

视觉艺术在影视传媒中的表达与价值分析

巫菁

南京传媒学院新闻与传播学院 江苏南京 210000

摘要：在当今数字技术快速发展的时代，影视传媒已然成为了承载文化以及传递情感的关键载体，而视觉艺术作为其中的灵魂部分，直接决定着作品的叙事张力以及审美高度。从光影的明暗相互交织，到色彩的情感编码，从构图的空间叙事，再到符号的文化隐喻，视觉元素的多元组合塑造了影视独特风格，还构建了受众与作品之间的深度共情纽带。本文基于影视传媒的发呈现状，全面剖析视觉艺术的核心构成要素，剖析其与影视传媒的融合表达机制，挖掘视觉艺术在提升内容审美、承载文化内涵、拓展商业价值等多元作用，为影视创作以及产业发展提供理论参考。

关键词：视觉艺术；影视传媒；价值分析

引言

在影像大量涌现的时代，视觉艺术已不再局限于装饰功能，而是成为影视传媒进行叙事、传达情感以及传承文化的关键动力。本文选取光影、色彩、构图、符号这四个要素展开分析，剖析它们怎样与叙事节奏、题材风格、数字技术以及声音系统相互融合，揭示视觉艺术在审美、文化、商业以及共情价值等多方面所带来的提升，为理解当代影视的表达机制提供全新的角度。

一、影视传媒中视觉艺术的核心构成要素

（一）光影语言的艺术表达逻辑

在影视传媒所构建的视觉艺术体系里，光影语言作为构建叙事空间以及传递情感意蕴的关键载体，其艺术表达逻辑是以“功能服务于内容”为核心来展开的。就基础的明暗对比而言，强光与阴影的合理分布，可还原场景的真实质感，而且还可借助光影反差塑造出空间的纵深感，引导观众将注意力聚焦于核心叙事元素，像是运用高对比度的光影来突出角色的面部表情，以此强化戏剧冲突^[1]；而柔和的漫射光一般会被用于营造温馨且舒缓的氛围，这与家庭题材或者情感叙事的基调相契合。光影的动态变化同样承载着叙事推进的功能，例如从明亮逐渐过渡至昏暗的光影转变，可暗示剧情从平和朝着紧张发展，又或者暗示角色内心从乐观陷入迷茫，达成“无声胜有声”的情感传递效果。

（二）色彩体系的情感与叙事功能

在影视视觉艺术领域，色彩体系并非仅仅作为简单

的视觉装饰存在，而是一种可承载情感共鸣并且推动叙事发展的“隐形语言”。像橙红、明黄这类暖色调一般自身带有温度感，它们可描绘出夕阳下的浪漫氛围，与爱情片甜蜜的叙事相适配，还可借助浓烈的暖色块堆叠，营造出复古怀旧的质感，就如同《请以你的名字呼唤我》里意大利小镇的暖色系画面，使得青春期的悸动与夏日的慵懒自然地融合在一起；而深蓝、灰绿等冷色调大多时候与压抑、神秘有所关联，《银翼杀手2049》运用大面积冷色来铺陈未来都市的疏离感，以此暗示在科技发展背景下人性的迷失，让观众直接感受到故事的科幻悲剧内核^[2]。色彩的切换与碰撞还可暗藏叙事线索，比如角色从穿着明亮色彩的衣物逐渐换上深色衣物，这或许暗示着其命运从顺遂朝着坎坷转变，又或者其内心从纯粹陷入复杂，色彩体系凭借这种“视觉暗示”，使观众在没有察觉的状况下跟随剧情节，实现情感代入以及叙事理解。

（三）构图设计的空间叙事法则

影视构图设计所遵循的空间叙事法则，其本质实际上是借助镜头内部的空间分配以及元素的排列布局，把无形的叙事逻辑转变为可被感知的视觉秩序。这并非仅仅是简单的元素随意堆砌，而是要让每一处空间设计都切实成为故事的“参与者”。举例来说，常用的三分法构图，会将核心角色或者关键道具放置在分割线的交点位置，如此一来，能自然而然地引导观众的视线聚焦于叙事重点，又可凭借留白区域来传递环境信息——就如同在悬疑片中，把主角放置在右侧交点处，而在左侧留白

的地方藏入模糊的身影，悄然埋下危险的伏笔。对称构图大多时候被用于营造庄重或者压抑的感觉，在《布达佩斯大饭店》中有大量的对称画面，这些画面强化了酒店的精致与奢华，同时也暗示了角色所处的封闭秩序^[3]；而框架构图，比如透过窗户、门框来拍摄人物，会在视觉上形成一种“束缚感”，暗喻角色陷入了困境或者受到某种规则的限制，使得观众在观看的时候不知不觉地接收到空间所传递的叙事暗示，深化对剧情的理解。

（四）视觉符号的文化隐喻构建

在影视传媒领域之中，视觉符号乃是潜藏着文化密码并且构建深层隐喻的关键载体，它的魅力就在于可把抽象的文化内涵以及叙事意图，转变为具体可感的视觉元素。并非所有的视觉元素都可成为文化符号，只有那些和特定文化语境以及集体记忆相联系的元素，才可引发观众的文化共鸣。就像《霸王别姬》里程蝶衣手中的虞姬戏服，它不只是角色身份的一种标识，还承载着京剧文化的传承以及陨落，戏服的新旧磨损情况以及色彩变化，暗暗地隐喻着传统文化在时代变迁过程中的命运起伏^[4]；再如《千与千寻》中的汤屋，作为连接人类世界与神灵世界的空间符号，其有繁复的日式建筑风格以及等级分明的服务体系，反映出日本传统社会的结构特点，也隐喻着现代社会里人性的欲望与救赎。

二、视觉艺术与影视传媒的融合表达机制

（一）视觉艺术对影视叙事节奏的调控

视觉艺术借助多元视觉手段，对影视叙事节奏的调控有着深入影响，使得故事推进有“呼吸感”又有张力。当需要放缓节奏、传递细腻情感之时，视觉艺术大多时候采用静态构图与长镜头相结合的方式来铺陈氛围，就像在《海街日记》里，运用固定镜头呈现四姐妹在庭院中晾晒衣物的情景，阳光透过树叶形成的斑驳光影以及缓慢飘动的衣物线条，让叙事节奏随着画面的流动而变得舒缓，观众可沉浸式地感受角色之间的温情。而当剧情需要进入紧张高潮阶段，视觉艺术会凭借快速切换的特写镜头以及强烈的光影反差来调控节奏，例如在动作片的追逐场景中，交替出现角色急促呼吸的特写以及脚下飞溅石子的近景，再配合明暗突然变化的光影，瞬间把叙事节奏推向紧凑，带动观众情绪紧绷。另外色彩过渡的快慢同样会对节奏产生影响，从冷色到暖色的渐进式色彩变化，适宜用于铺垫人物心境转变的慢节奏叙事，而冷暖色的突然碰撞，则可打破平缓节奏，制造叙事转折，让视觉艺术成为掌控影视叙事“快慢韵律”的关键

力量。

（二）视觉风格与影视题材的适配性表达

视觉风格跟影视题材的适配性，乃是促使作品达成“形神合一”的关键所在，不同的题材需要依靠专属的视觉语言才可精确地传递出内核气质。历史正剧为了还原时代的厚重感觉，大多时候会采用低饱和度的色调以及写实化的构图，就像《大明王朝1566》是以暗沉的青灰色系作为主色，再搭配上对称、规整的庭院场景构图，这样契合古代宫廷的肃穆氛围，又可借助克制的视觉表达突出历史叙事的严肃性；而奇幻题材为了构建超脱现实的世界观，一般会运用高饱和色彩以及夸张化的视觉设计，《潘神的迷宫》里地下迷宫的场景，是以浓郁的蓝紫色调搭配奇幻生物的怪异造型，一下子就把观众带入到神秘诡谲的奇幻世界当中。现实主义题材则比较倾向于手持镜头以及自然光影，比如《小偷家族》运用晃动的镜头、柔和的日常光线，还原底层家庭的生活质感，让视觉风格与题材对于“真实感”的需求高度契合，使得观众更容易沉浸在故事里面。

（三）数字技术推动下的视觉艺术创新路径

在数字技术的帮助之下，影视视觉艺术突破了传统创作的界限，开拓出多元创新的途径。一方面，虚拟制作技术使得“所见即所得”得以实现，借助LED虚拟摄影棚以及实时渲染技术，创作者可直接在虚拟场景里进行拍摄，像《曼达洛人》运用这项技术构建星际场景，节省了实体布景的高额费用，还可灵活地调整光影以及场景细节，使视觉呈现更加契合叙事想象；另一方面，数字特效的发展让超现实视觉表达成为了常态，从《阿凡达》中潘多拉星球的奇幻生物，到《流浪地球》中行星发动机的宏大场景，数字技术借助精细化建模与动态模拟，把以往难以达成的视觉奇观转变为真实可感的画面，扩展了视觉艺术的表现维度。

（四）视觉艺术与影视声音元素的协同机制

视觉艺术和影视声音元素相互配合，是突破单一感官体验、打造沉浸式叙事的要点，二者借助“互文互补”达成大于二的表达成效。当画面呈现出细致的视觉细节之时，声音大多时候凭借具象化音效提高场景真实感，像在《饮食男女》的烹饪场景中，油锅发出的滋滋声响与食材翻炒的动态画面相搭配，使观众好似身处厨房，味觉和视觉体验一同被唤醒；而在情感传递方面，二者大多时候运用“反差呼应”来加深情绪，例如在悲剧场景里，画面呈现角色默默落泪的特写，声音却用轻

柔的钢琴曲取代激烈的配乐,这种“视觉沉重与声音舒缓”的对照,更能突显内心的悲痛^[5]。声音还可引导视觉聚焦,比如在恐怖片里,先利用诡异音效营造紧张感,接着让画面慢慢浮现恐怖元素,声音的“提前预警”使视觉冲击更有张力,二者借助这种“听觉引导—视觉呈现”的节奏协作,让观众感官始终跟随着叙事节奏,达成深度沉浸。

三、视觉艺术在影视传媒中的多元价值体现

(一) 提升影视内容的审美传播价值

视觉艺术凭借其别具一格的审美表现力,给影视内容注入了颇为强大的传播活力,成为提升审美传播价值的关键核心力量。质量上乘的视觉设计可把抽象的情感以及文化内涵转变为直观的审美符号,使得影视内容突破语言和地域的限制,达成跨文化传播。就如在《卧虎藏龙》里,竹海打斗场景以翠绿的竹海作为背景,角色飘逸的轻功与竹林的摇曳相互配合,形成了动静相宜的视觉画面,这展示了东方武侠的那种飘逸美学,又运用极具冲击力的视觉语言,让全球观众体会到中国传统文化的独特魅力,促使影片在国际市场收获广泛的认可。精致的视觉呈现还可激发观众主动传播的意愿,像在《少年派的奇幻漂流》中,夜晚海面与星空相互交融的绝美画面、人与老虎共乘小船的奇幻场景,凭借极高的审美价值成为观众自发分享的热门素材,经过社交平台的二次传播,扩大了影片的影响力。

(二) 强化影视作品的文化承载价值

视觉艺术是影视作品承载文化、传递文化精神的重要媒介,通过具象化的视觉符号与场景设计,让抽象的文化内涵变得可感可知,进而强化作品的文化承载价值。例如,国产动画《长安三万里》中,通过对唐代长安城朱雀大街的建筑复原、人物服饰的纹样细节还原,以及“将进酒”场景里水墨风格与现实画面的交融,不仅展现了唐代的市井文化与美学风貌,更将盛唐的豪迈气象与文人风骨具象化,让观众在视觉震撼中感受传统文化的魅力。又如,电影《冈仁波齐》以纪实性的视觉风格,记录藏族村民朝圣途中的雪山、经幡、转经筒等视觉元素,这些元素不仅是地域文化的标识,更承载着藏族同

胞的信仰文化与精神追求,让影视作品成为传递少数民族文化的重要载体。

(三) 拓展影视产业的商业开发价值

视觉艺术凭借其独特的辨识度与吸引力,成为拓展影视产业商业开发价值的关键抓手,将影视内容的影响力转化为多元商业收益。一方面,极具记忆点的视觉符号能催生丰富的IP衍生产品,如《冰雪奇缘》中艾莎的蓝色冰晶礼服、魔法冰雪场景,不仅成为影片的核心视觉标识,更带动了童装、玩具、美妆等衍生品类的热销,形成“影视内容—视觉符号—衍生消费”的商业链条;另一方面,优质的视觉呈现能提升影视作品的市场竞争力,吸引更多投资与合作,如《流浪地球》凭借硬核的科幻视觉特效,不仅斩获高票房,更推动了国产科幻影视产业链的成熟,吸引资本投入科幻题材创作与相关技术研发,形成产业良性循环。

结语

综上,视觉艺术作为影视传媒的核心支撑,从光影、色彩等构成要素到与影视的融合机制,再到多元价值体现,贯穿影视创作与传播全程。它不仅提升作品审美与文化内涵,更推动产业商业发展。未来,随着技术进步,视觉艺术将持续赋能影视传媒,助力其在文化传播与产业发展中发挥更大作用。

参考文献

- [1]张斌宁.视觉文化语境中的电影影像——第十期“电影学博士论坛”综述[J].当代电影,2010.
- [2]蔡景红.浅析视觉艺术的功利性——以影视艺术的角度[J].学习月刊,2011(20):2.
- [3]张弛.摄影在艺术设计中的价值及作用[J].艺术与设计:理论,2010.
- [4]郭晓君.从“平面视觉艺术”到“空间体感美学”——多维视域下电影艺术的美学探究[J].影剧新作,2022(1):105-114.
- [5]张晓艳.影视艺术教育的改革与发展[J].中国电力教育,2009(5):3.