

浅谈张艺谋电影色彩元素的象征意义

田甜

(德宏师范高等专科学校 人文学院 云南 德宏州 678400)

【摘要】电影是视觉艺术,自彩色电影出现以来,色彩就成了电影要素中不可缺少的一部分。而张艺谋导演的电影作品,在色彩的运用上做了很多尝试,其电影中的色彩元素呈现出不同的审美风格,带有丰富的象征意味。

【关键词】张艺谋;色彩;象征;对比

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2021.05.1624

一、色彩是一种重要的电影语言

电影是一门年轻的艺术形式,从1895年12月28日卢米埃尔兄弟在巴黎公开放映短片《火车进站》至今,电影的历史不过只有100多年,因此电影在所有的艺术形式中显得更有活力就不足为奇了。相比之下,绘画则有着悠久的足以骄傲的历史,往上可追溯到远古时代人类在岩石上的涂鸦之作。两种艺术都以视觉见长,影视艺术作为一种年轻的综合艺术,吸取了绘画艺术中的精华。绘画艺术中的光影、色彩、线条等因素,为电影艺术的画面提供了丰富的艺术养料。色彩可以带给人们共同的心理感受,比如喜庆、悲伤、恐惧、惊慌等等。色彩是“承载人的内心世界最具表现力的视觉符号。”¹色彩作为电影语言的一部分,突出鲜明的画面色彩,在给观众带来强烈的视觉刺激和心灵震撼的同时,也传达着某种情感和精神。色彩在电影艺术中的表现往往带着有着象征意味。

我国第五代导演在电影色彩这方面进行了成功的探索。张艺谋是第五代导演的领军人物,他对色彩的运用已经形成了独特的表现风格,有着深刻的象征意味。

二、张艺谋电影色彩元素的象征意义

张艺谋早期的电影比较喜欢运用暖色调,尤其是红色调,《红高粱》、《菊豆》、《大红灯笼高高挂》无一不展示着他对红色的挚爱。然而他赋予红色的意味,却一反我国传统文化中红色的象征意义。“色彩参与了一个民族,也是一个国家的文化表现”²中国传统文化中红色象征着吉祥、喜庆。张艺谋却在他的电影中赋予红色神秘、压抑、反抗的意义。电影《红高粱》是以红色为基调的,影片的开头部分,我奶奶被火红的轿子抬到了十八里坡,红红的轿子,红红的嫁衣和象征着死亡的白色没有什么区别,这里的红色象征着恐怖和神秘。在这部电影的结尾处,红色意象的象征意味得到了进一步的升华。喝过红红的高粱酒,和日本人血战到底,我奶奶倒在了鲜红的血泊中,红色充满了整个画面,此处的红色象征这一种顽强的生命力和带有悲剧性的酒神精神。在这部电影中红色张扬了人性的力量,赞美了生命的活力,同时也表达了民族气节。电影《菊豆》中,红色的大染缸、红色的染布象征着不屈于命运地抗争,象征着畸形扭曲的人性欲望。电影《大红灯笼高高挂》,影片从头到尾,都贯穿着红灯笼,红灯笼本来是喜庆节日的象征。然而在影片中,大红灯笼却成了女人不幸命运的开端,成为了封建男权的象征,红灯笼左右着乔宅大院中女性的命运。电影色彩基调中冷暖反差特别巨大,大宅的灰黑色、雪地的惨白色,把红色衬托的更加清晰,给观众一种窒息的感觉。电影中的红色表达了对女性命运的关注。总体上看,张艺谋电影中的红色表达了对人性与命运的关注,带着有着深沉的情感和深刻的象征意味。

张艺谋近期的电影作品则更多的运用了冷色调。《影》与张艺谋早期电影色彩绚丽不同,运用了冷色调黑白灰,用灰色调渲染了电影的氛围,有中国水墨画的审美意境。张艺谋把中国画的美学和中国古典哲学融合在一起,打造出了独特的审美意境。而最近上映的电影《悬崖之上》同样运用了冷色调,电影的背景是哈尔滨的冬天,开场即是白茫茫一片的背景,用俯拍的视角,表现白色大雪中灰暗的树林,有一种黑白水墨画的意境。大雪的白色象征了革命者的坚强与忠诚,黑色的树林象征了革命者所处环境的压抑和残酷。建筑

也是黑灰色的,影片选取哈尔滨中央大街为背景建筑,这种欧式的建筑在白雪的映衬下是冷静肃然的。人物的服饰也是黑灰色的,黑色的外套、黑色的帽子、黑色的手套,手中的枪更是冰冷的黑灰色的。人物在大雪中行走,黑色的衣服上沾满了白色的雪粒,又是运用了黑色和白色的色彩元素的对立,表现出人物处于危险和紧张之中,黑色的衣和白色雪,这是两种力量的对抗和角斗。这种黑白色调,渲染出了战争时期的阴森恐怖、令人窒息的生存环境,同样也表现出了几位潜伏人员的危险处境和潜伏工作的危机四伏。

三、色彩对比下被强调了的象征意味

在电影色彩的表现中,张艺谋还注重运用色彩的强烈对比来达到影片的象征意味。《影》的黑白灰色调中,夹杂着一抹血红色,形成了强烈的反差,打破了灰白黑色调的平衡,带来视觉冲击的共同,也带来了更强烈的象征意味。

张艺谋的另外一部电影《我的父亲母亲》在色彩上的运用也是非常巧妙的。在电影中交叉运用黑白和彩色并不少见,然而《我的父亲母亲》黑白和彩色的交叉运用确是独特的。一般电影会用黑白影像来回忆过去,用彩色影像来表现当下,张艺谋却反其道而行之。从效果上讲,黑白给人一种沉重的感觉,失去丈夫的母亲,和失去父亲的生子,他们的生活里好像失去了颜色一样。拍摄场景选择冬天,色调是冷色调,表现了人物内心的悲痛和由此带来的木然。回忆部分大量的运用暖色调,拍摄场景选择了深秋,漫山遍野的金黄,主人公一身红棉袄在视野中肆意的游移,仿佛一张动态的油画一样,非常漂亮。这都象征了父母年轻时候的美好感情,是单纯的、靓丽的、色彩斑斓的、五彩缤纷,充满美好与活力。黑白和彩色的对比切换也凸显了青春美好和人生短暂的无奈和叹息。

张艺谋在电影《满城尽带黄金甲》同样运用了色彩的对比。电影的主色调是黄色的。此时已经进入了电影的大投资大制作时代,张艺谋运用色彩大规模的铺陈,色彩成为电影中非常重要的因素。黄色在我们传统文化中象征着尊贵、象征着权力,封建帝王君主都使用黄色。《满城尽带黄金甲》运用黄色大量的铺成渲染,营造出一种奢华尊贵的氛围。皇袍风衣是金黄色的,皇宫的走廊、门柱是黄色的,杯盘器皿是金黄色的……金黄色的不限铺陈,一方面达到了一种视觉的冲击,另一方面也传达了皇权森严的象征意味。明亮的黄色又反衬出后母和元杰等人的痛苦,无论周围的环境如何呈现表面的明丽和祥和,端给母后的那碗苦药永远是黑色的。此外电影中护卫军穿着黑灰色的铠甲,给人一种死气沉沉的感觉。明亮的金黄色和阴暗的黑灰色形成的反差,象征着奢靡、至高无上不可侵犯的权力,以及这种权力之下亲情、爱情的丧失和人性的压抑。

总之,色彩是一种极富艺术表现力的语言,它在电影导演的手中就成了一种象征和表意的因素,起到了烘托环境、表达情感、传达精神的作用。从《红高粱》到《悬崖之上》,张艺谋导演用极富表现的色彩元素,增加了其电影的视觉性,同时也带来了更加丰富和深刻的象征意味。

参考文献

- [1]王瑜.张艺谋电影中的色彩语言研究.东北师范大学.
- [2]邢庆华:色彩[M],东南大学出版社,2005年版
- [3]陆红阳:包装设计色彩[M],广西美术出版社,2005年版