

中国传统色彩体系在当代电影中的美学转译与文化表达

■文/孙强

众传递出中式古典审美的核心意涵,让不同文化背景的观众在色彩的直观观感中触摸到中式文化的深厚底蕴,最终实现民族文化身份的对外输出与大众文化认同的深度交融。

(二)历史文化记忆的唤醒与传承

传统色彩体系在当代电影创作中的创造性转化往往能通过对不同历史阶段社会色彩风貌的精准复刻,悄然唤醒潜藏于观众集体意识深处的文化记忆,让原本抽象的历史质感与人文温度以可被视觉感知的方式直抵人心。当代电影对民俗文化体系中各类色彩符号的艺术化转译,本身就是对传统民俗文化的活态传承与当代弘扬,深植于民众日常生活中的标志性色彩意象,经过影像语言的重新编码与生动呈现能够在潜移默化中完成对观众的文化浸润,进而推动传统民俗文化在当代社会的延续与新生。如电影《长安三万里》中构建的以赭红、石青、藤黄为核心的盛唐色彩谱系,以及玉真公主身着的橙红对襟齐胸粉绿宝相花齐胸襦裙、不同品级官员严格遵循礼制规范的服饰用色等,都精准复刻了唐代社会的审美风尚与等级秩序,让观众在光影流转间真切触摸到盛唐气象的鲜活肌理,也让传统色彩美学借助现代影像技术获得了跨越时空的传播力。

三、传统色彩在当代电影中的文化表达维度

(一)民族文化身份的建构与认同

当前,传统色彩体系已成为当代电影建构民族文化身份、强化文化认同的重要视觉媒介,其自带的独特视觉符号属性能够清晰锚定影片的文化归属。传统色彩承载的厚重文化内涵能够有效跨越语言与文化的天然壁垒,向全球受众展现中国文化的独特气韵,从而持续提升中华优秀传统文化的国际影响力与跨文化传播效能。影片《只此青绿》以北宋传统色彩谱系为基底进行影像建构,通过苍润头青、温润石绿、淡雅米白等古典色系的精准运用复刻出宋代文人雅致的视觉风貌,将中式色彩简约含蓄、气韵生动的审美特质熔铸于镜头语言之中。基于传统五行色彩体系的视觉符号不仅精准还原了宋代独有的时代气质与人文风貌,更凭借极具辨识度的东方视觉美学向海外受

随着全球化语境下文化自信的深度觉醒,当代中国电影产业正经历一场由外在技术模仿向内在文化寻根的深刻转向。其中,传统色彩体系作为中华民族独有的视觉感知图式与精神符号,日益成为影像创作者重塑东方美学范式的重要美学资源。本文聚焦中国传统色彩体系在当代电影创作实践中的美学转译机制与文化表达路径,深入剖析当代电影创作者如何将承载着数千年民族哲学智慧与集体审美经验的传统色彩符号转化为兼具现代叙事功能与独特视觉表现力的影像语言。

一、中国传统色彩体系的构成与文化内蕴

(一)中国传统色彩体系的核心构成

中国传统色彩体系的架构深植于以“青、赤、黄、白、黑”为基准的正色观念之中,这五种从天地万物中提取的纯粹色相被古代先哲赋予了严密的伦理秩序与方位象征,构成了统摄万物视觉表象的底层逻辑。在漫长的历史发展过程中,中国传统色彩体系不断丰富完善并衍生出层次丰富、意蕴悠长的衍生色阶,历代匠人与文人在漫长的艺术实践中为其进行了诗意化命名,如从捣练染坊中提炼出的“胭脂”与沉淀于矿石肌理内的“石青”,或是折射着清冷月华的“月白”以及沾染了深秋草木气息的“秋香色”。这些超越了单一色相指认的独特词汇,使得色彩的辨识过程成为一种兼具审美想象与文学体悟的诗意化重构,从而在极其精微的层面上确立了东方色彩独有的感性特质与人文底蕴。

(二)中国传统色彩的文化内蕴

作为中华传统文化精神在视觉维度的集中映射,传统色彩体系的内涵基底深深扎根于“天人合一”的宇宙观与“阴阳五行”的哲学思辨之中,其所展现的色彩关系实质上是古人对宇宙生息运转规律的一种具象化模拟,其中蕴含的生克兼济之道使得

色彩的搭配超越了纯粹的感官愉悦,升华为探求人 与自然和谐共振的内 在表达。更深层次而言,中国传统色彩早已内化为根植于血脉深处的民族集体记忆并成为承载民族情感与文化认同的重要符号。当传统色彩呈现于眼前时,其所唤醒的远不止于视觉神经的短暂兴奋,而是整个民族在漫长历史岁月中共同积累的悲欢离合、家国情怀乃至对生命终极价值的隐秘体认,这种深厚的文化向心力赋予了传统色彩以超越时代的持久生命力。

二、当代电影中传统色彩体系的美学转译策略

(一)色彩叙事的建构

部分电影创作者将传统色彩深嵌于电影叙事的底层逻辑之中,将原本仅具备视觉属性的传统色彩转化为承载角色生命轨迹与权力更迭的隐喻性编码,让观众能够在色相几乎难以察觉的微妙转换中体察到人物命运潜藏于平静表象之下的暗流涌动。如《长安三万里》以石青与月白两种极具东方韵味的色调铺陈出远景画面,且整体色调随着诗人人 生境遇的跌宕起伏由最初的清雅疏朗逐渐转向后期的沉郁苍凉,依托这种不着痕迹的色彩渐变完成人物人生境遇的隐性叙事。此外,创作者也可在剧情的自然推进中融入传统色彩元素,用色彩的明暗与冷暖变化暗示叙事节奏的起承转合,乃至时空秩序的颠覆性转换,如《满江红》便依托大场景中暗沉赭石、厚重墨黑与零星米白的精心配比排布,借色彩之间强烈的冷暖落差暗喻朝堂博弈中各方势力此消彼长的复杂态势。

(二)色彩意境的营造

部分电影创作者从中国传统水墨画的表现语言中汲取养分,借助黑白灰三色的微妙层次过渡与画面中刻意预留的大面积虚空,铺展出水墨艺术特有的空灵悠远、虚实相生的审美意境,让银幕画面自然浸润着醇厚

高校外语混合式教学中影视资源的分层应用研究

■文/肖海艳

生整理出常用句型、交际用语等,并试着模仿其中的三个或者五个关键句子来造句。对基础较好的学生可以布置一些探究性更强的任务,如分析人物对话中语气的变化以及潜台词。此外,教师利用线上学习管理平台随时掌握学生预习状态及共性问题,在上课时就某一个 问题展开有目的的讲解和问答,将影视资源变为语言习和人文素养培育的纽带,真正实现因材施教。

(二)课中:以深度课堂参与应用影视资源,提升立德树人效能

在线下课堂教学 中,教师要依照外语教学目的以及课堂进度来安排 分层式教学活动。第一类是适合所有学生的体验型活动,即组织学生分角色朗读或模拟影视片段中特定的工作场景和人物交际对话,使学生在沉浸式语境复刻的过程中克服开口使用外语进行交际的心理恐惧障碍,从而有效地唤醒并巩固课前自学阶段已经形成的语音语调等表层语言知识网络。第二类是面向具有一定语言组织和逻辑转换能力的学生设计 的文化表达型活动,即要求学生从自己之前看过的影视片段中选取具有地域特色或时代特征的文化符号、社交礼仪和价值观念等,并联系老师课堂上补充的文化背景知识,用较为完整的外语段落来阐述这些文化元素在特定社会语境中所起的作用以及它们所蕴含的深层含义,让学生在语言输出的实践过程中逐步培养跨文化理解能力与文化敏感度。第三类是针对语言综合运用能力较强的学生开展创新型活动,如组织学生就影视资源中出现的文化问题进行辩论,将学习过的语言知识、文化知识转化为自己思考的创造性的表达方式,在更高层次上提升学生的文化思辨能力、跨文化交际能力。

(三)课后:围绕学生能力发展 分层应用影视资源,实现综合提升

课后延伸学习属于混合式教学实施过程中巩固课堂教学效果、促进学生长远发展的关键部分。教师可

域。将精心分层、逻辑重构过的影视资源融入混合式教学体系当中,其最终的价值归宿就是用无声的影像叙事和差异化的实践任务,搭建起语言技能培养(即“育才”)和思想政治觉悟提升(即“育人”)之间的坚固桥梁。依托主旋律影视片段,不同语言基础的学习者在沉浸式接触真实外语语境的同时,也能在思想层面深化,对中华优秀传统文化的理解,实现价值认同。在影视素材向育人素材转化的过程中,分层教学策略的运用保证了基础不同的学生都能够 在自己的最近发展区内获得相应的成就感,既不会因为语言门槛过高而造成意义流失,又可以在潜移默化中接受主流价值观的洗礼。这种将宏大的思政叙事转化为贴近个体认知 脉络、具有高度弹性适应能力的微观教学设计的努力,使得工具理性与价值理性在外语课堂的交汇融合成为现实,进而为国家培养具备全球视野且深谙中国情怀的复合型高素质人才确立了极为清晰的行动指向。

二、高校外语混合式教学中影视资源的分层应用策略

(一)课前:基于认知梯度分层推送影视资源,完成线上自主学习

依靠线上学习管理平台为学生精准推送不同的影视资源,对于语言基础较差的学生可以推送时长为3到5分钟的时事人物微纪录片,这些时事人物微纪录片的语言比较简短,语速也较缓,便于学生理解剧情以及人物的主要性格特点。对于日语语言基础较好的学生可以推送《垫底辣妹》中主人公备考励志对白或《Legal High》中法庭辩论片段,引导其分析日语中「ため口」与「敬語」的切换策略,并布置台词对比分析任务。这类影视片段语言内容丰富、情感层次饱满,既契合学生对高层次学习的要求又兼顾学生实际语言水平。围绕上述先导性素材可以布置相应的语言预习任务,如要求外语基础薄弱的学

在数字技术与高等教育深度融合的背景下,混合式教学已经成为高校外语教学的重要形式。线上线下教学场景的有机结合,为外语教学资源的多元化开发和个性化应用创造了广阔的天地。影视资源凭借直观生动的呈现方式及丰富的信息承载能力,在提高学生语言应用能力、拓宽学生的跨文化视野方面具有重要作用。在全面推动高等教育高质量发展大背景之下,探究影视资源在混合式外语教学中科学的应用路径,对推进外语教学改革、落实立德树人根本任务具有重要的现实意义。

一、高校外语混合式教学中影视资源分层应用的出发点和落脚点

(一)出发点:传统影视资源应用“一刀切”模式的局限性

现阶段部分外语教学引入多媒体视听素材时,普遍存在“一刀切”现象,面向不同语言水平的学习者提供难度系数相同的原始影像资料。此举虽简化了教学组织流程,但也渐渐暴露出与学生个体差异不相适应的问题。不同的学生在语言基础、文化认知等方面存在着较大差别,同样的影视资源很难适应所有学生的需要,基础较差的学生可能因为影视内容中的外语学习素材难度太高而产生挫败感,基础好的学生则可能因为内容太简单而缺乏学习动力。与此同时,假如教学活动只停留在播放和观看这一单向度、浅表化的视听体验上而没有递进式的学习任务来支撑,那么隐藏在镜头语言背后的知识元素、育人元素就很难穿透语言的表层结构去触及受教育者的内心世界,最终难以实现学生综合素养的全面提高。

(二)落脚点:实现育才和育人的有机统一

外语教学绝不是简单地传授词汇、语法规则和跨文化交际技巧的工具性场所,而应是培育时代新人的人文阵地和立德树人的综合育人场

思与现代社会的精神困境相结合,实现了哲理表达的多元融合与现代性转型。如《大圣归来》对传统英雄形象进行了颠覆性重构,赋予了孙悟空孤独、迷茫与自我救赎的现代人格特质,引发了观众的广泛共鸣。

二、中国动画电影的核心哲理内涵表达

(一)阴阳相生的辩证思维

不同于西方哲学体系中善恶截然对立、非黑即白的单向度伦理审判,中国传统哲学更为推崇一种相生相克、在动态博弈中寻求转化契机的太极辩证智慧。如《哪吒之魔童降世》便跳出了传统脸谱化叙事框架,混元珠被天地灵气一分为二,原本背负着救世宿命的白衣教囚因家族私欲沦为试图毁灭陈塘关的 执行者,被外界贴上灾星标签的哪吒却在深渊绝境中激发出庇佑苍生的神性光辉。

(二)仁者爱人的儒家伦理

作为塑造中华民族世俗性格底色的儒家伦理常常潜藏在更具现实主义质感的厚重历史长卷之中,成为维系社会秩序与家国情怀不可磨灭的精神坐标。如《长安三万里》的诗意叙事背后便潜藏着对中国传统文人的精神谱脉 的深度挖掘与当代诠释,其中李白看似放浪形骸的外表之下从未熄灭的致君尧舜的济世理想,高悬在功名与道义之间做出抉择,最终以家国为重的担当等,无疑展现了君子人格,让观众真切感受到融入血脉的责任意识与人文关怀。

三、中国动画电影的哲理构建策略

(一)以神话重述和寓言叙事表达哲理

中国拥有体量庞大且内涵深邃的神话传说与寓言故事资源,在口耳相传与典籍记载中不断被丰富完善的文化载体本身便蕴藏着跨越时空的深厚哲理,可为动画电影的精神内核与哲理体系构建铺就得天独厚的文化土壤。动画创作者可通过带有当代价值视角的现代性重述,为古老故事注入契合当下社会语境的时代内涵,使其能够在精神层面与当代观众产生情感共鸣。

(二)借典型人物的成长传递哲理内蕴

人物形象的塑造深度直接决定了作品能够抵达的思想高度。而能够跨越文化边界的典型人物,其富有层次感的成长历程往往承载着创作者想要传递的哲理内蕴。以广为人知的哪吒形象为例,其从桀骜不驯、被世俗误解的叛逆少年到最终承担起守护苍生责任的救世英雄的身份转变,清晰勾勒出自我救赎与价值实现的成长轨迹。此类经过精心打磨的人物成长叙事,不仅让观众在情感共鸣中直观感受到人性的光辉与成长本身所蕴含的强大力量,更使得原本可能流于说教的哲理表达获得了穿透不同年龄层观众内心的生动性与感染力。

(三)运用东方美学元素构建哲意思境

动画创作者可将水墨晕染的灵动、留白手法的空灵与写意表达的 神韵等东方美学元素融入叙事框架与视觉体系,在银幕之上构建出兼具诗意氛围与哲学思辨空间的独特艺术意境,使观众在沉浸式的审美体验过程中不自觉地进入一种沉静的内省状态,进而逐步触摸到作品深层所蕴含的精神内核与哲理意蕴。如《山水情》中那随着琴声流转的水墨山水画卷、《大鱼海棠》里承载着家族记忆与生命轮回观念的客家土楼及奇幻建筑群落,它们绝非仅供视觉欣赏的装饰性符号,而是动画作品传递哲理思想的重要载体。

面对未来更加错综复杂的跨文化传播格局与媒介环境演变,中国动画电影创作者仍需要持续深耕传统思悟谱系,结合当代社会的精神需求,创作出更多兼具深厚哲理内涵与独特时代魅力的作品,如此方能真正铸就足以跨越时间与文明壁垒的永恒艺术丰碑。

(作者系中国美术学院视觉中国协同创新中心硕士生导师、副教授)

中国动画电影的哲理流变、哲理内涵与哲理构建

■文/徐增璠

伴随当下民族审美意识在影像消费领域的全面复苏,“国潮崛起”已然从单纯的视觉符号堆砌演变为一场触及文化本体的深层次叙事革新。中国动画电影在长久的发展历程中始终坚持将东方独有的宇宙观、伦理观以及生命哲学,以润物无声的姿态沉淀于光影内部肌理,构建出独特的文化标识。

一、中国动画电影的哲理流变历程

(一)民族风格确立期(1949—1990):传统美学与儒道释哲思的全面绽放

回溯中华人民共和国成立初期至上世纪90年代这段被称为“中国学派”的辉煌岁月,本土动画创作在浓郁的国家民族意识驱动之下,自发且深入地 向古典传统美学体系寻求精神涵养,将儒道释互 为表里的传统哲学内核以前所未有的纯粹形态镌刻于银幕之上。如《大闹天宫》中孙悟空反抗权威、追求自由的精神内核与庄子所倡导的精神自由与对陈规的解构一脉相承,《哪吒闹海》则通过哪吒剔骨割肉的悲壮情节展现了儒家伦理与个体意志之间的复杂张力。

(二)市场化转型期(1990—2010):娱乐化冲击与哲理表达的式微

随着市场经济体制在文化生产领域的全面渗透,外来资本逻辑与好莱坞流水线模式的强势介入不可避免地引发了本土动画产业面临极其残酷的转型阵痛。但此时依然有部分具备高度文化自觉意识的创作者试图在商业框架内艰难维系传统的精神余脉。如《宝莲灯》对传统孝道伦理的现代化表达可被视作彼时创作者在资本裹挟的逆境中做出的不屈探索。

(三)国漫崛起期(2010至今):多元融合与现代性反思的哲理复兴

步入新世纪的第二个十年之后,凭借媒介技术的迭代演进与代际受众审美趣味的剧烈更迭,迎来“国漫崛起”的新生代中国动画电影不再满足于对古典哲学原教旨主义式的简单图像复刻,而是在吸收借鉴国际先进动画技术与叙事经验的同时,将传统哲