

电影美术的视觉传达形式研究

司琳

(四川传媒学院摄影学院 四川成都 610066)

摘要:视觉传达设计不同于传统的设计方式,其涉及的领域较广,主要是涉及到了字体设计、插图设计以及编排设计等等。视觉传达其主要目的就是通过视觉符号来进行信息内容的传播以及表达,对人的感官进行捕捉,且结合所获取的信息内容来展开整合设计,其中突破了时间以及空间上的束缚,跨越了语言和文字的阻碍,使设计的工作者以信息内容发表方展开实时的沟通以及交流,通过相互合作来进行有效的内容传播,满足新时代下社会信息传播的价值。基于此,本文针对电影美术的视觉传达形式研究进行简要分析并阐述,以下仅供参考。

关键词:电影美术;视觉传达

【引言】

视觉传达同时也叫做视觉设计,具体的说视觉传达通过眼睛去与人们展开有效的交流以及互动。不同于视觉语言信息传达方式,每一个地区可以通过年龄、肤色和语言文化的不同,以视觉为切入点来进行信息的传达,主要展开感情上的沟通。情感上的交流突破了时间以及空间上的约束,通过图像、图案、图形等一系列的方式来进行理解以及互动。视觉传达主要涉及到以下两个概念,其中分别为视觉符号与传达传达,主要是通过信息发送工作人员以符号的方式向接受人员进行信息的传递,在此过程当中可以体现出视觉传达的根本意义,通过人和自然或者某种生物之间的信息传达。通过视觉符号,也就是人们的眼睛,将所看到的事物称之为符号,各个类型的艺术建筑物和设计也是视觉符号的一种。

一、电影中美术视觉传达的应用策略

(一)造型元素对空间的呈现

视觉传达能够在造型方面进行重建,该内容不仅仅是对实际生活当中物理空间展开有效的记录,其中涉及到了对空间的二次创作以及多个项目的选择。电影的每一项剧情都是以故事为切入点来进行渲染,从而与人们进行情感上的共鸣,其中涉及到了故事的背景以及该时代的特点和当地的民族风情^[1]。电影当中每一个人物都需要将人物的性格特点以及时代背景进行彰显,利用造型,突破空间上的局限性,对其进行全方面的体现视觉内容,给人们感受真实的体验,并在此基础上让观众能够身临其境,更好的去感受影片当中作者以及导演所要传递的情感以及表达的意境,同时与角色当中的主人公产生共鸣。例如,美国有一部比较经典的电影,其中就是利用美国西部壮丽的风景将地域的特点呈现出来,并且利用原野当中马车和身穿牛仔的造型,将其打造成策马奔腾、越马奔驰者的形象,让观众者能够体验到穿越到西部原野的感受,体会美国西部历史的文化。再例如,电影,《铁骑》、《关山飞渡》等等,都是通过美术造型来对电影当中的空间进行再次呈现。为了有效保障所涉及造型的效果,在设计的过程当中需要设计者在故事发生的基础上对整个影片的造型进行设计,从而更好的体现故事的情节,将故事的内容和信息更好的表达出来,营造良好的故事情景,做好每一个场景的搭配和选择,增添电影内容的丰富性,提升电影的价值以及魅力^[2]。

(二)在构图方面的应用

构图主要是将电影当中与美术之间的联系进行阐述,具体的说

构图主要是通过电影当中画面的结构以及电影的各个布局和画面当中每一个元素与主人公形象的关联关系,并对其结构进行分解和组合等等。电影所带来的视觉体验主要是以影像为切入点,通过影像给大众带来全新的视觉体验,将感性上的体验和感受形成视觉上的表达^[3]。在客观的角度去分析电影的本体体会发现视觉隐喻的构成涉及到多种形式,而设置单一的电影画面是形式的重要方式,通过景色来识别对电影画面当中的元素和形象进行连接,其效果更加的显著,内容更加的丰富。例如《大红灯笼高高挂》在这个电影当中,在黑色与黑色之间的色调比较下,使整个影片其造型更加的夸张,氛围更加的和谐,给人们带来视觉上的冲击和震撼。构图所带来的影响可以让观众通过自己的想法进行想象,从而使电影起到了更好的渲染作用,加深电影的思想意义以及深度。在电影过程当中,电影的创作工作者应当科学合理的使用构图,通过对称的构图和对比构图来将电影画面当中的景物和事物进行重新选择、重新组织,这样既能够有效增加影片形式上的美感,同时还能够更好的把握人物的情感^[4]。其次,可以完成电影内容传播的目的,给人们带来更多且更精彩的电影画面,而这也是视觉隐喻的构图目的。在电影美术开展的过程当中,构图是非常重要的不可或缺的一部分,电影的构图主要涉及到两种概念,分别为广义和狭义,以下所阐述的内容主要是狭义的概念。首先是关于电影画面的构成以及布局形式,这样的构图应当与该影片的风格保持一致^[5]。通过设计工程师进行电影的构图设计,给人们带来新的观影体验,让观众能够更好的感受影片的思想以及意义。首先是关于影片构图的大局性,电影的构图主要是通过美术的工作人员,通过自主的方式来进行外在的表现形式,在创作上会与工作人员的主观进行结合,所以电影的构图应当在个人的基础上满足影片的需求,达到一致的风格,满足构图的完整性。例如,在影片《黄土地》当中,该影片主要是通过土地为背景,在构图当中为了彰显这一背景,黄土地占据了整个画面的主体地位,影片大部分的构图都是以黄土地为背景,而与黄土地对应的人则显得非常的渺小,其主要目的就是为了彰显黄土对于人们所起到的主要价值,从客观的角度去分析该影片所应用的背景,形成了一个封闭的空间,人们能够在这个土地当中生存,同时也被改变土地约束着自己的理想。该影片的主题是我国传统的文化以及生活方式的揭示,而黄土地就是文化与生活方式的体现,所以该影片在构图方面更加彰显黄土地,使电影的整体风格是一致的,做到了内容、形式的一致性,同时该影片的局部构图也具有一定的平衡性,之

后再加上作者通过光线镜头的运用更加彰显构图设计的完整性^[6]。

(三) 色彩方面的因素

首先,色彩其目的就是为了给人带来第一感觉的效果。随着彩色电影的普及,色彩成为了电影当中一种新的且不可或缺的传达方式,在给人们带来视觉的震撼之后还能够带来新的电影体验。例如,《电影英雄》就通过了蓝色、黄色、色以及白色等多个色彩,在大雪皑皑的渲染下,身穿红衣的女子就像摇摆的蝴蝶,在画面当中就像是一幅中国画,给观众带来视觉上的震撼和冲击。而《少年派奇幻漂流》也是色彩表达的经典影片,在色彩处理方面作者有着非常独特的见解和精湛的技术^[7]。该影片主要是通过色彩的管理将夜晚大海风景和海绵处理的繁星通过蓝色来进行渲染海里面的水母,发光发亮,将海绵照亮,使得海面被蓝色所萦绕,让大海充满忧郁而又神秘的气息。丰富的色彩表达和奇幻的色彩搭配能够让人感觉像是观看神奇的故事以及语言的故事,通过欣赏让人们的心理和视觉能够对影片有新的想法和感受。以电影为切入点,会发现该内容主要是通过视觉给人们带来全新的体验,每一项体验都应当建立在视觉的基础上,影片当中的视觉奇观带来更多的视觉盛宴,而这也是众多电影院吸引大众的重要手段之一。视觉奇观当中的色彩是非常重要的且不可或缺的一部分,因此需要相关的人员重视该项目,以科学合理的方式利用这一因素。其次,色彩赋予了电影新的韵味,将某种意念和观点通过画面的方式呈现出来,让人们用自己的内心去感受去体验,通过色彩和色彩差异之间的转换感受平静、烦躁、安宁、喜悦、悲伤等一系列的情感,感受影片当中主人公的内心视觉,在视觉和心理上与主人公产生共鸣,从而体现电影影片的价值。我国著名的导演张艺谋先生曾说过在电影过程当中,视觉元素里色彩既能够引发人们的情感共鸣,同时还能够唤起人们的情感。在电影《少年派奇幻漂流》当中,主人公经历了一系列的曲折获得了暂时的平静,在平静时海面像镜子一样,衬托出天空当中的一朵朵白云,而这一切仿佛静止了。在该电影的场景中创作的工作人员通过俯视拍摄的方式将画面进行对比,彰显海面如镜子一般的安静祥和奇迹,能够激发观众情感上的情绪波动,同时还能够体会主人公当时所遇到困难当中的心情,而这也能够更好的彰显影片的价值^[8]。

(四) 以数字技术为切入点,展开视觉传达

在我经济不断发展的一个背景下,科学技术的发展越来越快,数字技术被普及应用到人们的生活、工作以及学习当中,电影美术也是如此。现阶段,传统的电影记录以及无法迈入新时代大众对于电影画面的视觉需求,随着数字时代的发展,电影视觉的传达发生了翻天覆地的变化,而其改革能够更好的弥补传统视觉画面当中所出现的问题。首先,数字技术在电影过程当中能够有效改变传统的2D电影,使影片的画面从一开始的平面转移到了立体项目,给人们带来全新的观影体验,突破了传统的视觉传达方式,电影数字时代的形成也是一个领域的发展过程^[9]。在1997年,星球大战是数字与电影结合的重要标志,随着众多经典电影的诞生,电影和数字技术的结合越来越紧凑,且得到了有效的创新和发展。例如《侏罗纪公园》、《泰坦尼克号》等等开启了电影视觉传达的新方向、新领域以及新天地。在《侏罗纪公园》当中,人们能够更加清晰的看到在14000万年恐龙存在的时代,而《泰坦尼克号》能够再现两百年以前视觉上最豪华的轮船,这些都能够给人们带来新的视觉享受。在2010年著名的导演克里斯托福诺兰通过《盗梦空间》让人们体会到了数

字技术所带来的视觉艺术惊喜,这部电影导演让人们在梦境和现实当中不断的穿梭,是一次非常完美的视觉体验和视觉理性,数字技术的应用对于电影来说是质的飞跃,也是巨大的改革。其次,由于数字技术的发展以及应用,延伸了电影的发展渠道以及审美空间,从而给人们带来了新的视觉传达形式,可以通过电影的方式来感受更多精彩的影像,将人们的生活和空间由地球转移到月球,外太空时空也能够来回的穿梭。例如电影《阿凡达》,该电影是第一部3D电影,而所设置的背景在一个虚拟的星球潘多拉,所设置的时间为2154年,在未来的时空当中,这个空间能够看到现阶段不存在且没见过的事或者人,以3D的形式表现出来,让我们能够在真实的环境当中感受电影当中的情节以及画面效果,3D技术能够给人们带来新的体验,真实性比较明显,同时开拓了影片的画面效果,通过技术形式来感受新的电影。观感电影《星际穿越》、《地心引力》主要是将影片的空间带到了地球以外的外太空,让人们在视觉上感受外太空对于地球的神秘以及浩瀚,因此,将数字技术作为电影美术的一部分,既能够促进电影的发展,同时还能够给人们带来新的视觉传达形式^[10],并在此基础上,给大众带来极佳的观影体验。

二、结束语

总的来说,电影和美术的视觉传达有着不可分割的联系,美术对于电影空间造型、色彩、构图等一系列的方面提供了更多的支持,同时也给予了更多的借鉴经验,创作的工作人员可以通过美术、视觉艺术的色彩、空间造型等一系列的语言,将现实的事物描绘成更多丰富的艺术作品,在弘扬电影艺术的基础上,促进我国电影领域的可持续发展^[11]。

参考文献:

- [1]林梦姝.艺术性与电影视觉传达设计[N].中国电影报,2023-05-05(011).
  - [2]刘颖,金秋宇,李倩倩.基于美术色彩的现代平面设计视觉传达效果研究[J].鞋类工艺与设计,2023,3(08):188-190.
  - [3]陈旋.平面设计视觉传达效果和中国传统美术色彩分析[J].艺术大观,2023, No.154(10):70-72.
  - [4]邓雅楠,宋梅梅.山东工艺美术学院视觉传达设计学院设计作品精选[J].中国造纸,2023,42(02):18.
  - [5]甘泉.探究传统工艺美术在现代艺术设计中的转换[J].作家天地,2023, No.637(04):162-164.
  - [6]曾姣.产教研背景下高职美术学科人才培养途径——以视觉传达设计专业为例[J].大观(论坛),2023, No.309(01):171-173.
  - [7]赵文清,张馨月,邵冠郡.传统美术色彩对现代平面设计视觉传达效果的影响探究[J].流行色,2023, No.438(01):124-126.
  - [8]薛阳.中国传统色彩在现代视觉传达设计中的应用研究[J].明日风尚,2023(02):101-104.
  - [9]李甲骏.基于视觉传达技术的场景空间特征的研究[J].微型电脑应用,2021,37(09):40-43.
  - [10]相静.色彩与构图——电影美术的视觉传达艺术[J].中国民族博览,2018, No.156(12):243-244.
  - [11]张广超.色彩与构图——电影美术的视觉传达艺术[J].芒种,2012, No.423(24):217-218.
- 作者简介:司琳,女,1993年11月2日,汉族,山东聊城人,硕士研究生,助教。