

影视作品中冷暖色调的情感表达

蔡敬元 长春光华学院

对于影视作品创作而言,色彩的设计与运用至关重要,其在角色塑造、情节渲染和主题揭示等方面发挥着不可替代的作用。冷暖色调是影视色彩的关键组成部分,可折射出不同的情感效能,有助于强化作品的空间层次关系,还可以渲染作品的精神意境,让观众产生强烈的思想共鸣。

影视艺术是一种典型的时间艺术和空间艺术的复合体,也可视为一种动态的视觉艺术。与音乐、舞蹈、书法等艺术形式相比,影视艺术更具强烈的视觉冲击力,更能引发观众的情感共鸣。因此,在影视作品创作过程中,对各种影视元素的应用更为严格、谨慎。色彩是影视艺术视觉语言的核心元素之一,关乎影视作品能否为观众带来强烈的视觉冲击,让作品走进观众的内心,为观众提供强烈的情感体验。电影制作人应妥善运用并合理分配各种色彩要素及组合,严格选择电影配色,更客观地表现人与自然的关系,传递深层次的色彩美学文化,以期给观众带来全新的视觉体验。

● 冷暖色调概述

■ 冷暖色调的内涵特征

冷暖即色性,是人们心理基于色彩呈现而产生的本能的特殊感觉。色彩本身没有冷暖属性之分,之所以会让人感知到冷暖变化,主要源于人们对色调的直观感觉,是相对感性的

直觉反映。其中,冷色调一般包括蓝色、绿色和紫色,暖色调包括红色、橙色、黄色、棕色,而中性色调则包括白色、黑色和灰色。自然界的冷与暖是对立统一的,而色彩的冷暖感觉是相对的,色调变化丰富多样。因此,冷色调与暖色调不仅具有互为依存和衬托的关系,而且表现出相辅相成和相互联系的特征。在色彩心理学和美学里,冷色调具有多重象征意义,例如寒冷、阴暗、失望、消沉、收缩、遥远等,同时象征着蓝天、大海、森林、雪山、冰川,能够让人产生寒冷、安静、平和、压抑、镇静、萧瑟的感觉,给人以坚实、强硬之感。而暖色调则象征着温暖、记忆、火焰、亲情、希望、怀旧,能够传递出舒服、积极、热情、活跃、奔放的视觉张力,带给人兴奋、亲近、温暖、柔和、热烈的感觉。

■ 冷暖色调的应用原则

色彩不能孤立地表述冷暖,在影视作品中应用冷暖色调,需要打破传统的固化模式,运用创造性思维,根据故事主题做好宏观设计,并始终围绕作品剧情发展的变化做细致入微

的调整。在具体应用过程中,不能以单一画面为主,应遵循一定的色彩规律,在坚持与故事情节保持统一的基础上,严格恪守主观性与客观性相融合的原则。此外,作品创作应注意改变色调的明度与纯度,正确使用色调的节奏与韵律,基于不同色调所独具的内涵做到精准渗透,以充分表达核心情感,还要根据主题需求,明确冷暖色调的使用比例,力求达到画面的色彩协调统一,使画面更加丰富和感人,实现营造故事情节意境的目标。

● 冷暖色调在影视作品中的基调意蕴

■ 主题与造型元素搭配

在影视作品创作中,通过合理交替地使用冷暖色,能够实现作品主题与造型元素的有效搭配。因此,很多创作者十分重视对色彩视觉效果的综合运用,并侧重挖掘冷暖色调在象征意义领域的诠释和表达。例如,一些科幻电影中就采用了以蓝色与紫色为主要色调,不仅能对人们的审美

幻想情绪产生直接触动影响,而且起到了突出作品审美价值的作用,更能引发观众对剧情的期待。

■ 作品意境与文化内涵凸显

为了引发观众对影视作品的深度思考,全面激发观众的情感共鸣,创作者将冷暖色调作为形象化的表现方式,合理使用色调对比渲染画面,以期实现作品意境与文化内涵的兼容,凸显作品的内在价值和艺术魅力。例如,在一些影视作品人物服饰色彩的设计中,创作者常常会根据作品情节的变化做出对应的调整。这样,一来可增强作品的画面感,二来可直接反映相应的人与事,起到辅助陈述的作用。

■ 情节推进和视觉效果烘托

随着时代的发展,观众对影视作品的审美要求不断提升。面对观众日益苛刻的观影需求,创作者常常会将冷暖色调与其他要素科学组合,通过不同色彩的合理搭配,实现视觉效果烘托的目的,并助推影视作品情节环环相扣。例如,在一些展现年代感的影视作品中,创作者常常选择淡黄色作为基本色调,依托越发明亮鲜艳的背景色调,自然而然地将观众带入到久远的年代,恰到好处完成代入感的目标。

■ 影片内容与情感共鸣相扣

要想影视作品引人入胜、发人深省,除了要保障作品的真实性、生活性、创意性之外,还应做好各种艺术因素的深度加工和创新处理,使观众能够无障碍地读懂人物的内心世界,引发心灵触动。利用冷暖色调这一无声语言,通过对色彩实施信息化、和谐化处理,有助于观众快速准确地捕捉作品的核心内涵。例如,在描写二十世纪八九十年代的作品中,以黄色为基调,配合朴素的军绿书包,便能让经历过该段历史的观众瞬间产生怀旧和回忆感,使其能够在观看时产生强烈而亲切的感受。

◎ 影视作品中冷暖色调的情感表达

客观存在的冷暖色调,本身是不

具备任何情绪和情感的。人们在长期的生活实践积累中,对自然景物的色彩形成了特定的情感认知。例如,当看到清晨阳光的金黄色调,就会联想到生机与活力,倍感希望和活力;面对黄昏浓烈的色调,情不自禁地会产生感伤情绪,其中或许还会夹杂着期许和留恋;面对草原的一片葱绿色调,会被欣欣向荣的景象所吸引,由此欢快无比地置身其中;面对漆黑的夜晚或者身处于空旷无际的原野,阴森、恐惧的情感会随之而来。可见,色调和人类情感之间具有千丝万缕的联系。

冷暖色调是电影语言的有机组成,承担着情感传递的重要责任。一部优秀的影视作品,必然具有较强的张力和感染力,其中冷暖色调的作用功不可没。对于优秀的影视创作者而言,需要重视对色调的精确把握。通过冷暖色调的交替使用和精准渗入,一来可突出作品的主题,营造情绪意境;二来可发挥色彩的情感作用。营造情绪意境,可以立体化实现作品与观众的情感对接。比如,暖色调红色因温暖、热情、奔放的感情象征,在很多主旋律的影视作品中经常被作为主色调去使用,能够使观众心潮澎湃,产生积极、蓬勃向上的情感;而黄色调因其明朗和欢乐的感情象征,常常在幸福和温馨的画面中应用,起到引人注目、吸引观众视线的效果;蓝色色调则因冰冷、抑郁和忧伤的感情象征,自带一种高级感,在很多影片背景中被大面积应用。

在蓝色背景的衬托下,能够深化人物形象,反映一个时代的终结与没落,或者折射出主人公心中的各种不甘和无奈。再如,绿色色调具有生机盎然、孕育希望的感情象征,常常被用作一些武侠影视作品的主色调,一来让观众感觉随之神往;二来传递主张和平、和谐的主题。

要想创作出优秀的影视作品,创作者必须要明晰色彩色调的精神特征,并掌握冷暖色调所具有的情感表达类型,通过做好场景造型与色彩设计,实现色彩色调与影视作品的和谐统一。首先,冷暖色调能够有效表现影视作品中人物的性格和心理。在塑造人物形象的过程中,创作者一般会从情节、细节入手,通过人物动作以及语言表达向观众传递人物性格特征,或者展现人物的内在形象,与此同时,通过冷暖色调的合理搭配也可以表达相似的效果。很多影视作品主要利用人物服饰色彩的变化,实现人物的心理变化或性格转变。其次,冷暖色调能够精准表达人物和创作者的主观感受。通过运用差异化的冷暖色调,有助于体现人物对环境的适应过程和主观动态感受,折射出剧中人物情感和体验的波动。例如,在以动荡为主题的影片中,主人公的头发被剪时,周围色调为深灰色;而当主人公遭受欺辱时,周围背景为深紫色;在主人公饱受疾病困扰时,周围色调衍变为浅黑色。观众通过深灰色、深紫色和浅黑色的对比,自然而然地联想到主人公的不幸与无奈,

加强伤感之情和对人物的同情。显然,这些色调的运用都是创作团队精心设计的,目的不仅在于表达创作者的思想意识情感,而且想要让更多的观众产生情感共鸣,通过对比让观众更加珍惜今天来之不易的生活。再次,冷暖色调能够渲染特定的环境和气氛。在很多影视作品中,创作团队会根据不同场景的环境气氛交替运用冷暖色调,包括黑色、绿色、红色、白色、蓝色等多元色调的无缝转换,将人物的性格、心理、情感展现得淋漓尽致,实现了与影片风格的一体化融合,带给观众的观影体验也异常强烈。最后,冷暖色调能够构成作品的总体基调。很多影视作品基本会设置总体的视觉基调,而基调的诠释与实现往往需要借助冷暖色调来完成。例如,一些影视作品将色彩基调定为灰暗古朴,旨在突出淡淡的哀愁以及眷恋的情感;而一些影视作品往往会坚持将一种颜色作为主体色彩基调,侧重诠释人物情感以及作品独有的主题。冷暖色调的运用是影视创作艺术表达的主要抓手,通过使用贴合的色调,能够与作品本身相得益彰,甚至成为作品的一大亮点。

◎ 冷暖色调元素在影视艺术创作中的应用思考

■ 衬托人物形象,让观众体会更多含义

在新时代影视作品创作中,光和影元素都是不可或缺的结构组成。如果作品中的光影色彩元素不尽如人意,势必会导致影视艺术作品创作质量大打折扣。很多观众在观看影视作品的过程中,对艺术性的理解和追求可能并不看重,而对色彩的理解则较为客观和主动。为此,影视作品创作应强化对冷暖色调元素的优化创新应用,采取多元的色彩变化,助力故事情节深入人心,让观众能够实时、轻松地解析并感知作品所要传递的核心思想情感。众所周知,影视艺术最初起源于黑白影片,随着社会的发展和技术的更新,不断发展到如今彩色影片的异彩纷呈。可见,色彩在

影视艺术实践中占据举足轻重的地位,具有较高的影响力。面对观众日益提升的审美需求,创作者在创作影视艺术作品时,应该与时俱进、敢于追求,不断寻求突破和升级,赋予作品更多的价值底蕴和精神内涵。冷暖色调应用并不是单纯地将事物原本色彩呈现给观众,而是应该帮助观众透过色彩看清事物的本质,体验别样的精神内涵和价值属性。以黑夜中的红色苹果为例,其原本是较为突兀的,为了让观众脱离色彩元素的视觉干扰,创作者一般会采取将光影与色彩相结合的方式,由此增强作品的真实性,而且不会产生不必要的违和感,引领观众进入作品的故事情节中。

■ 引发观众对作品的深度共鸣

在影视作品创作中,冷暖色调的应用主要表现为以下几种类别,即形式语言、修辞、审美互动,引发观众对作品的深度共鸣。一方面,色彩形式语言能够让观众在第一时间感受到剧烈的视觉冲击,即观众观看到影视画面信息后,能够瞬时实时化处理色彩信息,从而对作品产生兴趣和好感。以电影《哪吒之魔童降世》为例,该作品一经上映,便引发了国人热议,随后大量的观影者步入影院,只为一睹为快,甚至还有很多票友进电影院二刷、三刷。该作品之所以能够快速突围并取得如此之高的票房成就,究其原因在于作品质量的确过硬。其在色彩方面的创新传承也是首屈一指,包括色调选择了国人接受并且熟悉的颜色。其中,哪吒的性格特征为鲜活热烈,以红色作为主色调;而敖丙则采用蓝色色调。正是使用合理的红蓝配色,成就了这一经典作品。另一方面,色彩作为视觉元素,蕴含了各种情感基因,包括语言、思想、情绪等。影视作品艺术性的可持续发展,正需要色彩美学的大力支持。为此,影视创作工作者应发挥自身专业领域的优势,有效地细化整合色彩元素,一来展示作品视觉效果的形式美,引起观众更多的思考;二来将静态美学转变为动态美学,助推观众审美水平的不断提升。

■ 提高观众对作品的认可度

近年来,我国影视作品创作呈现出井喷式的态势,但是作品质量参差不齐。一些影视作品侧重娱乐化,即使能够短暂性地获取一定的观众群体,但是无法满足广大观众的审美需求,难以激发观众的情感共鸣。可见影视作品的成功与否,不能单纯从收视率或者票房去考量,而是应从观众对作品的认可度出发,通过高质量的创作得到更多观众的关注。一方面,单纯从豆瓣评分与电影短评去考究,常常会出现严重的两极分化倾向。很多观众对作品色彩的运用表示不理解,甚至出现抵触心理,进而影响对作品的评价;另一方面,随着观众观影水平的提升,面对口味需求的不断转变,如何让作品得到观众的好评和认可,还需要影视创作工作者从作品要表达的主题内涵出发,精心做好色彩冷暖色调的设计、布局,特别是要迎合观众不断变化的需求,从环境与人物造型勾勒入手,做好表达形式与文化内涵的展现,依托叙述情节提升视觉效果,烘托影片氛围并表达人物情感,最大限度地营造影片基调,创作出既来源于生活又高于生活的影视艺术作品,引发观众的深入思考。

>>> 结语

总而言之,影视艺术是一种典型的时空艺术,具有强烈的视觉冲击力。色彩是影视艺术视觉语言的核心元素之一,侧重引发观众的情感共鸣。冷暖色调是影视色彩的关键组成,可折射出不同的情感特征,有助于强化作品的空间层次关系,还可以渲染作品的精神意境,让观众产生强烈的思想共鸣。面对新时代观众对影视作品的多元化需求,影视作品创作者应加强对冷暖色调的交替搭配应用,实现以色彩叙事、叙情、塑造人物、深化主题、奠定氛围主题基调的功能优势,提升影视作品的内在生命力和感染力。