

当代影视作品中的色彩美学与情感共鸣

潘映彤

(天津商业大学宝德学院 天津 300384)

摘要: 本文深入探讨了色彩美学在当代影视作品中的应用及其与情感共鸣之间的关系。首先介绍了色彩理论的基本要素——色相、饱和度和明度。进一步,分析了色彩对人的情感和心理学的影响,探讨了不同颜色如何在文化背景中激发不同的情感反应。然后,详细阐述了色彩美学在营造情绪氛围、深化角色与主题、界定时间与空间以及增强视觉冲击力和引导观众方面的具体应用。特别地,通过《影》的分析,展示了色彩如何在视觉上与情感共鸣相结合,通过色彩的层次变化来匹配情感波动,增强观众对角色命运的共感,并通过艺术化的手法深化观众的情感投入。

关键词: 色彩美学;情感共鸣;影视作品;色彩理论;《影》

引言:

在当代影视制作中,色彩美学的运用已经成为一个不可或缺的叙事和表达工具。影视作品通过色彩不仅传达视觉信息,更深入地触及观众的情感世界,激发情感共鸣。色彩的选择和搭配能够在无声之间构建情绪氛围,塑造角色心理,甚至影响观众对影片主题的理解和感知。因此,探讨色彩如何在影视作品中实现这些功能,不仅有助于理解影视作品的情感层面,也对影视创作实践具有重要的启示作用。本文旨在深入探讨当代影视作品中色彩美学与情感共鸣,分析色彩如何成为连接视觉艺术与观众情感的桥梁。通过对色彩美学的功能性分析,将揭示色彩在现代影视叙事中的作用及其在增强观众情感体验中的重要性。

1、色彩美学的基础理论

1.1 色彩理论的基本要素

在当代影视作品中,色彩不仅仅是视觉元素的一部分,而是通过其独特的语言,与观众进行情感沟通的重要手段。色彩理论的三大基本要素:色相、饱和度和明度,这三者共同构成了影视作品中色彩运用的核心^[1]。

色相是指色彩的种类,即我们通常所说的颜色名称,如红色、蓝色、黄色等。在影视作品中,不同的色相能够激发观众的情感反应,如红色常被用来表达激情或危险,蓝色则给人以宁静或忧郁的感受。精心选择色相,可以为影视作品营造特定的氛围,加深观众的情感体验。

饱和度是指色彩的纯度,高饱和度的颜色看起来更加鲜明,而低饱和度的颜色则显得更为柔和、灰暗。在影视制作中,饱和度的调整常用于强调某一情节的情感强度。

明度,亦称为亮度,是指色彩的明暗程度。明度的变化可以影响画面的视觉重点,高明度让人感觉轻松明亮,低明度则可能带来压抑或神秘的感觉。

1.2 色彩对人的情感和心理学的影响

色彩对人类情感和心理学的影响深远且复杂,其作用不仅仅限于视觉感受,更触及心理层面的深层次反应。

色彩心理学研究表明,不同的颜色能够引发人们的不同情感反应^[2]。例如,红色通常与激情、爱情及危险关联,而蓝色则给人以宁静、理智和深沉的感觉。这种色彩与情感的关联在文化背景中有所差异,但某些基本的色彩情感联系具有普遍性。影视制作人利用这种普遍性,在不同的文化和市场中创作具有普遍吸引力的作品。

在心理学领域,色彩不仅能激发情绪,还能影响人的行为和决策。例如,绿色有助于缓解紧张,常用于需要提供安心感的场景,如医院的墙壁。影视作品中,制作团队常利用这一点,在关键情节中通过背景色彩的变化来引导观众情绪,或者在视觉上突

出某个特定的情感或心理状态。

2、色彩美学在影视作品中的应用方式

色彩美学在影视制作中的应用远不止是为了美观。它是导演传达故事情绪、塑造角色、定义时空背景及增强视觉冲击力的策略性工具。

2.1 情绪与氛围的营造

影视制作中,色彩美学的运用是营造情绪和氛围的关键技术。色彩不仅能传递情感,还能塑造整个场景的氛围,从而影响观众的情感体验。例如,在电影《教父》中,通过暗色调的运用,加强了电影的压抑和神秘感,使观众能够感受到故事背后的沉重和紧张。

色调调整是影视作品中常见的技术手段,通过改变画面的基本色调,可以快速转变场景的情绪。例如,使用冷色调可以营造出孤独、悲伤或神秘的氛围,而暖色调则适合表达温馨、愉快或紧张的情绪。在实际应用中,影视制作者会根据剧本的需要,精心设计每一个场景的色调,以此引导观众的情感走向。

饱和度是衡量色彩纯度的重要参数,高饱和度的色彩鲜艳且富有表现力,低饱和度则显得更加柔和、灰暗。在影视作品中,通过调整关键场景的色彩饱和度,可以有效地增强或削弱观众的情感反应。例如,在描述主角内心挣扎或回忆往事时,降低饱和度能够使场景显得更为内省和抽象,增强故事的深度。

2.2 角色与主题的深化

色彩美学在影视作品中的应用极大地丰富了角色的层次和主题的深度。通过为角色或特定主题赋予一致的彩色标识,不仅能够加深观众对角色性格和剧情走向的理解,还能增强整体作品的艺术表达力^[3]。

在影视作品中,通过为主要角色设定特定的色彩,可以强化该角色的性格特征和命运走向。例如,在《断背山》中,主角的衣服和背景常用柔和的土色和蓝色,这些色彩不仅反映了角色的内心世界,还呼应了电影的主题和情感基调。此外,反复出现的色彩可以作为一种视觉暗示,帮助观众在复杂的剧情中迅速识别和同情角色。

维持影片主题色彩的一致性加强主题表达的重要手段。通过整个影片或特定章节中色彩的统一,可以加强观众对剧情主题的感知。在《大鱼》中,导演使用饱和度高色彩来表现主角讲述的奇幻故事,这些色彩的使用不仅增加了故事的梦幻感,也加深了观众对主题——现实与幻想间界限的模糊——的感知。色彩的这种应用强化了电影的叙事风格和情感深度,使得观众能够更深入地投入到主角的心理和情感世界中。

另外,影视作品中的色彩往往承载着丰富的象征意义和隐喻,这些元素通过色彩的巧妙运用被深化和传达。例如,在《黑

天鹅》中,黑白色调的对比不仅是视觉上的冲击,也象征着主角内心世界的冲突和对立。通过这种对比,色彩成为了表达复杂心理和主题的有效工具,使得影片的主题表达更为深刻和多层次。

2.3 时间与空间的界定

影视制作中,色彩美学不仅传递情感,还是界定时间感和空间感的重要工具^[4]。通过巧妙的色彩应用,导演能够在不使用明显标识的情况下,向观众传达时代背景或特定地点的信息。

在历史题材的影视作品中,色彩的选择和应用常用于反映不同的历史时期。例如,在描述古代场景时,制作团队可能会选择更加柔和、朴素的色调来复现那个时代的色彩风格。此外,通过现代场景与回忆或历史场景之间使用不同的色彩饱和度和色调,导演可以无缝地在时间线上转换,增强叙事的层次感和历史感。

色彩在构建影视作品的地理和心理空间中同样扮演着关键角色。例如,冷色调常用于表现开阔的空间或寒冷的地理位置,如雪地或高山,而暖色调则用来描绘狭窄、温暖或安全的室内环境。在科幻影片中,未来城市或外太空的场景常见使用超自然的色彩搭配,通过非传统的色彩方案传递未来感或外星感。

2.4 视觉冲击与观众引导

色彩美学在增强视觉冲击力和引导观众注意力方面发挥着至关重要的作用。通过精心设计的色彩策略,制作人员可以控制观众的视线流动,强化视觉信息的传达。

在动作场景或关键情节中,通过使用高对比度和高饱和度的色彩配置,可以创造出强烈的视觉冲击效果。例如,红色和黑色的对比常被用于增加紧张感和危机感,使得观众的情绪紧张度随之提升。在视觉特效重的场景,如爆炸或魔法效果,鲜艳的色彩可以吸引观众的注意力,增强场景的戏剧性和视觉吸引力。

同时,导演通过色彩引导观众的视线和注意力。在复杂的场景中,通过使主要角色或重要物件的色彩与背景形成对比,可以自然地引导观众的视线聚焦于故事的关键元素^[5]。此外,通过色彩渐变或色彩流动的技巧,导演可以在视觉上引导观众从一个场景过渡到另一个场景,流畅地推动故事的发展。这些色彩应用策略有效地利用了视觉心理学原理,不仅增强了影视作品的艺术表现力,还优化了观众的观看体验,使得观众能够在视觉上得到更为丰富和深刻的感受。

3、影视作品中的色彩美学与情感共鸣分析——以张艺谋的《影》为例

在影视领域中,色彩不仅是视觉的组成元素,更是情感表达的强大媒介。张艺谋的《影》以其独特的视觉风格——“水墨丹青”,在色彩美学与情感共鸣之间架起了一座桥梁,为观众呈现了一个情感丰富且视觉冲击力强的叙事世界。

3.1 色彩的层次与情感深度

《影》中的色彩运用,尤其是对黑白两色的深度探索,超越了传统黑白电影的视觉限制,引入了中国水墨画的美学理念。这种美学不仅是对色彩的简单运用,而是通过“墨分五色”的理念,展现了从干、湿、浓、淡到黑的丰富层次,每一层都承载着不同的情感质感。例如,较淡的墨色可能用来表现微妙的不安或忧郁,而浓墨则可能代表深沉的悲伤或坚定的决心。这种层次的变化,让每一个画面都能触动观众的情感共鸣,使情绪的表达更为细腻和多元。

3.2 艺术品质与情感隔离

电影中的“水墨丹青”风格不仅是视觉上的一种创新,更深层次地服务于电影的情感叙事。通过这种独特的视觉手法,影片创造了一种超现实的视觉效果,这不仅增强了观众对于影片中架空历史背景的感知,而且加深了情感的表达力。例如,在电影中

的一场关键对决,主角与他的“影子”在雨中的较量,场景采用了从淡墨至浓墨的渐变,巧妙地反映了战斗的激烈程度和人物内心的动荡。在这场对决中,随着战斗的进行,画面的色彩逐渐由淡变浓,象征着情绪的升级和冲突的加剧。淡墨色调起初给人一种飘渺、不真实的感觉,仿佛是对即将发生之事的预示。而随着墨色的加深,场景中的紧张气氛也越来越浓重,观众能感受到角色之间紧张关系的逐步升级。此外,电影中的王宫场景,使用的是更为细腻的墨色处理,呈现了一种更为内敛和复杂的政治氛围。王宫中的人物对峙和心机争斗,通过淡墨中透着的几分浓重,展示了角色复杂的心理状态和暗流涌动的政治关系。这种色彩上的细微调整,使得每一个微妙的情感变化都得到了精确的视觉呈现,进一步增强了观众对剧情发展和角色心理变化的感知。这种视觉与情感的隔离,实际上是通过艺术化的手法,加深了观众对影片情感层面的投入和感受。

3.3 情感共鸣的视觉触发

在《影》中,色彩的细微差别不仅仅表现在画面上,更深入到了情感的表达中。《影》中的色彩渐变和流动效果,如同水墨在宣纸上的扩散,不仅增添了画面的美感,而且富有象征意义。这种渐变不仅反映了场景的氛围变化,更象征了人物内心世界的转变。例如,影片中主角的内心冲突和挣扎通过色彩的深浅变化得到了形象的展现。在关键对话或决策的瞬间,深色和浅色的对比加剧,反映了人物心理的激烈波动。这种视觉上的流动和情感上的波动形成了强烈的共鸣,使得观众在看似静态的画面中感受到动态的情感变化,这是《影》色彩美学的巧妙之处。进一步地,影片中的色彩不仅仅是背景的填充或美术的元素,它们是影片叙事结构的核心部分。通过这种非语言的表达方式,观众能够更直观地感受到剧情的张力和情绪的波动,使得观影体验更为丰富和层次分明。

通过深入分析《影》的色彩美学,我们可以看到,张艺谋导演不仅利用色彩创造了视觉上的艺术效果,更通过色彩的层次和流动引发了深层的情感共鸣。这种结合传统水墨画元素的现代电影技术,展示了色彩美学在现代影视中表达复杂情感的无限可能性。

结语:

通过本文的探讨,我们可以明显看到,在当代影视作品中,色彩美学不仅仅是为了增加画面的美观度,而是作为一种强有力的叙事和情感传达工具。未来,随着影视技术的进一步发展和观众审美的不断提升,色彩美学在影视制作中的应用将会更加精细化和系统化。我们预见到,未来的影视作品将会利用更加先进的色彩技术,如HDR(高动态范围成像)和更广的色域范围,来进一步提升视觉表现力和情感表达的细腻度。此外,随着人工智能技术的整合,色彩设计可能会变得更加智能和个性化,能够根据影片内容和观众反应实时调整色彩策略,从而为每位观众提供更加定制化的观影体验。

参考文献:

- [1]牛佳仪.色彩在影视作品中的兴起和运用[J].艺术评鉴,2023,(21):183-188.
- [2]张逸舟.影视色彩视域下的影视创作审美[J].戏剧之家,2022,(21):169-171.
- [3]姜海潮,赵林.影视作品中色彩设计对情感氛围塑造的影响研究[J].色彩,2024,(02):18-22.
- [4]张静.新时代文学改编类影视作品的“拟态表达”与“情感共诉”[J].电影文学,2023,(24):80-82.
- [5]宋黔云.审美价值观照下的教育类题材影视作品探究[J].电影评介,2022,(05):98-101.

