

主题乐园包装设计过程中色彩运用的基本要点

常雅琦

中国建筑科学研究院有限公司，北京，100013；

摘要：本文旨在探讨主题乐园包装中色彩运用的关键要点，以主题包装设计流程为逻辑脉络，结合实例分析色彩在主题乐园包装设计中运用的要点。在包装设计过程中，设计师的职责更多的是选择不同的色彩营造最佳的体验氛围感，色彩通过改变饱和度、色相、质感极大地影响游客的感官，情感等方面，使游客在游览过程中产生不同的体验感。

关键词：主题乐园；色彩运用；包装设计

DOI：10.69979/3029-2727.24.07.031

主题乐园作为一种集娱乐、体验和文化推广于一体的场所，其主题包装设计对于吸引游客和营造独特氛围起着至关重要的作用。目前国内的主题乐园色彩逐渐走向成熟，部分国际性主题乐园的色彩规划也对国内中小型乐园的色彩规划进行了一定的参考与借鉴^[3]。主题包装作为一个营造沉浸式体验的有效手段，非常考验设计师的美学素养，色彩运用几乎贯穿于整个主题乐园的设计过程，从最初规划时的设计主题到最后施工的收尾工作，无不彰显色彩运用手段的重要性。

1 紧密契合包装主题

主题包装设计的第一步是确定包装主题，主题乐园的包装设计过程中，色彩对游客视觉的冲击力是显而易见的，因此在整个包装设计过程中，色彩的运用相当考究，既需要达到一定的刺激效果，又需要发挥锦上添花的特色，突出项目的特色。当我们即将走进一座主题乐园时，一座鲜艳、明亮的乐园建筑能够在远处就吸引游客的目光，引导他们前往特定的区域或游乐设施。这就是为什么乐园的标识系统的色彩一般选用纯度高的色调，色彩能够在游客游览的瞬间抓住游客的注意力，于感官上传递情感和主题信息。

1.1 国外文化乐园包装设计

不同于单纯的建筑设计，主题乐园的包装色彩一般都与主题紧密相关，每个主题乐园都有其独特的主题设定，当主题乐园的主题选自特定的历史时期，就需要先对该时期的色彩文化进行研究，如中世纪建筑人文色彩多以古朴的大地色系和宗教色彩为主。近几年，乐园设计中选取的故事线有近 8 成以西方文化中的童话、电影

等场景为主线，如果以神话传说为主题的乐园，如“冰雪奇缘”为主题的区域包装色彩就较多使用冰蓝、雪白营造冰雪世界的童话氛围；而冒险主题的乐园则可能偏向于纯色调，如蓝白相交的未来世界主题，棕色、墨绿色的加勒比海盗主题等，突出神秘和刺激。大阪环球影城的“超级任天堂世界”园区中，建筑、景观、工作人员服装等的色彩运用就非常契合“任天堂”的游戏主题。在科幻主题乐园中，以银灰色为主，搭配蓝色（用于灯光效果）和黑色（用于增加科技感的深沉部分），同时明亮的霓虹色，如亮绿色、紫红色，可以用于突出高科技设备的按钮、能量管道等部分，增强科技感和未来感。以上海迪士尼乐园中的《爱丽丝梦游仙境》为例，故事中有仙境中的花园、神秘的森林和奇幻的城堡等场景，在该场景的包装设计中，使用了柔和的粉色（代表花朵）、淡绿色（代表叶子）、大红色（代表红皇后的人物特点）和浅蓝色（代表天空）来搭配，这些颜色能够体现出花园的美丽和梦幻感，使游客在不同场景中能根据看到的色彩联想到相应的故事内容。如果主题乐园中有很多标志性的角色，其营造的 IP 文化也可以作为包装设计的色彩参考。比如以漫威系列的人物来看，超级英雄们都有自己的代表颜色：蜘蛛侠（暗红与蓝色）、神盾局特工（合金灰与黑色）。如果需要设计超级英雄主题区域，则可以将这些代表颜色融入到建筑和景观的设计中，以蜘蛛侠主题区域为例，主题包装设计中可以将大面积红色用于建筑的主体结构，蓝色则用于装饰建筑构件等。

1.2 中国文化为主题的包装设计

以中国文化为主题的乐园则可能倾向于金色、红色

等富有历史感和庄重感的色彩,如以影视剧中的古代宫廷为包装主题,色彩运用则偏向于沉稳、大气,多运用红墙黄瓦的配色,红色代表尊贵和权力,黄色象征皇权,这种配色能符合成年人对历史文化和庄重氛围的审美需求,色彩的选择能直观地传达出主题的特色,让游客在第一时间就能体验到主题乐园的沉浸式场景。

2 根据游乐场景切换不同色彩

2.1 确定主色调

在确定好乐园的包装主题之后要根据主题特点确定主色调。例如,以海洋、天空为主题的乐园,蓝、白自然是主色调。可以选择不同深浅的蓝色,如深蓝用于深海场景或重要海洋建筑的主体部分,浅蓝用于天空和浅海区域的包装。对于以荒漠为主题的乐园,主色调则是土黄色和棕褐色,使整个主题区域呈现出沙漠的广袤和苍凉。不同色彩能够唤起游客不同的情感和心理反应,如红色的热情、黄色的欢快、紫色的神秘等。再者,考虑到色彩的情感联想,不同的色彩会引发人们不同的情感反应^[2]。红色通常代表热情和活力,蓝色给人宁静和信任的感觉,黄色则充满了快乐和希望。根据主题乐园想要带给游客的情感体验,精心选择和运用色彩,能够有效地调动游客的情绪。

2.2 辅助色丰富色彩层次

辅助色可以用于丰富主题包装的色彩层次,以成都融创乐园的奇幻森林园区大门设计为例,主色调是鲜绿色,辅助色则是棕色(用于树干、木屋等)。强调色则是花卉的色彩,如红色、粉色、橙色的花朵颜色,用于突出该景观节点,吸引游客的目光。在主题乐园的过山车、跳楼机等刺激的游乐设施周围,可以使用这些色彩来增强游客的兴奋感,让他们更加期待刺激的项目体验。如低龄儿童区域的空间大多以马卡龙色系为主,这就为幼儿提供了比较欢快的情绪;在一些关键区域,如入口、标志性建筑等,使用高对比度和亮度的色彩可以吸引游客的注意力,起到引导和标识的作用;而在休息区域,则可以选择较为柔和、低饱和度的色彩,如木色系,大地色等都是比较常用的色彩,这让游客很快地放松身心。游客在远处看到这些色彩,就可以大致判断出各个区域的位置,从而更容易找到自己感兴趣的游乐设施和景点。

3 考虑光线变化

3.1 主题乐园室外包装设计

主题乐园的包装设计与普通的建筑景观设计不同的点在于,需要着重考虑夜晚的游览体验,灯光秀作为乐园设计的重要一环,需要在包装设计中将打灯位置,灯光色彩等都考虑进去。而白天自然光充足,建筑景观的色彩表现较为真实;夜晚灯光照明下,色彩可能会产生变化,因此需要提前规划,要考虑色彩在不同光线条件下的效果。白天和夜晚的光线差异较大,同样的色彩在不同时段因为波长的改变会呈现出不同的视觉感受,在设计时需要充分考虑到这一点,确保色彩在自然光线与人工光线下都能达到预期的效果,通过精心设计的灯光,增强色彩在夜间的效果,提升主题乐园的整体魅力。

3.2 主题乐园室内包装设计

色彩会根据光线强度的不同呈现出不同的效果,在主题乐园的主题包装设计中,对于需要突出的重点景观或建筑,可以使用较强的光线来增强其色彩的吸引力。例如,在鬼屋主题的包装设计中,很多尖叫点都是灯光作用的效果;哈利波特主题的环球影城中大量黑暗骑乘项目都采用灯光辅助营造神秘的氛围;而对于一些需要营造柔和氛围的区域,如主题乐园中的休息区,可以使用较弱的光线,较弱的光线(如使用低功率的LED灯)照在中式建筑风格的红色柱子和青灰色瓦片上,会使这些颜色呈现出一种柔和、含蓄的美感,让游客在休息时能够感受到宁静的氛围。

4 色彩搭配需注重协调性

在包装设计过程中,包装造型多种多样,最终呈现在游客眼前的是团队成员的设计思维不断碰撞的效果,设计师在设计过程中要着重考虑到色相、明度和饱和度之间的关系。在乐园设计中,色彩设计属于点睛之笔,它承载着建筑的美学价值和使用功能的双重使命^[3]。

4.1 明度、纯度

在主题乐园主题包装设计中,色彩明度的改变更好地协调色彩呈现的效果。例如,以南美文化为主题的乐园区域,建筑的主体可以使用低明度的土黄色,代表石墙。而建筑上的装饰部分,如古老的文字和壁画,可以使用高明度的金色或红色,通过这种明度的对比,让装饰部分更加突出,又保持了整体色彩的协调性。而纯度同样可以影响色彩的展示,如以田园为主题区域,为营造出柔和、舒适的氛围,可以使用低纯度的颜色。

如淡蓝色的天空、淡绿色的草地和米白色的建筑,这些低纯度的颜色组合在一起,营造恬静的田园场景。

4.2 不同色相搭配

对比色的搭配可以对游客产生强烈的视觉冲击,但要注意比例和过渡,避免过于刺眼,有些乐园在方案阶段出现了大面积的色彩填充,后没有扩初深化阶段就直接施工,过度饱和的色彩使得造型的外观显得非常“新”,在周围建筑中显得较为突兀,若是这种“新”建筑对应了“历史建筑”包装主题,那绝对是灾难性的,后期弥补也只能通过增加部分水渍,褪色、斑驳感等来增加厚重感。

相邻色的搭配则能营造出和谐、舒适的感觉,像橙色和黄色、蓝色和绿色。适合用于营造轻松愉悦的场景,通过相邻色、互补色等搭配方式,营造出既富有变化又统一协调的视觉感受。如以海洋主题乐园的一个热带海岛区域为例,建筑的外观可以使用蓝色和绿色的邻近色组合。蓝色用于屋顶,模拟天空和海洋的颜色,绿色用于建筑的墙面,代表海岛的植被。这两种颜色相互搭配,既和谐又能突出海岛的自然特色,给游客一种清新、舒适的感觉。

一座中大型主题乐园的主题包装首先会根据主题色彩确定基本基调,再根据不同体验场景选择主色调与辅助色,作为观赏类建筑与游乐设备的结合体,主题乐园设计过程中还要注意光线、色相,饱和度等影响因素。

色彩的运用在主题乐园包装过程中扮演着十分重要的角色,可感的视觉色彩,使主题乐园摆脱单调,随意拼贴的粗糙效果^[4]。若想打造出令人难忘的主题乐园沉浸式体验,吸引更多游客,大力提升主题乐园的商业价值和文化价值,色彩运用中要准确把握色彩与主题的契合、注重色彩搭配的协调性、利用色彩的情感联想、合理控制对比度和亮度,并充分考虑光线条件的影响。本文仅通过设计师的角度发出的一些意见,而随着技术的进步和游客需求的变化,对于主题乐园包装中色彩运用的研究和创新将不断深入。

参考文献

- [1] 庄怡. 日本城市色彩规划条例中的规划要点解析[A]. 2020 中国色彩学术论文集(优秀论文篇)[C]. 中国流行色协会, 2020: 7.
- [2] 罗慧琰. 餐具的色彩设计研究[J]. 色彩, 2024, (02): 15-17.
- [3] 王辛. 将色彩元素融入建筑设计的要点探讨[J]. 房地产世界, 2024, (11): 57-59.
- [4] 李青霞, 李倩. 基于符号学上的主题乐园游乐设施色彩研究——以成都“国色天乡童话世界”主题乐园为例[J]. 大众文艺, 2015, (19): 91.

作者简介: 常雅琦(出生年-1992.08), 性别女, 民族汉, 籍贯山东济南, 学位硕士, 职位建筑设计师。