

Analysis on the Creation of the Artistic Conception of “Chinoiserie” in the Movie——Take “Shadow” as an Example

Yue Fang

Shenzhen University, Shenzhen, Guangdong, 518000, China

Abstract

As we all know, Director Yimou Zhang is good at using color, light, composition, etc. to show the visual effects of wonders, to show the world different images of China, and shaped one Chinese story after another about human nature and emotion. Different from previous works, Director Yimou Zhang combines the essence of Chinese traditional culture, such as Taiji, Chinese Brush Painting, calligraphy, zither-like instruments and so on, in his latest work “Shadow”, presenting an almost black-and-white, ink-like visual effect, creating a “Chinoiserie” artistic conception of the unity of yin and yang, the combination of virtual and real, and the harmony of “Chinoiserie”. This paper will analyze the artistic conception of “Chinoiserie” created by the movie “Shadow” and discuss its artistic conception of “Chinoiserie”.

Keywords

traditional aesthetics; artistic conception; “Chinoiserie”

浅析电影“中国风”意境的营造——以《影》为例

房悦

深圳大学, 中国·广东 深圳 518000

摘要

众所周知, 张艺谋导演在电影中善于运用色彩、光线、构图等来展示奇观的视觉效果, 向世界展示不同形象的中国, 并借其塑造了一个个有关人性与情感的中国故事。不同于以往的作品, 张艺谋导演在最新作品《影》中结合了中国传统文化中的太极图、水墨画、书法、琴瑟等精华, 呈现了一个几乎黑白的、水墨式的视觉效果, 营造出了阴阳合一、虚实结合、圆动和谐的“中国风”意境。本文将从影片《影》所营造出的“中国风”意境进行分析, 探讨其所呈现出的“中国风”意境。

关键词

传统美学; 意境; “中国风”

1 引言

作为一部电影艺术作品, 《影》在视觉效果上采用的中国水墨画、剪影、书法、阴阳八卦图, 听觉效果上采用的箏、箫、瑟等都是中华文明的精华, 承载着中国人的哲学智慧和价值取向, 向全民族展示着中国文化的精神气质, 使影片赋予了一种独特的“中国风”神韵与情味。《影》讲述了一个有关“替身”的故事, 本文将从影片《影》所营造出的“中国风”意境进行分析, 探讨其所营造出的阴阳合一、虚实结合、圆动和谐的“中国风”意境。

2 何为“中国风”意境

进入 21 世纪后, 中国在全球化背景下迅速发展, 一跃成

为世界第二大经济体。“因此, 中华民族不再一味地追求具有个性化、理性化的西方文化, 而开始注重具有人情化、群体化的本民族文化, 开始积极对其本质精神和内涵作出历史的、全面的思考, 并努力挖掘中国传统文化资源来增强国家文化软实力和文化自信。”由此, 越来越多的艺术文化作品都开始融入对于中华民族优秀传统文化的理解, 运用中国元素体现“中国风”韵味, 营造“中国风”意境。^[1]

那何为“中国风”意境呢? 在《“中和之美”规范下的情与景——论中国古代戏曲导演理论的“意境”观》一文中, 作者写到“意境是艺术作品具有独特审美价值和审美魅力的重要原因, 是中华民族在长期的艺术审美实践中形成的一种理想境界, 凝聚着民族的、历史的深刻而丰富的涵蕴。情与景, 会意与象通——这就是意境”。“中国风”意境便是以独具

中国特色的文化韵味为根基，渗透儒家、道家的思想文化，挖掘中国传统文化神韵，营造出阴阳合一、虚实结合、圆动和谐的情境，具有极强的审美感知力。

3 影片“中国风”意境的营造

“意境是‘情’与‘景’的结晶品。”《影》通过人物之情、水墨之景的艺术描绘，营造了一种亦阴亦阳、亦虚亦实、起承转合的艺术境界，使观众在有限的艺术形象中，领悟无穷的“情与景，会意与象通”的审美意蕴，获得含蓄隽永、余味无穷的美感。

“用的都是传统的中国美学概念，它的黑白、水墨风，它的阴阳，它的八卦，太极，以柔克刚，隐忍。里面美学的那种所谓对影成三人，人心如影。是中国文化符号的一个集中表现，也符合这个故事的要求。^[1]”影片在视觉表现力上采用水墨、书法等元素，呈现出克制与冷静的淡雅色调，在听觉效果上采用琴、瑟、箫三件传统乐器，呈现出无限的空间感。影片中视觉呈现和听觉呈现的完美契合向观众营造出了阴阳对立、虚实合一、圆动和谐的“中国风”意境。

3.1 阴阳合一

“阴阳、太极这些观念，自始至终就代表了中国人的世界观和价值观，它刻画了人性，刻画了整个人的情感世界。”《影》始终都在通过男女、光影、黑白等元素的使用以强调阴阳对立统一，用阴阳合一的文化遗产呈现对人性的隐喻。

张艺谋导演没有采用鲜明的色彩给予《影》呈现出一种雄辉壮阔、金碧辉煌、凄艳壮烈的中华民族形象，而是采用了几乎黑白的水墨风格，呈现出一种飘逸悠远、幽深静远、淡然超脱的民族形象。在色彩上，黑色就代表了“阴”，白色就代表了“阳”。影片中时时刻刻都在通过黑白色彩基调来表达阴阳美学，二者在相互对立中融合贯通，相互转化，用阴阳平衡的意境烘托故事情节和人物性格。影片中围棋的黑白对弈、太极图的阴阳合一、山水间的水墨晕染、人物服饰黑白色彩的对立都在隐喻着阴阳相生相克的文化理念，以物的色彩凸显了和谐统一的“阴阳美学”思想。影片中无论是代表“阳”的刀，还是代表“阴”的沛伞，在色彩搭配上都是以黑白为主，两者在锋利的刀刃上都采用了亮白色，其余部分采用黑色，武器达到阴阳合一。因此决战在三合时，两人为平局。双方各自代表着阴与阳，此时阴阳达到统一，

体现了中华传统文化中的和谐之美。

中国传统美学讲究一切事物都包含阴与阳两个方面，两者达到统一才会具有和谐之美。影片的黑白影调与悲惨凄凉的氛围基调相互呼应，旨在通过黑白色彩营造出一种阴阳合一的“中国风”意境，传达出了“阴阳美学”的中和之美。

3.2 虚实结合

在场景设置上，山水水墨画的构图作为《影》的重头戏，这种独特的视觉刺激在“形”上极大地满足了观众的眼福，呈现出了一幅幅优美的具有中国传统美学的画面。在《影》中，张艺谋导演设定了一个傍水而建的沛国，泛舟出行的环境、连绵不断的青山、冷冽刺骨的阴雨，构成了一幅自然的山水画卷。视觉上，影片经常使用远景来呈现尔虞我诈的沛国，呈现一个意境深远的虚构世界。在画面前景中，是处于权谋之中的人物争斗，塑造着真真存在的人物，为实；画面后景中，是水墨般缥缈的山水景色，加之雾的缥缈，体现着中国山水幽美之“形”，为虚。导演通过虚实结合的空间结构造型，使得人物之间的情感在这之中缓缓推进，情景交融，虚实结合，呈现了一种极致“和谐”的审美追求。

在人物设置上，身体虚弱的真都督子虞身处幽暗密闭的石室之中，为了不让自己在朝堂之上身处险境，由此启动了“影子”境州当作自己的替身。在中国传统文化中，“影”自古以来就为“虚”，人的真身为“实”，虚实结合，才为一个完完整整的人。缺了影子，不為人；缺了真身，更不為人。在影片中，真都督子虞与假都督境州两人的身份不断转换，到底谁为“实”，谁为“虚”，这个问题贯穿影片全程，以此来传达出影片所要表达的人性主题。从前，身体健壮的真都督子虞为“实”，影子境州为“虚”。在真都督子虞受伤启动影子后，假都督境州在人前充当着真身的角色，充当着“实”，而真都督如同真正的影子一样躲在暗无黑日的石室之中，充当着“虚”，此时并没有真正意义上的转换。在结尾处的对弈，真都督子虞说道：“没有真身，何来影子？”，境州反驳道：“没有真身，也有影子！”^[1]于是，境州杀死子虞，真正实现了身份“虚实”、“真假”上的转换。在虚与实争斗时，影片弥漫着死亡的气息。虚虚实实，真真假假，只有在虚实结合时，才能达到和谐统一，体现中和之美。

影片中无论是场景虚实还是人物虚实的设置，都在带领着观众深刻领略影片中丰富的思想内涵，散发着独特的中式

美感。张艺谋导演通过一种返璞归真的视觉呈现，塑造起一个个生动立体的人物形象，构建起一个写意的叙事空间，营造了一种虚实结合的“中国风”意境。

3.3 圆动和谐

王夫之《周易内传发例》：“太极，太圆者也。”“太极图所呈现的太极形象是一个大圆，太极学说最终是以圆美为旨归的。另外它是一种古典的中和之美，它把圆形线、曲线、黑色、白色均衡，有序、稳定、和谐地组成为一幅充满意境美的画图，一幅极直观又极简括，极具体又极抽象的中华圆和美的第一图。”太极图圆结构是对宇宙生命循环律的形象表述，无论是开场小艾和长公主算卦时出现的太极图，还是子虞为了破除敌方主帅杨苍的刀法所设的太极图阵法，都在以文化符号的形式向我们展示中华民族传统艺术中阴阳之象的对立统一、圆和之美，以及运动与包容的艺术发展规律。

中国人认为宇宙圆流周转，如《易》之六十四卦环环相扣，周而复始因，因而中国古典舞的动作多取圆的运动，其体态运动在总体风貌上总是向心的而离心的，由此形成“圆，曲，拧，含”的人体动态美观念。影片中子虞破解杨苍刀法的奥妙在于小艾悟出的“以柔克刚”——以女子的身形入沛伞。女子身形，至柔，在沛伞下的一招一式都为曲线动作，向心而转，动作圆动不离弧形，招招皆成圆像，圆转而灵活，体现出一种圆和之美。正因如此，小艾的女子身形招式以其灵活圆转破解了杨苍刚劲的刀法。^[4]

最后在叙事结构上，张艺谋导演采用了首尾呼应的形式，呈现为一种回转之态。影片开头与结尾都是小艾扣在大殿的门上窥探外面的世界，中间情节的发展就如同围绕着圆心循环的曲线，无论怎样转换，都是围绕着圆心圆转连贯。

老子曰：“道生一，一生二，二生三，三生万物，万物负阴而抱阳，冲气以为和。”影片通过圆美的太极图、圆动的曲线招式、首尾呼应的叙事结构，深刻传递出了影片故事蕴含的中国传统文化美学气韵，营造了一种圆动和谐的“中国风”意境。

4 结语

“在文明的演进和文化的发展过程中，文化传承和文化创新总是相互依赖的两个方面。任何一种文化想要持续发展，首先必须依靠本民族文化遗产，从而形成历史演进的内在文化机制；同时，任何一种文化要在新的时代保持生命力和价值，都必须突破原有文化的局限，赋予文化以新的时代内涵，也就是要通过新的文化创造及与其他文化的交流碰撞推动文化的创新。”张艺谋导演勇于创新电影表现形式，在视觉与听觉上给我们呈现了一部“中国风”影片，结合了中国传统文化中的太极图、水墨画、书法、琴瑟等精华，蕴含着无尽丰富的意味，有力地推动了故事情节发展和人物性格塑造，营造出了阴阳对立、虚实结合、圆动和谐的“中国风”意境。作为张艺谋审美艺术表达的最新突破，《影》为中国电影探寻民族风格、传递文化审美提供了一种良好的范式。

参考文献

- [1] 衣俊卿. 文化哲学十五讲 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2015.
- [2] 宗白华. 中国艺术意境之诞生 [A]. 宗白华选集 [C]. 天津: 天津人民出版社, 1996.
- [3] 秦丽, 胡淑娟, 张瑞洁. 从太极图视角解读中国舞蹈艺术之“圆和”美 [J]. 唐山师范学院学报, 2011(33).
- [4] 黄永健. 艺术文化学 [M]. 上海: 上海科学技术文献出版社, 2016.