

艺术构成法则在动态影像中的灵活运用

张静静

悉尼大学, 澳大利亚·悉尼 610000

【摘要】为了更好的处理好动态影像中的整体效果,涉及到画面效果的处理,以及镜头效果与音乐的协调等,将构成法则灵活的运用其中,是解决问题的途径。所谓动态影像即是“映画”,其注重镜头语言和画面效果的表现,形式美法则的运用便显得尤为重要。形体的再创造,以及形与色的统一,形与形的联系,以及形体色彩不同时期的表现,最后色彩与音乐的完美结合,这些诸多元素的恰如其分的表达便可以生成生动准确,独特别致的镜头效果。

【关键词】构成法则;形式美;色彩调和;色彩性别

1 平面构成法则在动态影像中的灵活运用

1.1 动态影像中形式美的表现

任何动态影像作品的创作都离不开形式美,失去形式美就失去感染人的魅力。^[1]那么美的表现形式具体的涵盖内容又有那些呢?在本人的影像作品中又是如何灵活运用的呢?在这里我们谈到画面效果的形式美,不得不进一步引伸出对平衡、对比、调和、节奏、变异等形式在影像中的具体运用的效果

画面中元素的平衡效果,是指透过视觉在观者心中形成的一种力的平衡状态,它分为相对的平衡和绝对的平衡,不同程度的为观者呈现出趋于完美的视觉感受。从而满足观者对画面中组合元素达到平衡的视觉效果的心理需求^[2]如分镜中对树的处理,在表现孤独静意的感情氛围时,将树放在画面中央运用均衡的形式给人在心理上达到审美的均衡。

接下来我们将进一步探讨组合的元素之间的调和,是指映像画面中元素之间的组合关系在相应的形式美法则下,各自恰当的存在,元素之间彼此相互和谐映衬,给观者以美的观感。元素的调和强调的是元素之间的共性,那么不同元素获得和谐统一的效果关键在哪呢?关键在于如何处理好不同元素的各自不同的原有特征,以及组合元素的色彩,和它的方向。将不同的组合元素达到调和的效果,还有以下几个方法可以运用。一是我们可以适当的增加主要元素的共性元素,使其群体化,共性元素之间的呼应性也会进一步被提升。二是打破原有形体元素的组合,使其重新按着一定的排列秩序进行重组。三是调整映像画面中的形体元素的明暗关系,这样可以使画面中的组合形体元素更加的主次分明,空间的层次感也会更强。

提及节奏的概念时,人们首先会想到音乐的节奏,例如节拍的快慢、高低、强弱等,其遵循着相应的原理并呈现出其独有的风采,这便是优美的韵律,并让听者的内心有美的感官享受并产生共鸣。而在视觉形象设计中形体元素组合的韵律和节奏则呈现出一定的秩序感,这是一个强调变化的过程。镜头中固定画面与动态的形体本身就是一种强调,一种静,

接下来说美的表现形式中的最后一个切入点变异在镜头画面中的运用,也就是我们常说的与众不同的情况,在这其中蕴含着一种以反常规的美。反常规的美是变异遵循的形式美法则,在映像画面中有着共性的元素形体中,存在着一个姓凸显的形体

元素,便会将原来固有单一的视觉效果,致使画面的视觉效果更加灵动,且丰富。该个性元素打破了共性元素的包围圈,更易吸引观者的目光,成为抓人眼球的焦点。个性元素变异的表现形式有形象的变异、方向的变异、大小的变异以及色彩的变异等。

这些因素在镜头语言的表现中尤为重要,如画面中形体的运动,色彩的对比变化,以及随时间流失,背景色彩的变化。以上谈到的五点关于美的表现形式以及在镜头语言中的体现,只有将这些表现形式恰如其分的结合起来并灵活的运用到动态影像中,才能最终达到好的画面效果。

1.2 动态影像中形体的再创造以及经形体之间的关系

接下来将对动态影像中形体的再创造进行进一步的探讨,世间万物,千姿百态,然而点、线、面是构成事物形态的基本要素,我们将万事万物的形态进一步分解和概括,便得到了该基本要素^[3]形体构成的基本要素在空间中有序的排列和组合,加之与色彩的交织,便产生了形形色色的个体形象,从而构成了整个形态世界。镜头中的鸟为点,路为线,背景便是面,再如画面中的树,天空中的鸟,远处的天空与草坪等,都是典型的点、线面、组合。而在整体的画面中往往不会只出现一个形象,通常是多个形象同时存在于一个画面中,这便引发了形体与形体之间的关系问题,形体之间的关系又能使原本单调平淡的形象变得丰富起来。画面由此而活跃。把握好形体之间的关系,就能在处理形象时变的更丰富、更活跃、更有个性。如在处理镜头中春夏秋冬的画面效果时,运用画面分离、联合、差叠的形式,去表现时间的流逝。沧桑的变化。这样也是镜头语言更加的活泼,富有变化。

1.3 形体在空间中的关系及其造型要素

以上分析了镜头中形体之间的关系处理,那么形体在空间中的关系又是怎样处理的呢?习惯上我们通常把有视觉特征和外形的物体称为形象,而形象的存在有赖于空间,即任何形象都必然占有一定的空间。就平面而言,形象是可见且实在的,具有视觉冲击力。称之为“图”,周围的空白部分被称为“地”或“底”,其作用是衬托“图”,使图能显示出来。^[4]正负形和图底反转是形体与空间切合表现的两种形式,接下来我将进一步探讨图底的关系在镜头中的具体运用。在视觉习惯上,容易形成并突出图形的条件是:与周围相比较具有醒目的位置,合理的空间等。在画面中央位置或垂直、水平方向的形象,比较容易突出。^[5]如镜头中

等待中的树,在画面中央除了天空中的飞鸟飞过空无一人,暗淡的天空远远的镜头,寂寥的氛围被悄然的演绎出来;位置在下部的比在位于上部的更容易突出;完整的形象比不完整的形象更容易突出;在形象的大小关系上,相对小的形象比大的形象更容易突出,如镜头中远处的小鸟和空中的云,相对更小的小鸟更容易引人注目;在一组相同性质的形中,异质形象更能称为注目聚点;聚集的形象比分散的形象更容易突出;群体化的形象或对称的形象比较容易显示。所以画面中小鸟的群体化飞舞的镜头让人留下深刻的印象。只有利用好图与底的关系,掌握好图形的形成和突出的条件,对处理好画面效果最终形成优良的动力影像设计创作十分重要。

2 色彩构成法则在动态影像中的灵活运用

2.1 色彩情感的表达与背景以及形态的关系

形体和色彩是一个统一的整体,色彩使形体的特性,以及独有的情感更加的凸显。^[6]影视画面中的色彩设计会直接影响到观者的第一感受。明快的色彩让人们的心情也会有豁然开朗的感觉;暗冷色调会让观者感受到孤寂、寒冷甚至是凄苦等心理感受。所以,色彩的感染力会直击观者的内心。

色彩构成法则是指不同的色彩元素依着色彩原则的形式组合,从而达到特定的情境氛围。^[7]动态影像中色彩构成法则的运用可以使影像画面的情感基调更贴合作者意向的表达。色彩构成建立在和谐秩序的建构下,从而使色彩相互协调。色彩的协调性组合可以是类似色的有序组合,也可以是有着夸张对比的色彩组合。从而达到色彩调和的效果。

每一种色彩都散发着它独有的魅力,并蕴藏着特殊的寓意,彩色不仅可以给我带来丰富的视觉享受,在情感的表达上也更容易使观者产生共鸣。

色彩和形体的结合也有着一定的规律,正如我们所了解的红颜色的正方形和黄颜色的三角形进行融合,其视觉效果等同于橙色的梯形;黄色的三角形和蓝色的圆形进行融合,其等同于绿色的曲边的三角形;蓝色的圆形和红色的正方形互相融合,等同于紫色的圆角方形。^[8]在影像画面的设计中,形体元素与和谐的色彩组合形成画面的整体,形体与色彩相辅相成。

2.2 色彩在不同时期的表现

动态影像画面中,随着时间的流逝,主人公也从少儿时期逐渐成熟,进入青年、中年、直至老年的时期。色彩的表现

上当然也有显著的区别。儿童时期用简洁靓丽的纯色表现少儿时期无忧无虑的单纯快乐的感觉;青年时期的色彩运用则更加的鲜明,色彩的对比也更加有张力,表现青年时期活力四射的精神状态;中年时期则选择更加深沉且素雅的色调来表现中年人的成熟和睿智;老年时期则是暗色调为主,亮色调作为点缀的色彩布局,来呈现老年人衰微的身体状况,然而内心却回归孩童时期的情怀表现。

3 色彩与音乐的结合

最后的谈到的就是色彩与音乐的结合。音乐属时间的艺术,随着时间的流动,音量高低缓和,形成富有乐感的节奏。节奏的轻重缓急,造就了不同的感受。同样色彩也可以通过明度的变换、色相的转移、将无形的感受化为看的到的形形色色这就是艺术间相同的共性。利用形色的节奏和秩序来体现音乐的抑扬顿挫,用画面的氛围来营造音乐思想和气氛。

低沉稳重的曲调,对比微弱,低明度短调的明度关系;悠扬缠绵的曲调则柔顺,中明度中调;欢快轻松的曲调则明亮,渐变的节奏;雄伟有力的曲调则为中纯度强对比的色彩;激烈动感的曲调,则为高纯度强对比的色彩;悲亢激昂的曲调则为低明度高调的色彩。色彩设计这个环节,应尽力尝试多种方案,再选择出最佳的色彩搭配进行深入的完善,最求生动准确、独特别致的色彩表达

4 结论

形色兼备加之音乐的配合,这就筑成动态影像的砖瓦。所以,只有将平面构成法则和色彩构成法则一同灵活的运用到动态影像设计作品中去,才能成就一部优秀的动态影像设计作品。

参考文献:

- [1] 莫里斯·德·索斯马兹著 莫天伟译.视觉形态 设计基础[M].上海人民美术出版社.
- [2] 杨辛,甘霖著.美学原理[M].北京大学出版社.
- [3] 马场雄二著,王秀雄译.美术设计点·线·面[M].
- [4] 林家阳编著.图形创意[M].哈尔滨黑龙江美术出版社.
- [5] 伍立峰,牛建琳著.图形创意新解[M].上海书店出版社.
- [6] 张玉祥编著.色彩构成[M].中国轻工业出版社.
- [7] 赵平勇编著.设计色彩学[M].中国传媒大学出版社.
- [8] 黄国松著.色彩设计学[M].中国纺织出版社.