

“中国风”意境的营造

——浅析《影》中独特的色彩美学

纪淑铭

(山东艺术学院 山东 济南 250300)

【摘要】在电影制作中,色彩的运用尤为关键,既能够确定整个影片的基调,让影片的戏剧结构更加完整,还能够将导演的立场、情绪更加淋漓尽致的展现出来。《影》的导演就非常擅长利用色彩、光线、构图等手段来创造视觉效果,并借其塑造了一个个有关人性与情感的中国故事。在众多电影作品中,《影》是极具代表性的一个作品,其中应用了大量的传统文化元素,如水墨画、书法以及太极图等,既呈现出传统色彩的意象化隐喻,也表达了黑白基调下晕染的意境之美,营造出阴阳合一、虚实结合的“中国风”意境。

【关键词】黑白;色彩美学;阴阳;中国美学

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2021.12.1546

从视觉效果的角度来看,《影》利用了传统水墨画、剪影、太极图、书法等元素;从听觉效果的角度来看,《影》利用了古筝、箫等乐器,这些元素都属于中华文化中比较具有代表性的事物,承载着中国人的哲学智慧和价值取向,同时也表现出了浓郁的传统文脉气息,使影片赋予了一种独特的“中国风”神韵与情味。本文在研究中以色彩美学隐喻、叙事空间的色彩美学内涵、叙事美学思想为切入点,对营造出的阴阳合一、虚实相宜的“中国风”意境展开了深入、全面的分析。

一、影片意象的色彩美学隐喻

所谓色彩基调,简单来说,就是借助色彩来为整个影片确立整体基调,让作品的主题以及背后蕴藏的情感展现出来。《影》强调以整体艺术效果为基本立足点去看待色彩,利用多元化的色彩造型来创造意境,映衬故事情节以及人物性格,从而实现了用色彩来表达隐喻的效果。影片中黑白分明的围棋对弈体现了阴阳协调、相辅相成的思想观念,通过物的色彩来“点题”,是中国文化博弈观的有力表现;利用太极图黑白环抱,水墨画的色彩搭配,形成了一种独特的美学风格,将中国风的独特魅力淋漓尽致地展现了出来。

影片通过香包这一物件极为婉转地展现了小艾和境州之间不被世俗所接受的爱情。影片以境州面见沛王拉开序幕,沛王要求境州和小艾共同演奏乐曲,二人毫无瑕疵的配合与泰然自若的博弈,一黑一白象征着二人遥不可及的感情。在都督府中,小艾为境州细致的处理伤口,感情虚无缥缈、若即若离,代表了二人已经彻底沦陷,也从侧面体现了都督人物身份的坍塌。都督隐藏在屏风后的偷窥也是人物身份、心理状态变化的一种隐喻,代表了二人终究不会获得完美的结局。影片结尾,境州将鲜血染红的香包交还给了小艾,对小艾的依依不舍通过泪水中淋漓尽致的展现了出来。此外,影片中黑白分明的围棋对弈也体现了阴阳调和、相辅相成的思想观念,通过物的色彩来点明主题,将中国文化中相互博弈的观念直观的展现了出来;太极图的黑白环抱,浓厚的水墨色彩,传统的书法元素形成了集水墨艺术、色彩造型、主题精神于一体的独特风格。黑白分明的色彩造型不仅为故事情节的推进提供了助力,也让人物的情绪、心理状态更加有力的展现了出来。

《影》利用人物情感与水墨景色相结合的方式,构建

出了一个阴阳结合、虚实相宜、承上启下的意境,色彩为影片所表达出来的韧性复杂的主题烘托了气氛,让观众通过对艺术形象的欣赏以及影片的视觉效果,感受到影片背后隐藏的含义,理解作者想要表达的想法与态度,获得更好的体验感。

二、叙事空间的色彩美学内蕴

叙事空间在整个影片中占有重要地位,其利用环境和色彩协调搭配来表现影片的核心思想,既能够实现形式和叙事的协调,还能够将色彩和叙事融为一个整体。黑色、白色、灰色分别代表压抑、凄惨、难受的情绪,和任务造型、情感基调、整体氛围相匹配。

(一) 色彩影响构图

山水水墨画构图是《影》最突出的一大特征,将中国传统美学淋漓尽致的展现出来,对于观众形成了强烈的视觉冲击。导演在影片中虚构一个依山傍水的沛国,绵延不绝的高山、潮湿闷热的阴雨天气、泛舟出行的交通条件,共同建立一个令人心驰神往的山水画。从视觉的角度来看,在表现明争暗斗的沛国时,往往会选择远景镜头,山水间的雾气表现出了一个处于虚无状态的世界。画面的前景是争权夺利的人物博弈,塑造了有血有肉的真实人物,属于实景;画面的背景则是黑白色的山水风景,利用雾气的点缀,将中国山水的古朴典雅展现了出来,属于虚景。导演利用虚实的协调搭配让不同人物的情感充分的表现了出来。并且黑色与白色的强烈对比能够更好的映衬人物性格。例如境州在和子虞斗的过程中,二人分立于太极图的阴阳两面,境州撑着黑色的伞,而子虞则身着黑色的衣服,通高处看来并没有显眼的地方,而随着小艾撑着白色的伞逐渐走入画面中,黑白二色的对比立刻就呈现了出来,人物也变得更加突出,太极图和三角构图相得益彰,为观众创造出了极具特色的艺术魅力。同时这一沟通形式也隐晦的表达了小艾和二人在地位上并没有什么不同,并不是普通女子,富有才华,为后续小艾思考出应对杨苍的武功路数奠定了基础。

(二) 色彩突出结构

整个故事叙述可以划分为两个部分,前一部分更多的是静态描述,主要讲述了境州为了应对杨苍,收复故土所作的准备工作;后一部分则是动态描述,主要讲述的是权谋、打斗争斗过程。色彩的变化使得整个影片的结构更加层次分明。前

半部分的色彩基本上都是黑白调的调性，为后续打斗情节中鲜血的呈现提供了铺垫。尽管影片中呈现出了其它颜色，但是并不会破坏影片的整体色调，红色与水墨的结合并没有想象中的那么突兀，水墨创作中往往会选择红色进行点缀。这与《辛德勒名单》中身着红色衣服的小女孩有着异曲同工之妙，在这种整体是黑白调的影片中，利用视觉效果鲜明的颜色能够对观众形成强有力的冲击，引发观众的深思。

（三）色彩营造氛围

色彩也可以展现故事情节的推动，在境州和杨苍的决斗过程中，画面以灰色为主，并没有选择可以将冲突、力量展现的更加突出的黑白色，画面的背景以及人物的服装都是灰色的，之所以选择这种颜色，主要是因为双方最开始并没有杀意，更多的是为了切磋。随着剧情的推进，杨苍在和境州生死决斗的过程中，境州的衣服被鲜血染红，这和杨苍身上的盔甲形成了强烈的对比，画面所呈现的冲突感、视觉感更加突出。

影片中在呈现“人性博弈”的过程中，画面中一直下着雨，一边是境州赶去和杨苍决斗的场景，以便是沛国士兵与境州城中的士兵战斗的场景；一边是小艾和丈夫都督一起演奏音乐，一边是境州与杨苍二人的打斗的场景。在音乐节奏不断加快，沛国士兵攻进了境州城，换掉了旗帜，而境州和杨苍的决斗也出现了翻转，随着声乐的停止，杨苍最终被境州格杀。这一段戏缺将人物内心的冲突直观的展现了出来，在塑造人物的过程中也不在强调“黑白分明”，就好比对弈双方并不清楚自身实际上仅仅是命运的一颗棋子，利用翻转的剧情让观众反思人性的复杂度，与影片主题相对应。

通过色彩来展开叙事的电影比较多，例如：《红高粱》、《大红灯笼高高挂》就是这一手法的代表作，在表现东方美学元素的过程中，红色应用的极为常见，镜头中的全部都能够用红色来渲染，如代表了生命活力的高粱红，体现了封建礼教约束的灯笼红。《英雄》在各式各样色彩搭配上向全世界展现了独特的东方美学，直击观众的内心，让观众领略到了来自东方的审美取向。而《影》则一反常态，导演利用消色的方式来展现中国传统文化，这种处理方式和电影叙事相契合，并且也能够更好的展现不同人物的相互关系，使得影片充满了浓厚的神秘感，影片结束时的留白也让色彩营造出的诡异氛围上升到了更高的层次。

三、影片叙事的色彩美学思想

影片通过黑白、虚实以及水墨等元素的融合，为观众带来了一种冷静、压抑的视觉感受，构建出了阴阳相合、虚实相宜的神秘东方意境。

（一）阴阳统一的色彩基调

在中国美学思想中，所有的事物都不是绝对的，都存在“阴”和“阳”两个对立面，只有阴阳调和才能呈现出独特的东方韵味。《影》中，不管是象征着“阳”的刀，还是象征着“阴”的沛伞，都选择了黑色或白色的主色调，除刀刃选择了亮白色以外，其它部分都选择了黑色，体现了阴阳相合的理念。在决战的第三回合，杨苍和境州打成了平手，也是阴阳协调的有力表现，体现了传统文化中所强调的和谐。影片的黑白基调和苍凉、悲壮的气氛相对应，试图利用黑白

色的搭配建立阴阳协调的氛围，将阴阳美学的独特魅力展现出来。

（二）阴阳转化的色彩融合

影片里水墨的古朴典雅、黑白分明的色彩搭配让隐忍、悲壮、冲突等情绪表现的更加突出，但是这仅仅是浅显层面上的对立；更深层次的对立则是利用太极图、人物形象塑造、色彩对立来展现的。色彩对立可以进一步扩大视觉表达空间，能够让观众在有限的画面中联想到真实的空间，同时也能够让整体叙事的深度进一步增加，降低观众理解的难度。

影片借助中国风中应用的比较广泛黑色、白色、灰色这三种色调，将东方美学的魅力淋漓尽致地展现了出来。屏风上的书法、汉服上的水墨画、依山傍水的环境、压抑昏暗的空间都是东方画风与古典运维相融合所形成的产物。对色彩的理解也是中国阴阳观念的有力表现。基于上述内容，不难发现，该影片借助不拘一格的美学处理手段，使得影片的艺术价值大幅提升，通过观看影片，观众能够更好的领略中国传统文化的独特魅力。

四、结语

纵观人类文明的形成与发展，文化传承与创新扮演了极为重要的角色，二者相辅相成、互为依靠。文化要想经久不衰，首先要将民族文化遗产下去，构建出符合历史发展规律的文化机制；并且，所有的文化要想跟上时代的发展，都要打破常规、勇于创新，将时代内涵与传统文化融合在一起，换言之，就是要利用文化创新以及不同文化的融合来促进文化发展水平的提升。《影》的导演是我国最杰出的导演之一，一直以来，他在电影创作中都极具创造力，通过视觉、听觉的有机融合为观众创造出一步步饱含中国文化的影片，富有民族特色的太极图、水墨画、书法、乐器等为故事情节的发展以及人物形象的塑造提供了动力，构建出了阴阳调和、虚实相宜的东方意境。在最近一些年的新作中，《影》的出现为中国电影开辟了一条全新的道路，对于其他导演拍摄中国风作品具有重要的指导作用。

总而言之，在电影艺术造型中，色彩搭配应用的尤为普遍，是影片精神内涵的外在表现，是影片的灵魂所在。选择合适的色彩来描述影片内容，既能够让影片呈现出独一无二的艺术效果，也能够进一步丰富影片的内在涵义，洗涤观众的心灵，陶冶观众的情操。因此，电影创作属于艺术行为的类型之一，是艺术家生活态度的表现，并非是理性和学识简单结合以及技巧的呈现。通过对电影作品的分析，不难发现，色彩是电影文化艺术不可或缺的一个部分，是人们内心活动与艺术内涵的表现，不仅将隐藏在人们内心的情感展现了出来，也推动了人们审美能力的提升，增强了人们的审美意识。

参考文献

[1] 王晓闻, 邢鹏飞. 对欧洲的中国风设计的新认识——读袁宣萍的《十七至十八世纪欧洲的中国风设计》[J]. 大众文艺, 2012(14).

作者简介：纪淑铭（1998—），女，山东淄博人，单位：山东艺术学院，研究方向：戏剧影视美术设计。