

素养导向下设计色彩归纳的教学探究

马 媛¹, 顾冬华², 李丽华³

(1. 郑州工程技术学院文化遗产与艺术设计学院, 河南郑州 450044;

2. 郑州轻工业大学工程训练中心, 河南郑州 450002;

3. 郑州工程技术学院国际教育学院, 河南郑州 450044)

[摘要]素养导向下构建设计色彩课程, 促进学生发展的视角考虑高校的设计色彩课程, 师生可以用色彩归纳、色彩肌理、色彩拼贴等多种表现技法。设计色彩是艺术设计的一门专业基础课程, 是衔接写生色彩和艺术设计的桥梁。本文研究的一方面是, 如何进行设计色彩归纳写生的创新、如何将教学的几何图形融入到设计色彩归纳的教学探究中; 另一方面是, 智慧教育时代设计色彩对当代优秀设计的影响力是深远的, 可以在多个行业里采用设计色彩归纳的应用研究。

[关键词]思政; 写实色彩归纳; 平面色彩归纳; 意象色彩归纳

[作者简介]马媛(1979—), 女, 河南郑州人, 郑州工程技术学院文化遗产与艺术设计学院讲师, 文学硕士, 研究方向: 美术学、设计学。顾冬华(1973—), 男, 河南郑州人, 郑州轻工业大学工程训练中心实验师, 工学硕士, 研究方向: 模式识别与智能系统、图像处理。李丽华(1981—), 女, 河南郑州人, 郑州工程技术学院国际教育学院副教授, 文学硕士, 研究方向: 影视学。

[基金项目]本文系2025年度郑州地方高校教学改革研究与实践项目“智慧教育时代立足基础教育数字文创设计的教学模式改革研究与实践”(项目编号: ZZJG-B11002); 2025年度河南省科技厅科技发展计划项目“‘新国潮’视域下传承发展非物质文化遗产的创新实践研究”(项目编号: 252400411206)。

[DOI] <https://doi.org/10.62662/ysxk0202002>

[中图分类号] G642

[本刊网址] www.oacj.net

[投稿邮箱] ysxk2025@163.com

在丰富的色彩世界里, 其五彩斑斓的程度是无法用语言来描述的, 色彩是由无彩色系和有彩色系组成的。设计色彩课是对设计各个领域的色彩运用问题进行的探究。色彩要素、审美感觉的培养、设计心理学、色彩的搭配与协调, 这些是所有的师生在各个设计中要面对的问题。对色彩的规律进行深入研究后, 色彩学家将选择合理的设计方案。

本文将从设计色彩归纳的教学中探究国内外关于大学生设计色彩归纳的成果, 总结出一些涉及大学生的设计色彩归纳理念, 并结合大学本科生的实际情况, 提出我国素养导向下大学生在设计色彩归纳方面的创新方向。

一、文献研究

(一) 设计色彩的概念、课程来源

设计色彩的概念是以设计为先导的色彩造型形式, 是以艺术设计为学习目的而进行的各种色彩

写生、色彩研究、色彩实践活动。“设计色彩是依据设计目的而使用的色彩表现方式。设计色彩一般是在了解了色彩基本规律和进行了色彩构成训练之后, 有针对性地进行了应用性训练, 其效果往往决定着最终产品设计的质量。”设计色彩课最早是20世纪德国包豪斯学校开设的设计基础课, 自1980年以来在我国各个高校普及。素养导向下设计色彩课要提高学生对色彩写生的认识, 师生可以改变写实色彩的风格, 发挥画者主观能动性在色彩写生中的重要性, 设计色彩不再仅仅是画写实风格的色彩。在研究设计色彩的教学实践中, 原创设计色彩的作品面貌应该是新颖的、个性的。学生们要巧用多种技法, 呈现百家争鸣、百花齐放的设计氛围。“AIGC还可以根据设计师要求生成多种不同风格和色彩搭配的方案, 供设计师选择最合适的设计。”由此可见, 设计色彩是设计基础的重要组成部分,

是设计不可缺少的内容。要想更好地应用色彩语言表达创意思想和设计意图,就应该对此进行深入、广泛的探讨和研究。

(二)纯写实性色彩课与设计色彩课的区别

纯写实性色彩写生主要是针对美术中考、高考,它是色彩的基础训练阶段。纯写实性色彩写生是用色彩塑造静物的体积关系,色彩关系离不开写实性素描的依托。纯写实性色彩要用色彩表现出写生对象的空间感、光影感、体积感、微妙的细节等,但是设计色彩课的风格表现是多种多样的,可以是具象的风格,也可以是抽象的风格。设计色彩不一定很写实,只要设计色彩的作品能够反映出设计者的感情和设计意图就很成功了。然而设计色彩的作品中不必过分强调写生对象的空间感、光影感、体积感等,设计师可以表现出自己鲜明的主观感受,使作品形成一种具有装饰意味的美感或者是夸张的趣味感。纯写实性色彩课与设计色彩课有以下四个方面的不同之处。

一是两者观察方法和构图形式不同。画者研究纯写实性色彩写生的时候,会侧重物象的固有色、光源色、环境色及关系,其特点是以物体的造型、色彩关系为参照的依据,比较重视客观的色彩现象。纯写实性色彩主要采取三角形的构图。然而在设计色彩课程中,我们可以摒弃以上基本要求,以色彩特性为表现依据,根据一定的技法完成设计师主观构思的造型、色彩的表现力。设计色彩常用的构图形式有打散构图、俯瞰式构图、平均式构图、透叠式构图等。

二是两者表现内容不同。纯写实性色彩只有与客观形态相结合后才能显示出色彩的内容,表现的内容多是具体的、真实的;设计色彩带有个性的表现,以色彩组合表达情感,设计内容上是主观、抽象的,写生中不一定依附于客观物象,师生们可以在色彩基本理论的基础上,增强色彩表现的技能,拓展色彩实际应用。

三是两者艺术风格不同。纯写实性色彩依据具体形象,绘画的风格多属于纯写实风格,色彩朴实、形象逼真;设计色彩则依据设计形象,展开发散式的思维,经过画者大胆的概括、提炼、归纳、夸张来设计出具有装饰或者夸张风格的作品。

四是艺术功能不同。纯写实性色彩是属于纯艺术的视觉艺术,主要用于欣赏、收藏,还有对社会的启迪意识,属于精神领域范畴;设计色彩属于实用艺术,不仅具有欣赏、收藏的价值,而且可以与实用设计相结合,这样更具有使用价值、经济价值。

二、设计色彩的色彩三要素

人的视觉能感受到的色彩分为有彩色、无彩色两大类。有彩色是原色、间色、复色三大类,有彩色指三原色(红黄蓝)、间色(橙绿紫)、复色(黄绿、蓝绿、蓝紫、红紫、黄橙、橙红等等);无彩色指黑、白、灰色。无彩色系里没有色相与纯度,也就是说颜色只有明度上的变化,无色相、纯度。大自然界的色彩非常丰富,每一种色彩都具有色相、明度、纯度,这三种要素,称为色彩的三要素。

色相是指色彩的相貌,即是区别色彩种类的名称。色相是颜色最基本的特征,红、黄、蓝、橙、绿、紫,每一种颜色代表一个具体的色相。比如绿色有:浅绿色、中绿色、粉绿色、深绿色等,它们都是同一色相(绿色相),只是这些绿色明度和纯度不同而已。

明度是指色彩的明暗程度。明度是全部色彩都具有的属性,在色彩运用中设计师可以使用加白色或加黑色的方法,使明度发生变化,造成不同的明暗层次。白色是高反射率的颜料,在其他颜料里加入白色,可以提高色彩的明度;反之,黑色是高吸收率的颜料,在其他颜料里加入黑色颜料则降低色彩的明度。

纯度是指色彩的纯净程度。色彩的纯度越高,色相越明确,但是学生直接过多使用纯度高的颜色,画面会显得“生”。在调色盘中调颜料时,有彩色系中加入白、黑或水都会使颜色的纯度降低,掺入的越多,颜色的纯度越低。

素养导向下我们要灵活运用色彩的三个要素,使设计色彩应用在日新月异的数字化设计的进程之中,美的张力得到充分发挥。否则,再鲜艳、再丰富的颜色,也会是烦琐的、庸俗的、令人生厌的。正如狄德罗所说,美与丑的关系俱生、俱变、俱长、俱灭。这说明了美的本质和产生的前提,美的色彩是离不开相互之间关系的组合与创新的。

三、设计色彩归纳的构思过程

为提高国际学生教育水平,提升本科院校国际化办学质量,智慧教育时代,以下四项可以为大学生的设计色彩归纳创新提供一些构思。

(一)将繁琐的造型和色彩概括化

我们观察自然景物的时候,可以感受到景色或物象都有着丰富的色调、繁琐的形体、虚实关系、透视关系等,色彩会随着天气的变化而不同。这些繁缛多变的情况,是画者在纯写实性色彩写生之前要仔细观察的。然而,设计色彩需要画者摒弃繁琐的规则,较少观察光线变化,需要以极富个性、概括的

方式表现出造型及色彩。这些方式使设计的命题更突出、造型更有趣味、色彩更富有想象力。

(二)将复杂的形状转为秩序的美

大自然的美极为丰富多彩,常常随着气候和光线的变化而四季各异。在设计色彩的课程中,画者对客观对象描绘的概括化,将自然中复杂繁多的造型归纳整理得条理化,使之达到秩序的美感。

(三)将写实转为夸张、抽象的美

在设计色彩的课程中,客观对象的造型可以采用夸张、抽象的手法。夸张、抽象是艺术表现的手法之一,也是获得画面形式美感的重要因素。夸张、抽象的手法是强化主题的一种方式,可以增强图形的艺术感染力,更好地发挥艺术个性,使艺术表现力更加丰富。

(四)将立体的色彩关系弱化

画者在设计色彩的写生过程中,可以弱化写生对象的体积感,将写生对象的立体关系转化为具有装饰美感的平面形态,不太注重空间感,这是设计色彩写生过程中弱化立体的色彩关系的主要表现手法。

四、设计色彩课的三种色彩归纳方法

想要画好设计色彩,可以用多种表现风格,这样设计的风格才会饶有趣味,别具匠心。首先,学习设计色彩课的第一环节是画好写实色彩;然后,第二环节是画好设计色彩归纳,设计色彩归纳包含写实色彩归纳、平面色彩归纳、意象色彩归纳三个内容;最后,第三环节是运用色彩肌理表现设计色彩的作品。前面的两个环节可以用水粉颜料、水粉颜料与油画棒结合、油画棒、彩色铅笔等工具,第三个环节可以用水粉、水彩、彩色卡纸、彩色铅笔、报纸、打火机等多种工具。

色彩归纳是绘画色彩学原理向平面装饰设计的过渡。归纳从字面上理解有概括、提炼、总结之意,因此色彩归纳要求对纷乱无章的物象色彩进行秩序化、条理化的处理,对自然色彩的静物进行概括、提炼、升华。色彩归纳写生是介于抽象与具象之间的一个内容,为艺术设计和装饰绘画创作打下了基础。无论对于学生还是艺术设计师来说,色彩归纳都是很重要的。在色彩归纳中,画者的思路是要取舍复杂的形、色,以写生对象的造型为思维发展导向,充分展示画者的主观能动性。它不是以描绘对象为目的,而是可以为某一项命题的设计服务,因而是一种设计创新的方式。色彩归纳写生是初学设计专业的学生从绘画思维向设计思维转换的过渡性环节。通过色彩归纳写生的学习可以逐

渐培养学生控制画面的能力,尤其是增强对整体感的主观把握能力,为以后进入专业的设计学习打下坚实的基础,色彩归纳写生着重从构图、造型、色彩等方面进行把握。设计色彩课的表现技法多样,有色彩归纳、肌理色彩等等;其中色彩归纳可以有写实性色彩归纳、平面色彩归纳、意象色彩归纳等表现形式。

(一)写实性色彩归纳

写实性色彩归纳是介于具象性写实绘画与平面性装饰绘画之间的过渡形式。写实性色彩归纳是在光色的条件下,对物象的素描、色彩关系加以概括,其在构图和表现手法上大致遵循自然状态。写实性色彩归纳是介于纯写实、平面性归纳两者之间的一种表现手法。对于具有一定写实造型基础的学生,该表现形式容易掌握,如图1、图2。

图1

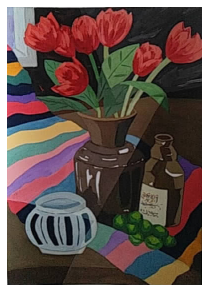

图2

首先是在构图上,写实性色彩归纳以焦点透视为主,画者的观察点基本是固定的,在确定了自己的视角后,可以运用三角形构图法把被表现物体聚散有致地安排在画面上。

其次是在造型上,一方面,写实性色彩归纳写生的形象描绘大致上忠实于客观物象,用“减法”的方式将丰富的形和色彩层次予以简化、摒弃与画面无关的形和色彩。另一方面,在设计的过程中,画者不能看到什么就照着画什么,需要调整自然景色中杂乱、琐碎的形,使对象的造型、空间、质感等呈现出美感,从而达到突出画面的整体感之和谐美。

最后是色彩关系上,写实性色彩归纳的整个过程中积极发挥画者的发散思维能力,将物象的多种微妙颜色予以一定的内涵和形式美。“发散思维能力是由美国心理学家吉尔福特作为与创造性有密切关系的重要思考而提出的,是创造性思维的一种主要形式。”发散思维表现为思维视野广阔,思维呈现出多维发散状,如一题多解等。在写实性色彩归纳的过程中,我们通常可以用“分阶法”“限色法”等

观察方法。“分阶法”是把物体上丰富的调子概括为亮、暗、灰等区域的明暗。“限色法”是每一区域中色彩的明度和纯度都要基本统一,不要有太跳跃的笔触。也就是说,纯写实色彩需要表现许多微妙的色彩,而写实性归纳色彩将形体塑造和空间感大大简化。通过这样“以少胜多”的方式展现出的画,使主题美更加集中、形象更典型,在色彩感觉上也有别具一格之美。

(二)平面色彩归纳

“平面化的语言就是舍弃三维的立体形态、空间形态,使画面具有简洁明了的视觉特征,通过对形的平面化归纳,利用点、线、面的组合将三维立体的形、色转变为具有构成因素的二维平面图形和色彩组合。”平面色彩归纳,在构图上,设计初期离不开对整个画面的构思布局。平面归纳的构图分三角形构图、S形构图和对称构图等,根据不同的要求选择构图是进行平面色彩归纳的首要步骤。既可以依照物象客观存在的空间状态,也可以用散点透视来安排画面,放弃焦点透视观察方法。

首先是根据设计需求,画者更加灵活地用平视和俯视、仰视的视角。在画面的布局上,画者不受单一视角的限制,打破写实色彩的焦点透视的限制,营造出独出心裁、新颖的主观画面。

其次在造型上,形体不做过多的变形,把原形平面化。每一件物体都是整体的一部分,没有明显的主次之分,弱化画面的三维空间;不仅可以将物体的形象夸张化,而且可以运用移位、对接、透叠、倒置、解构、渐变等平面构成的手法,使画面的形象更加突出,更富有创新感。

最后在色彩关系上,色彩的运用也不必很微妙,需给人一种较为写实的平面化效果。它主要是参照实际景物,探索平面性的艺术形式和装饰效果。平面性色彩归纳是一种更具装饰语言、特征的表现形式。画者忽略物象接受的光源影响,把物体的体积感作平面的装饰化处理,将五彩斑斓的颜色概括化;可以适当夸张物体的造型,同时注意各物体色相、明度、纯度的对比,如图3、图4。

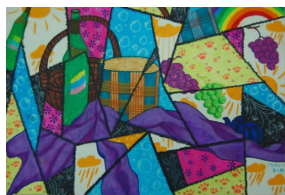

图3

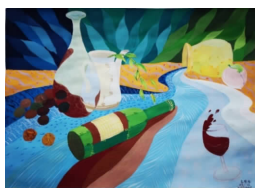

图4

(三)意象色彩归纳

“意象色彩是强调主观意识、追求内心感受、塑造富有意味的色彩。”意象色彩归纳是抽象表现手法之一,意象性归纳写生则更强调主体对客观对象的充分感受。在构图和构造形体上可以完全突破自然形象本身的束缚,充分发挥想象力,使画面具有形式感、构成感、设计感,更具有装饰意味,着重自我意识的发挥。在色彩教学中,教师应该给学生更多的自主权,让学生结合自己的喜好选取素材或者用具,鼓励学生在了一幅画中用多种用具来表现胸中丘壑。如图5、图6、图7、图8,都是用水粉和油画棒的材料结合完成的作品,在色彩的表现手法上,可以首先用水粉颜料先在纸上画出背景和物象的色相,然后画者依据创意使用油画棒平涂出不同的色块,接着用花枝俏毛笔后的牛角尖在未干的油画棒色块上画出理想的线条,如斜线、圆圈、花瓣、三角形、菱形、联珠纹等数学上的几何图形;最后可以在每块涂油画棒的色块上再次平涂出水粉色,该表现方式使作品显得既厚重、又绚丽多彩。

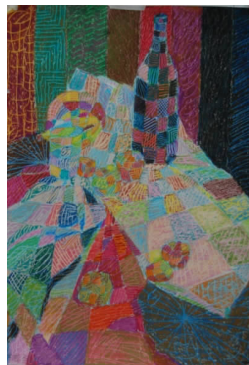

图5

图6

图7

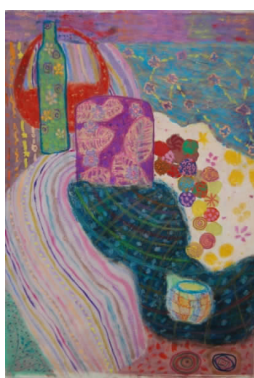

图8

意象是形状与神韵、明朗与含蓄、有限与无限的统一。意向性写生可以面对物象直接写生,也可

以收集照片进行二次创作,甚至可以脱离真实对象,表达自我主观理想的作品。意象性写生的表达方式是以主观感受为主的,客观物象只是素材,因此作品效果常有以下几种类型。

一是写意性倾向。写意性倾向以豪放、洒脱、大气的特点,在造型上对物象的形状加以理想化,在设色上不拘泥于表现对象自身的固有色和环境色等等,而是依据平面构成和色彩构成的原理,例如运用色彩搭配的对比和色相、明度、纯度等对比,大胆抒发自己的生活感受,达到别出心裁的艺术感染力。

二是表现性倾向。表现性倾向可以采用夸张、变形、个性的手法,以自由的线条、错落的色彩块面为表现手段,通过提炼、抽象的方式灵活地调配,使作品中有重叠的造型和色彩,给人一种无拘无束、驰骋风云的艺术效果。

三是寓意性倾向。寓意性倾向是一种浪漫情感的表达,常运用比喻、象征等形式将这种方式寄托于写生对象,或通过自然来抒发自己的情感,比如将啤酒瓶子拟人化,设计成为一个穿裙子的黑皮肤少女;将喝水的小壶的壶盖设计成一个五颜六色的花朵。寓意性倾向主要特征不体现在具体的绘制中,而是在于画者的趣味构思和立意中。

五、色彩肌理设计的表现

综上所述,色彩归纳的手法可以使画面有独出心裁的色彩感觉,比物象的真实感表现又更加丰富了。画者可以采用水彩、水粉、油画棒、彩色铅笔……色彩归纳可以采用一种工具表现,也可以同时采用几种工具进行设计。设计色彩除了色彩归纳的表现手法之外,还有色彩肌理设计的表现方式。画者可以在纸面上做出各种肌理的效果,常用的方法有洒、擦、磨、喷色、浸、染、淋、冲、熏、烤、炙、烙、拓、印、撕、堆、贴、压、编、剪、刻、刮纸等等。在喷洒颜色的时候,画者可以使用喷壶工具,熏、烤、炙可以用打火机,拓印时可以用树叶、花瓣等,浸染可以用生宣纸等工具。

六、色彩归纳与思政的联系、智慧教育时代的展望

(一)设计色彩中色彩归纳与思政的联系

研究设计色彩中的色彩归纳,可以使色彩写生课不仅仅停留在纯写实的环节上。我们可以采用多种表现手法,使物象的造型和色彩表现得更有意义、有趣;画面效果更有层次感、厚重感。色彩归纳

使画者的设计灵感来自于大自然,但是作品的效果是一种区别于写实之美,又区别于海报设计、包装设计、标志设计、环艺设计的作品。设计色彩的色彩归纳的方法为各个设计行业提供了原创素材,使许多门类的设计作品的思路来源于设计色彩归纳的感性和理性思路。这就是艺术来源于生活,又高于生活的一种体现。“黑格尔认为,艺术美高于自然美。因为艺术美是由心灵产生和再生的美,心灵和它的产品比自然和它的现象高多少,艺术美也就比自然美高多少。”总之,设计色彩的色彩归纳训练在教学中至关重要,在高校整个设计教学中充当承上启下的环节。在数字时代下,学生还可以将原创的设计色彩的作品通过即梦 AI、智谱清言、可灵 AI 等软件,将完成的诸多原创设计作品“动”起来,然后用剪映等软件将几秒钟的短视频合成一个较长时间的视频。“AI,和云计算、5G 网络、区块链、AR、VR 等一并成为了通向元宇宙的技术基础。”今后,教师可以在色彩归纳教学中加入人工智能技术的知识,使学生学得更灵活,以促进学生数字素养提升。

国色之美,如余霞成绮。在设计色彩中的色彩归纳中,使学生学习中国传统色彩,我国的传统色彩承载着中华优秀传统文化记忆,是中华民族审美观念和课程思政的重要体现。“课程思政,即将思想政治教育元素,包括思想政治教育的理论知识、价值理念以及精神追求等融入到各门课程中去,潜移默化地对学生的思想意识、行为举止产生影响。”在高校设计色彩教学中引入中国传统色彩的教学内容,不仅能丰富教学体系,将思政贯穿于设计色彩的教学中,而且使学生更好地理解我国古代文化的博大精深,还能帮助学生深入理解中国传统色彩在现代设计中的实际运用。

(二)智慧教育时代下设计色彩的发展与展望

智慧教育时代下,很多产品都有设计色彩的参与。“当下产品色彩设计主要是以用户感性意象偏好为基础,结合设计师的创意灵感与过往经验,完成色彩方案设计。”同时,画者还可以在平面广告、产品包装、服饰、环艺设计中根据命题设计要求进行应用。设计色彩的应用范围极其广泛,它以多种形式渗透到人们生活的方方面面,从食品到服装,从传统媒体到现代媒体,从交通到环境……艺术世界也正朝着多元化的方向发展,千姿百态、五彩斑斓的设计作品数不胜数。

在包装设计中运用色彩归纳,就要注意整体协调性与具体食品的联系,充分利用色彩归纳来提升食品包装设计的视觉冲击力,充分考虑色彩心理在食品包装设计中的应用,充分发挥中华优秀传统文化在食品包装色彩设计中的作用,将色彩归纳与食品结合起来进行设计。“通过外观色彩设计,创造邮轮和谐统一的视觉氛围和变化多样的艺术效果。”设计色彩对邮轮的设计,可以使游客旅游时的心情更舒畅。设计色彩对养老院的卧室、幼儿园教室色彩的安排、电影业的发展都有较深影响,可以根据具体情况,合理地表达。

结语

当前,全球学术界对学生素养的关注与日俱增。当代设计色彩要在原创设计的前提下做到设计色彩的实用性;画者要满足消费者的审美需求,依据中华优秀传统文化的传承来提升企业的外在、文化形象;同时师生要在素养导向下传承设计色彩的基础上积极运用人工智能教育。艺术的真谛就是通过色彩运用的方式来表达画者的所思所想,并将这种丰富饱满的情绪传递给观赏者,我们将紧跟时代前进的步伐,设计出令人瞩目的色彩作品!

参考文献:

- [1]张来源,玄颖双,陈霏,陈栩媛.设计色彩[M].北京:高等教育出版社,2020:3.
- [2]姜晓慧,杜明星.为未来谋——AIGC 驱动下的视觉传达设计本科专业课程构建[J].西北美术,2025(1):82-87.
- [3]李屹,朱岸静.设计创意思维训练[M].南京:南京大学出版社,2019:15.
- [4]张如画,刘伟.设计色彩与构成[M].北京:清华大学出版社,2016:181.
- [5]蒋广喜.色彩视觉表现:设计色彩[M].天津:天津大学出版社,2010:50.
- [6]王宏建.艺术概论[M].北京:文化艺术出版社,2003:423.
- [7]杜天笑.算法诗学、工作伦理与数据本体论——2024年度人工智能时代下的电影研究综述[J].四川戏剧,2025(2):28-35.
- [8]郑元林,周世生.高等色彩学课程教学改革探索[J].包装工程,2021(S1):167-170.
- [9]吴天宇,赵祎乾,李亚军.多维意象信息驱动的产品色彩感性设计研究[J].艺术百家,2022(5):152-159.
- [10]陆江艳,邵碧源.大型邮轮外观色彩要素及设计策略研究[J].装饰,2023(4):133-135.

An Inquiry into the Teaching of Design Color Induction from a Competence-oriented Perspective

MA Yuan¹, GU Dong-hua², LI Li-hua³

- (1. School of Cultural Heritage and Art Design, Zhengzhou University of Technology, Zhengzhou Henan 450044;
2. Engineering Training Center, Zhengzhou University of Light Industry, Zhengzhou Henan 450002;
3. School of International Education, Zhengzhou University of Technology, Zhengzhou Henan 450044, China)

Abstract: A competence-oriented approach to constructing a design color curriculum: promoting student development in university-level design color courses. Instructors and students can employ various expressive techniques such as color induction, color texture, and color collage. Design color is a foundational professional course in art and design, serving as a bridge between sketch-based coloring and artistic design. This paper investigates, on the one hand, innovations in design color induction sketching and the integration of mathematical geometric forms into the teaching of design color induction. On the other hand, it explores the profound influence of design color on outstanding contemporary design in the era of smart education, including applied research on the use of design color induction across multiple industries.

Key words: realistic color induction; flat color induction; imagistic color induction; ideological and political elements