

A Preliminary Study on the Film and Television Expression of “Blank Space” in Traditional Chinese Aesthetics

Jinhao Wang

Wuhan University of Communication, Wuhan, Hubei, 430200, China

Abstract

The essence of traditional Chinese aesthetics lies in the creation of artistic conception, and the main technique for constructing artistic conception is “leaving blank space”. In recent years, the restoration of traditional Chinese elements and cultural aesthetics have received increasing attention from creative teams and audience groups in domestic film and television works. The art technique of ‘leaving blank spaces’ has also subtly influenced the creation and dissemination of film and television works, bringing new vitality to cultural inheritance and innovation. This article briefly explains the traditional aesthetic technique of “leaving blank space” and analyzes its translation in the creation of film and television works. By providing examples to explore its creative expression in audio-visual, narrative, and other aspects, deepen the understanding and application of the technique of “blank space” in film and television.

Keywords

blank space; Film and television creation; Traditional aesthetics; appreciation of the beauty

中国传统美学“留白”影视化表达初探

王锦昊

武汉传媒学院, 中国·湖北 武汉 430200

摘要

中国传统美学的精髓在于意境营造, 对于意境构建的主要手法便是“留白”。近年来国内的影视作品中, 中国传统元素复原与文化审美越来越得到创作团队与观众群体的重视。“留白”这一美术技巧也潜移默化地影响着影视作品的创作与传播, 在文化传承与创新中焕发新的生机。本文通过对传统美学技巧“留白”的简要阐述, 分析其在影视作品创作中的创作技巧转译。通过举例探讨其在视听、叙事等方面的创作表达, 加深对影视“留白”技巧的理解与运用。

关键词

留白; 影视创作; 传统美学; 审美

1 引言

随着新媒体短视频的快速发展, 其“短平快”的传播特色将中国传统文化元素重新拉回到观众的视野之中。这股冲击力不仅仅强烈影响着主流媒体, 也将传统文化审美带入了戏剧影视作品创作当中。“留白”本身为中国传统绘画中的主要创作手法, 通过大道至简的画面布局将欣赏者思维拉入美术创作当中, 是一种作者与观众共同参与式的创作技巧。无独有偶, 影视作品创作当中需要靠有限的时间去讲述无限的叙事, “留白”手法恰恰能在创作过程中起到省略的作用, 而被省略的部分则是靠观众自己的想象空间所营造。不仅满足了影视创作内容不同的表现需求, 同时也将传统审美视角带入其间为观众营造如梦似幻的视觉体验。

与美国“超级英雄”等主题的电影不同的是, 带有中

国传统意蕴表达的影视作品更具有耐人寻味的观感体验。在学习与借鉴西方影视创作手法后, 加入传统审美表达的影视作品更具有中国特色的独特东方韵味。所以探讨影视创作中的中式审美“留白”技巧具有十分重要的意义与价值。

2 传统“留白”美学的影视转译

留白艺术在中国画中, 不仅是一种技术层面的手法, 更是一种蕴含深刻美学思想的艺术表达。它以“虚实相生”的方式展现画面空间的丰富性与深远感, 留白并非简单的“空白”, 而是画面意境的延伸, 它激发观者对未尽之意的联想与思索。而电影电视艺术的一大作用便是教育意义, 通过画面内的情景叙事使得观众在观看之余意犹未尽、产生思考。与“直抒胸臆”表达不同的是, “留白”营造的情绪氛围更加委婉与生动。通过画面、声音、眼神、动作等多重心理暗示使观众进入到场景与人物内心中, 达到身如其间、情感共鸣的目的。在中国传统美学范畴中, “留白”分为三重境界。以美术绘画为例, 第一重为“形之白”, 聚焦于构图

【作者简介】王锦昊(1997-), 男, 中国山西晋中人, 硕士, 助教, 从事戏剧影视导演研究。

的平衡；第二重为“意之白”，激发欣赏者想象注重虚实流动；第三重为“道之白”，消解主客观之间的界限，空白则成为“天人合一”的桥梁。以上“留白”的三重境界运用与影视作品创作中则为如下三种方式表现：

（1）境界一：构图疏密有致

镜头的构图方法属于表现创作意图的重要环节，精美的镜头布局给人类似观看高水平画作时的欣赏感觉。创作者常采用“留白”这样的表达技法，在影视画面中有意识保留一定的空间使主题更加清晰，从而塑造不同的空间氛围。这种手法多用于固定镜头当中，在远景系列景别中表现人物的渺小与命运的多艰，在近景系列景别中则突出人物心理变化或某一事物的特殊性。空间内虚实对比让画面在空白与铺满的平衡中形成叙事的呼吸感，既避免了画面满屏信息带来的压迫又突出重点，传递别样审美意趣。

（2）境界二：画内表意建构

在第一层境界当中，观众可以在画面“留白”中直接了解到所有信息，是一种只需着重表现构图审美表达的方式。而在第二层“留白”的境界当中，虚与实的空间配比不单单是对于图画美学的欣赏，需要观众在接收画面内部分信息的同时加入自己的理解与想象，实现跨时空场域的互动。画面内通过“留白”形成的“虚”成为剧情叙事中未完成的元素，让观众在不经意间代入其间填补叙事空白，完成整体架构。在这层“留白”技巧中，除了要对画面构图进行极具审美的建构之外，还需将演员表演的动作神情、声音与画面的不同组合以及特殊道具的设计共同形成省略、错位或象征式的“留白”。这样的影视作品摒弃“全知视角的直白叙事”，以“暗示性符号”为引子，使观众成为叙事的共同创作者，是传统“意之白”在影视叙事中的深度转译。

（3）境界三：画外情景交融

中式美学核心在于“寓情于景、情景交融”，“留白”的影视技巧高级手段就在于作品结束之后的意犹未尽。在创作当中，视点这一专有名词常常成为影视作品中必不可少的元素，主、客观镜头也时刻牵引着观众的注意力。而最高境界的“留白”则是在过程中与结束后消解这种主、客观视点的界限，通过含蓄、曲折的审美哲思使观众物我两忘，将注意力放在画外空间的无限思考当中。这样的“留白”叙事需要观众具有一定的生命经验与广阔的时代、自然和人性维度，实现观众、人物与现实世界三者的交融共生。简而言之则是以非闭环叙事的开放式结局延伸至观众的生活场域，用熟悉的人物经历与环境时代氛围产生共鸣，成为链接画内与现实世界的桥梁，达到情景交融的哲思层面。

这一境界的“留白”，已超越具体的叙事功能，转而以“空白”为媒介，让观众在影像与自我、个体与世界的对话中，体悟更本质的生命命题，是传统“道之白”在影视美学中“天人合一”精神的终极转译。

3 影视“留白”情感叙事表现

在戏剧影视作品当中，情感表达是叙事必不可少的部分。而如何高级的表现“爱”，则是国内外各类题材作品中不可避免的话题。与欧美国家文化不同的是，中国对于情感表达是委婉含蓄的，无论是男女之间还是亲子之中，都会有一些不同于现代化社会直观的表现。留白可以通过不直接表达情感，而是留下一些暗示和间接表达来创造情感深度。这种留白的表达方式，使观众可以自己感受和思考情感的内涵，从而更深入地理解角色的情感。随着新媒体时代环境的发展，影视作品中直接表现情感的行为和方式似乎难以满足如今的观众。在接吻、拥抱等一系列“快餐”式的情感表达冲击下，观众群体评论与反馈逐渐趋向于从前影视作品中对于情感的表达方式。你来我往的试探与含蓄的情感暗示似乎更加能加深故事的合理与真实性。

在意大利电影《海上钢琴师》中，导演吉赛贝·托纳多雷似乎是中式传统美学的践行者。影片中多处采用了“留白”的手法去表现人物复杂情感，如主人公1900与女孩的爱情。全片虽然充斥着关于“美国”的信息，但对于主人公的情感表达却是含蓄的“留白”。在两人初见场景当中，1900在看到女孩前所弹奏的旋律是欢快的爵士乐，而当他注意到女孩时，旋律则变为舒缓的中式曲调。人物没有直接的台词与动作去宣誓爱情，而是通过眼神、曲调来向观众传递爱意。加之画面内女孩的脸时常出现在圆形舷窗之中，两人一里一外虚实相交。通过台词与画面构图的“留白”营造出“暮然回首，那人却在灯火阑珊处”的中式意境。全片主人公1900与女孩没有一次肢体接触，但却让观众感受到其爱情的纯洁与美好，这便是“留白”给予情感叙事的魅力。

而在国产电影《好东西》中，对于母女之间的微妙情感交流亦是“留白”的手法表现。影片中母女产生矛盾后，导演并没有直接通过人物台词去让母女两人进行情感沟通，也并未塑造一个伤心的母亲形象。通过邻居女孩小叶带着女儿在录音设备前猜各种母亲生活中的声音，加之画面对应声音展现。母女二人并未处于同一空间，但声音与画面所形成的叙事“留白”则让观众感受到两人之间的情感变化。最后画面一转，母亲王铁梅为熟睡的女儿盖被子，观众已然自行脑补两人之间的沟通与和好。在这中间既没有母亲唠叨的说教，也没有女儿叛逆的声嘶力竭。“留白”的手法通过声音作为桥梁，演员单独的情绪变化作为纽带，把中式的亲子关系表达的淋漓尽致。

4 影视“留白”声音语言隐喻

声音作为戏剧影视创作的核心构成元素，在很多经典作品当中都会成为“留白”设计主要手段。不仅可与画面协同复刻现实空间，也具有表达心理层面，通过“留白”形成听觉空缺构建情节叙事张力的作用。而有声与无声的双重表达不仅丰富了影视艺术的表达维度，更在叙事逻辑的推

进、人物心理的刻画与主题意蕴的深化中扮演着关键角色。

4.1 心理暗示

声音具有强大的心理暗示性。可以充分调动观众在观看时的情绪变化。在情节画面中出现声音留白时，观众的注意力会被聚焦，潜意识的开始进行思考与分析，对这种异常的听觉状态进行解读。这种“留白”手法常见于营造悬疑、恐怖的氛围，使得观众心理警觉，从而达到恐惧的情绪外化。声音“留白”还能在人物经历重大挫折或人生转折点时引发观众自我反思和情感共鸣。使其逐步代入角色的心境，思考角色的命运和生活的意义，从而达到“留白”情景交融的哲思层面。

4.2 画面互动

自电影艺术从无声发展为有声后，人声、音乐与音效便与画面不可分割。无论是激烈的情节还是舒缓的叙事，声音都可通过“留白”在画面中形成强烈的反差。在战争题材影视作品中当士兵冲锋的激烈场景伴随环境音的骤然抽离，仅留存人物的视觉行为与面部情态时，这种声音“留白”通过构建听觉层面的叙事空缺，有效剥离了冗余信息的干扰。使受众的注意力高度聚焦于角色的行为张力与精神特质，既强化了战争场景的残酷性呈现，亦凸显了士兵群体的意志力量。而在文艺片创作中，声音“留白”常与简约化的视觉场景形成互文，通过削弱听觉信息的密度，引导观众将注意力转向画面细节。如人物微表情所传递的心理波动、环境陈设所隐含的叙事线索等，进而主动挖掘视觉符号背后的深层情感逻辑与信息内涵。

4.3 叙事节奏

音乐“留白”经常会影响影片中叙事节奏的形成，两者相互连接。当作品中安排和设置听觉细节，音乐则可以调整画面叙事的快慢和变换。在充满紧张感的情节中，在快速的音乐节奏出现后，“留白”穿插加入让观众的听觉感受产生强烈对比。这样的变化手法会按照设计推动观众情绪，使得叙事更加具有张力。当画面中要表达情感细节，“留白”可以用时间分段的形式减少连续声响，用更多停顿来增强表现力。通过延长听觉信息接收的间隔，为情感表达提供了充分的渲染时间，其以听觉的“空”容纳情感的“实”，使得

观众在节奏的放缓中完成对叙事情感的深度感知与共鸣。总而言之，音乐本身就具有影响情绪变化的功能，在“留白”技巧的运用下，音乐也能在叙事节奏之中起到调节与平衡的作用。

5 结语

中国传统美学中的“留白”艺术在影视创作的现代化转译中实现了从静态绘画到动态影像的跨媒介传承，构建起独具中式韵味的表达体系。本文分析了“留白”的三重境界在影视中呈现为递进式的审美实践：构图的“形之白”以空间平衡奠定视觉基础；画内的“意之白”通过符号暗示激活观众参与式解读；画外的“道之白”则以开放式叙事达成影像与现实的深层共鸣，完成了从“形”到“意”再到“道”的精神升华。在具体叙事中，“留白”的价值尤为显著。这种“不着一字，尽得风流”的表达，既满足了当代观众对深度叙事的需求也为影视创作提供了超越西方模式的东方路径。在全球化影视语境中对“留白”美学的探索，既是对民族文化基因的激活，也是对影视表达边界的拓展。它启示创作者，扎根传统美学土壤的作品，方能在多元竞争中彰显文化独特性。未来“留白”艺术或将在媒介创新中持续焕发活力，为构建具有世界影响力的东方影视美学体系提供重要支撑。

参考文献

- [1] 孔文成.中国画中的留白艺术及其美学价值[J].书画世界,2025,(01):89-91.
- [2] 荀馨允.情感、时空、美学：影视作品中留白的审美功能[J].明日风尚,2024,(19):7-9.
- [3] 吴家欣,许军智.“留白”艺术在戏剧影视作品中的运用[J].明日风尚,2025,(07):1-3.
- [4] 刘则汐.戏剧影视作品中的“留白”艺术研究[J].艺术评鉴,2023,(19):159-164.
- [5] 陈婧.影视作品画面中的“留白”艺术探究[J].艺术评鉴,2024,(23):129-134.
- [6] 何竞平.《好东西》中的叙事留白艺术[J].电影文学,2025,(06):169-172.