

山东艺术学院科研成果出版基金资助项目

SECAI
YU XIJU YINGSHI
MEISHU
SHEJI

魏德君
著

色彩与戏剧影视 美术设计

- 色彩变化与人的心理反应
- 色彩的表现形式
- 色彩与舞台美术
- 色彩与戏剧舞台美术
- 色彩与综艺晚会舞台美术
- 色彩与电影美术
- 色彩与电视美术
- 色彩与动漫艺术

中国戏剧出版社
CHINA THEATRE PRESS

山东艺术学院科研成果出版基金资助项目

SECAI
YU XIJU YINGSHI
MEISHU
SHEJI

魏德君
著

色彩与戏剧影视
美术设计

- 色彩变化与人的心理反应
- 色彩的表现形式
- 色彩与舞台美术
- 色彩与戏剧舞台美术
- 色彩与综艺晚会舞台美术
- 色彩与电影美术
- 色彩与电视美术
- 色彩与动漫艺术

中国戏剧出版社
CHINA THEATRE PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩与戏剧影视美术设计 / 魏德君著. —北京:
中国戏剧出版社, 2019. 8
ISBN 978-7-104-04810-7

I. ①色… II. ①魏… III. ①色彩学②戏剧—舞台美术—设计③美术设计 (电影) IV. ① J063 ② J813 ③ J913

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 119411 号

色彩与戏剧影视美术设计

责任编辑: 黄艳华 张霞
责任印制: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

出版人: 樊国宾

社址: 北京市西城区天宁寺前街 2 号国家音乐产业基地 L 座

邮编: 100055

网址: www.theatrebook.cn

电话: 010-63385980 (总编室)

传真: 010-63383910 (发行部)

读者服务: 010-63381560

邮购地址: 北京市西城区天宁寺前街 2 号国家音乐产业基地 L 座

印刷: 北京鑫瑞兴印刷有限公司

开本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 11.75

字数: 180 千

版次: 2019 年 8 月 北京第 1 版第 1 次印刷

书号: 978-7-104-04810-7

定价: 58.00 元

版权所有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

导论 色彩与戏剧影视美术设计 / 1

第一章 色彩变化与人的心理反应 / 7

- 一、色彩的观察与感受 / 9
- 二、视觉色彩与心理 / 10
- 三、色彩的不同感觉 / 10
- 四、色彩的记忆与联想 / 11

第二章 色彩的表现方式 / 13

- 一、情感性表现 / 15
- 二、装饰性表现 / 19
- 三、意象性表现 / 23
- 四、抽象性表现 / 26

第三章 色彩与舞台美术 / 29

- 一、色彩与舞台灯光 / 33
- 二、色彩与舞台布景 / 47
- 三、色彩与舞台道具 / 49
- 四、色彩与舞台服装 / 52
- 五、色彩与舞台化妆 / 63

第四章 色彩在戏剧舞台美术中的应用 / 69

- 一、色彩在戏曲舞美中的应用 / 71
- 二、剧目色彩分析 / 73
- 三、色彩在话剧舞美中的应用 / 75
- 四、剧目色彩分析 / 77

第五章 色彩与综艺晚会舞台美术 / 83

- 一、色彩在综艺晚会中的应用 / 85
- 二、综艺节目色彩分析 / 87

第六章 色彩与电影美术 / 95

- 一、色彩在电影美术中的应用 / 97
- 二、电影色彩分析 / 105

第七章 色彩与电视美术 / 133

一、色彩在电视美术中的应用 / 135

二、电视剧色彩分析 / 139

三、色彩在影视广告中的应用 / 147

四、影视广告色彩分析 / 150

第八章 色彩与动漫艺术 / 151

一、色彩在动漫艺术中的应用 / 153

二、动画电影色彩分析 / 162

参考文献 / 179

后 记 / 180

鸣 谢 / 182

导论

色彩与戏剧影视美术设计

色彩是一切视觉艺术的主要元素，色彩和形态构成了自然界具体的物象，通过色彩能够让人产生不同的心理情感变化。戏剧影视美术设计是舞台艺术和影视艺术重要的组成部分，从戏剧的角度出发称之为舞台美术，舞台美术是一门综合性、整体性强的艺术，曹禺先生曾经说过：“没有舞台美术就没有戏剧。”此话虽然通俗，但又十分辩证，说明了舞台美术与戏剧之间的关系。

舞台美术主要包括：灯光、布景、道具、服装、化妆，而这些重要组成部分都离不开色彩元素，特别是灯光，本身就是构成色彩的重要源泉，没有光就没有色彩，舞台剧中根据舞台剧目的需要配备多种颜色的灯光，舞台上的灯光本身就是色彩，能够随时控制和变化整个舞台的色调；布景是根据剧情的需要通过布景的烘托可以使舞台的场景气氛更加引人入胜、带动观众进入剧情、从而打动观众；道具是由具体的形状和色彩组成的，一张桌子、一张床、一台电风扇等都是形态与色彩的组合，摆放在舞台中间，它们既有自身的色彩，同时又受到了灯光色彩的笼罩。舞台服装、化妆同样如此，不管是哪个时代的服装与化妆，它的色彩既要符合时代的特点，又要适合剧情的需要。舞台设计中的各相关因素在色彩的追求上要达到高度的和谐，通过设计与实践充分认识色彩、表现色彩、创造色彩，从而创造出整体统一的视觉效果。色彩对舞台艺术的发展起到了重要的推动作用。

舞台艺术离不开色彩。舞台色彩是极富表现力的视觉元素，色彩可以直接唤起人的情感、适应于人物的心理因素、揭示戏剧的思想、感悟、以及情趣等。当今的戏剧已进入多元化的走向，舞台的色彩形式也要以多样化来呈现。不同舞台的要求是这样，同一出戏的舞台色彩也需要这样。

戏曲艺术离不开色彩，戏曲舞台空间中的门帘台帐、桌围椅披的图案织绣、砌末、服装、化妆等都是有不同的形态和色彩组成的，这些不同的元素构

成了舞台的整体空间，每一处具体形态的色彩都会影响到整体舞台气氛与效果，戏曲舞台除了演员的精彩表演，舞台的整体气氛，情感表达都离不开色彩元素的渗透，舞台整体需要色调，色调中既需要色彩的对比又需要色彩的调和，同时还需要色彩的节奏变化。

随着戏曲舞台的推陈出新，在去其糟粕、取其精华的进程中，色彩既为戏曲舞美创作提供了更大空间，也为传统戏曲舞台在继承传统的基础上走向“现代化”作出了积极的贡献。色彩不仅美化、纯化了舞台，同时在演出形式上打破“一桌二椅”加守旧的模式，从而使戏曲舞台有了大幅度的转变，焕发了戏曲舞台的青春，并为其注入了创造的生机，所以说，振兴现代戏曲离不开舞台色彩的创作。

话剧艺术离不开色彩，话剧舞台更能够展现出色彩的优势。话剧是“舶来品”，舞台的色彩设计及其景观本身也具有“舶来品”的倾向。根据舞台上所遵循的状物、叙事、抒情为宗旨的创作指导思想，色彩成为表达情感的重要元素。

电影艺术离不开色彩，电影是画面艺术，具有强烈的视听画面效果，剧情画面中形态与色彩是其主要元素，其中色彩对剧情画面所带来的影响作用更为巨大，观看电影是让观众通过画面走入剧情并产生情感上的共鸣，画面的色彩是传达情感的重要元素，恰如其分的运用色彩，必定会给电影剧情增色添彩。

从国际到国内影坛，无数知名电影人运用色彩讲述了动人的故事，安德森导演的影片《布达佩斯大饭店》可谓是色彩的大爆炸，它通过镜头美学，在场景的色彩搭配上，以及演员服装的色彩处理方面都是煞费苦心，通过大量的对比色调营造出了视觉的冲击效果，运用色彩的魅力讲述了剧中与众不同的故事。李安导演的影片《少年派的奇幻漂流》获得了奥斯卡大奖，该片不仅剧情令人深思，在影片的色调方面更是技高一筹，在场景的处理上非常讲究色彩的搭配，呈现出了梦幻的视觉效果。

该剧剧情充满了起伏跌宕，时而狂风暴雨，时而宁静舒缓，剧情平缓时，

大多以浅蓝和淡蓝为主色调，在剧情跌宕时，则是呈现出了梦幻般的蓝色。还有王家卫导演的影片《花样年华》，该片在充分展示了东方旗袍美的同时，在色彩的处理方面也是精益求精，通过灯光的效果，浓烈的色彩对比，委婉地道出了那个时代那种生活的人们的情感波动。

电视艺术离不开色彩，电视的基本原理是利用人眼的视觉残留效应呈现一帧帧渐变的静止图像，形成视觉上的活动图像，电视系统的发端把景物的各个微细部分按照亮度和色度转化为电信号后，顺序传送，电视接收机的屏幕随输入电信号的强弱而产生变化，在相应的几何位置显示各微细部分的亮度和色度来重现整幅原始图像。如果失去光的作用，电视将失去存在的可能，也就更谈不上色彩的存在。

电视运用画面语言作为表现手段，以此来讲述故事和事件，刻画人物心理活动和性格。从电视艺术的特点来讲，对于其场景设计的要求必须要从适应于多角度、多画面的拍摄需求出发，并且还要考虑灯光因素效果以及在剧情内容、灯光造型和空间层次方面变化的需求，这同时也是电视艺术对造型手法的形式美提出的严格要求。此外灯光效果要始终保持与电视节目的主题思想和客观场景的时代气氛相吻合，不能有所偏离。电视节目制作中，光效能够体现一种审美享受，通过它的作用可以表达与补充节目的主题思想，对于节目的心理空间、流动空间产生暗示作用，构成了画面的虚实关系，烘托了场景的气氛、与情调，呈现出节目所要表现的内在韵律。节目中相当部分的“意会”之处都要通过灯光的变换、色调的明暗来体现，构思中许多只能体会不能言传的地方，也都是通过光效的作用帮助完成节目内涵的表达。

电视对于色彩有着严格的要求，从而体现色再现的问题。电视色再现是一个十分重要的问题，它不仅直接影响电视屏幕的颜色和图像质量，也直接影响着电视节目的艺术效果。

电视节目种类繁多，但不管是哪类节目，都离不开色彩的传达，2018年，随着电视剧《延禧攻略》的热播，兴起了一股“莫兰迪色系”的热潮。“莫兰

迪色系”就是在我们肉眼看到的事物真实色彩的基础上仿佛蒙上了一层淡淡的灰色，降低了颜色的纯度，给人一种宁静、庄重的感觉，电视剧突破了以往古装剧的高纯度以及接近于肉眼所观看的现实的色彩，《延禧攻略》在前期设定的服化道、美术、摄影构图都十分精致，大到场景、人物服装造型，小到配饰道具的使用，无一不透露出一种古色古香的视觉感受。

动漫艺术离不开色彩，在动画创作的过程中，运用色彩表现角色状态、角色情绪、情境以及艺术风格。特别是运用色彩表现角色状态、角色情绪的变化是常用的创作手法。另外色彩作为表情的辅助，强化了角色的情绪变化。

通过动画色彩的使用可以塑造独特的情境，色彩成为表达心境，渲染气氛，向观众传递并求得共鸣的最重要的元素之一。色彩也是形成艺术家风格的重要元素。

动画片作为影视艺术的一个门类，具有运动性与时间性的特性，而这种运动性、时间性的特征也形成整个影片的镜头画面的变化。色彩作为镜头画面的重要视觉元素，在镜头的运动与变化中形成了色彩的蒙太奇。

由安德森导演的动画电影《了不起的狐狸爸爸》，是一部黑冷幽默电影，电影以黄色为主色调，看起来有着浓郁的油画感。安德森导演在色彩的运用方面有着自身独特的风格，他喜欢用颜色来塑造剧情，而色彩在电影的视觉化叙事上是至关重要的，它也是人们在观看一部电影时的最直观的感受。

动画色彩作为视觉语言的重要元素，具有多层次的表达功能，可以从视觉印象层面到情感表达层面再到象征意义层面，逐层深入、完整而立体地呈现影片。

随着社会的快速发展，人们对戏剧影视美术设计的要求也不断提高，色彩作为重要的视觉元素，必然给色彩的运用开辟更多的新领域。现代科技的高速发展，又为人们开拓了难以想象的奇妙色彩新景观，自然色彩的视野已经扩展到宇宙空间的微观原子结构，在丰富多彩的大自然中，有着各种色彩对比、明暗变化。所以从大自然的色彩中可以发现许多奥妙，从中吸取营养，获得色彩艺术应用的灵感，进一步为戏剧影视美术设计服务。

第一章

色彩变化与人的心理反应

色彩对人的影响力是客观存在的，色彩心理是由外在的客观色彩世界导致的主观心理的反应。在不同波长的光线作用下，人的视觉器官在产生色感的同时，自然也会促使人产生某种情感的心理活动。而人们对色彩的感受一般是由心理进行判断的。色彩作为视觉传达的重要因素，它会一直在不知不觉中左右人们的情绪。比如红色使人兴奋，蓝色使人感到和谐等，其实色彩本身并无感情，不同色彩给人不同的印象是由于人们对不同事物的联想所致，也就是说，人们对色彩世界的感受实际上是对多种信息的综合反映。它通常包括由过去生活经验和社会实践所积累的各种知识，因为在人们的长期的社会实践中，对不同的色彩有不同的理解和共鸣，加之每个人的社会经历与文化背景以及对色彩的感知力的差异。

一、色彩的观察与感受

色彩的变化是通过人的视觉生理上的不同反应感知出来的视觉印象。虽然色彩是视觉的印象，但是色彩在视觉上有着不同的特性，或因空间距离、或因空气尘埃、或因视觉的构造等。人们在观察物体时，印象深刻的最容易记住的是色彩，因为它对人的心理、情感影响很大，有的色彩给人以华丽、秀美、鲜艳、热烈等感觉，有的色彩则是给人以喜庆、欢快等感觉，还有的色彩给人以烦躁、沉闷、忧郁等感觉。

二、视觉色彩与心理

人们往往在不知不觉中会受到色彩对心理的影响，并使个人的情绪发生变化。色彩对人的这种心理反应发生在不同的层次中，有些是直接的刺激，有些是间接的联想，更高层次的会涉及人的观念、信仰。色彩本身是没有灵魂的，它只是一种物理现象，一旦知觉经验与外来的色彩刺激发生一定的呼应，就会在人的心理上引出某种联想。色彩学家正是利用了人的这种视觉心理，创造了许多美妙、和谐的人工色彩环境和自然环境融为一体。色彩心理及其美学价值又随着时代的变化而变化，人们的审美意识、审美趣味、审美理想、审美标准也会被时代的思想潮流、新的文化艺术流派、现代的科学技术成果所影响。当一些色彩被赋予时代精神的象征意义，迎合了人们的思想、兴趣、愿望等心理时，就可能对人们的色彩心理产生一定的作用，就是社会心理的一种产物。

三、色彩的不同感觉

1. 色彩的冷暖感觉

色彩的冷暖感觉是人本身的经验习惯赋予我们的一种感觉。有彩色的红、橙、黄常常使我们联想起太阳与火焰，因此有温暖的感觉，称为暖色系；青、蓝等色常常使人想起阴影、海洋，呈现出寒冷的感觉，称其为冷色系；绿色与紫色相比更接近于中性色。在无彩色中，黑色感觉温暖，白色感觉寒冷。灰色

是中性色。色彩的冷暖是相对而言的，根据色彩的对比关系，冷暖的性质在某种状态下可能会发生变化，以红色系为例，深红就比大红感觉冷，而大红又比桔红感觉冷，而蓝色系中，钴蓝要比湖蓝偏暖，而群青又比钴蓝偏暖，所以，脱离了具体的环境，孤立的论色彩的冷暖有些偏颇。暖色能够使人兴奋；冷色则能够使人镇静。

2. 色彩的轻重感觉

通常来说，颜色的明度决定其重量的感觉。往往明度较低的色会给人带来稳重的感觉，而明度较高的色则给人一种轻快的感觉；另外，纯度高的暖色有重感，而纯度低的冷色具有轻感。

3. 色彩的软硬感觉

色彩的软硬感觉在于明度与纯度，明度高的含灰色给人相对软的感觉，明度低的纯色则给人以坚硬的感觉。

四、色彩的记忆与联想

人们对生活中的色彩鲜明，形象特征明显的东西容易记住。而色彩的记忆是大脑对过去视觉经验中发生过的色彩的反映。色彩记忆的信息量与兴趣及系统的训练有关，色彩的记忆能力直接影响创作设计的色彩表现力，注意观察，强化训练是增强色彩记忆能力的好的途径。

在某种色彩的刺激下，又经过想象激活了大脑中有关于这种色彩的和经验的信息，由此产生系列联想。色彩的联想源自于对生活的感受，人们生活色彩的世界中，积累了许多视觉的经验，当我们看到某些色彩时，就会联想