

影视作品中色彩语言的情感叙事功能

程皓轩

长春工程学院, 吉林 长春 130012

[摘要] 色彩在影视作品中不仅承担造型和风格功能, 还通过感知刺激、文化编码与叙事情境参与情感建构。文章采用文献分析、实验数据描述与机制建构方法, 辨析固定色义、视觉风格压倒叙事以及后期调色替代前期设计等问题, 提出“叙事诊断—色彩母题—场面调度—时间演变—视听协同—观众检验”闭环。研究认为, 色彩应由人物弧线和情节结构驱动, 通过明度、饱和度、色相关系的重复与变奏形成情感记忆, 并与剪辑、表演和声音协同。跨部门色彩管理及叙事、技术双重评价, 可使色彩由情绪装饰转化为具有结构能力的影视语言。

[关键词] 影视色彩; 情感叙事; 色彩语言; 视听协同; 色彩脚本

DOI: 10.64635/ja.2026.1467

中图分类号: J905

文献标识码: A

Emotional Narrative Function of Color Language in Film and Television Works

Cheng Haoxuan

Changchun Institute of Technology, Changchun, Jilin 130012, China

Abstract: In film and television works, color not only performs modeling and stylistic functions, but also participates in emotional construction through perceptual stimulation, cultural coding, and narrative contexts. Using literature analysis, experimental data description, and mechanism construction, this paper identifies problems such as fixed color meanings, visual style overriding narrative, and post-production color grading replacing pre-production design, and proposes a closed loop of “narrative diagnosis—color motif—mise-en-scène—temporal evolution—audiovisual coordination—audience verification.” The study suggests that color should be driven by character arcs and plot structures, and should form emotional memory through the repetition and variation of brightness, saturation, and hue relationships, while coordinating with editing, performance, and sound. Cross-departmental color management and dual evaluation of narrative and technology can transform color from emotional decoration into a film and television language with structural capacity.

Keywords: film and television color; emotional narrative; color language; audiovisual coordination; color script

引言

色彩是影视画面最直接的感知维度之一, 却常被简化为视觉包装或类型标签。数字摄影、虚拟制作和调色软件扩大了色彩控制范围, 创作者可以在前期美术、现场光线、摄影机参数与后期分级之间精细塑造影像; 与此同时, 流行滤镜与平台审美也容易把色彩压缩为可复制风格。真正具有叙事能力的色彩, 不只是让画面“好看”, 而是参与建立情绪预期、人物关系、时间秩序和意义转折。

已有研究分别从电影美术和实验心理学提供基础。周登富、敖日力格将电影色彩视为具有表现功能、语言信息和审美构成规律的系统^[1]; Valdez 与 Mehrabian 发现明度、饱和度对愉悦、唤醒和支配感具有稳定统计关联^[2]; Block 强调视觉结构中的空间、线条、色调、色彩、运动与节奏需要协同^[3]; Cao 等通过行为和 fMRI 实验进一步证实, 影视色彩与剪辑

情境对情绪感知存在交互作用^[4]。本文采用文献分析、实验数据描述和机制建构方法, 讨论色彩如何生成情感、承担何种叙事功能及如何进入创作流程。

1 色彩语言介入情感叙事的机制

1.1 感知参数调节情绪强度

影视色彩首先以物理参数作用于感知。明度改变画面的开放度、清晰度和视觉重量; 饱和度影响刺激强度与注意集中; 色相提供类别差异; 冷暖、互补、面积和同时对比则形成关系张力。Valdez 与 Mehrabian 基于 PAD 情绪模型的标准化回归表明, 明度对愉悦感系数为 0.69, 饱和度为 0.22; 唤醒度主要受饱和度正向影响(0.60), 明度呈负向系数(-0.31)^[2]。这说明情绪反应不能仅按色相名称推断。

感知参数在运动影像中还受到镜头时长、亮度适应、显示设备和邻接画面的影响。持续低明度可能营造压迫, 也可能因眼睛适应而降低冲击; 高饱和和在

灰暗画面中具有强注意力，但若全片持续高饱和，差异信号会被削弱。因此，影视色彩的情感力量来自变化幅度和关系配置，而不是参数绝对值。

1.2 叙事情境决定色彩意义

颜色没有脱离语境的固定词典。同一红色可以关联爱情、危险、权力、仪式或记忆，具体意义由人物行动、物体属性、文化经验和前后镜头共同确定。电影《辛德勒的名单》中黑白画面中的局部红色之所以产生强烈情感，不仅因视觉突显，更因其被置于历史灾难、儿童形象和人物认知转变的叙事链条中。

Cao 等设置彩色 / 黑白与恐惧 / 中性 / 愉快剪辑条件，行为实验发现色彩本身主效应不显著，但色彩与剪辑的交互显著^[4]。这一结果提醒创作者：色彩不是独立按钮，其效应依赖镜头组合与情绪场景。情感叙事研究应从“某颜色表达什么”转向“何种色彩关系在何种上下文中怎样改变观众判断”。

2 色彩语言的情感叙事功能

2.1 建立情绪基调与空间氛围

整体色调在故事展开前即建立观看契约。低饱和、窄色域和冷暖收敛可形成克制、现实或疏离的基调；高对比与互补色并置容易产生活力、冲突或不稳定；统一暖色未必代表温馨，也可能在封闭空间中转化为闷热与焦灼。情绪基调不是单帧效果，而是若干场景之间保持可识别的色彩逻辑。

空间氛围依靠光源色、环境色、服装与道具共同生成。前景与背景的色彩距离可以让人物融入环境或被环境排斥，局部色彩可引导视线，色温变化能提示空间安全感。色彩在此承担情绪定向，但仍需让场景中的人物行为成为情感依据。

2.2 外化人物心理与关系变化

影视叙事难以直接展示人物内部意识，色彩可以把心理变化转化为可见关系。人物服装色与环境逐渐接近，可能提示认同或被同化；特定色彩侵入私人空

间，可表现记忆、欲望或威胁；面部肤色与背景色发生冲突，则强化身体的不安与脆弱。色彩不必说明“人物正在悲伤”，而应为表演留下含混和余味。

人物色彩还可形成关系图谱。两位人物共享色彩时，画面建立情感联系；色彩分离时，空间距离被心理化；主导色在人物之间转移，则显示权力或情感重心变化。此类设计应随着人物弧线发展，避免角色从头到尾只有一个标签色。

2.3 标记时间结构与叙事转折

色彩能够区分现实、记忆、梦境和不同叙事视角，但简单采用“过去泛黄、现在正常”容易形成陈套。更有效的方法是建立色彩规则，再通过细微变奏提示时间层次。例如记忆场景保留同一核心色，却改变明度与材质，使其既可辨认又反映人物不断重写的回忆。

叙事转折通常依赖色彩突变、缺失或回归。某种颜色在前段反复出现形成情感记忆，关键时刻被抽离，会产生失落；长期压抑的色域突然扩展，可表现解放，也可能预示失控。色彩转折必须与事件、表演和剪辑节点同步，否则只会成为外加的视觉惊叹号。

3 色彩叙事中的常见偏差

3.1 固定色义造成情感简化

把红色等同于激情、蓝色等同于忧郁、绿色等同于嫉妒，是色彩分析与创作中最常见的简化。这类词典式映射忽视明度、饱和度、面积、材质和文化语境，也忽略颜色在同一影片中的意义演变。结果是人物情绪被提前说明，观众只能识别标签，无法参与解释。

表 1 中的实验数据说明，明度与饱和度对不同情绪维度方向不一，电影色彩还与剪辑产生显著交互^{[2][4]}。这些结果并不提供配色公式，而是反证单色决定论。创作者需要先建立影片内部规则，再考虑通行的文化联想，并通过试映检验目标观众是否理解。

表 1 色彩与影视情绪感知的实验数据摘要

研究 / 样本	检验关系	统计结果	解释边界
Valdez 等 ^[2]	明度 B、饱和度 S → 愉悦	$P = .69B + .22S$	标准化回归，非影视配色公式
Valdez 等 ^[2]	明度 B、饱和度 S → 唤醒	$A = -.31B + .60S$	参数方向不同，不能只看色相
Cao 等 ^[4] 行为实验 N=117	色彩 × 剪辑 → 情绪效价	$F = 5.739, p = .007, \eta^2 p = .048$	交互显著；色彩主效应不显著
Cao 等 ^[4] fMRI 实验 N=67	色彩 × 剪辑 → 左侧 ACC 活动	$F = 4.172, p = .027, \eta^2 p = .060$	提示协同效应，不等于因果脚本

3.2 视觉风格压倒人物与事件

部分影视作品从平台流行色板或类型模板出发，全片统一套用青橙、低饱和或复古偏色，色彩与人

物处境缺少关系。调色精致却没有叙事变化，甚至不同时间、地点和光源都呈现相同观感。视觉风格越强，越需要内部差异支撑，否则会把复杂情绪压

成单一气氛。

后期调色也不能替代前期设计。服装、置景和灯光若无共同色彩方案，后期强行偏色会损害肤色、材质和空间层次；剪辑顺序改变后，原有色调连续性也可能断裂。色彩叙事必须进入剧本、美术、摄影和剪辑，而非在成片阶段才进行“情绪补救”。

4 色彩情感叙事的创作路径

4.1 由人物弧线生成色彩脚本

色彩脚本应以人物目标、关系变化和情节节点为起点，将场景按情绪基调、主导色、明度、饱和度、对比关系、光源动机和材质记录。它不是漂亮色卡的集合，而是叙事曲线的视觉版本。每次色彩变化都需回答：谁的感受发生变化，观众应注意什么，变化如何与前后场景构成因果。

前期可制作关键帧、场景色谱和人物服装轨迹，摄影测试则校验肤色、灯具、镜头和显示流程。对黑白与彩色转换、局部保留色或极端低照度等重大决定，应在拍摄前与剪辑方案共同测试。Cao 等研究所揭示的色彩—剪辑交互，为这种前置协同提供了实证依据^[4]。

4.2 以重复与变奏建立情感记忆

色彩母题只有通过重复才获得叙事意义，但重复不能停留于相同色块。可改变其载体、面积、纯度、位置和光照：起初作为人物主动选择的服装色，后来变成环境压迫色，结尾再以微弱反光回归，同一色彩便记录了人物关系的变形。

变奏应遵循可辨识与不显眼之间的尺度。过于隐蔽，观众无法建立记忆；过于强调，则沦为符号提示。色彩母题可与动作、声音或道具共同出现，通过跨感官关联增强记忆，同时保留多义性。

4.3 以视听协同校准情绪效应

色彩情绪必须与景别、构图、镜头运动和剪辑节奏共同设计。高饱和暖色配合快速剪辑可能提升唤醒，若配合静止长镜头则可能形成凝滞和威胁；低明度冷色与近景呼吸声结合，产生的身体压迫不同于配乐主导的抒情。Block 强调视觉成分间的结构关系^[3]，同样适用于色彩与其他视听元素。

协同不意味着所有元素指向同一情绪。色彩可以与表演、对白或音乐形成反差，使观众意识到人物表面与内心的裂缝。关键在于反差是否服务叙事，而不是为了陌生化而任意冲突。试映时应分别询问情绪强

度、人物理解和情节判断，判断色彩是增强、干扰还是提前泄露信息。

5 制作保障与评价体系

5.1 建立跨部门色彩管理流程

制片流程应由导演、摄影、美术、服化、灯光、视效、剪辑和调色共同维护色彩脚本。拍摄前确定参考监视器、色彩空间、查找表与素材命名；现场记录光源、曝光和白平衡；后期保留场景版本与修改依据；交付前在影院、电视和移动端进行多设备检查。技术一致性是情感连续性的基础。

对档案、AI 生成、虚拟场景和修复素材，应说明色彩是否为历史原貌、创作重构或技术补偿。生成工具可以辅助色彩预演和局部修复，但不能绕过美术依据、版权和人工审核。色彩管理既是技术流程，也是纪录伦理和风格责任。

5.2 构建叙事有效性与技术一致性评价

叙事有效性包括情绪基调是否被感知、人物变化是否可理解、色彩母题是否形成记忆、转折是否自然以及文化联想是否产生误读；技术一致性包括肤色、层次、镜头连续、显示适配和无障碍考虑。两类指标不可互相替代：技术准确不代表叙事成立，情绪强烈也不代表表达合宜。

评价可结合创作团队审看、色彩专家检查与受众试映。实验研究可以提供参数倾向和交互证据，但不能直接替代具体影片判断。试映应记录样本背景、设备与版本，区分即时情绪、自主解释和剧情理解；对关键场景比较不同色彩版本，观察色彩变化是否真正改变叙事，而非只改变审美偏好。

6 结语

影视色彩的情感叙事功能建立在感知参数、文化编码和叙事情境的共同作用之上。色彩可以定调空间、外化人物、组织时间并强化转折，但其意义不是固定词典，而是由重复、变奏及与剪辑、表演、声音的关系不断生成。本文提出的“叙事诊断—色彩母题—场面调度—时间演变—视听协同—观众检验”闭环，旨在使色彩设计前置到创作系统，并以跨部门管理和双重评价保障完成度。本文主要依据文献和实验数据进行机制建构，后续可通过不同类型影片的镜头色彩测量、创作者访谈和跨文化受众实验，进一步检验色彩母题、参数变化与情感理解之间的关系。

[参考文献]

- [1] 周登富, 敖日力格. 电影色彩 [M]. 北京: 中国电影出版社, 2015.
- [2] VALDEZ P, MEHRABIAN A. Effects of color on emotions[J]. Journal of Experimental Psychology: General, 1994, 123(4): 394-409.
- [3] BLOCK B. The Visual Story: Creating the Visual Structure of Film, TV, and Digital Media[M]. 3rd ed. New York: Routledge, 2020.
- [4] CAO Z, WANG Y, LI R, et al. Exploring the combined impact of color and editing on emotional perception in authentic films: Insights from behavioral and neuroimaging experiments[J]. Humanities and Social Sciences Communications, 2024, 11: 1349.