

视觉传达设计中的情感化表现研究

张孟涵 李颖慧

(烟台南山学院, 山东烟台 264000)

摘要: 视觉传达设计工作的主要对象是用户, 因此, 在开展设计时, 设计者应充分考虑到用户的需求, 做到以人为中心, 积极思考设计与人之间的关系, 在追求美观、功能的同时, 对其情感化表现提起重视。通过增强设计作品的情感化表现, 能够大幅提升设计作品在用户心中的影响力, 从而深化作品与用户之间的联系, 提升视觉传达设计水平。鉴于此, 本文将针对视觉传达设计中的情感化表现展开分析, 并提出一些观点, 仅供各位同仁参考。

关键词: 视觉传达设计; 情感化表现; 研究

在人们发展过程中, 我们常会将自身情感投射到各种产品的创作中, 这样也会在无形中为不同的事物赋予一定的感情价值, 从而深化他们的情感内涵, 这对提升人类与物品间的情感交流水平有极大促进作用, 我们还可从不同的产品中体会到情感共鸣。随着社会不断发展, 我国的经济水平大幅提升, 科学技术也步入了一个新的阶段, 人们的生活质量也得到了极大改善。虽然人们在物质层面已经得到了极大满足, 但其仍会受到各类外在因素的影响, 从而阻碍其情感的表达, 部分人甚至会因此对外界事物漠不关心。针对这一现象, 很多学者、专家都开展了非常深入的研究与分析, 这也引发了人们对于情感表达的深入思考。在视觉传达设计中, 很多设计师在开展工作时, 不再只是局限于外在的表现, 他们已经开始尝试对设计深层情感展开探究, 借此打破人与人之间心理、生理的差异和距离, 让用户能够更好地感受其中蕴含的情感信息, 提升作品的吸引力、亲和力, 从而实现更高层次的情感交流。现阶段, 从情感角度入手对视觉传达设计展开分析已经成为一种时代趋势, 这也是社会发展的一个重要标志, 更是每个视觉传达设计师要面对的问题。

一、情感化视觉传达设计概述

情感是一种人与生俱来的需求, 它会随着物质的丰富而得到大幅提升, 情感的构成有非常多的因素, 在不同因素的影响下, 一种新的视觉传达设计理念出现在人们的眼前。在情感化视觉传达设计理念的影响下, 人们在保证产品设计的实用性的同时, 对其展开了进一步升华, 期待其能够更好地满足人们情感层面的需要。作为当前最为重要的一种艺术表现形式, 视觉传达设计追求的是一种借助作品跨越时间、空间、语言、国家等局限因素的状态, 它通过多彩的图片、文字等信息, 利用符号化的视觉标志深化人们对不同情感的理解和认知水平。实际上, 视觉传达设计作品有时候并非只是表达一种文化内涵, 它现在正朝着一个更为多元化的方向发展。从整体上分析, 视觉设计传达的水平高低和它与情感的联系紧密度有非常深入的关系, 因此, 将情感化表现融入到视觉传达设计工作中能够促使设计师将更为丰富的情感、内容引入到设计工作中, 从而为观众搭建一个情感交流的桥梁, 为其提供更为多样、趣味、生动的情感体验。通过将情感化表现理念引入视觉传达设计中, 能够大幅提升实际作品的价值感, 在无形中增强其经济价值和文化价值, 进而不断提升艺术创新设计的社会影响力。

二、视觉传达设计中的情感化表现应用方向

(一) 图形情感化

在视觉传达设计中, 图形的设计是极为重要的构成部分, 它有非常多的形式, 能够帮助设计师更好地展开自身艺术的表达和创作, 以此为受众来个更为丰富、多样的情感体验。通过不同的

图形, 作者能够更为直观地表达自己的情感, 比如, 他们可以利用直线表达一种较为强烈的速度感, 借助曲线彰显出一种柔和、优美之感, 利用方形可以让他人感受到一种稳重、坚固之感, 通过将多种图形巧妙组合, 能够突出一种想象力。从这里我们可以看出, 不同的图形所具备的情感各有差异, 设计师可以结合自身需求将不同的图形组合出来, 从而更好地展开创作活动, 让情感更好地传达给用户。

(二) 色彩情感化

在我们的日常生活中充满了不同的色彩, 这些色彩也是承载感情的重要载体, 不同的色彩在不同人的眼中会产生不一样的情感体验。比如, 人们看到红色时, 一些人可能会感觉到非常有活力, 但是有些人可能会体会到愤怒, 还有一些人可能会从中感受到一种温暖。因此, 在展开设计工作时, 设计师可以借助不同的颜色, 赋予作品不同的情感内涵, 以此实现对设计内容的进一步创新与优化。同时, 色彩在设计中的价值和图形的价值不相上下, 有时将色彩和图形融合起来, 能够进一步加强设计作品的情感表现力, 实现更高层次的情感传递作用。但是, 在应用色彩时, 设计师应遵循一定的章法, 不要随意使用色彩搭配, 若是使用不当很可能出现反向的效果, 得不偿失。

(三) 文字情感化

在图形和色彩的影响下, 设计作品的情感内涵会得到极大丰富, 此外, 我们还可借助文字这一重要的视觉元素, 为设计的作品赋予更深层情感。一般来说, 若是单纯使用图形、色彩展开情感表达, 观众有时对情感的理解会出现不够深入的情况, 此时, 设计师需要巧用文字元素, 通过合理的编排、设计, 让文字在视觉传达设计中发挥作用, 给人们带来一种不一样的视觉体验。不同的文字排版形式能够让人从中体会到不一样的情感, 这种情感可能会让人感觉到十分轻松、幽默, 甚至是稍显夸张。从这里我们可以看到, 文字在视觉传达设计中的情感化表达作用十分巨大。

(四) 材质情感化

和上述的视觉元素一样, 设计作品的材质也能在一定程度上实现情感的表达, 不同的材质在人们眼中也会有不同的情感基调, 它们也是设计师展开视觉传达设计的重要物质基础, 不同的材质本身蕴含的情感内涵也各有特色。比如, 在开展视觉传达设计时, 设计师若是采用木质材质, 人们会从中感受到一种自然、质朴的情感元素; 采用石头这种材质, 人们则会从视觉传达设计作品中感受到踏实、敦厚之感; 采用玻璃材质, 人们则更容易从设计作品中感受到纯净的情感。因此, 设计师在开展设计时, 可以尝试将不同的材质与设计的作品结合起来, 以此实现多元素的合理碰撞, 以此进一步丰富视觉传达设计作品的情感张力, 为提升作品的情感化水平提供充足助力。

三、视觉传达设计中的情感化表现策略

(一) 文化性设计表达

文化能够让情感变得更为厚重,提升作品的感染力,因此,在开展视觉传达设计时,设计师可以尝试借助文化性设计丰富作品的情感内涵,让它的文化内涵得到进一步升华。在我国,文化元素的种类、形式、内涵极为丰富,不同的文化元素都可以为设计师提供不一样的设计思路,这也是他们展开视觉传达设计的灵感来源之一,不同文化风格、思想能够为设计师提供不同的文化表达思路,提升设计作品的情感化水平。随着我国经济水平的不断提升,我们步入到了一个文化繁荣的阶段,各类独特的文化元素在标志设计、包装设计、海报设计等工作中发挥了重要的作用,设计师结合这些文化元素,可以开展更为灵活的视觉传达设计工作,进一步提升设计作品的情感化水平,这样除了能更好地迎合大众审美,还可在无形中实现继承、弘扬传统优秀文化的目标。具体来说,各类传统文化元素已经被普遍应用在各类视觉传达设计领域,并发挥了非常大的作用。

以剪纸这门艺术为例,它具有非常独特的文化表现形式,其色彩多变、技法丰富,在视觉传达设计中有非常广泛的应用。比如,在陕西的一些传统美食包装设计中,设计师便融入了非常多的剪纸文化元素,这样除了能够更生动地体现出地域文化内涵,还可让消费者从情感上形成一种亲切之感,从而在无形中提升产品的商业价值。例如,在开展“陕西名产”这一包装设计工作时,设计师结合剧情对于包装设计展开了更深层次的艺术加工,并借助当地特色的剪纸艺术,将众多剪纸图案融入了产品包装设计中,这就极大丰富了包装的文化特色,也实现了对优质传统文化的展示与发扬。从这里我们可以看出,展开文化性设计表达能够有效继承民族文化,这也是提升视觉传达设计情感化表达水平的重要方式。

(二) 智能化设计表达

一般来说,智能化设计表达可以理解为情感化设计的一个分支理念,它更关注在这个信息交互的新时代背景下,利用智能化的方式展开视觉传达设计,以此提升人们使用产品的便捷性。另外,通过展开智能化的设计表达,能够更为高效地实现人与产品的互动,帮助他们更好地理解产品特点,为受众带来更高水平的情感视觉体验。在对智能化设计表达展开分析时,我们可以从如下两个层面入手:

其一,交互性表达。所谓的交互性视觉传达设计一般是指,通过设计活动让不同时空的人群基于作品展开高效互动,这样除了更提升视觉传达设计作品的艺术性,还可极大增强作品的传播率。例如,在开展广告类的视觉传达设计时,若想提升受众的视觉体验水平,让他们在更为真实、丰富的环境中产生情感变化,设计师可以尝试将新媒体技术融入视觉传达设计中,这样能够大幅提升广告设计的创意水平,激发受众的购买欲。又如,设计师可以尝试将表演和文本组合的方式展开视觉传达设计,这样除了能增强设计作品的情感化水平,还可让受众穿越时空与作品展开情感对话,增强他们对视觉传达设计作品的感知力,从而实现设计师与受众的情感碰撞,提升宣传效果。

其二,信息化设计。在视觉传达设计中,若想提升情感化表达水平,我们还应重视对信息化设计的研究与分析,信息化设计在新媒体时代有非常广泛的应用。在借助多媒体技术展开视觉传达设计时,设计师若想提升信息的传递效率,除了要符合受众传统的审美观念,还要考虑他们对于整个作品的整体感受,这样才能视觉传达设计作品赋予更为丰富的思想内涵,满足不同用户

的个性化需要。比如,在开展界面设计时,设计师要积极引入更为先进的科学技术,以此实现对界面设计信息化水平的进一步提升,增强其情感化表现水平。在实践中,设计师可以利用不同的色彩、文字、图形等元素展开设计工作,而后利用信息化手段对设计的界面展开美化处理,以此更为直观、生动地表达自己的创作思路,从而在无形中实现和受众的情感共鸣。新媒体时代下,将信息化设计思路引入视觉传达设计工作中能够大幅提升设计界面的流畅性,提升设计作品的情感表达效果。

(三) 绿色化设计表达

在情感化视觉传达设计中,绿色化设计表达是极为重要的构成部分之一。在自然环境日渐恶化的今天,设计师在开展视觉传达设计时,要重视对绿色理念的渗透,将可重复利用、降低设计量等作为设计原则,突出人性化设计理念,这样方可逐渐让环保意识渗透到人们的脑海中,为社会的可持续发展提供助力。为实现这一绿色化设计目标,我们可以从如下两个层面展开研究:

其一,材质的绿色化。在开展视觉传达设计时,我们可以尝试将更多绿色材料引入到设计过程中,要做到以环境保护为本,让绿色、环保材料成为设计工作的首选。例如,在靳埭强设计的《自在》系列海报中,便深入融合了绿色化设计理念,他在开展设计工作时,创造性地引入了传统手工造纸的毛边元素,借助其独特的纹理,创设出了一个悠然自得、惬意自在的情境,人们从海报中能够非常直观、深入地感受到其中蕴含的自由、无拘无束之感,这是一种非常优秀的艺术表达形式。不仅如此,在很多靳埭强的设计中,他都引入了各类自然元素,并通过绿色化的设计方式,让设计的作品彰显出了更高的艺术效果,这也在无形中提升了受众对于作品中蕴含情感的感知水平。

其二,简约化设计。在开展绿色化设计时,设计师除了要追求材质上的绿色化,还应积极改变以往的设计理念,追求更为简约的设计风格,这样除了能提升情感表达的舒适度,为受众带来更愉悦的视觉体验。例如,在开展广告设计时,设计师若能采用简约化的设计理念,除了能在一定程度上提升设计效果,增强受众对广告的理解水平,还可突出其中的环保思想,让视觉传达设计变得更为简约、切题。比如,我们为突出环保理念,在设计时可以为汽车后边增加一个尾气充气模型,这样的设计形式上非常简约,但其内涵却不简单,整体形式非常诙谐、幽默,其内涵、寓意极为丰富,能够实现一种过目不忘的效果,在对受众产生影响的同时,也进一步强化了环保的主题。

四、总结

综上所述,在新的社会形式下,视觉传达设计工作的发展路径变得更为多样,将情感化表现融入到视觉传达设计中成了一种趋势。在情感化理念的影响下,视觉传达设计工作得到了诸多创新、优化,为提升视觉传达设计中的情感化表现水平,我们可以从文化性设计表达;智能化设计表达;绿色化设计表达等层面入手分析,以此在无形中促使视觉传达设计中的情感化表现质量提升到一个新的高度。

参考文献:

- [1] 武宇辰,孙琦.视觉传达设计中新媒体互动艺术的情感表达研究[J].美术教育研究,2021(24):90-91.
- [2] 李列锋.视觉传达设计中的情感化表现研究[J].包装工程,2021,42(06):345-348.