

戏剧影视美术设计中的色彩心理学分析与应用研究

甄 鑫

河北美术学院影视艺术学院, 河北 石家庄

收稿日期: 2024年5月1日; 录用日期: 2024年5月21日; 发布日期: 2024年5月29日

摘 要

戏剧和影视设计中色彩的运用对作品的表现形式和观众情感产生着重要影响。本研究旨在探讨色彩心理学在戏剧影视美术设计中的应用。文章通过分析色彩对情感的影响和如何利用色彩引导观众视线, 揭示了色彩在表达角色情感和个性特征方面的重要性, 探讨了不同文化下色彩象征意义的差异, 并通过经典作品分析了色彩对故事情节和角色形象的影响, 为戏剧影视美术设计领域提供了实践和理论上的启示。

关键词

色彩心理学, 戏剧影视美术设计, 情感表达, 文化差异

Analysis and Application Research on Color Psychology in Drama, Film and Television Art Design

Xin Zhen

School of Film and Television Arts, Hebei Academy of Fine Arts, Shijiazhuang Hebei

Received: May 1st, 2024; accepted: May 21st, 2024; published: May 29th, 2024

Abstract

The use of color in drama and film design has an important impact on the expression of the work and the audience's emotions. This study aims to explore the application of color psychology in drama, film and television art design. By analyzing the impact of color on emotion and how to use color to guide the audience's sight, the article reveals the importance of color in expressing cha-

racters' emotions and personality traits, explores the differences in the symbolic meaning of color in different cultures, and analyzes the impact of color on classic works. The influence of storyline and character image provides practical and theoretical inspiration for the field of drama, film and television art design.

Keywords

Color Psychology, Drama, Film and Television Art Design, Emotional Expression, Cultural Differences

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

戏剧与影视作品作为重要的文化表达形式，不仅承载着丰富的情感和内涵，同时也是观众和艺术家交流的桥梁。而色彩作为一种视觉元素，对于作品的表现形式和观众情感产生着巨大的影响。然而，尽管色彩在戏剧影视中的重要性不言而喻，但其科学化运用却依然是一个备受关注的领域。当前，虽有许多优秀的戏剧和影视作品，但在实际创作中，色彩运用往往依赖于个人经验和直觉，缺乏系统性的理论指导。因此，探索如何科学地应用色彩成为了当前戏剧影视美术设计领域急需解决的问题。本研究旨在结合色彩心理学的理论基础，深入探讨色彩在戏剧影视美术设计中的作用机制和应用方法，对推动戏剧影视设计的艺术发展与创新意义深远。

2. 色彩心理学的基本原理阐释

色彩心理学是研究颜色对人类情感、行为和认知的影响的学科[1]。基本原理包括：颜色与情绪的关联，如红色代表激动、蓝色代表冷静；颜色对认知的影响，能够引导注意力和加强记忆；文化和个体差异对颜色理解的影响。这些原理帮助理解色彩在戏剧影视美术设计中的作用，指导创作者运用色彩来表达情感、引导观众注意力，并考虑到受众的多样性和文化差异。

3. 色彩心理学与情感表达分析

3.1. 色彩对情感的影响

当涉及色彩心理学与情感表达时，不得不深入探讨不同颜色对人们情感和心理状态的影响。红色通常被认为是充满活力、激情和力量的颜色，可以唤起观众的热情和紧张感，适合用于表现激烈的情感场景[2]。相反，蓝色代表着平静、冷静和安宁，能够传达出一种深沉的情感和内在力量，在创作中可用于展现角色内心世界或冥想场景。

3.2. 视觉焦点与表达

色彩在视觉焦点和表达方面也扮演着至关重要的角色。通过精心选择和运用色彩，创作者能够巧妙地引导观众的视线和关注点，并有效地突出角色的情感和个性特征。例如，在一个戏剧场景中，通过设置醒目的色彩对比来突出主角的情感状态，或者利用柔和的色调来营造温馨的氛围，从而增强观众的情感共鸣和参与感。

4. 色彩在戏剧影视美术设计中的重要作用

4.1. 情感表达

美术设计可以直接影响观众的情感体验，加强作品所要传达的情感和氛围。不同色彩会引发观众不同的情绪反应[3]。例如，红色常常与激情、愤怒或爱情联系在一起，而蓝色则通常被用来表达冷静、沉思或忧郁。美术设计师可以根据角色的情感状态和故事情节需要，有目的地运用这些颜色，以便触发观众内心相应的情感共鸣。色彩还可以营造出特定的情感氛围，帮助观众更好地理解 and 投入到故事中。比如，在恐怖片中，暗深的色调和阴郁的光线可以加强紧张和恐惧的氛围；而在浪漫电影中，温暖明亮的色彩则能营造出温馨和轻松的氛围。通过色彩的变化和对比，美术设计可以隐含地表达出人物内心的变化和发展，增强角色情感的立体性和可信度。这种巧妙的情感表达方式会让观众更容易产生共鸣，并使作品更加生动和引人入胜。

4.2. 视觉引导

巧妙运用色彩，美术设计可以引导观众的视线，塑造画面的层次和节奏，以及强化作品的视觉吸引力。色彩对比和鲜明度的变化能够吸引观众的注意力，引导他们关注到故事中的关键元素或情节转折点[4]。例如，在一个以灰暗色调为主的画面中，突然出现的饱和亮丽的色彩会立即吸引观众的眼球，使其集中注意力在特定区域。这种视觉引导有助于强调重要的情节或角色，增加戏剧张力。通过色彩的运用，可以在画面中创造出深度和层次感，引导观众的目光在不同的画面元素之间流动。明亮的色彩常被用来突出前景，而冷暗的色调则会被用来营造出虚无缥缈的远景。这种使用色彩来构建画面层次的手法，有效地引导了观众的视觉焦点，帮助他们更好地理解画面中的信息。还可以在戏剧场景中指引观众的情绪和态度。柔和的色调可以给人一种安宁温馨的感觉，而锐利的对比则可能使人感到紧张和不安。这种方式的视觉引导可以帮助观众更好地融入到剧情中，对角色的情感状态有更直观的感受。

4.3. 角色塑造

色彩可以直接反映角色的性格特征和情感状态。例如，暗深的色调可能暗示角色内心的复杂和矛盾，而明亮活泼的颜色则可以突出角色的乐观和积极[5]。通过这种对比，观众更容易理解和感受到角色的个性特征，从而更加深入地投入到故事中。适当的色彩运用也可以在视觉上丰富角色形象。通过搭配不同的色彩和纹理，美术设计可以为角色打造出独特的外观，使其更加生动有趣。这种对角色造型的精心设计，能够让观众对角色产生更为深刻的印象，增强作品的表现力和可信度。色彩还可以暗示角色的成长和变化。通过色彩的变化和演变，可以巧妙地展现角色内心世界的起伏和变迁，为角色赋予更加立体和饱满的情感表达，使其在观众心中留下更为深刻的印记。

4.4. 叙事辅助

色彩对比和渐变可以帮助观众更好地理解故事情节的发展和人物关系的变化。例如，在一个以明亮暖色调为主的场景中突然转为冷静的蓝色调，可以暗示着某种转折或角色情感的变化，提前引导观众对后续情节的预期[6]。这种巧妙的叙事辅助方式能够增加作品的戏剧张力和吸引力。色彩还可以在不同场景之间建立联系，使整个叙事更具连贯性和统一性。通过在不同场景中运用相似或有关联的色彩元素，美术设计可以让观众更容易地建立起场景之间的联系，有助于理解整个故事的脉络和主题。适当的色彩搭配还可以为叙事情节增添更多的情感层次和象征意义。比如，在一部表现爱情和分离的电影中，色彩的运用可以直接反映角色的情感状态，同时也可以通过色彩的象征意义来加深对情感的理解和体验。

4.5. 文化符号呈现

不同文化对色彩有着独特的理解和象征意义，因此色彩在美术设计中承载了丰富的文化内涵，能够丰富作品的表现形式和文化意蕴。色彩可以直接反映出特定文化或习俗中对于某种情感或价值的诠释。比如，在中国传统文化中，红色象征喜庆和祥和，而在西方文化中，红色可能与危险或激情联系在一起。适当地运用这些文化符号，可以帮助观众更好地理解角色的文化背景和情感表达[7]。色彩还可以在场景构建和服装设计中体现出特定文化的历史、传统和价值观念。比如，在古代中国戏剧中，不同角色的服装常常采用特定颜色和图案来体现其社会地位和性格特征。通过对色彩的巧妙运用，美术设计师能够为观众呈现出不同文化背景下的视觉盛宴，深化观众对作品世界的认知和理解。色彩还在舞台灯光和视觉效果方面扮演着重要角色。通过灯光的变换和色彩的运用，美术设计师可以巧妙地营造出氛围和情绪，为剧情的发展增添更多的张力和魅力。总之，色彩作为文化符号在戏剧影视美术设计中具有重要意义，能够丰富作品的表现形式，深化文化内涵，以及引导观众对作品世界的理解。

5. 色彩在戏剧影视设计中的具体应用

5.1. 角色形象塑造

角色的服装颜色和造型设计突出其性格特点和情感状态。例如，在一部古装剧中，主人公是一个性格坚毅、正直的英雄角色。在这种情况下，美术设计师可以通过服装和妆容的色彩来突出这一角色的特点。通常会选择以深色系为主的服装，如深蓝或墨绿色的龙袍，以展现出主人公的沉稳和坚定；而在妆容方面，则可能采用素雅的色调，强调眼部轮廓，营造出刚毅和果敢的形象。这种运用色彩的手法有助于观众更直观地理解和感受角色的个性特征，加深对剧情的理解和共鸣。在古装剧中，色彩的选择可以帮助突出角色的身份、品质和情感状态，起到视觉上的强化和辅助表达作用。通过服装和妆容，古装剧中对色彩的运用可以突出角色的身份、品质和情感状态，增强视觉上的效果和辅助表达。这种手法有助于观众更直观地理解和感受角色的个性特征，加深对剧情的理解和共鸣。

5.2. 情节氛围营造

色彩的运用不仅可以帮助塑造角色形象，还能够营造氛围和情感。通过对色彩的选择和搭配，制片人和导演可以有效地塑造出不同的情感氛围，从而加强观众的情感共鸣和对剧情的投入[8]。比如，在一部惊悚电影中，采用阴郁的冷色调、对比明度和阴影处理，有助于营造出紧张、恐惧的氛围。这种色彩的运用可以增强观众的紧张感和焦虑情绪，使他们更深入地融入剧情当中。在一部轻松愉快的喜剧片中，则可能会使用明亮丰富的色彩来营造欢乐、活泼的氛围，让观众感受到轻松愉快的情绪。此外，对于历史剧或古装剧，色彩的运用也可以帮助创造出真实感和时代感。通过选择符合特定历史时期的色彩和材质，如在古代宫廷剧中使用金色和红色来突出尊贵与权力，可以让观众更好地沉浸在古代文化背景之中。这些例子展示了色彩在创造情节氛围方面的重要性。精心选择和运用色彩有助于创造出不同的情感氛围，从而增强作品的艺术表现力和观赏体验，使观众更加深入地融入故事情节当中。

5.3. 文化背景展示

不同文化有着独特的色彩象征意义和传统情感表达方式，因此，在创作过程中需要考虑如何运用色彩来准确地展示特定文化的特征。例如，在一部描述中国古代宫廷生活的影视作品中，为了展现出皇宫的尊贵与典雅，美术设计可能会选用大量的红色和金色元素，因为在中国文化中，红色象征吉祥和喜庆，而金色则代表富贵和权力。同时，利用绘制精美的壁画、花鸟图案等，以及使用华丽的布景和灯光效果，来呈现出古代宫廷的豪华和典雅。这种对色彩的精心选择和搭配可以帮助观众深入感受到中国古代宫廷

文化的独特魅力，增强作品的历史感和文化认同感。如果是描述西方文化的影视作品，可能会运用不同的色彩元素来展示其文化氛围，比如在描绘欧洲中世纪的骑士文化时，使用暗沉的铁灰色和棕色来突出其粗犷和坚毅；而在描绘法国浪漫主义时期的故事中，则可能选用浪漫的粉红色和浅蓝色来表现爱情和柔情。通过对文化特征的准确把握和巧妙运用，色彩在戏剧影视作品中能够更好地展示出特定文化的魅力和氛围，为观众呈现出更加栩栩如生的视听体验。

5.4. 视觉引导

色彩的运用可以通过视觉引导的方式来引导观众的注意力，从而强化故事情节和角色之间的关系。这种视觉引导可以通过对比色、饱和度和明度的变化来实现。如在一部科幻电影中，导演和美术设计师可能会使用对比鲜明的色彩来吸引观众的目光。当主角面临重要抉择或者遭遇危险时，画面的色彩可能会突然转变为高对比度的红色和蓝色，以突出主角内心的挣扎和紧张情绪。在平静和安全的场景中，色彩可能会更加柔和和谐，以营造宁静祥和的氛围。通过灯光和色彩的变化，还可以在镜头语言上对观众进行更精准的情感引导。如在一场悲伤的离别戏中，通过运用冷色调和柔和的光线，来表现角色的忧伤和无奈；而在欢乐的喜庆场合中，则可以使用明亮的色彩和灯光，来传递喜悦和热闹的氛围。这些视觉引导的手法有助于观众更好地理解角色情感和内心变化，增强他们对故事情节的投入和共鸣。通过巧妙地运用色彩来引导观众的视线和情感，制片人和导演能够更好地塑造角色形象，凸显故事情节，提升作品的艺术表现力。

5.5. 情感表达

色彩的精心选择和搭配，制片人和导演能够更好地传递角色的情感状态，并加强观众的情感共鸣。举例来说，在一部浪漫爱情电影中，可以通过采用温暖明亮的色调来增强爱情的温馨和甜蜜。比如，在情侣对话的场景中，使用柔和的粉色和金黄色来营造出浪漫的氛围；而在表达角色幸福时，可用明亮的阳光色调来烘托。这种色彩的运用有助于观众更直接地感受到角色之间的深情厚爱，加深对爱情故事的投入与共鸣。另外，惊悚片或恐怖片中也可以通过色彩的运用来增强紧张和恐怖的情感效果。例如，在描绘恐怖氛围的场景中，可以使用冷色调、阴影和对比明度，来制造紧张的氛围；而当观众感受到角色的恐惧和绝望时，画面的色彩可能会转化为灰暗和阴郁，以突出角色的心理变化。

6. 结论与建议

通过深入研究色彩心理学的基本原理以及色彩对情感的影响，揭示了色彩在戏剧影视美术设计中的重要性和作用。通过深入探讨色彩心理学基本原理以及其对情感的影响，得出了色彩如何引导观众的视觉焦点、传达角色情感与特征，分析了其在不同文化背景下的表达方式。此外，对经典作品中色彩运用方式和从业者实践案例的研究，进一步展示了色彩对戏剧影视美术设计的影响。建议未来可以进一步深入研究不同文化背景下色彩的象征意义和情感表达方式，以更好地理解全球观众对色彩的认知和接受程度。结合先进技术，如虚拟现实和增强现实，探索色彩在戏剧影视美术设计中的创新应用，提升观众的沉浸式体验。还可以加强行业与学术界的合作，促进实践案例和科研成果的交流，推动色彩心理学在戏剧影视领域的应用和发展。鼓励艺术家和设计师在实际创作中积极尝试新的色彩表达方式，不断探索和创新，丰富戏剧影视作品的色彩语言，提升其艺术表现力。

参考文献

- [1] 汪惟宝, 彭嘉, 张健萍, 等. 色彩心理学在京剧脸谱及服饰设计中的反映与应用[J]. 色彩, 2023(11): 103-105.
- [2] 刘璐. 传统色彩与动漫人物服装设计的融合[J]. 西部皮革, 2023, 45(15): 118-120.

- [3] 钟江川. 现代陶艺创作中“土与釉”的色彩情感表达[J]. 佛山陶瓷, 2024, 34(2): 130-131+134.
- [4] 樊晓姝. 数字化时代新闻摄影的视觉引导策略[J]. 中国报业, 2023(21): 46-47.
- [5] 余媛媛. 正反派角色塑造与人物叙述空间争夺[J]. 新世纪剧坛, 2024(1): 44-49.
- [6] 曹成竹. 叙事辅助和语言游戏: 歌谣在民间故事中的两种功能[J]. 民族艺术, 2014(4): 94-98.
- [7] 蒲波. 以文化符号、人工智能和“政协+”赋能新时代价值观传达[N]. 中国艺术报, 2024-03-13(007).
- [8] 孙卓如. 探究戏剧影视美术设计中的场景构建与氛围营造[J]. 大观, 2023(10): 22-24.