

张艺谋电影中的色彩语言分析

王聪

(南通大学艺术学院 艺术设计 江苏南通 226000)

摘要: 电影是一门综合艺术,通过画面、声音、蒙太奇等电影语言,在荧幕上创造出感性直观的形象。人们在观影中通过画面和声音传达的信息来理解影片其中的深层含义,色彩在帮助观众理解影片内涵的过程中无疑起到了点睛的作用。它能以最快、最为直观的方式帮助观众快速理解某个人物形象以及某个场景环节中的深层意义,另外,影片具有极具视觉冲击力的画面也是观众喜爱某个影片的重要因素之一,在这里,色彩同样占据了重要的地位。说起色彩,在我国电影创作方面张艺谋导演无疑是极具代表性的人物,他的每一部作品对于色彩的把握都是非常值得探究和思考的。在他的创作中,色彩是极为重要的语言。本文就张艺谋创作的电影中对色彩的运用进行论述和分析。探索张艺谋的色彩世界,感受他对于色彩的理解和把握,由此衍生出对当代艺术设计的启示。

关键词: 张艺谋; 电影; 色彩; 艺术设计

引言

20至30年代,电影的色彩艺术得到了发展,电影经历了从幻想-黑白-彩色阶段,色彩的运用具有了重要意义。张艺谋作为我国第五代导演中出色的代表,其作品的精彩程度可圈可点的,其中对于色彩的运用程度更是值得我们大家去研究学习的部分。张艺谋曾说过:“我认为在电影的视觉元素中,色彩是最能唤醒人的情感波动的因素。”可见色彩在张艺谋导演创作中的重要性。本文就张艺谋的几部作品为例,论述张艺谋创作的电影中对于色彩的巧妙运用,以及对于艺术设计的启示。

一、张艺谋电影中色彩运用手法的特点

1.红色的运用

红色是张艺谋创作电影中最常用的颜色《红高粱》、《大红灯笼高高挂》都是运用红色为主体颜色,在不同的场景中把红色赋予了不同的含义。让我们对于这个中国传统的颜色有了更深的理解。红色在张艺谋的创作中出现的最多,张艺谋是土生土长的西安人,对于红色有着很深的情怀,他曾说过:“这跟我是陕西人有关。陕西的土质黄中透红,陕西民间就好红。秦晋两地在办很多事情的时候都会使用红色,他们的那种风俗习惯影响了我,使我对红色有一种偏爱,然后我又反过来表现这种红色”。所以在张艺谋的创作中经常使用红色作为主色调,用他独特的创作手法把中国民间传统的红色赋予了更多的意义。

2.夸张对比色调

对于色彩的运用他还擅长选用对比强烈的色调营造出极度夸张的色彩氛围,使观众感受到画面带给人的强烈的视觉冲击。增强影片带给人的艺术感受。《满城尽带黄金甲》中选择了中国传统帝王皇室中具有代表性的黄色作为主体色调,运用了很多饱和度极高的对比色,以暖色为基础,使画面具有丰富的色彩感官和极高的艺术震撼力。

3.冷暖色结合

在张艺谋创作的影片中还会看到他经常会利用冷暖色的结合来表现影片中的故事情节,烘托气氛。在《大红灯笼高高挂》中,大院中微弱的红灯光和黑灰色的瓦片形成对比,使情景显得更为压抑、凄凉。这种冷暖的色的对比起到了渲染气氛的作用。

二、色彩在张艺谋电影中的作用

1.具有表达主题的作用

张艺谋电影《红高粱》,影片从头到尾一直把红色贯穿其中,红色作为冲击力很强的颜色,在我们艺术领域的设计中通常都是作为突出主体的作用,但在这部影片中红色具有了生命力,被赋予了新的含义。影片以豆包的奶奶出嫁的场景做为开头,红色的嫁衣,红色的盖头以及红彤彤的光影,把观众代入到了这个红色的情境中,也预示着红色在本影片中有着不凡的寓意。接下来出嫁的场景,火红的花轿对比着土黄色的大地,强烈的对比色不仅凸显出导演对色彩的准确把握,同时也为接下来的故事情节以及那个时代主人公的命运和人们顽强的性格做出了铺垫。后面血红的高粱酒给画面增添了色彩的冲击同时也预示着从那时起豆包眼里的一切都是血红色的,为接下来血雨腥风的场面做出了铺垫。日军侵华,对中国人做出的极其残忍的残杀,“扒人皮”的片段中血红血红的人皮展现在画面的中央,人们的视觉中心也不由自主地定位在这张皮上面,这里的红寓意着中华儿女在这场战争中做出的壮烈牺牲以及我们顽强不屈的民族精神的体现。结尾火红天空的映照下豆包身着红衣的场景映入眼帘,整个世界都是红色的,表现出了主人公的命运归宿和那个时代人们不堪的命运以及顽强不屈的民族精神。电影是通过画面、声音、蒙太奇等电影语言,在荧幕上创造出感性直观的形象。观众仅靠画面构图和声音有时不足以直观的在短时间内快速的领悟影片其中的内涵,这时色彩就占据了重要的地位。色彩不仅仅是具有审美因素而且具有叙事和象征意义,《红高粱》就是靠着色彩的表现直观的让观众理解整个影片其中的深层寓意,在不同的场景构图下同样的颜色代表着不同的寓意,前面“颠轿”部分

的红色代表着主人公悲惨的命运的开始。后面“扒人皮”部分的红色不仅仅代表着主人公的命运而且预示着那个时代中华儿女为了国家浴血奋战的民族精神和民族的惨烈境遇。以及反映出“我”爷爷对于这段历史的愤恨之情。在这里色彩是一门重要的视觉语言，使观众们通过色彩可以快速直观的领会其中的寓意，这也是张艺谋电影中色彩运用的十分巧妙之处。

2. 具有审美价值

张艺谋另一部古装题材作品《满城尽带黄金甲》中以强烈色彩视觉盛宴带给了观众震撼的视觉感受。本片是以唐朝时期的皇家故事为影片题材，运用了中国传统皇室中的黄为主色调，把皇家的经典气派展现的淋漓尽致。金黄色的宫殿、金黄色的宫廷服饰、黄色的菊花鲜艳夺目，这些都是作为影片的主体出现。大量的暖色调的运用，以红、黄为基础，宫中红黄相间的灯光以及宫殿中的黄金琉璃、廊柱、地毯、陈设、服饰，大量夸张的对比色的出现使人感觉到好似身临其境，仿佛自己就在沉浸在这繁华的深宫之中。黄紫、黄红、黄绿、黄蓝、黄粉的搭配以极高色彩饱和度给观众展现出一个极为震撼的画面。张艺谋在作品中惯用的红色虽然这次没有以主色调出现，但是在影片中也没有掩盖对红的恰当运用。重阳登高时，帝王一家围坐在桌旁，红蓝相间的地板和朱红色的桌面深刻醒目，朱红色的桌面给人以强烈的压迫感，使人感觉到帝王一家紧张的关系都在这沉重的色彩中体现出来。影片使用大量高饱和度的色相使观众沉迷于这个色彩震撼的画面，这也得益于张艺谋作为摄影师出身，对于画面的构图以及色彩的把握程度之高。他的每一部作品都极其注重对色彩的把握，除表达主题的作用外也是给予影片强大的审美意义，使观众在好奇剧情的同时也可以感受到画面给予观众的美好感受。这也是我们在今后的创作中要学习的地方，一个成功的艺术作品不仅要有深刻的内涵，而且要具备一定的审美意义。艺术来源于生活却要高于生活，对于电影作品来说这不仅仅只体现在叙事的内容上，也同样体现在作品的视觉审美上，只有审美价值极高的作品才能更为深刻的展现出艺术的灵魂，使人感受到艺术作品带给人的魅力。

三、张艺谋电影色彩对当今艺术设计的启示

一个具有精彩内涵的电影作品无疑是抓住观众内心的一双无形的手，但是具有视觉冲击力的画面也是吸引观众眼球的一个重要的因素。《满城尽带黄金甲》中利用强烈的色彩冲击力来把握影片画面的审美，以此来加深观众的审美体验。关注剧情的同时，给人留下震撼的视觉体验。在当今社会发展较快生活效率极高的环境下，如何让你的作品快速映入人们的眼球，审美无疑是第一要素，一个审美性极高的作品会在视觉层面上加大观众对作品内涵的兴

趣。也是引导观众引入作品内涵的第一扇窗，在这里色彩就占据重要的地位。一个作品在大众环境中要呈现出不一样的风格，色彩在其中就起了重要的作用。另外，色彩可以辅助决定画面的风格以及画面的视觉感受，我们不要纠结于一种色彩在人们心中形成的习惯性含义，就好像红色永远要象征着热烈，欣欣向荣。可红色也可以代表着血性、杀戮、以及愤恨的思想感受。就像张艺谋导演的作品《红高粱》中，每个画面场景中的红色都代表着不同的意义，使我们对于红色有了更多的认知与感受，有了不同往常的理解。所以能不能很好的运用色彩是我们的设计创作中一个很关键的问题，把它作为一种灵活的设计语言来使作品“会说话”，是我们在今后设计创作一个中值得思考和探索的问题。

结语

色彩作为一门重要的视觉语言，在艺术设计中有着极其重要的地位，我们如何能驾驭好色彩也是作品成功与否的关键。色彩是加深观赏者对作品的视觉感受和帮助观赏者快速理解作品的关键，所以色彩的运用对于创作者作品来说有着极为重要的地位和作用。那如何提高对于色彩的驾驭能力呢？就要靠平时多看一些优秀的作品从中感受到作者对于色彩运用的手法以及目的意义。感受不同的环境下色彩所发挥出的不同作用的，代表不同的含义还有色彩搭配所传达的视觉感受，大众的审美。这些都是我们应该学习的部分。但最重要的还是个人对于事物的观察众中的理解和感受。只有不断地学习和感悟，不断地加深对于事物的理解敢于创新，才会有更多更好的作品涌现出来。

参考文献：

- [1] 崔龙范. 美术色彩电影设计艺术应用[J]. 电影文学. 2013 (17).
- [2] 张国宏. 论张艺谋电影中的美术艺术[J]. 电影文学. 2007 (15).
- [3] 彭吉象. 《艺术学概论》[M]. 北京大学出版社. 2006. (8).
- [4] 宫林, 周登富. 电影色彩的意义[J]. 北京电影学院学报. 1999. (2).
- [5] 田洁. 张艺谋电影中的“中国红”元素[J]. 新闻界. 2010(03).
- [6] 李欣, 李桢. 从色彩设计角度看张艺谋电影《红高粱》[J]. 短篇小说(原创版). 2013(30).

作者简介：姓名：王聪 出生年月：1994年9月17日
性别：女 民族：汉 籍贯：黑龙江省绥化市 邮编：226000
单位：南通大学艺术学院 学位：硕士在读 研究方向：视觉传达方向