺对情绪感知的影响,通过多个问题来评估受访者对于不同印刷工艺(如凹版印刷、丝网印、烫金、植绒等)的情感效果。同样,受访者根据这些印刷工艺所带来的触感和视觉感受来进行评分。询问其在接触和看到这种工艺时给你带来了那种情感。例如烫金工艺,通过热压金箔等方式创造出的光泽感,是否会给你带来一种高贵、奢华、具有仪式感的印象。植绒印刷是否会通过其材质创造出的柔软、细腻的触觉效果,让你联想到舒适、温暖、安全等情绪。

当色彩与印刷工艺相结合时,二者的交互作用是否能够提升情绪传递的强度。蓝色和烫金工艺的结合能否让你差生冷静与庄重的情感效果,绿色与植绒的结合是否会让你感到更加安全、宁静吗,通过问卷对此类问题的调查,收集受访者对不同色彩与印刷工艺组合的情感评估,探讨色彩与印刷如何搭配才能通过视觉和触觉的双重感官作用,从而增强情绪表达的深度。

3.2 案例分析法

通过调查可知,在现代设计中已经有很多设计师开始将色彩与印刷工艺相结合,通过此方式在视觉传达中发挥情感的引导作用。如陀思妥耶夫斯基的《罪与罚》一书(如图3),封面采用大面积的黑色与红色,通过色彩传递出一种压抑、紧张的情感反应。黑色象征着罪恶、死亡和内心的黑暗,红色代表着暴力、罪行、血腥。结合凹凸版的印刷工艺,增加书籍整体的层次感和质感,强化视觉张力,从视觉到触感表现小说的沉重主题。

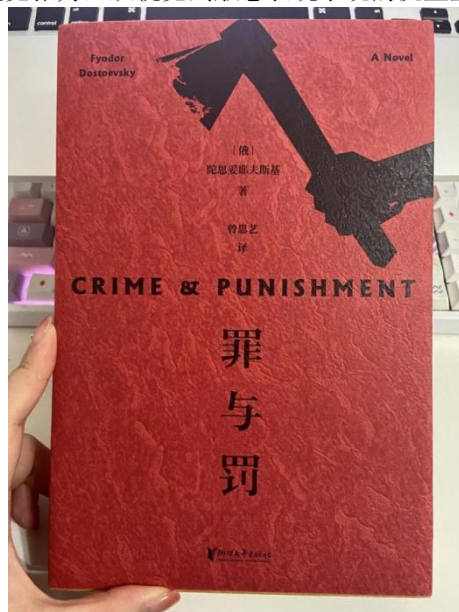

图3 陀思妥耶夫斯基《罪与罚》(图片来源于网络)

苹果公司的简洁白色包装(如图4),白色作为主色调,传递出一种纯净、简约、科技的视觉效果。这样的选择本身就是一种设计思想的极致——去除掉所有不必要的元素。让消费者在接触苹果产品时感受到一种高端、前卫、简约的生活方式。除了视觉层面,在包装印刷上采用一般为高质量的光滑纸张结合烫银工艺,提升产品包装的高端感,这种精致、细腻的触感,让消费者在触觉上享受到高质量的体验,引发消费者的情感共鸣。

图4 苹果产品包装(图片来源于网络)

参考文献

- [1] 王洪海&宁西林. (2016). 情绪心理在艺术设计色彩中的应用研究. 赤峰学院学报(自然科学版) (14), 193-194. doi:10.13398/j.cnki.issn1673-260x.2016.14.082.
- [2] 马青梅. (2015). 中国传统色彩文化在丝网版画创作中的应用研究(硕士学位论文, 河北师范大学). 硕士 https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=W694F5cljyCiK0m6GY2HkAA1gqrmvSqGBVbm3p5blZjb8xo1VKvHdgof8DgHomyjCnz4xXMZ96Ep01KP015L6d9ufempgBXfv1eva2wn3SL95C-14XG60RQuR2NMyuoD3Wb1Yg2nBHRuYLOM5fufhBN0Jivr_r_cypyeH0GhSRniSe_MniRv8L8KL1-VHQSZbSZ3j9yQuGI=&uniplatform=NZKPT&language=CHS
- [3] 郑晓红. (2013). 色彩调和论研究(博士学位论文, 苏州大学). 博士 https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=W694F5cljyCiK0m6GY2HkAA1gqrmvSqGdINBfBRs2h1EcYsKsfyFR6QDpY00YxN_bL_YBU6m0yAZJC0uwdgZUvgnYCW1k7Gk0UsD7wUmfEp7T9uzKxfvavoHkHAL6brhQrHz9RL2PF1QZwXde4K0gELqve8E9eK-Js2zo68gm5bhDKSGe_Ai707Xrq2IBAtQ&uniplatform=NZKPT&language=CHS
- [4] 李晓梅. (2013). 情绪的视觉表达(硕士学位论文, 中央美术学院). 硕士 https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=W694F5cljyCL5zPgKwDd_A6clglGkRAZdiU3GBxGo6mqD0x6swT-Plyi-p4aTRv5XjmGU-y7eBVH6g36c_h3BiiinzyolkXhumGj7GB2JyClTfbvu0ZQRS4Hc-awzZUIZ126VKZIVxoszNxil5ixHw_y1kwULnBDOrjLnElYVQ18Nc115eEupfybm0xpGSKmwZaAWLmJwE08=&uniplatform=NZKPT&language=CHS
- [5] 王洪波. (2013). 情绪心理在艺术设计色彩中的应用研究(硕士学位论文, 齐齐哈尔大学). 硕士 https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=W694F5cljyAEuCXaKrIN2k6ui5Ip2wCbQWsPTTZ79GwnZ2FVZHSzyhYRin09K9Xc0hQTQRYNq78f6M_rELqgrzMla1D3Wf7k8No0SRs6ZI642MZ5AoGqpcb_t9eNFMgJnUlnuxMZ4_wSve0JWN e2_SlzCSafxdVKqtjWwAI2FlrZREXzL9w2o2-ypXqh0Hf_fykTBYbK0fQ=&uniplatform=NZKPT&language=CHS
- [6] 杨光. (2012). 曲面造型物中丝网印刷艺术设计表现研究(硕士学位论文, 广东工业大学). 硕士 <https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=W694F5cljyAEuCXaKrIN2k6ui5Ip2wCbQWsPTTZ79GwnZ2FVZHSzys2KXWABSPND6yrNFZmo6ypYyXgFkhY4D8T11wd70sCpT2t6nGbN0QJIPCKILVXiCZ-Ylu-cl8Co7-0Dw9fb1J7Nt0PguNgGZpVKPPJtKJQ2mJIv00Ni9cVYmUxKqd3rsL5bNKHN-Fn&uniplatform=NZKPT&language=CHS>
- [7] 周梅. (2010). 书籍设计中的视触觉——从钱锺书的“通感”到杉浦康平的“五感说”. 文艺争鸣(08), 144-146.
- [8] 何睿. (2009). 谈色彩对人类心理情绪的影响. 美术大观(01), 72-73.
- [9] 顾燕. (2009). 数字印刷在个性化包装设计中的应用研究(硕士学位论文, 北京印刷学院). 硕士 https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=W694F5cljyB3jawCCAvy6lMra8V4-c7FZW8sMJdDYWwEt1ldvKFK70Wj08B1-tHC3sLqHWUtM-G15ycPIG130A_62YB4c71MZyxvCv10WamYJFjQmgSwVM-1RJS_N7CNduKaq7c2m86f2NU69rKgC01EI380E0jLy0ZghCMPtMT22Mj9ofG3Ba_kf15PTBgZ&uniplatform=NZKPT&language=CHS
- [10] 卢海霞. (2008). 谈色彩心理学在平面设计中的应用. 艺术与设计(理论)(03), 39-40. doi:10.16824/j.cnki.issn10082832.2008.03.014.
- [11] 杨大禹. (2006). 网印艺术可拓展性初探. 北京印刷学院学报(04), 24-26. doi:10.19461/j.cnki.1004-8626.2006.04.008.