

Research on the emotional expression and narrative function of color language in “Evil Does Not Overcome Right”

Rong Hong

Sichuan Film and Television College, Chengdu, Sichuan, 611300, China

Abstract

This paper takes “The Righteousness Overcomes the Wicked” as the research object, and explores the emotional expression and narrative function of color in the film in depth. Through the core color system such as red, blue and white, the director constructs a tense violent aesthetics system: red interweaves desire and violence, implies the conspiracy of power, and white symbolizes the salvation of justice. Color becomes a visual projection of the character’s inner conflict and external conflict. On the narrative level, montage effectively constructs narrative tension, connects plot clues and regulates rhythm through contrast, repetition and gradation. The application of digital technology further expands the expression of color, and the color digitally rendered not only carries the national cultural memory but also achieves the innovation of surreal texture. The film constructs a dual-layer time and space through color, which sublimes revenge to the modern metaphor of national blood, and completes the visual reconstruction of history while deconstructing history, providing an innovative example for the color narrative and cultural output of Chinese.

Keywords

Affective expression; Narrative function; Innovation

《邪不压正》中色彩语言的情感表达与叙事功能研究

洪荣

四川电影电视学院, 中国·四川成都 611300

摘要

本文以《邪不压正》为研究对象, 深入探讨色彩语言在电影中的情感表达与叙事功能。研究发现, 影片通过红色、蓝色、白色等核心色系, 构建起充满张力的暴力美学体系。红色交织欲望与暴力、蓝色隐喻权力阴谋、白色象征正义救赎, 色彩成为人物内心与外部冲突的视觉投射。在叙事层面, 色彩蒙太奇通过对比、重复与渐变, 有效构建叙事张力、串联情节线索并调控节奏。数字技术的应用进一步拓展了色彩的表达, 数字渲染的靛青色既承载民族文化记忆又实现超现实质感的创新。影片通过色彩构建的双层时空, 将私人复仇升华为民族血性的现代性转喻, 在解构历史的同时完成对历史的视觉重构, 为中国电影色彩叙事及文化输出提供了创新范例。

关键词

情感表达; 叙事功能; 创新

1 引言

电影作为一种时空艺术, 从最初的《浮华世界》到数字电影时代, 在银幕上书写人类精神史的同时, 色彩这一语言符号经历了从简单色彩的阐释到数字电影语言的创新, 这一变革早已超越了单纯视觉效果带来的震撼, 成为传达情绪、构建叙事的核心因素。色彩作为电影构成的视觉美学元素, 更是导演解构现实、塑造情绪与叙事的艺术媒介。姜文电影的色彩成为解读民族记忆与民族集体意识的话语密码。在《邪不压正》中导演运用色彩语言, 将靛青、猩红、幽蓝色调建构起了视觉叙事空间, 既有对历史的现代转喻, 又有

暴力美学与情感化的交融。数字技术的应用更是极大丰富了电影的表达。本文将从色彩语言的理论框架出发, 深入剖析《邪不压正》中色彩的情感表达与叙事功能, 揭示其在数字时代的艺术价值与文化意义。

2 色彩语言的理论框架与电影实践

2.1 色彩语言的哲学源流与电影演进

色彩作为电影艺术的无声语言, 承载着超越视觉的美学和叙事功能。当1935年《浮华世界》为银幕注入第一抹油彩时, 电影人或许尚未意识到, 这个技术的突破将彻底改变影像的叙事。从最初机械复刻现实世界的“色彩革命”, 到如今构建超验想象空间的“造梦工具”, 色彩在百年光影流转中完成了从纪实单色到多元光谱的蜕变。而数字化时代赋予色彩更多元化的视觉影像, 斯皮尔伯格在《头号玩家》

【作者简介】洪荣(1991-), 女, 中国山东临沂人, 硕士, 讲师, 从事电影学研究。

中构建的虹彩元宇宙，早已超越传统色卡的限制，通过彩度的改变将我们从物理世界拉回到影像世界，影片中的画面不仅包含了现实世界，还构建除了像素般的丰富色彩世界。可以说，色彩逐渐由一种“再现场景”转变为“策略性色彩”，是电影导演解构现实场景、重构记忆的重要媒介。

2.2 姜文电影的色彩实践：民族记忆的视觉转喻

电影作为一种视觉媒体，不仅通过剧情和演员表演来传递故事，还借助丰富多彩的色彩来创造独特的视觉体验。姜文在《邪不压正》用数字技术调配的靛青色，将1937年的北平进行描绘。屋顶世界的靛青色既是千年古城的文化积淀，又是困缚历史的牢笼；室内空间则是权力争斗的空间——朱潜龙宅邸的浓墨绿色与根本一郎府邸猩红编织着殖民强权的色彩罗网。这不是一场非风格的色彩实践，而是建构于对民族集体无意识的深刻理解之上。当李天然在琥珀色光晕中完成复仇，当朱红色血珠刺破靛青夜幕，色彩的呈现便超越了形式上的美学规律。屋檐的靛青与鲜血的赤红构成双重色彩，这种双层时空的色彩运用，不仅强化了叙事的戏剧张力，更在视觉层面完成了对历史的解构与重构。

3 暴力美学的色谱解构：核心色系研究

在电影语言体系中，色彩成为了必不可少的元素。色彩与情感和观众的心理反映密切相关，不同的色彩能够给观众带来不同的情感反应，同时也能体现出影片中不同角色、不同情节的叙事变化。在影片中，红色常与激情、能量、爱情和危险联系在一起；蓝色是一种冷静和专业的颜色，通常与信任、稳定和智慧联系在一起；白色是纯洁和完整性的象征，通常与清洁、简单和和平联系在一起。电影创作中，导演通过对色彩的正确使用，可以在无形中引导观众的情绪，从而提升影片情感表达效果；也可以通过色彩的细腻诠释角色的情绪转变，让观众更好的感受到电影中深层的内涵。

3.1 红色：欲望与暴力的炽热碰撞

在《邪不压正》中，红色作为最具冲击力的色彩，构建起暴力与情欲交织的美学视觉图景。影片开场以红色血字与血浆铺垫开场，朱潜龙杀师灭门一连串血腥场景中青砖地面上血迹斑斓、血色弥漫，色相、饱和度都极高的红色不仅突出了血腥与残暴，同时通过刺眼的红色色彩给观众形成视觉刺激，使之形成了一种强烈的视觉美学。唐凤仪的红色旗袍在不同场景中完成了从情欲符号到抗争象征的转变。绯红的旗袍因沾满鲜血加深了红色的饱和度，苍白的肌肤与鲜艳的红色形成对比，血腥的暴力对于美的摧残、对于女性权力欲望的觉醒在此统一；影片导演通过具有多义性色彩的红色，不仅实现了暴力美学与审美体验，更将色彩作为人物情感宣泄与自我反抗的视觉写照。

3.2 蓝色：权力与阴谋的冷调隐喻

蓝色调在影片中构建起权力阴谋的叙事色调。如片中蓝青峰宅子呈现灰蓝色，朱潜龙与日本人密谈的冷色调蓝光，都以低饱和度的冷色调暗示着一种压抑、阴冷的气氛，

同时也体现出角色的复杂心理。蓝色暗示着表面风趣的蓝青峰深不可测的权谋、阴谋；冷蓝暗调中的朱潜龙与日军密谋令人毛骨悚然、冰冷难近，权力斗争的血腥或残酷变成了一种冷色调；蓝色调的渐变和运用加深了阴谋故事的情节层面。如李天然在蓝宅地下室寻找密电码时的幽蓝烛光照出阴暗的阴影，紧张悬疑的氛围在蓝色中加深，又通过色彩对比暗示人物与危险的距离，推动着戏剧的情节发展。

3.3 白色：正义与救赎的纯净符号

白色在影片中承担着解构暴力、重构秩序的功能，与猩红、幽蓝形成鲜明对抗。影片中李天然一袭白衣在北平灰暗底色中极为抢眼，象征着其纯洁的复仇初始之心，而白色更以浓烈对比色宣告出李天然同黑暗世界之间的对立。白色在屋顶戏最为突出，此时李天然在积雪屋顶的奔跑与纯白的积雪、青瓦、天空组接成最简白的画面。关巧红的白色裁缝铺也具有救赎功能，在此场景中白布与裁缝铺窗户后杂乱的景象形成隔离，成为了李天然疗伤、与蜕变的空间。白色在这里不仅仅是视觉上的净化，更是角色唤醒自我心灵救赎的色彩。当李天然最后披上关巧红缝制的白色长袍后，素白的延续完成了从复仇者到正义守护者的身份转变，使白色成为暴力美学体系中不可或缺的救赎符号。

4 色彩蒙太奇的叙事动力学

色彩在叙事中的布局 and 变化对于电影的情节发展具有决定性影响，这一影响首先体现为色彩的运用能够为电影的叙事节奏和情绪转换提供强有力的视觉提示，使得情节的推进更加流畅而自然。在《邪不压正》中，姜文导演在影片中使用色彩蒙太奇并非仅是单纯地呈现色彩，而是使色彩成为影片叙事的一种表现方式。借助色彩蒙太奇的光影变化、色调变换实现场景的变化、情节的推动与人物心理的波动，使得影片在视觉叙事的基础上实现更加透彻的叙事推动力。

4.1 色彩对比蒙太奇的叙事张力构建

《邪不压正》中，冷暖色对比贯穿了整个叙事空间。例如李天然在北平城顶楼跑动的镜头大多采用暖色调作为主导色，将阳光照射下的青色瓦片与灰色天穹渲染为橙黄色的光影形成对比，从而烘托出自由、酣畅的观影感受，代表着李天然对复仇、正义的追求；而他走出北平城到屋檐下则使用一段黑灰色的冷色调，将整条街、整间房子笼罩在深蓝灰暗的光影下，可以看见的是现实的黑暗，和隐隐透露出的社会的压抑与阴谋。冷暖色调的画面组接形成强烈的对比感与视觉冲击力，并在叙事层面上呈现出理想与现实冲突的一面，从而推动着李天然在两种情境下不断挣扎与成长。

4.2 色彩渐变蒙太奇的叙事节奏调控

电影中部分段落用色从深到浅的渐变蒙太奇来推动剧情的发展，加深情绪的渲染。如李天然与蓝青峰对峙的片段，一开始镜头画面大多是暗调的黑、灰色，呈现出压抑、紧张的氛围，表明李天然对自身命运、目的感到茫然，随着两人谈话深入，光线逐渐充足，画面色调也随之由深到浅，逐渐

变暖色调,表明李天然逐渐明白了事情真相,心中的疑惑渐渐散去。当李天然真正知道复仇目的走出地下室时,镜头画面充满阳光,色温和剧情进展相一致,使观众能够较直接体会到人物心理上的变化、剧情的层次推进,通过色彩渐变蒙太奇手法控制了叙事节奏。

5 数字技术支撑下的色彩创新实践

5.1 数字调色技术: 重塑视觉基调

《邪不压正》中导演则更多地运用了数字调色手段来打造影片独具特色的色彩效果,该片的主要调色方式就是达芬奇调色。数字化后期调色为影片提供了更灵活的色彩管理与情绪塑造手段,创作者可在一体化软件中对饱和度、对比度及色域等维度进行精细调控,从而统一影片的整体色调或刻意制造张力。影片中北平城的镜头拍摄主要色调就是青灰色,并且该色调饱和度不高,色调偏冷。在该镜头中,青灰色的色调体现出当时社会给人带来的压抑感以及惨淡氛围,这正是故事背景所处年代在混乱之下的时代缩影;而在李天然在屋顶自由奔跑时,该镜头所呈现出的色彩是高饱和度的暖色调,其中橘红的主色调搭配亮丽的黄色背景,并且这两种高饱和色在后期经过数字调色的加持使得这些效果被增强,这便是主角李天然爱自由、爱正义的一种极致的色彩表达。影片中的色彩处理在潜移默化中突出场景效果,也是从侧面暗示镜头中角色表达的情绪与相关情节并进,使观众沉浸在影片中。

5.2 数字光影模拟: 强化场景情绪表达

数字影像光影模拟技术让影片对光影的走向、明暗和色彩加以数字化控制,从而为情感和叙事的表达服务。影片中李天然与关巧红在裁缝店谈心的那一段,数字光影技术模拟来自窗边的散射朝晖,对光线色温和衰减加以变化,让暖色光打在人物身上,从而营造一种温馨与平静,让人感到彼此间情感在升温。影片在营造血腥暴力的场合,如朱潜龙杀人,数字光影技术通过一种冷青色的反向光、黑白浓重的影子,强化了惨烈与压抑的质感。光影色彩的数字化,加大了影像画面的层次与递进性,让影像从情感到情绪得以外化,色彩起到了让情节信息传达、情绪感染等作用。

5.3 数字技术与传统色彩美学的融合

《邪不压正》在利用数字科技创新色彩叙事的同时,

还注重与传统色彩美学的融合。在呈现民国时代的场景时,借助数字科技恢复了传统建筑、服装的色调特点,如青砖灰瓦的传统古色古香,旗袍的雅致配色,保持了历史文化厚重感的同时,也利用数字科技对传统元素加以艺术化处理,以强化色彩的饱和度及对比度,使其焕发出崭新的视觉生命力。如影片中关巧红的裁缝铺,既有传统中式建筑的朱红木色,梁柱上的金色装饰,同时也强化了红色饱和度,使朱红色的鲜艳色彩与影片中的灰色北京城形成鲜明对比,象征着希望、反叛。如此数字科技与传统美学元素的交相辉映,既实现了在色彩叙事上的艺术探索,又不失文化底蕴,从而使影片带有独有的美学价值。

6 结论

电影《邪不压正》的色彩语言应用具有独特的视觉情感表现与叙事意义。该片中色彩的运用非常大胆,具有姜文导演独特的个人风格,浓厚的西方色彩感、民国的历史记忆表现、滑稽的表演戏剧化。总的来看,影片中色彩的情绪表现,主要从红、蓝、白三个色彩中汲取的情感价值,来构成它独有的情感表现的视觉效果;在叙事方面,色彩蒙太奇同样表现出强大的叙事动力。它通过色彩的明暗对比、冷暖对比、虚实对比,以及色彩的重复性和渐变性等手法,实现了时空转换、情节递进与节奏把控的多重效果。数字技术的加持,可以使色彩艺术与技术巧妙融合,色彩的转换可以让镜头之间、叙事环节更具张力和奇观感。《邪不压正》的色彩叙事实践超越了色彩作为视觉化的单纯和视觉美感,色彩表现是一种解构与重构现实的叙事方式。对历史记忆的解构与重构,亦是一种文化的叙事性转换与现代性表达,这也为中国电影的诗意美学提供了具有视听审美和传播潜能的有效路径。希望未来电影创作与研究,能够进一步扩展电影色彩语言的应用空间,在与其他媒介的叙事融合上拓展研究视角,进一步丰富中国电影色彩美学内涵。

参考文献

1. 论电影“色彩语言”——从张艺谋、斯皮尔伯格电影看电影色彩的意义与运用[J]. 王燕子. 电影评介, 2006(10)
2. 色彩在电影叙事中的情感表达功能研究[J]. 蒲珂. 陈斌. 色彩, 2025(1)
3. 数字影像时代电影色彩美学的转型与创新探析[J]. 刘巧. 喜剧世界, 2025(3)