

影视作品中美术元素的运用研究

——以电视剧《知否知否应是绿肥红瘦》为例

刘伊馨

河南师范大学

【摘要】美术元素在影视作品中有着广泛的运用，随着影视戏剧艺术的日渐成熟，观众日益觉醒的审美意识对影视戏剧中美术元素的运用和要求也进入了更深的艺术层次。美术元素的成功运用对于一部好的影视作品有时候可以起到锦上添花的作用，其独特的视觉艺术风格、色彩搭配运用、极富艺术性的画面构图等都会为影视作品大大加分，使人物个性得到更充分的展现，艺术性得到更大程度的提高。本文将以影视剧《知否知否应是绿肥红瘦》为例，关注美术元素在影视作品中的影像美学风格，分析运用效果，探究作用，以期推动美术元素在影视作品中的发展和传承。

【关键词】美术元素；影视作品；运用分析；影响

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2021.10.1480

美术元素作为影视戏剧艺术的主要表现手段，是影视作品传达视觉语言的基本工具。作为一门集多种审美性为一体的综合性艺术，影视艺术通过对美术元素的运用，使作品本身更具时代性和创新性，达到可供艺术欣赏的美学效果的同时，也会对观众的视觉造成冲击，加深观众对作品主旨的理解，使作品主题得以升华。

一、影视艺术创作与美术元素

影视是包括电影、电视以及电视电影在内的影像艺术的表达对象，在以拷贝、磁带等为载体，以银幕、屏幕放映为目的，实现以视觉与听觉综合为观赏对象的艺术表达形式。如何在影视作品中将叙事逻辑与现实特色充分地展现出来，拓展并探索人类对不同层次情感的需求与体验，美术元素在影视艺术创作中的应用应运而生。

美术元素形式多样，除了常见的色彩、构图、造型之外，质感、空间、灯光、形式等一系列的元素也在影视艺术的表达中发挥着自身的作用。经过长时间的发展和不同领域的探索，为了使影视作品中的视觉审美和主题寓意得到不断拓展与升华，越来越多的影视艺术开始借鉴到美术元素的理论成果，美术元素不仅成了影视作品表达情感的辅助语言，也深深地影响了影视艺术作品中深层表意的功能。通过使用美术元素来增加影视作品中的戏剧冲突，表现人物情绪，刻画人物特点，渲染时空和环境，成为影视作品增加画面感染力和表现力的主要方式。

二、美术元素在影视戏剧中的运用分析

（一）色彩的运用与分析

影视作品中的色彩造型主要体现在色彩基调和色彩构成上。色彩在表达创作者的思想情绪方面有着极为重要的作用，对观众的视觉冲击力起到引导和同化的作用，色彩的对比通常赋予影视作品一种荒诞的诗意，表达情绪，烘托气氛，奠定基调，一般体现在冷暖色调、明快与灰暗的前后不一致上，暗示人物命运的不同走向，是一种无声的语言。

影视剧《知否知否应是绿肥红瘦》中（以下简称《知否》），将宋代作为了电视剧的时代落脚点，宋代衣着的配色，打破了唐代以红紫、绿、青为主的惯例，提倡简朴洁净，在色彩上更倾向于温和柔美的淡雅色，整个剧更是大量

合理地运用了比较高级的中性灰色调，透着古色古香的氛围。剧中的姑娘、公子，穿着大多数为莫兰迪色系的服饰，中彩度、低明度的配色，素雅大气，淡青、粉色、碧色等尤其多，更显纯粹自然。主角盛明兰在姑娘时的服饰多为青白、淡粉，款式简单，既表现了她作为小女孩的天真烂漫，也体现了她从小便知世事艰难，“委曲求全”下的隐忍内秀。而嫁至侯府成为当家主母后，服饰的主色调逐渐变为了绛紫、正红、靛蓝，威严端庄又不失平和，这既是随着人物年龄增长以及身份转变表现出的一种图式语言，也表现了盛明兰从前期的畏缩怯懦到在男主人公顾廷烨的尊重呵护下逐渐自信大气，明媚阳光的个性变化。

（二）构图的运用与分析

构图是指形象或者符号对空间的占有情况，而影视作品中的构图造型主要体现在位置、景深、角度等方面。好的构图既可以表达作品的思想内涵，同时可以增加渲染力，让观众更能切身体会作品带入的环境。

大小疏密，动静虚实，都是构图的常见形式。规则的构图及不规则的构图所传递的画面信息也是截然不同的。黄金分割作为构图的经典美学原则，是衡量影视作品画面的基本法则。

影视剧《知否》中，大量使用了黄金分割的各种方式。在刻画宋朝具有生活气息的街景时，大量的使用了纵深构图的方式，利用透视的关系，引导观众的视线向远处延展，从而产生空间感，更大程度的还原如《清明上河图》的宋朝民俗风情；三姐妹同框的场景中，大量使用了三分法构图，共同请安站于庭外时，一起学习插花时，画面的表现简练又不失动感和方向，对增加剧中的戏剧冲突，起到了重要作用。庭院和室内的布置上，九宫格构图的使用让画面古朴雅致，韵味十足。自然环境的刻画中，大量使用了平行线，例如盛家四女儿墨兰和伯爵公子梁晗私会的场景，镜头给了远处景致一个水平线的刻画，开放式的构图拓展了画面的有限空间，把更多的想象空间留给观众本身，既优雅又意味深长。

（三）造型的运用和分析

造型艺术是影视艺术的表现形式和基本特征之一。演员在影视作品中的造型大都是由专业设计师反复斟酌设计，具有时代特征与个人特色。不同造型出现在不同场合，体现了不同的

人物境遇,起到了更好的代入效果,造型艺术通过静态的视觉形象,追求复刻与再创造的结合,更好的反映了主人公的情感诉求和社会生活状态。

影视剧《知否》中,前期女主角明兰一直梳着刘海,给人一种乖巧的可爱之感,也体现了明兰前期的“小心翼翼”,后期嫁人后掀起刘海的她整个人气质倍增,仿佛从一个不谙世事的小姑娘瞬间长成了可以扛起家族的女主人。曾经的明兰眼神中写满了怯懦和不自信,改变造型后的明兰展现了她应有的魄力,不用再隐藏锋芒。

同样是大婚的场面,作为家中曾经倍受宠爱的四女儿墨兰,不管是从造型还是嫁衣上,都十分简单草率,为了高嫁而选择牺牲家族利益的她,伤尽了父亲的心,因此也没有得到一个光彩体面的婚礼,相较于墨兰,曾经不被重视的女主角明兰,造型可见用心,不管是在头饰的选择还是嫁衣的刺绣上,都可以看出家中长辈的偏爱,这也为后期她身份的转变埋下了伏笔。

(四)形式的运用与分析

影视作品的制作形式非常多元,其中某些具有民族特色的作品更是和艺术元素息息相关。将静态的国粹通过动态制作实现动感,演变成一场美的视觉盛宴。这需要将影视作品的每帧画面进行艺术创作,形成一幅幅美术作品,再进阶形成影视作品,这对于美术功底以及美术鉴赏能力都有极高的要求。

影视剧《知否》画面色调恬淡精美,大量中式风格的场景让每一帧画面都仿似一张张精致的宋朝工笔写意图。宋画是宋代极致美学的巅峰,著名的《清明上河图》《千里江山图》《采薇图》,浓淡写意山水,精细工笔细节,笔锋千转,蜿蜒成画。

在《知否》的片头,那氤氲着中国浓郁水墨画的风格,韵味十足,让我们有一种梦回宋朝的感觉。恬淡清新,娓娓道来,让这部剧多了份意境美,对剧中的情节也充满了期待,不仅如此,片头水墨画的创作者将传统的东方绘画同现代插画融合起来,碰撞出了绚丽的彩色,意蕴悠长,空灵通透又不失童真野趣。

片尾的插画,也使用了宋朝工笔画的风格,简洁的画面却一帧一帧刻画了女主角明兰波澜起伏的一生。影视创作与美术创作在作品的加持下得到全面的融合与新生,让观众在中国古典文化的诗情画意中徜徉。同时,大面积的留白艺术也为观众的遐想提供了无限空间,丰富了影视画面的层次,让影视作品传达的情感可视化,将美的概念加厚。

三、美术元素对影视作品的影响

随着艺术的不断发展,观众审美情趣的不断提升,影视艺术已经逐渐从单一的表现形式转变为多层次,多维度,多元素共同参与的复合艺术,美术元素在其中的作用也愈加明显。

(一)丰富作品表达形式

美术元素经过长时间的发展和演变,积累了诸多独特的技法和不同的表现形式,尤其是中国传统文化当中的美术元素,更是集绘画,书法,民间艺术等特点为一身的独有的表现形

式,有独属于东方特色的韵味,在世界艺术当中也是一朵绚烂的奇葩。在影视作品中,借鉴美术元素,可以很大程度的拓展影视艺术作品的表达形式,丰富其色彩语言,图式语言等,让整个影视作品层次更加丰富,更具内涵。

(二)增强画面视觉效果

视觉作为影视艺术的一种基本表达形式,更容易唤起人的情感共鸣。不管是色彩的灵活使用还是画面的精致处理,观众的眼睛总会最先注意到画面中视觉效果突出的地方。美术元素的应用,更易帮助人们更好的理解作品想要传达的信息,建立良好的第一印象,它不仅可以让你影视作品更加栩栩如生,也可以通过良好的视觉效果吸引更多的人关注到作品本身。

(三)塑造人物饱满个性

好的影视作品需要通过一定具有意向功能的画面来营造气氛,刻画人物形象,从而感染观众的情绪,触发共情机制。美术元素的恰当应用,可以通过独特的视角抓住人物的特征,展现人物的个性和内心世界,同时可以将人物的塑造和故事的情节推动紧密结合起来,增加人物的鲜明个性,让人物变得更加丰满,凸显人物质感,呈现立体形态,展现情感层次。

(四)渲染作品主旨意蕴

影视作品一般通过情节演变、背景环境、人物对话等多种方式来渲染特定的表达效果,而美术元素就是其中不可或缺的一个重要手段。光影色彩构图的变化,都会对情节起到不同的推动作用,有时甚至有画龙点睛之效。影视作品如果缺少艺术审美价值,没有色彩、没有光影、没有构图、没有造型、没有画面感,平铺直叙地讲述一个故事,那就和文字作品似乎没有什么质的分别了。

结语:

由此可见,美术元素在影视作品中起着至关重要的作用。影视作品,作为一个试炼场,给美术元素提供了大胆创新,将情感可视化的平台,而美术元素通过具象化、艺术化的表现途径,用特有的手段提升了影视作品的主题意味,对于影视作品起到了加持辅助的功效。而想要创造出更好的影视作品,需要影视作品的制作者不断提升个人的审美需求,才能极大程度的满足现代观众的精神追求,从而携手完成饱满的深厚的艺术影视作品。

参考文献:

- [1]任正彬.影视表演艺术中美术元素的运用研究[J].大舞台.2012(06).
- [2]邱宏军.美术创作中色彩元素在影视作品的应用[J].影视美工.2014(05).
- [3]张翠竹.影视动画的传统美术元素[J].电影文学.2013(12).
- [4]王海龙.品味电影的画面色彩和构图广义的构图[J].电影文学.2009(11).
- [5]王瑞君.电影电视剧中的美术造型观念[J].剧作家.2006(01).