《英雄》中的色彩美

形式美包含的各种因素作为一种感性存在的自然形态,直接作用于人的各种感官,引起人们不同的心理反应。"色彩的感觉是一般美感中最大众化的形式",作用于人的视觉感官,在众多艺术作品的创作中使用。作为形式美的构成要素之一,能够引起人的喜爱和好感的形式因素,在对于艺术作品的表达上起到了重要的作用。甚至可以直接运用色彩来进行主题的表达和情感的传达。张艺谋的《英雄》便是如此,通过对于形式美中色彩要素的运用,创作出了情感和主题丰富的作品。

在张艺谋的作品中不乏大量的色彩运用,而最为典型的一部便是《英雄》。 影片的开头,电影画面中呈现大量的红色,红色起初便具有的浓烈的,热烈张扬的情绪感受,在《英雄》中,红色具有两方面的表现形式,一种是作为爱情,激情的激烈,欲望和力量的象征;另一种是代表着暴力,愤怒,危险的情绪宣泄。电影中,无名在对秦王进行第一次回想时,影片荒漠戈壁,书馆的一点红搭配一行人的红衣,抓住了观众视觉的同时,因为红色所处位置的不同,使得整个画面带给人迷乱虚幻的视觉感受,同时带有焦虑矛盾的心理感受。同样,身着红色服装的大批秦军人马围困书馆,书馆内,赵人泼墨写字,视死如归。这时候红色在秦军身上象征着力量,死亡的逼近,而在赵人身上红色则是一种炙热,耀的气节,一种不屈的精神。在影片中,红色还包括第二重意味,就是残剑和飞雪两人的情感。冲动,怀疑,猜忌,痴狂。同样再加上如月的参杂,红色又代表了欲望,蛊惑与戾气。影片使用红色的基调,代表欲望与激起愤怒的同时,这里的红色也代表着谎言。红色代表的谎言贯穿了无名整个的讲述过程。结合飞雪和如月的决斗,影片转向黄色,体现人物不安,强迫,田园与病态。因此红色的形式美带来了视觉效果上,人物心理上,影片表达上多重,多层次的内涵。

红色之下的虚幻飘渺的谎言忽然转向蓝色。蓝色所代表的理智,理性,冷静,缜密是对人物的刻画。代表秦王对于无名的讲述自身保持着理性的状态。缺乏了红色的张力,再次到来的是庄重,安静的蓝色,在内表现人物之间的关系和人物心理,在外部带给观众神经上的放松因此,在影片中表现蓝色的象征意义同样用了两种方式,一是在秦王的人物状态之下的蓝色,二是在残剑和飞雪的爱情之间的蓝色。这时两个人的爱情更多的一种大义,庄重,蓝色代表的是感伤的,忧郁

以及犹豫的情绪。通过和红色的对比,也不难看出,颜色的使用在对人物情绪上的表达上巨大的作用。

接着影片转向了绿色为基调的表达。绿色在色彩上所象征和平和柔和,在影片中无需言语便传达的天下安定的思想。刺客和秦王之间亦敌亦友所带来的暂时的和解,最了解秦王的是作为刺客的残剑,同时内心开始关注天下和平的残剑放弃刺秦,两个人物之微妙的关系变化用绿色外显出来。同样,这个段当中对爱情的展现更多的是青春,朝气蓬勃,宁静的心灵状态,是向往安定生活的绿色,这是充满诗意的颜色。

最后影片当中的白色,白色是不加雕琢的颜色因此本身带有沉着纯洁的含义,同样在历史的发展过程中白色在道教中是中庸,是无妄;在儒家中是道义,豁达,忠诚,看透一切的通透;在民间传统中白色是哀悼,死亡。因此在影片中白色的运用确实代表了这些思想:一是象征着哀悼的肃穆情感,是对国家的哀悼,同样是对两人爱情的哀悼。二是象征着残剑和飞雪两人品格的忠诚于执着,对于国家爱情的忠诚,以及残剑的胸怀,坦荡,纯洁至高无上的信念,看破一切的无畏,一种中庸的思想。

紧接着穿插在影片中黑色的使用,黑色因为自身色调的暗沉,带来压抑,沉闷之感。这种沉闷和压抑,在影片中多出现在皇宫之中,这种象征地狱的沉闷感,在影片中表现在黑色军队,黑色的剑,黑色的龙袍等诸多道具上。这些黑色不仅仅时秦王内心的灰暗的外显,同样也是一种责任,对于承担了最高的皇位便要承担天下的责任。

这里的每个不同的颜色贯穿整部影片,而每个颜色之下都有一个具有自我价值的英雄。他们有自我矛盾,自我抉择,同样他们有自己所存在的价值和意义。 因此不同颜色也象征时代之下形形色色的人,每个人在人生的路上艰难前行,经 历磨难。但都有自己坚定的信仰和信念,是自己的"英雄"。

因此色彩的形式美感带来的不仅仅时视觉上的体验,同时对于展现人物心理 也起到了重要的作用。形式美中色的形式在应用中充分抓住心理层面的表达,对 内对外表现出不同的情感色彩,带给影片丰富的内涵,在带给观众审美体验的同 时,也完成了作者对于影片主题的塑造与讲述。