

关于中国传统文学融入影视画面中色彩美术创作

吴子仪

北京粉画研究会, 北京 100000

DOI:10.61369/MEC.2026020011

摘 要 : 经济全球化背景下, 国际文化交往日益频繁, 影视行业作为文化传播与艺术表达的重要载体, 呈现出蓬勃发展的态势。中国传统文学作为中华民族文化的瑰宝, 在数千年历史发展进程中积累了丰富的文化内涵和深邃的思想情感, 以其独特的艺术表现力, 获得了社会公众的普遍认可, 新时代背景下, 将中国传统文学与影视画面相结合需要把握好色彩美术创作的核心作用, 通过色彩的合理运用营造独特的情感氛围, 在情感表达和形象塑造方面发挥积极作用, 确保影视艺术表现力和感染力的全面提升。中国传统文学融入影视画面中的色彩美术创作需要充分体现中国传统文学独特内涵, 做到以传统文学作品为蓝本进行色彩创作, 将传统文学意象运用于色彩美术创作, 并且充分重视传统文学情感基调与色彩之间的深刻关联, 为增强影视画面中色彩表现力起到至关重要的作用。

关 键 词 : 中国传统文学; 影视画面; 色彩美术创作

Regarding the Color Art Creation of Integrating Traditional Chinese Literature into Film and Television Images

Wu Ziyi

Beijing Pastel Painting Research Society, Beijing 100000

Abstract : Under the background of economic globalization, international cultural exchanges are becoming increasingly frequent. As an important carrier of cultural dissemination and artistic expression, the film and television industry shows a vigorous development trend. As a treasure of Chinese culture, traditional Chinese literature has accumulated rich cultural connotations and profound ideological emotions during its thousands of years of historical development. With its unique artistic expressiveness, it has gained widespread recognition from the public. In the context of the new era, combining traditional Chinese literature with film and television images requires grasping the core role of color art creation. By rationally applying colors to create a unique emotional atmosphere, it plays a positive role in emotional expression and image shaping, ensuring a comprehensive improvement in the expressiveness and appeal of film and television art. The color art creation of integrating traditional Chinese literature into film and television images needs to fully reflect the unique connotation of traditional Chinese literature, carry out color creation based on traditional literary works, apply traditional literary images to color art creation, and fully attach importance to the profound connection between the emotional tone of traditional literature and color. It plays a crucial role in enhancing the color expressiveness in film and television pictures.

Keywords : traditional Chinese; literature film and television scenes; color art creation

引言

随着社会经济的快速发展, 人们对文化生活的追求正在不断提高, 在此背景下, 影视行业发展面临新的机遇与挑战。中华文化源远流长, 中国传统文学作为优秀传统文化的典型代表其本身具有深刻的人文内涵, 目前许多成功的影视作品已经尝试从传统文学中汲取灵感, 以色彩美术创作来展现传统文学的魅力。在中国传统文学融入影视画面中色彩美术创作的同时, 影视作品能够作为传承和弘扬中华优秀传统文化的载体, 为增强文化自信提供支持。基于多样化传统文学要素的融合渗透影视作品的创新性和艺术价值也在不断凸显, 从传统文学中汲取营养, 影视画面中的色彩美术创作更加丰富多元, 创作者能够突破传统创作模式限制, 真正打造具有艺术价值和文化内涵的影视作品。本文简单分析了中国传统文学融入影视画面中色彩美术创作的价值意义, 提出了中国传统文学融入影视画面色彩美术创作的有效实现策略, 以供参考。

一、中国传统文学融入影视画面色彩美术创作的可行性

（一）艺术本质的相通性

中国传统文学与影视画面色彩美术创作虽然属于不同的艺术形式，但是本质上具有相通性，二者都以情感表达为使命。中国传统文学通过文字描绘，将作者内心的情感细腻的传达给读者，基于文字传递情感和观点、记录社会生活，具有很强的人文价值；而影视画面色彩美术创作则借助色彩搭配和构图的优化基于紫光的视觉元素，调动观众的情感。从某种程度上来看，中国传统文学和影视画面色彩美术创作都是对生活的反映，同样也都追求审美价值，在此情况下，二者之间的融合发展具有较强的可行性^[1]。

（二）与受众审美需求契合

面对当前社会的发展和人们文化素养的不断提高，观众对影视作品的审美需求也在不断发生变化，人们更加渴望透过影视作品感受背后的文化内涵，具有文化底蕴的影视作品更能满足观众对知识和文化的追求，在娱乐性和人文价值方面达成平衡，这对提升观众的文化素养起到不可替代的作用。在巧妙利用中国传统文学大力推进影视画面色彩美术创作的情况下，能够建立起更加高效直观的协同机制，将中国传统文学中的审美元素和文化内涵融入影视画面色彩美术创作，由此生成的影视作品能够带给观众愉悦的视觉体验和情感共鸣，更能满足受众的审美需求^[2]。

（三）技术发展起到支持作用

当前新一代信息技术正在社会各领域得到普遍应用，影视画面色彩美术创作中的技术创新也在不断发生变革，这对中国传统文学融入影视画面色彩美术创作具有很强的促进作用。比如在影视拍摄技术方面，随着摄影设备的不断发展和完善，摄影机获取的画面更加清晰，画面呈现的效果同样得以优化，使得传统文学中细腻的情感和精美的场景能够紫光呈现在观众面前。此外，后期制作技术的发展也在不断走向成熟，利用数字特效、画面合成等技术可以为影视创作中色彩美术创作提供支持，使得中国传统文学中的文化元素更加直观呈现在观众面前，增强画面的色彩冲击力^[3]。

二、中国传统文学融入影视画面色彩美术创作的实现方式

（一）以传统文学作品为蓝本进行色彩创作

以传统文学作品为蓝本进行色彩创作，需要考虑到中国传统文学本身的独特魅力，将文学作品的基本情节和画面场景作为影视画面色彩美术创作依据，通过这样的方式，有效凸显影视作品的文化价值。比如目前中国传统文学影视作品改编十分火热，观众耳熟能详的传统文学作品可以作为影视改编的依据，在此过程中需要格外重视色彩还原的重要性，这对彰显文学作品文化内涵很有帮助。比如在经典名著《红楼梦》的影视改编中，该作品以细腻的笔触描绘了贾府的奢华生活和人物的复杂情感，因此需要准确把握色彩在情感表达和故事还原中的重要作用。贾府是故事的核心场景，应当通过色彩美术创作凸显贾府的奢华，比如朱红玉、金黄是贾府的主色

调，朱红色的大门和梁柱彰显尊贵地位，在传统文化中红色被视为喜庆吉祥的象征，基于色彩的合理运用能够起到渲染氛围的效果，为还原影视作品的故事场景起到一定的作用。以传统文学作品为蓝本进行色彩创作同样体现在衣着服饰的色彩方面，王熙凤的服饰色彩与林黛玉形成了鲜明对比，前者衣着艳丽华贵，而后者则相对素雅，透过服饰色彩可以彰显人物形象特点^[4]。

（二）传统文学意象在色彩运用中的体现

中国传统文学重视以意象传递情感，影视画面色彩美术创作中同样需要考虑传统文学意象对色彩表达的重要作用，中国传统文学中的意象类型较为丰富，大致可以划分为植物意象、动物意象与自然现象意象三种类型，三者的特点各不一样，在影视画面色彩美术创作中的应用策略也应做出适当调整。比如植物意象在中国传统文学中具有深刻的寓意，可以将其应用于色彩象征方面，典型代表为梅竹菊兰花中四君子，其中梅花在寒冬中独自绽放，具有坚韧不拔孤高独立的特性，象征着坚定不屈的精神品质，同时也体现清新脱俗的高雅风范，在影视画面色彩美术创作中可以将梅花作为故事背景的装饰，或者服饰的装饰，直观体现人物坚定和沉稳的内心，以及坚韧独立的性格。比如自然意象在传统文学中具有重要的情感表达作用，影视画面色彩营造方面同样可以利用自然意象增强作品的感染力，将自然意象作为构建影视画面色彩的依据。举个例子，明月在传统文学中寄托团圆和思念的情感，影视画面色彩美术创作中同样可以利用这一意象渲染氛围，银白色的月光和深蓝色的夜空交相呼应，这样的画面对情感传递具有很强的促进作用^[5]。

（三）基于传统文学的情感基调选择色彩

传统文学具有鲜明的情感基调，在影视创作中需要考虑到不同色彩的情感传递，从传统文学中汲取营养，确保色彩选择具有更强的文学特征。不同类型的情感对应的色彩特点也各不一样，欢快喜悦的情感对应的色彩大多明亮鲜艳，可以达到调动观众情绪的效果，使观众更加深刻感受作品中传达的欢乐氛围。悲伤忧郁的情感色彩主要为暗沉冷色调，能够营造出压抑沉闷的氛围，使得观众更加深刻感受到角色内心的痛苦和哀伤，比如在场景塑造中，悲剧场景大多以冷调和暗沉的色彩营造氛围。此外，在奇幻题材的影视作品中，对中国传统文学要素进行深入剖析的情况下，可以利用独特的色彩组合营造神秘奇幻的氛围，使得观众置身于充满想象和未知的世界。中国传统文学中的神话传说类型丰富多样，由此改编的影视作品类型丰富，比如《西游记》影视作品中，仙界的色彩大多为金色、白色和浅蓝色，由此渲染神秘深邃的环境，而妖魔鬼怪的色彩运用则更加大胆夸张，黑色、紫色和红色等具有视觉冲击力的色彩被大量运用^[6]。

三、中国传统文学融入影视画面色彩美术创作的现实问题

（一）缺乏高素质复合型人才支持

高素质人才在中国传统文学融入影视画面色彩美术创作中发挥着不可替代的作用，但是现阶段影视人才培养方面的针对性有待

提高,没有真正把握好中国传统文学和影视行业发展之间的深刻关联,由此影响了复合型人才培养的整体效果。目前,中国传统文学融入影视画面色彩美术创作的呼声越来越高,在此过程中,离不开高素质人才的支持,但是影视人才在影视专业技能方面的能力素质表现较为优秀,缺乏对中国传统文学的深入研究。部分从业人员盲目崇拜西方影视文化,忽略了传统文学在影视作品中的多元应用,最终影响了影视画面色彩美术创作的实际成效^[7]。

（二）商业利益导向影响色彩表达

目前,我国影视行业发展势头日益迅猛,影视作品的商业价值也在不断凸显,在此过程中,可能出现商业利益导向而影响色彩表达的现实问题。在新媒体短视频快速发展的过程中,部分创作者为了增强影视作品的影响力和传播范围,为了追求更高的经济效益,而忽略了如何深入挖掘中国传统文学的内涵价值。比如部分古装奇幻影视作品为了营造奇幻的氛围,大量运用鲜艳夸张的色彩使得画面缺乏美感,虽然能够带来直观的视觉冲击,但是缺乏文化内涵,由此影响了影视作品的画面呈现效果。此外,在针对传统文学作品改编的影视作品中,为了迎合观众的喜好而出现盲目改编的情况,在色彩运用方面未能做到尊重原著。

（三）技术与艺术融合仍面临挑战

面对当前现代科技发展速度不断加快的时代背景,技术与艺术融合正在面临严峻的挑战,在影视制作中,影视画面色彩美术创作的艺术呈现仍然面临一些现实问题。实际上,先进技术手段为色彩美术创作提供了更多可能性,但是也对艺术呈现中的文化传承产生了一定的影响,新技术的运用与传统艺术风格的冲突较为明显。比如部分从业人员过分依赖特效等新技术,在影视画面的场景布置方面,一味追求特效忽略了实地拍摄的重要作用,导致影视画面缺乏真实感,特效制作生成的色彩与现实生活存在一定的差异^[8]。

四、促进中国传统文学与影视画面色彩美术创作融合的策略

（一）加强复合型人才培养工作

全面加强高素质复合型人才培养,有利于中国传统文化与影视画面色彩美术创作融合发展,因此需要把握好当前影视行业蓬勃发展的时代背景,在影视人才培养中加大资源投入力度,既要考虑到影视创作基本的技能培养,同时也要积极融入中国传统文

学的相关教学要素,在此过程中尽可能满足文化传承的现实需求。联系当前影视画面色彩美术创作的相关技能要求,需要建立起全面完善的产教融合机制,根据影视行业发展动态调整,高效人才培养策略思路,为影视行业源源不断输送高素质复合型人才。针对影视行业从业人员的培训管理同样需要落实到位,为影视从业者提供专业的培训课程,着重关注中国传统文学与影视画面色彩美术创作融合的相关方法技巧,提升从业人员的人文素养,确保传统文学价值的进一步实现^[9]。

（二）平衡好商业与艺术的关系

平衡商业和艺术的关系是中国传统文学与影视画面色彩美术创作融合发展的关键所在,因此需要考虑到如何树立正确的创作理念,根据当前中国传统文学的时代发展特点,对商业与艺术之间的平衡提出较高要求,避免出现一味追求商业利益而忽略艺术价值的问题。创作者应当坚持将艺术品质放在首要位置,以严谨的态度挖掘中国传统文学中的丰富人文内涵,并且将其转化为色彩美术创作的重要依据,尽量减少商业因素对创作的干扰。同时,在保证艺术品质的前提下,合理考虑商业因素,寻求商业与艺术的平衡点,在深入了解观众需求和喜好的情况下进行影视画面色彩美术创作,为影视行业的可持续发展贡献一份力量^[10]。

（三）提升技术水平和创新能力

加大技术创新投入力度是有效保障影视行业可持续发展的关键,因此需要考虑到技术研发的重要价值,根据当前影视方面色彩美术创作的现实需求,加大技术投入力度,在新型色彩传感器研发、色彩校正软件开发各方面提供充足的资金支持,在满足影视画面色彩美术创作需求的情况下,更好地服务于中国传统文学要素融合渗透的现实需求。此外,应当紧密联系新媒体快速发展的时代背景,提高社会公众参与影视画面色彩美术创作的积极性,在艺术创新实践中不断总结经验,营造宽松的创作环境。

五、总结

综上所述,中国传统文学融入影视画面色彩美术创作是保障影视作品艺术品质的关键,同时也是传统文化传承发展的重要途径。联系当前我国影视行业发展的现实情况,必须加大人才队伍建设力度,平衡好商业利益和艺术之间的关系,并且落实色彩技术研发与创新应用,确保中国传统文学在影视画面色彩美术创作中实现应有的价值。

参考文献

- [1] 闻讯.文学与影视在双向赋能中,创造更多精品力作[N].文学报,2024-05-09(002).
- [2] 尚源,刘坚.媒介文化视域下文学审美价值倾向探析[J].社会科学战线,2023,(10):245-250.
- [3] 王文铮."虚拟之境"数字化赋能中国传统文学作品的视觉构建[D].鲁迅美术学院,2023.
- [4] 吴彦.传统文化元素在影视制作中的运用策略[J].戏剧之家,2023,(17):141-143.
- [5] 赵臻.中国当代奇幻影视文学对中国传统文化的"挪用"与"改写"[J].江苏大学学报(社会科学版),2019,21(03):23-29.
- [6] 任梦池,张建军.中国传统文化在当代影视作品中的应用和融合[J].电影评介,2018,(10):38-40.
- [7] 董亭亭.守正与创新:论当代影视对优秀传统文化的传播策略与价值旨向——以电视剧《后浪》为例[J].开封文化艺术职业学院学报,2025,45(02):115-120.
- [8] 张宇,孙慧.江苏传统文化影视化呈现的创新策略与挑战[J].视听,2025,(08):53-56.DOI:10.19395/j.cnki.1674-246x.2025.08.004.
- [9] 崔佳.文化交流视角下的影视美术设计与民俗文化的融合与创新[J].文化学刊,2025,(02):10-13.
- [10] 梁江安,艾元,匡朋兴.基于乡村振兴背景下"数字技术+传统文化"融入"影视后期制作"课程的教学改革研究[J].天南,2025,(01):121-123.