

张艺谋电影中的色彩运用及其美学内涵

■文/张天平

电影艺术是一门视觉艺术,色彩运用构成了当代电影艺术的重要组成部分。其中,具有深厚美术功底、电影摄影师出身的张艺谋又是运用色彩进行电影叙事的大家:从《黄土地》大片的土黄,到《红高粱》中的中棕衣与高粱一色的赤红,到《英雄》大气的黑与金,《十面埋伏》中的朱红搭配石绿,再到近些年《长城》中五色分明的五军,《影》与《悬崖之上》的黑白灰等等,出身摄影师而成就于电影艺术的张艺谋导演的电影对色彩这一叙事要素的运用呈现出鲜明而多变的个人风格。

一、高纯度单色的情感功能

电影中的色彩不仅是视觉艺术呈现的基本要素与造型手段,也内蕴审美上的内涵,与主体的情感相连。在张艺谋的电影中,电影色彩的造型效用、情感功能与象征意义都在依托叙事发挥了重要的作用。

在《黄土地》中,大片土黄色的沙地象征中国西北亘古不变的民间传统,它在画面中的大幅比重压缩了人物比例,也在符号表述上形成了“传统压抑个性”的主题。在《黄土地》中,张艺谋通过对画面形象进行的色彩上的提炼、搭配、渲染,展现出来一个亘古不变的“黄土地”,它既孕育生命又压抑个性,烘托出了“第五代”导演主题需要的情绪基调 and 特定氛围,获得了强烈的艺术效果。《英雄》则以色彩的渲染为层层递进的故事施加情绪、主题,并试图解开刺秦的谜团:开篇以及随后的无名窥见秦王一段,黑色作为主色调占据了银幕,不仅反映出秦国军队与秦宫的主要色调,也带有刚健、朴实、悲哀、忧郁、严肃、冷谈的意味。沉郁的黑色象征秦王朝的建立是以死亡和悲哀等等为基础的,因此无名的结局也早已注定;在秦王开始叙事后,影片主色调变为红色,画面变成了红色的赵国书馆,人物皆是红袍加身,就连残剑要写八尺的剑字也需要用红色的朱砂。此处的色彩象征人性欲望中的占有欲、嫉妒心、影片的复仇主题等,是出于秦王个人感情对残剑与无名关系揣测的主观颜色;在进入第三层逻辑之后,鲜艳的红色变为代表着理性/计谋、纯真情义的蓝色,这个由无名讲述的故事充满平静与坦然:在书馆之中,残剑组织飞雪和无名刺秦,被复仇心切的飞雪所伤;接着是第四层逻辑,画面变为白色。此处的白色同样从无名视角出发象征复仇与天下的主题。在刺秦的路上,无名收到残剑赠予的书法《天下》;他对着白色的卷轴沉默许久,白色象征无名在平静、理性和欲

望中找到了平衡点。在片尾,悟出“天下为重”这一道理的无名最后放弃了刺秦,因为他相信只有秦王可以结束战乱,一统天下。在即将赴死前,画面最后一次闪回到残剑悟道的竹林中,这一画面绿色为主。在绿色的竹林间,身穿绿衣的残剑融入自然之间,在“天人合一”的境界中顿悟;这里绿色片段的插入,也暗示了无名继承残剑遗址之后的心态:平和平静,以回归自然的心态迎接即将来临的死亡,并将希望寄予天地之间有灵的万物。在《英雄》中,色彩作为剧作元素起到了渲染氛围、推动情节发展的作用,也大大拓展了电影的表达空间。

二、高纯度多色的文化象征

电影中的色彩不仅在自然层面上作为物象的表面附着色存在,这些被摄影机拍摄进画面后的颜色经常也是导演的用心之举;张艺谋就经常从历史文化色彩的诸多象征与隐喻在同一空间中出现,并以强烈的色彩对比体现中国传统文化观念。在中国传统的形而上哲学中,色彩理论时空兼顾,“色”由形成本体上的由宇宙之气而生,青、赤、黄、白、黑五种主要基本正色在文化象征的领域发挥着重要的作用,它们可以灵活地对应于情感、方位、天气等。

张艺谋的《长城》就表明了作者对中国色彩文化象征的灵活运用:这部电影在中国武侠片的基础上融合好莱坞怪兽灾难片,在中外数十位知名影星的联袂出现下结合爱情和动作两大备受市场欢迎的类型,依托五种色彩设计出了长城上的传奇部队“无影禁军”;除刘德华饰演的王军师外,剩下五位将领分别掌管五种功能不同,但都源于中国古代记载的兵种:怪兽饕餮有极快的速度和力量,穿黑色盔甲的熊军重装步兵冲锋首先抵挡其冲击;红色盔甲的鹰军具有弓弩射击的能力,在远程攻击上占有优势;紫色盔甲的鹿军的奔袭骑兵在速度和力量上无人能敌;蓝色盔甲的鹤军使用奇观化的飞索,动作轻盈而富于美感;黄色盔甲的工程和火炮部队虎军则擅长火炮攻击,与其他军种配合效果奇佳。

本片作为具有中国电影基因的合拍电影,在服装道具、场景环境、音乐音效、演员选择上大量加入了中国元素,命名五军的动物与五军的色彩设计便是其中的典型,展现出中国电影在文化自信中进行的文化输出和价值观表达。《长城》的世界中,不同的色彩不仅标明了军种的不同,在全景画面中以视

听奇观展示出一出中国特有的“灾难历史”电影场面,还以动物、色彩、性格(主要是将领性格)之间的对应,这些色彩让人与天地四方相连,来自自然、渗透在万物之间的色彩又体现了宇宙在本质、现象、运动中的统一,在文化象征上展示出中国传统美学特有的审美类型与审美境界。

三、低纯度对比的主题显影

在电影的色彩中,颜色的呈现并非一定是绝对的,光线、透明度、光照角度等因素都会影响色彩的具体呈现,电影中的色彩既是经验现象,也是逻辑规定。张艺谋早期的电影作品几乎以各种高对比度、高纯度的色彩著称;但在近年来的作品中,张艺谋在色彩使用上出现了“返璞归真”的倾向,《影》《悬崖之下》等影片中,代表性的大红大绿被更加纯粹的黑和白取代。

在万物褪色的水墨世界与光照不足的雪夜,万物各自的固有色彩被场景中的风格与照度改变,张艺谋采取了新的低饱和对比形式表现色彩。《影》中,张艺谋以黑白两色的流动表现“真身”和“影子”此消彼长的主题;国王、属臣、舞姬、都督夫人等几乎所有角色都身穿水墨花纹的服装,飘逸、潇洒、意象,行动时衣袂飘飘,图案看起来朦胧典雅;都督府墙上画满水墨画,王宫大殿垂满书法墨迹,光影交错,黑白流动间有暧昧阴森的美感。水墨画渲染之后渐变的“灰”的层次正是人性中亦正亦邪的部分,天坑中的都督与影子武士决战时被暴雨掩盖的身影也呈现出灰色。太极图案与黑白两色的变化表示势力和情感的此消彼长,互相变化,来暗示真身和影子之间难以分清的爱恨纠葛。《悬崖之上》则将大部分景观设定都在下雪的昏昏与夜晚,特勤与特务在大雪中展开的尔虞我诈的斗争;片头雪地空降的场景树影婆娑,东北雪林簇簇皑皑白雪,寒气逼人;高潮中穿着黑皮大衣、头戴黑色礼帽的人物宛如影子一般融入夜色,制造出凛冽严峻的气氛,全呈现出一种低饱和度的“黑白灰”美学世界,配合特工片冷冽肃杀的主题。在这两部电影中,张艺谋让两种最为简单纯粹的颜色是在诸多场景、气氛、角色等因素中的综合实际用法中获得其概念复杂性,在电影主题与色彩使用间建立起了紧密的联系。

(作者系琼台师范学院美术学院讲师)本文系琼台师范学院第三批校级一流本科课程项目《色彩形式语言》(课题编号:QTJG2022-55)的研究成果。

课程思政融入动画电影教学的价值和路径

■文/张毅

动画电影作为电影艺术的重要组成部分,经过长期实践已形成独特的发展模式,且随着信息技术的不断创新,动画电影行业呈现出全新产业形态,在商业价值与话语表达的有机融合中获得成功。基于此,动画电影教学工作应结合行业发展实际,重视学生审美变化与文化情感需求,在与美育、德育等的有机融合中变革教学模式、深化价值引领,并借助信息化技术在尊重学生主体性地位的基础上开展创新,促使动画电影专业教学契合大学生学情实际,切实培养出掌握扎实动画电影专业理论知识与专业实践技能,具有正确价值观、高尚职业道德修养,密切关注行业发展实际、重视观众导向的高素质动画电影人才。

一、课程思政融入动画电影教学的价值

课程思政融入动画电影教学既是动画电影教学自身发展进步的根本需要,也是高校完成立德树人根本任务的有效实践,二者有机融合的价值主要体现在以下三个方面。

其一,丰富动画电影教学内容资源。在课程思政实践中,丰富多样的思政育人资源可运用于动画电影教学中,尤其是优秀传统文化,可为动画电影教学和创作提供独特素材,并以其特有的精神价值和文化底蕴厚植动画电影创作根基,促进动画电影教学的深入开展,并依托思政育人方式,培育动画电影专业学生文化自信,在价值引领的基础上坚定学生理想信念,推动学生个人全面发展。

其二,创新动画电影教学开展形式。课程思政可带动全校范围内各项育人工作的高质量实践,为学科交叉、学科融合提供有力支撑。随着信息技术的不断进步,动画电影专业教师可抓住课程思政带来的良好发展机遇,立足专业教学主题与专业学生学情实际,探索兼具针对性和亲和力教学方式,并依托情景体验式教学、合作探究式教学、翻转课堂等模式便利课程思政的融入,激发学生参与教学活动的积极性,从而在师生充分互动中驱动价值引领、加强思想培育,在学生动手实践中切实提升学生动画电影创作技能,实现动画电影教学实效性的显著提升。

其三,培育专业学生高尚的职业道德修养。课程思政理念强调专业教师在开展教育教学过程中应重视学生主体地位,带领学生从社会现实角度出发分析自身存在的不足以明确自身成长进步方向,培育学生必要的人文素养,

并在与美育、体育、智育等的融合中助推学生主体的全面进步。基于此,动画电影专业教师可从学生成长成才角度出发,关注学生人文素养,在制定教学目标、选择教学内容、设计教学方法时更加关注学生综合素养培育,确保能在专业教学中培育学生审美意识和道德修养,并带领学生关注行业发展实际,不断提升专业课程教学的全面性和现实性。

二、课程思政融入动画电影教学的路径

新时代背景下,切实推动课程思政在动画电影教学中的有机融入可从提升教师思政育人素养、深入挖掘思政育人元素、创新动画电影教学方式等层面入手,助推动画电影教学高质量实践。

(一)提升教师思政育人素养
课程思政在动画电影教学中的融入对专业教师的思政育人素养提出较高要求,需要教师树立科学价值观、具备高水平师德风范并深刻认同课程思政的育人素养。针对本校专业教师教学实践,高校应结合课程思政实践要求,引进专家学者进校开展讲座,或组织系统性培训帮助教师全面掌握课程思政实践要求、认同课程思政融入价值,从而在教学过程中积极开展育人实践。在培训活动中,高校应强调对动画电影专业教师师德师风的培养及价值引领的引领,确保教师能在认同课程思政融入的基础上牢固树立育人意识,结合教学理念的创新,在以身作则中引领课程思政的高质量融入。其二,教师应明确自身在动画电影教学中的主导性作用,在教学反思和师生互评中了解自身在育人理念、育人技能等层面存在的不足,并在日常教学管理工作之余积极参与高校组织的培训和学习交流活动,有针对性地强化育人意识、锻炼育人技能,从而带动课程思政有机融入动画电影教学各环节。

(二)深入挖掘思政育人元素
动画电影教学中蕴含着丰富的思政育人元素,在课程思政实践中有丰富多样的教学资源可运用于动画电影教学。因此,课程思政在动画电影教学中的有机融入需要多方教学主体的积极协作参与,在深入挖掘思政育人元素的基础上提升动画电影教学实效性。其一,高校应重视从动画电影教学内容与教学过程深入挖掘思政育人元素,以支撑课程思政的有机融入。在此过程中,教师应重点关注近年来代表性国产

画电影的叙事特征,从讲好中国故事角度充分发挥优秀作品的精神熏陶、文化传播及价值引领作用,从育人角度深挖思政元素。与此同时,教师应强调对动画电影诞生及发展历史的讲述,在了解创作者优秀工匠精神的基础上带领学生感悟动画电影的情感表达及思想价值,并深入挖掘影片所塑造的形象意义,以丰富动画电影教学中的思政元素,在教学中真正实现课程思政的有机融入。其二,高校应带领动画电影专业教师拓展思政育人元素挖掘范围,突破专业课程限制,在课内课外、校内校外、线上线下充分挖掘思政元素,在教学主题引领下,选择适应性强、契合度高的育人元素以丰富教学内容,在课程思政的有机融入中深化动画电影教学价值引领。

(三)创新动画电影教学方式
当代大学生成长于互联网信息技术高速发展的时代,并在长期学习生活中养成独立自主的个性化特征,习惯于从网络上获取信息、学习知识,尤其是动画电影专业学生,其思维更加活跃、个性化特征更为突出。基于此,推进课程思政在动画电影教学中的有机融入需要高校及教师创新动画电影教学方式,在调动学生参与积极性的同时,深化课程思政价值引领,并在师生充分互动中强化动画电影教学实效性。其一,高校应组织必要的培训活动引导教师在开展教学过程中充分重视学生主体地位,在课程思政理念指引下,设计出契合专业学生学情实际的新型教学方式,通过设定与民族精神相关的动画电影创作主题,规定创作时间、明确创作范围,激发学生创作热情,在寓教于乐的竞赛氛围下刺激学生创作出有内涵、有精神、重文化的动画电影作品。且教师可在竞赛结束后组织参赛作品展,设置必要的奖项或学分奖励,使学生在动手实践中切实掌握动画创作技能,感受传统文化魅力、认同中华民族精神,从而以专业教学实践实现课程思政育人目标。

(作者系渭南师范学院莫斯科艺术学院副教授)本文为陕西省哲学社会科学专项阶段性成果“红色音乐资源融入陕西影视文化产业研究”编号:2023HZ1447。

微电影为载体的新时代高校思政“铸魂育人”机制构建

■文/王岚

“铸魂育人”是习近平总书记提出的重要论断,是对思政教育本质内涵的深刻揭示。思政教育相关学者认为“铸魂育人”既是国家意识形态建设的重要任务,也是高校贯彻落实教育方针的主要路径,认真考察课程作为思政教育的重要载体,理应承担起促进铸魂育人教育方针落到工作实处的责任。高校作为培养高素质人才的重要阵地,创新思政教育工作是“铸魂育人”的客观要求与现实需要,应将提升大学生辩证思维能力、正确认识国内外发展趋势作为重要使命,尤其要提升大学生在复杂环境中把握未来和明辨是非的能力,以实现“立德树人、铸魂育人”目标。而微电影作为高校思政教育中新媒体与思政理论课程实践教学的深度融合载体,既能赋予思政课程以时代特征,也能够开拓思政理论教育新路径。高校以微电影为载体开展思政教育应明确微电影选题,采取完善育人目标机制、教研机制、内容机制和实践机制等策略,提升高校思政教育质量。

一、明确微电影选题,完善目标激励机制

确定教学目标本身是整个教学过程导向,微电影载体下的高校思政教育需要认真审视微电影主题,将明确选题作为关键环节。高校思政教师等教育主体应预先了解教学重点、难点和热点,据此

确定微电影应准确表达的思想和主题,并认真考量学生的兴趣和专长,以帮助学生选择兼具现实意义和教育意义的主题进行拍摄、制作。在此过程中,教师需要重点做好理论教育工作,将十八大以来中央高度重视的社会主义核心价值观作为理论教学核心内容,让学生明确微电影制作和学习的目标,引导学生深刻理解思政理论知识、协作意识、奉献精神等思想内涵,并以此作为精神支柱,将自身定位为“传播正能量”“弘扬主旋律”的主体,更加坚定中国特色社会主义“四个自信”,从而树立正确“三观”。此外,微电影主题确立需要依托教师与学生的集体力量,教师优先提炼学生现实生活 and 思想活动中的热点、重点问题,在此基础上,学生与教师展开集体讨论以确定5~10个备选主题。需要注意的是,思政教师应坚守爱国初心,将中华优秀传统文化传承作为自信源泉,结合思政理论课程教材确立主题,例如“父辈与我”“谁是最可爱的人”“舌尖上的浪费”“绿色中国”等,以弘扬主旋律,为“微电影+思政”教学把控方向和目标,避免微电影思政育人出现娱乐化、负面化倾向,坚定学生应预先了解教学重点、难点和热点,据此

二、强化师资力量,完善科学研究机制

虽然微电影在高校思政教育中的运用时间较短,但效果有目共睹。当前,微电影对于诸多思政教师而言依旧是新事物,对此高校应为思政教师提供专业化培训,通过聘请专业摄影、动画教师等方式举办微电影知识和技术普及的相关讲座,促使思政教师能够掌握微电影基本知识及制作工具等,从而更好地扮演思想理论导师、大学生实践导师的双重角色。在此基础上,高校应细化对思政教师的科研考核机制,客观启发教师参与思政理论“铸魂育人”与微电影之间契合点的项目研究,使其能够指导学生通过微电影认识国情、思考思政教育现实问题、明确社会主义接班人应承担的责任。如此,在以微电影为载体的思政教育中,教师承担着理论指导者、研究者与组织者的责任,需要依托专业扎实的理论知识准确理解马克思主义基本观点,并结合时代变迁和社会热点为马克思主义开拓新的方法分析视角,从而更好地指导学生分析社会现实问题。与此同时,高校应加强对思政教师的“实践教学”,构

建强化教师从事微电影思政实践教学能力的机制,提升教师将家国情怀、铸魂育人担当、文化自信等渗透于微电影制作和教学中的能力,增强思政“铸魂育人”实效性。此外,高校应鼓励思政课教师利用课余时间前往企事业单位或合作单位挂职锻炼,深入了解行业动态,了解学生实习情况,全面了解行业对高层次人才的需求,并将其作为素材融入科研项目、微电影制作与实际教学中,使得微电影思政教育具有丰富的内涵和现实映射功能。

三、整合教学资源,完善知识内容机制

以微电影为载体的思政“铸魂育人”机制构建需要全新的知识内容体系为支撑,这是因为微电影创作属于集体活动,需要导演、摄像、录音、演员等不同工种密切配合。对此,高校思政教师应结合当代大学生主体个性和现实问题来整合思政教育资源。现阶段,高校思政教育涵盖课程思政和思政专业课程教育两部分,“铸魂育人”机制包含党史、政治知识、法律知识、职业道德和个人理想、文学知识等内容,思政教师应指导学生在

制作、观看微电影时结合上述内容分析、思考电影情节,以发挥微电影的高效率“感化”作用。例如,思政教师可以将党史相关影片作为党史知识教学素材,用于指导学生参与微电影制作。与此同时,需要把握思政教育内容的时效性、时政性,结合国内外政治、文化、经济、意识形态发展变化,以及国内外热点新闻,完善微电影创作和教学内容,以学生喜闻乐见的电影方式引导学生关注国内外形势变化、行业变化和现实需求,为大学生运用所学思政内容和思维来解决问题奠定坚实基础。以微电影为载体的思政教育内容具有便捷性特征,学生能够在课后反复观看,不断获得新的感悟,实现最大限度提升大学生文化素养和思政教育素养水平的目标。此外,高校思政教育工作者应负责将校内与校外思政教育资源进行整合,并将其适当融入微电影内容中,充分发挥资源引领教学、指导学生的积极作用。

四、优化教学活动,完善实践转化机制

高校思政“铸魂育人”目标的实现需要做到课堂教学与社会实践相结合,使

学生在积极参与教学活动并踊跃互动的过程中提升对思政知识的实践水平,从而在实践中感知社会、理解党和国家要求的“铸魂育人”内涵,使得整个社会成为思政教育大课堂。高校可以利用信息技术搭建网络教育平台,作为教师参与国内外高校“微电影+思政”教育交流的平台,直接参与思政实践教学过程,实现思政铸魂育人“引进来”和“走出去”相融合的目标。思政教师可以在平台中发表微电影教学的经验和不足,汲取微电影创作和教学经验,形成教学改革规划。高校信息化部门可以在思政实践教学结束之后,将优秀的微电影作品和教学案例上传至微平台,结合思政“铸魂育人”研讨会、学术会议等途径,大范围宣传微电影为载体的思政育人成果。需要注意的是,思政教师应把握实践教学时效性,在微电影作品的展播、点评、总结和反思流程结束后,及时了解学生学习成果,并通过教师实时评价、学生互评巩固学生学习实践成果,激发学生优化微电影创作、进行创新性思考的积极性,通过延续微电影实践教学影响力,践行铸魂育人教育工作的使命与初心。

(作者系渭南师范学院马克思主义学院讲师)本文系渭南师范学院人才引进项目:基于中国传统文化的新时代高校思政教育“铸魂育人”机制创新性研究(项目编号:201120047/501)的研究成果。

《声屏世界》征稿启事

《声屏世界》是由江西广播电视台主管主办,是全国广播影视十佳学术期刊,荣获“全国中文核心期刊(1992年)”称号。《声屏世界》1988年创刊,全国公开发行。

国内统一刊号:CN36-1149/G2
国际标准刊号:ISSN1006-3366
投稿邮箱:jxspsj@163.com jxspsj@126.com
电话:0791-85861504 0791-88316904

