

浅谈电影色彩语言对艺术表达的作用

—以《钢的琴》为例

宋梓冬（上海科技大学 信息科学与技术学院 2024 级本科生）

摘要：

色彩是电影重要的语言形态和象征材料，已经成为了电影艺术的基本构建元素。本文以影片《钢的琴》为例详细分析电影色彩语言对艺术表达的作用。本文聚焦于电影色彩的叙事功能和象征意义。其中，叙事功能方面，依照从局部拓展到整体、从静态转向动态的逻辑论证了电影色彩具有以下叙事功能：表现人物的情绪和暗示所处的环境、影片的情感基调、电影的结构。象征意义层面，从服装和环境聚焦到关键意象，详细论证了电影色彩的象征意义和隐藏在电影色彩背后的主题意旨。

关键词：电影色彩语言；叙事功能；象征意义

一、电影简介

二十世纪九十年代初，在国有企业改革的时代背景下，“下岗”这个词泥沙俱下，一举淹没了东北钢铁林立的工业城市。导演敏锐地捕捉到这段历史阵痛中，人们精神的困顿和沮丧。通过电影的色彩语言，鲜明地展现了原钢厂下岗工人陈桂林奔波于生活的沉浮和迷茫。

二、 概念阐释

首先，明确本文为何讨论电影色彩对艺术表达的作用？

电影色彩因为具有客观性，技术性，运动性，时间性，相继对比性和视听联觉性众多特性^①，成为了电影重要的语言形态和象征材料。进一步讲，色彩已经正式成为电影艺术的基本构建元素，成为造型语言的重要组成部分。这就很好地回答了上面提出的问题。

我们对于本文讨论的范畴划定界限“电影色彩对艺术表达的作用”。

其中“电影色彩”方面，影视领域对其的相关讨论已经非常广泛且深刻，本文主要聚焦于人物的服装，道具，天空，工厂的色彩，讨论它们所传递的情

^① 梁明，李力：《电影色彩学》，北京大学出版社 2008 年 8 月第 1 版，第 44 页。

感倾向，暗示的主题意旨，表达的象征含义和展现的审美效果。

其中“艺术表达”方面。本文主要聚焦于，色彩在电影中所承担的叙事功能和所蕴含的象征意义。更进一步来说，叙事功能的讨论范围包括情绪宣泄，结构线索的作用；象征意义的讨论范围包括服装道具，环境色彩带来的审美效果。

三、 电影色彩语言的叙事功能

从《电影色彩学》中有关色彩生理学的内容来讲，光线照射进入人的视网膜，通过刺激神经传递到大脑，大脑对色彩信息进行整合，形成了我们对于色彩的认识。^①毫无疑问，色彩是人类认知世界的第一印象，是最具表现力和冲击力的造型语言。

（一）表现人物的情绪和暗示所处的环境

色彩本身就具有传递情感倾向的作用，例如冷色调表达阴郁冷峻，暖色调表达温暖希望。这种情感倾向不仅展现了人物情绪，也能刻画出人物所处的环

^① 梁明，李力：《电影色彩学》，北京大学出版社 2008 年 8 月第 1 版，第 20 页。

境特点。

在影片《钢的琴》中，可以找到很多色彩传递情绪的局部情节：陈桂林和小菊在昏黄色的天空下，黄砖土瓦搭砌的屋顶已经残破不堪的旧厂房前，在铺满石子遍布黄土空无一人的街道上，商讨着女儿的归属和未来。布满荧幕的土黄色展现着陈桂林内心的无奈苦闷，窥不见未来希望何在的情绪。在电影中”季哥坐在破摩托车上，陈桂林站在枯死的黑漆漆的树干旁边，满地都是枯黄的杂草。“这种黄色，灰色，蓝色，黑色构成的灰雾蒙蒙的情形，从侧面展现着陈桂林和季哥心中的低沉阴郁，压抑迷惘。

（二）表现影片的情感基调

前文我们已经分析色彩在局部情节中如何展现人物情绪和暗示所处环境，接下来我们将从局部情节拓展到电影全局，讨论电影色彩如何表现影片的情感基调。

影片《钢的琴》中，占据主导地位的基本色调是生活的“灰黄色”和工业的“暗蓝色”。纵观整部影片的常见场景：残砖断瓦的黄土墙，错综复杂的电

线，阴冷的电灯等荒芜的生活气象；机器，钢铁，管道，螺丝，废弃的铸造厂，

孤零零伫立着的烟囱等衰落破败的重工业元素。

“灰黄色”和“暗蓝色”成为了整个影片的基本色调，从自然环境的荒芜影射着社会发展的衰败；从工业元素的破败影射着因为大量失业导致的死气沉沉的社会气象。同时，这种色彩基调也展现了导演的叙事态度：以一个极其冷峻的客观视角观察这个城市废墟之上的人们的心酸和挣扎，却又蕴含着丝丝缕缕的同情和关怀。

（三）电影色彩表现电影的结构

上文的讨论，我们从局部情节扩展到了全局基调，但都是影片的静态的色彩特征。电影剧作中，随着情节的开展和镜头的移动，色彩也由静态转向动态，勾勒出整个电影的运动结构。接下来的讨论聚焦于动态的色彩特征。

爱森斯坦说：“除非我们能够感觉出贯穿整个影片色彩运动的‘线索’，否则我们就很难对电影中的色彩有所作为。”^①

^①[苏]爱森斯坦：《爱森斯坦论文选集》，魏边实、武菡卿、黄定语等译，中国电影出版社 1962 年版，第 440 页。

从爱森斯坦这句话中，可以看出色彩进入了整个电影的运动结构，和影片中戏剧结构的起承转合，情节发展的跌宕起伏，人物情绪的压抑低沉形成了有机结合。影片《钢的琴》中，最开始一伙人计划在铸造厂手工打造一架“钢的琴”，众人情绪高昂的协力操纵着铸造厂的机器，好像回忆起了往日集体生活的温情；期间经历了胖头的女儿被欺侮，情人背叛，父亲离世的挫折，造琴的热情渐渐冷却，众人的情绪又被拉回现实；最后，为了缅怀过去工人时代的激情和填充对未来的希望，陈桂林和朋友们在手风琴与小号交响的音乐和红裙的舞蹈中将这架“钢的琴”最终打造出来，表达了对工人时代集体生活的缅怀和致敬。

毋庸置疑，影片的情节结构极具戏剧冲突，情节发展跌宕起伏，人物的情绪也随之升涨冷却。但是，电影色彩在影片水平移动的长镜头和低角度的仰拍中没有显著的起伏和对比的变化。如果将两者的起伏量化在坐标轴上，电影的情节像是一条上下浮动的光滑曲线，色彩结构像是一条平稳的直线。情节的起伏和色彩的稳定之间的明显对比，一方面刻画着小人物的心酸和挣扎，另一方

面展现着导演客观冷峻的观察视角。

正所谓“你留在画布上的颜色越多，留给观众的东西就越少”。同理，展现在荧幕上的情绪越多，留给观众感知的情绪越少。色彩的稳定使得影片的情感表达更含而不露，主题展现上哀而不伤。并且，在整体叙事结构上，有着娓娓道来的平稳感。

四、电影色彩语言的象征意义

“象征一般由两种因素组成，一个是意义，一个是意义的表现。色彩本身有一种意义——这是由色彩的物理属性决定的。但色彩除本身以外还有一种意义，那就是色彩的象征意义，即超越自身的意义。”^①可见，电影色彩蕴含着丰富的象征意义。

根据《艺术与知觉》中鲁道夫的说法，每个民族都存在着历史赋予的特定含义的色彩。^②我们可以有限的总结出，电影中各式各样的物象所提供的不同的色彩，凝聚着心理情绪，身份辨识，民族认同，历史文化等诸多象征含义。

^① 梁明，李力：《电影色彩学》，北京大学出版社 2008 年 8 月第 1 版，第 61 页。

^② [德]鲁道夫·阿恩海姆：《艺术与知觉》，滕守尧译，中国社会科学出版社出版 1998 年版，第 16 页。

色彩所带来的丰富深刻的象征含义将电影语言表达带到一个更高维的艺术层次。

（一）服装和环境的色彩的象征意义

“服装在不同的程度上反映着特定人物的个性气质和各方面的修养，在影片中利用服装色彩的对比、变化和‘陌生化’等手段来表达色彩深刻的象征意义。”^①

影片《钢的琴》中，陈桂林在演奏手风琴时穿着灰色的正式西装系着白色的围脖，在生活中穿着棕色的大衣，在废弃的铸造厂工作时穿着黑蓝色的工装带着保暖帽。服装色彩的流转，显示出陈桂林在不同场景中身份的转变。服装色彩能够让观众清晰的感知到角色的身份感，使观众能够代入到那个具体的语境中，体会影片传递的情绪和主旨。在这个服装色彩被融入进每一个特定的情绪状态的过程中，服装色彩承担着象征角色身份感的作用。

在钢琴即将造成但陈桂林父亲离世的前夕，在铸造厂中拍摄的一组超现实主义镜头无疑是整个影片中令人印象最为深刻的片段。在灰黄色的废弃工厂里，

^① 徐恩玉：《电影色彩语言的表意功能和艺术特征》，华中师范大学，硕士论文，2008年。

漆黑色的钢的琴被机械挂钩挂在天花板上，机械管道金属充斥着整个场景空间中，一群身着镶金丝带的大红色长裙的舞女，高高提起长裙，伴着俄罗斯曲调的音乐，跳着苏式芭蕾舞步。机械的黑黄和裙摆的红艳形成强烈的色彩对比，带给观众强烈的视觉冲击力。漆黑的机械象征着下岗潮的时代阵痛下废弃的工厂，象征着社会发展的停滞乃至后退。红艳的长裙象征着人们内心急需未来的希望填充当下的迷惘，弥合当下残酷生活所导致的颓靡。漆黑色的机械和红艳色的长裙，这两者之间的色彩对比，则鲜明的象征着电影的主题----在新旧时代交替边缘的人们身上深深烙印着改革带来的时代阵痛，作为普通人，只能无奈的看着旧时代的崩塌，然后继续在漫无边际的“废墟”上挣扎生存。

（二）关键意象的色彩的象征意义

在影片《钢的琴》中，钢琴是贯穿全片始末的关键意象。而影片中陈桂林打造的钢琴有着独特的色彩——漆黑色和钢色。这个独特的物理属性传递着层次丰富内容深刻的象征意义。分析理解“钢的琴”的色彩所传递的信息，有助于我们深刻理解影片的主题意旨。

首先，关注“钢的琴”的材质并非传统钢琴制作所用的木材，而是以陈桂林为代表的钢厂下岗工人所熟悉的钢材。因此，这架特殊的“钢的琴”不是传统钢琴所具有的古典雅致的木色，而是漆黑的反射着金属光泽的“钢色”。从心理情绪的角度来讲，“钢色”象征着工人们生活的艰难和内心归属感的缺失，漆黑色带给观众压抑绝望的共情体验，并体现整部影片深沉的情感基调；从身份辨识的角度来讲，“钢色”出现在钢琴上是反常理的，“钢色”象征着陈桂林等人的形象背景——下岗的钢厂工人，漆黑色展现着下岗钢厂工人摸爬滚打为生活奔波的窘迫；从历史文化的角度来讲，“钢色”象征着工业时代集体生活的落幕，漆黑色象征着历史车轮下小人物的心酸和苦痛，这不仅体现着工人对往昔生活的缅怀，也蕴含着导演对那个时代的致敬。毋庸置疑，“钢的琴”作为整部影片最具代表性的符号，其色彩展现的象征意义功不可没。

五、总结

导演在电影色彩语言领域的极致运用能够实现更高层次的艺术效果。《钢的琴》作为一部现实主义题材的文艺电影，足够深刻的映射着现实生活的苦痛，

并且极力弥合着人们心中的空虚。

《钢的琴》这部电影还有很多场景和主题值得进一步的讨论和发掘。“回望过去即是凝视当下”，通过回望东北下岗潮这段历史，我们应当进一步思考的是当进步的变革汹涌而来，如何能够避免时代的尘埃造成人民的苦难。

同时，随着电影技术的升级换代，电影色彩语言也有很多课题亟待我们研究。从微观出发，可以探讨电影中光线材质的色彩，色彩的视觉心理，色彩的调和与和谐；从宏观着手，可以研究中西电影色彩语言运用的不同，色彩结构在空间中的运动。

参考文献：

- [1] 梁明,李力.电影色彩学[M].北京：北京大学出版社，2008.
- [2] 谢尔盖·爱森斯坦.爱森斯坦论文选集[C].魏边实、武菡卿、黄定语等译,中国电影出版社,1962.
- [3] 宫林,周登富.电影色彩的意义[J].北京电影学院学报,1999(2).
- [4] 谷莉.谈电影色彩语言的艺术表现[J].当代电影,2015(4).
- [5] 徐恩玉.电影色彩语言的表意功能和艺术特征[D].华中师范大学，2008.