

Aesthetic Research on the Use of Color in Zhang Yimou's Films

Wen Zhang

Sichuan Vocational College of Culture & Communication, Chengdu, Sichuan, 610000, China

Abstract

As one of the world's splendid cultures, the art and culture of film has enriched the spiritual world of the Chinese people, bringing visual enjoyment and aesthetic appeal to them. With the continuous development of the economy and society, the level of art pursued by the Chinese people is also rising, and in the process of the development of Chinese film, talents such as Zhang Yimou have emerged. Zhang Yimou's films, with their unique artistic charm, have brought emotional impact and sensory enjoyment to the people through the design and use of appropriate colors and aesthetic theories.

Keywords

Zhang Yimou; film; art; color; aesthetics

张艺谋电影中色彩运用的美学探究

张文

四川文化传媒职业学院, 中国·四川成都 610000

摘要

电影艺术文化作为世界灿烂文化之一,丰富了中国人民的精神世界,给人们带来视觉享受和审美情趣。随着经济、社会的不断发展,中国人民追求的艺术层次也在不断提升,在中国电影发展的进程中出现了如张艺谋这般的电影人才。张艺谋的电影以其特有的艺术魅力,通过设计使用合适的色彩和美学理论,为人们带来了情感上的冲击和感官上的享受。

关键词

张艺谋; 电影; 艺术; 色彩; 美学

1 引言

经过电影行业的淘沙打磨,中国电影艺术文化焕发出新的魅力光彩和强悍的传播力,现今人们的生活已经离不开电影的陪伴。作为民众喜爱的艺术文化之一,电影艺术以其特有的艺术特点,显示出电影人的精神内涵,我们应该注重发扬电影中的美学艺术,让色彩在电影中合理使用,为观众带来更好的美学享受。结合时代精神赋予电影艺术更新的任务,论文对张艺谋电影的色彩运用进行了深刻分析。

2 通过色彩美学深刻表达出电影人物的心理特征

色彩在电影中扮演着极其重要的角色,通过色彩的变换

和设置能清晰地让观众表达出电影人物内心的情绪活动,将情绪转化成色彩让观众身临其境。随着电影角色及电影情节的深入发展,色彩的运用在不断的变化。例如,张艺谋在《大红灯笼高高挂》这一电影情节中,巧妙地用色彩来表达情节的转化发展。通过色彩的突然变化,来凸显人物的心情变化,将故事推进高潮。在颂莲那场被揭穿怀孕的谎言中,张艺谋将高高挂起的大红色灯笼一瞬间转化成为了深层的黑色。同时,伴随着雪花落地,红、黑、白相间象征着主人公的心情由喜庆到悲伤到绝望,人物的情绪刻画效果达到了巅峰,色彩的冷暖间接影响着观众的观感。张艺谋在此处的色彩设置中不仅凸显了人物的心情,也暗示了人物的未来发展走向。用冰冷的铺天盖地的雪白来暗示颂莲未来的命运是惨淡的,也让观众直接感受到主人公此时的绝望、无助,让观众产生

共情。同时,在张艺谋的电影作品《我的父亲母亲》中,张艺谋通过将回忆片段做彩色调处理将现实做黑白处理,利用色彩体现人物内心的情绪刻画,认为回忆是美好的、温暖的。而当下黑白的所处的环境是冰冷的无助的,这种色彩的运用是一种强烈的反差,能给观众带来足够的感官冲击,色彩运用对人物情绪刻画的重要性可见一斑。

3 通过色彩美学运用反映出电影的主旨内涵

色彩的运用在电影中是奠定了整部电影的主旨和基调。通过色彩的设置让视觉获得电影主旨情感的表达,能通过色彩的使用来奠定整部影片的情感主题和拍摄风格。在张艺谋导演的作品《大红灯笼高高挂》中,选择的色彩主基调便是深灰色。深灰色往往会给人带来封闭、昏暗、单调的感觉,这也从侧面象征着主人公的生活是较为枯燥压抑的,整部电影想要表达的便是大院中女人悲凉的生活现象,不自由、无助、压抑的主旨色彩的运用中表达得淋漓尽致。同时,张艺谋导演的另一个作品《山楂树之恋》也使用了灰色调的色彩,奠定了故事的悲剧的主旨。这部电影描写了1966-1976年期间人民的生活状态:失去了自由理想,被局限在无望的生活之中。通过灰色的色调刻画,让这部作品无时无刻不体现出其悲剧的主旨和内涵,潜移默化地将作品主旨传递给观众。

4 色彩中不同的象征意义

色彩在日常的生活中都有着不同的含义,在不同的场合下也有不同的内涵,每个人的色彩感觉和理解都不同,这就要求色彩在电影中的运用要极其谨慎和高度凝练。张艺谋导演在其电影作品中就极其注重色彩的运用效果,将红色这一大胆的色彩进行了小心的使用。在《山楂树之恋》中,红色的使用代表了大胆、热烈的爱情也代表了让人垂涎的权力。电影里的山楂花不是红色的,张艺谋导演用了白色的山楂花,这一色彩使用也暗示了两人爱情的走向是冰冷的悲剧,而在末尾中静秋路过的绿色的山楂树象征着两人的爱情是青涩的未结果的。除此之外,在电影中出现的红色大多在毛主席的相片中及天安门中,无疑红色代表的是权力,表现了对权力的崇拜和渴望^[1]。

5 运用色彩凸显文化意义

色彩能将电影中的情感深刻地表达出来,淋漓精致地刻

画出导演想要彰显的人物故事、信念及信仰。色彩是人赋予的意义也是人感知的意义,而色彩意义并不是与生俱来的。在张艺谋导演的作品《秋菊打官司》中,将大红色作为人物的性格色彩刻画,将秋菊坚强的性格、顽强的生命力进行了刻画。红色是秋菊的性格的暗示,她是具有热情热烈的人物,带有着生命顽强的意味^[2]。通过色彩展现其生活的环境,用普通的色彩涵盖了电影中的房屋、人物穿着,将当时的生活环境平白的铺开在大众的视觉中。红色是人物的主基调,更多的是文化的象征,深刻地描画了人物内心鲜明的性格特色。色彩在历史的发展下有着越来越多的含义但也在发展中逐渐地稳定下来,成为一种情感文化象征。例如,红盖头、红肚兜、红色的鲜血和红色的花朵都象征着热烈奔放的生命活力和自由的表征。张艺谋将红色融入《红高粱》的主基调中,象征着强烈的精神、热烈的思想,也代表着性和生殖。这种文化隐喻在电影作品中十分常见,《大红灯笼高高挂》与《红高粱》都大量地使用了红色作为文化象征,但意义却大有不同,这是电影总基调带来的区别,色彩运用得当才能获得较为深刻的文化意义和象征^[3]。

6 色彩运用彰显美学意义

众所周知,色彩美学在中国优秀电影人的使用下,不断发展成一个完善的成果,可供后人借鉴学习。张艺谋导演在其作品《有话好好说》中,采用的是绿色系色调,这种带有自然色彩的基调衬托的是其所述故事的小人物的映照,绿色的头发、脸色、绿色的背调,是一种写实的美学艺术,将电影色彩与民间的环境进行归总,民俗色彩的使用更是为观众刻画了底层人民的生活状态。张艺谋导演的作品如此受到大众欢迎就是因为其大量运用了色彩中的美学,将民间色彩植入其中。在《一个都不能少》中的青翠碧绿的山峰和简陋的房屋形成了烘托,同时孩子们清澈的眼神写着渴望。张艺谋导演用平实的色彩直叙出他眼里的民间世界,给观众美的震撼的同时又有着较大的情感感知力。在《我的父亲母亲》中也是如此,大量地刻画自然中的无瑕疵的色彩运用,反映了自然原貌,这是一种原生态的刻画。而《满城尽带黄金甲》则有所不同,采用的是张扬的金黄色,这种色彩的运用有着狂野的魅力,同时又带有性的暗示,同时金黄的铠甲又有着暴力的美学,黄色的使用也代表着皇权的金贵,这部电影给人的美学感知是震撼的。张艺谋导演铺天盖地地运用黄色色

彩,彰显了色彩美学的魅力所在,让这部电影受到了广泛的欢迎,可以说这是一部深刻运用了美学的电影佳作^[4]。

7 结语

综上所述,笔者在论文中对张艺谋电影中色彩运用的美学探究进行了全面的剖析,希望能给大家带来一些启发。中国电影艺术历史悠远,深深影响着当今中国现代社会人民的生活。电影中的色彩艺术那极具特色的技艺形式,满足了观众对美的感知和艺术美学的需求。张艺谋导演的佳作为现代许多电影从业者带来了借鉴意义。色彩美学艺术在发展和融

合中,以更加鲜明有趣的形式,丰富着当代人民的生活,并带来了美的享受。

参考文献

- [1] 高军军. 张艺谋电影中色彩运用的美学探究 [D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2015.
- [2] 沈一倩. 张艺谋电影色彩审美研究 [D]. 西安: 长安大学, 2019.
- [3] 刘燕. 张艺谋电影中的色彩运用研究 [J]. 戏剧之家, 2016(10):137-138.
- [4] 万莉. 浅谈张艺谋导演影片中的色彩运用 [J]. 美术教育研究, 2013(20):42.