

浅析影视中服饰的艺术特征与内涵

刘介白 丁零

(南京师范大学美术学院 江苏南京 210023)

摘要:近年来,在我国经济快速发展的背景下,各行各业都发生了巨大的变化,其中影视行业中大家对于电影的关注度越来越高,在进行电影拍摄过程中还会使用到各种各样的服装,不同风格的服装有着不同的作用,同时也给电影行业增加了很多色彩和内容。本文中笔者通过对影视服装的概述进行分析,并且对影视服饰的特征进行阐述,最后对影视作品中服饰艺术的作用进行探讨。

关键词:影视;服饰;艺术特征;内涵

一、影视服装的概述

影视服装是指在电影、电视剧、舞台剧等影视作品中角色所穿戴的服装,影视服装在影视作品中扮演着重要的角色,它能够帮助观众更好地理解角色的身份、背景、性格和情感。首先,影视服装通过颜色、款式等方面的设计,帮助观众更好地理解角色的身份和性格特点。例如,西装通常被用来塑造正义、权威的角色形象。其次,影视服装能够通过服饰的风格和流行元素,准确地再现不同时代的服装特点。通过服装的选择,观众可以感受到影视作品所描绘的时代背景和社会环境的变迁。此外,不同地区和民族的服装具有独特的文化符号和象征意义。影视服装可以通过展示特定文化的服饰元素,传达出特定文化的美学观念、价值观和传统习俗。最后,影视服装在叙事中起到重要的作用,通过服装的变化和演员的穿着,可以暗示角色的发展和剧情的转折。服装的细节设计和配搭也能够传递情感和暗示故事的发展方向。

二、影视服饰的特征

(一) 象征性

影视服饰在影视作品中扮演了象征角色身份、社会地位、文化背景和情感状态等重要作用,因此需要服装设计师通过服装的选择、款式、颜色和配饰等来传达角色的内在特质和故事背景。例如,黑色婚纱它代表的是忠诚,穿黑色婚纱代表着新娘对新郎至死不渝的爱,表示一直到死依然会爱着对方,而白色婚纱象征纯洁无瑕的爱情。服装还可以通过特定的服饰元素来表达文化符号,如中国传统服饰中的龙袍、和服中的腰带等。通过这些象征性的服饰,观众可以更好地理解角色的身份和情感。

(二) 审美性

影视服饰在审美性方面追求整体造型的美感和视觉效果,对于影视服装设计师来说,要充分考虑服装的款式、颜色、质地、剪裁和配饰等方面,以创造出令人赏心悦目的服装形象。

服装的审美性不仅仅是追求美观,还需要与角色的身份和剧情的氛围相匹配。服装设计师常常参考时尚潮流、艺术风格和历史时期的服饰,以及观众的审美偏好,来打造具有吸引力和独特风格的服装。

(三) 流行性

影视服饰在一定程度上反映了时尚潮流和流行趋势,服装设计师需要紧跟时代的潮流动向,了解当下的服饰流行元素和观众的审美需求。他们可以通过参考时尚杂志、时装周、设计师作品以及社交媒体等渠道,来获取灵感和了解最新的时尚趋势。同时,服装设计师也需要根据剧本和导演的要求,将流行元素巧妙地融入服装设计中,以创造出时尚而与时俱进的服装形象。

三、影视作品中服饰艺术的作用

(一) 对观众产生视觉冲击

影视服饰通过独特的设计和搭配,可以为角色形象增添独特的个性和魅力。通过服装的颜色、款式等元素的选择,服装设计师能够突出角色的特点和故事背景,使其更加鲜明和生动。观众通过服装的视觉冲击,能够一眼辨认出角色,并对其产生深刻的印象,例如在电影《了不起的盖茨比》中的盖茨比是一个富有而神秘的角色,他的服装设计展示了他的财富和社会地位。他穿着华丽的西装和定制的礼服,配以昂贵的珠宝和配饰,展示出他的奢华和优雅。他的服装设计注重细节和精致的面料,传达出他的精英地位和对外貌的重视。

另外,许多影视作品中还会通过服饰艺术为电影搭建时代背景,但是要想做好这方面内容需要服装设计师详细研究历史时期的服饰风格和流行趋势,选择合适的服装元素来再现特定时代的服饰特点。观众通过服装的视觉冲击,能够迅速地认识到故事发生的时代背景,增强对影片的代入感和真实感,例如电影《了不起的女孩》,主要讲述了60年代美国女性争取平等权利的故事,影片中的服装设计通过再现60年代的时尚风格,

展示了当时女性的社会地位和时代背景。女性角色穿着彩色连衣裙、迷你裙和高跟鞋，搭配着大胆的发型和配饰，呈现出那个时代女性解放和自由的精神。

一个精心设计的服装能够给观众带来视觉上的享受和吸引力，通过服装的独特性、创意性和视觉冲击力，能够吸引观众的注意力，使影视作品更加引人入胜。服装设计师通过运用各种元素，如鲜艳的颜色、华丽的装饰、奇特的剪裁等，创造出令人赏心悦目的服装形象，提升观众的观赏体验。

最后，通过服饰艺术在影视作品中使用，还能够通过视觉冲击来增强故事的表达效果。服装的细节设计和配搭可以传递角色的内心世界、情感状态和剧情发展。通过服装的视觉冲击，观众能够更好地理解角色的情感变化、内心挣扎和成长历程，增强对故事的共鸣和理解。

（二）渲染影视作品的氛围

不同影视作品所表达的内容、思想以及故事背景都存在很大的区别，尤其像一些历史电影，要想充分营造作品氛围，需要根据不同时期的服饰风格，选择合适的服装渲染整个作品的氛围，而且观众也能通过服装，快速了解该时期的背景和內容，体会当前的文化风貌和氛围，这利于观众感受历史文化、了解导演想法等都有重要帮助，例如系列电影《哈利·波特系列》讲述了一个魔法世界的故事，影片中的服装设计通过再现魔法世界的特殊氛围，展示了奇幻和神秘的氛围。学生们穿着学院制服，戴着学院徽章，表达出他们所属的魔法学院的归属感。魔法师们的长袍和巫师帽则传达出他们的身份和魔法能力^[1]。

其次，通过服饰的细节来表达影视作品所描绘的社会环境，因为不同社会阶层、职业和文化背景的人物在服饰上有着明显的差异，所以服装设计师可以通过服装的颜色、配饰等元素的选择，展现社会的等级制度、文化习俗和价值观念。观众通过服装的呈现，能够深入了解影视作品所描绘的社会环境，并对故事情节产生更深的共鸣，像电影《猫鼠游戏》讲述了20世纪60年代美国社会的黑帮和警察的斗争，影片中的服装设计通过再现当时黑帮和警察的着装风格，展示了社会的暴力和混乱。黑帮成员穿着宽松的西装、领带和大胆的配饰，呈现出他们的犯罪身份和无法无天的氛围。警察则穿着制服、警帽和皮靴，表达出他们的权威和执法使命^[2]。

而且通过服饰还能给观众营造情感氛围，利用服饰的颜色、质地和剪裁等方面的内容，营造情感氛围，不同的服装风格和元素可以传递出不同的情绪和情感状态，如浪漫、悲伤、紧张等。服装设计师可以根据剧情需要，选择合适的服装来强调角色的情感和氛围。观众通过服装的视觉冲击，能够更好地感受

到影视作品所渲染的情感氛围，进一步投入到故事中。精心设计的服装能够为观众带来视觉上的享受和观赏体验。通过服装的独特性、创意性和视觉冲击力，能够吸引观众的注意力，使影视作品更加引人入胜。

（三）塑造影视作品的人物形象

影视作品中的服饰艺术本身就是一个多方面的表达工具，它能够通过服装的选择、设计和搭配来塑造人物形象、表达情感状态、再现时代背景，并推动故事情节的发展。服饰艺术的运用能够增强观众对影视作品的情感共鸣，使得故事更加生动和具有吸引力。尤其在人物形象塑造方面服饰艺术十分关键，通过服装的风格、质地等方面的选择，可以展现人物的职业、社会地位、性格特点和时代背景等信息，例如《绅士们》这部电影讲述了19世纪末英国贵族社会的故事。影片中的服装设计通过再现当时的绅士们的着装风格，展示了他们的社会地位和身份。贵族男性穿着高领衬衫、燕尾服和礼帽，呈现出他们的优雅和高贵。女性则穿着华丽的礼服、帽子和手套，表达出她们的高贵和精致^[3]。

其次，服饰艺术有时候也可以用来推动故事情节的发展。通过改变人物的服装，可以暗示人物的转变或者展示故事中的重要事件。例如，当一个平凡的角色在剧情发展中获得了重要的身份或者地位时，他们的服装通常会发生变化，从而向观众传达出这个角色的成长和转变，比如在《致命女人》这部电影中讲述了一个女性角色为了报复而展开的复仇行动。影片中的服装设计通过女主角的形象转变，推动了故事情节的发展。一开始，女主角穿着朴素的服装，表达出她的无辜和受害者身份。随着她的复仇计划逐渐展开，她的服装也变得更加时尚、性感和具有攻击性，展示了她的力量和决心。通过服装的变化，推动了故事情节的紧张和悬疑发展。

结语

综上所述，本文中笔者通过对影视服装的概述进行分析，并且对影视服饰具有象征性、流行性、审美性等特征进行阐述，最后对观众产生视觉冲击、渲染影视作品的氛围、塑造影视作品的人物形象等影视作品中服饰艺术的作用进行探讨。

参考文献：

- [1] 朱鸿鹄. 高职院校影视服饰设计融合文化传承的教改研究 [J]. 黑龙江纺织, 2021, (01): 41-44.
- [2] 刘子君. 影视服饰设计与人物形象塑造的关系研究——评《影视服装设计》 [J]. 印染, 2020, 46 (10): 77-78.
- [3] 钟伟. 影视服饰设计与人物形象塑造——评《服装设计基础与创意》 [J]. 上海纺织科技, 2020, 48 (02): 119.