

電影色彩風格 王家衛 電影解析

指導老師：林佳漢老師

游子嫻 郭芳魁 簡仔婷
程聖期 楊子嫻 江祐萱

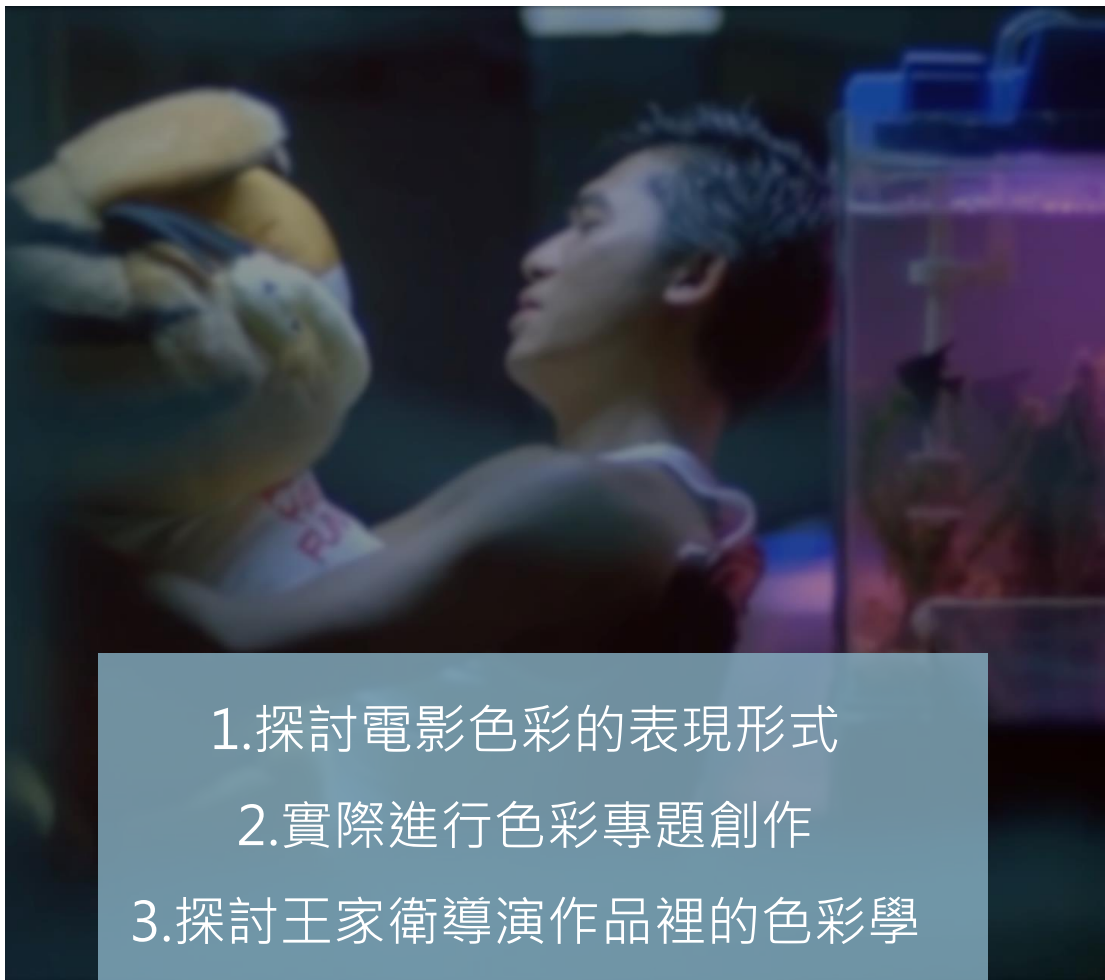
目錄

01. 動機與目的	03. 王家衛簡介	05. 研究結果
02. 色彩心理	04. 研究方法	06. 結論

01.

動機與目的

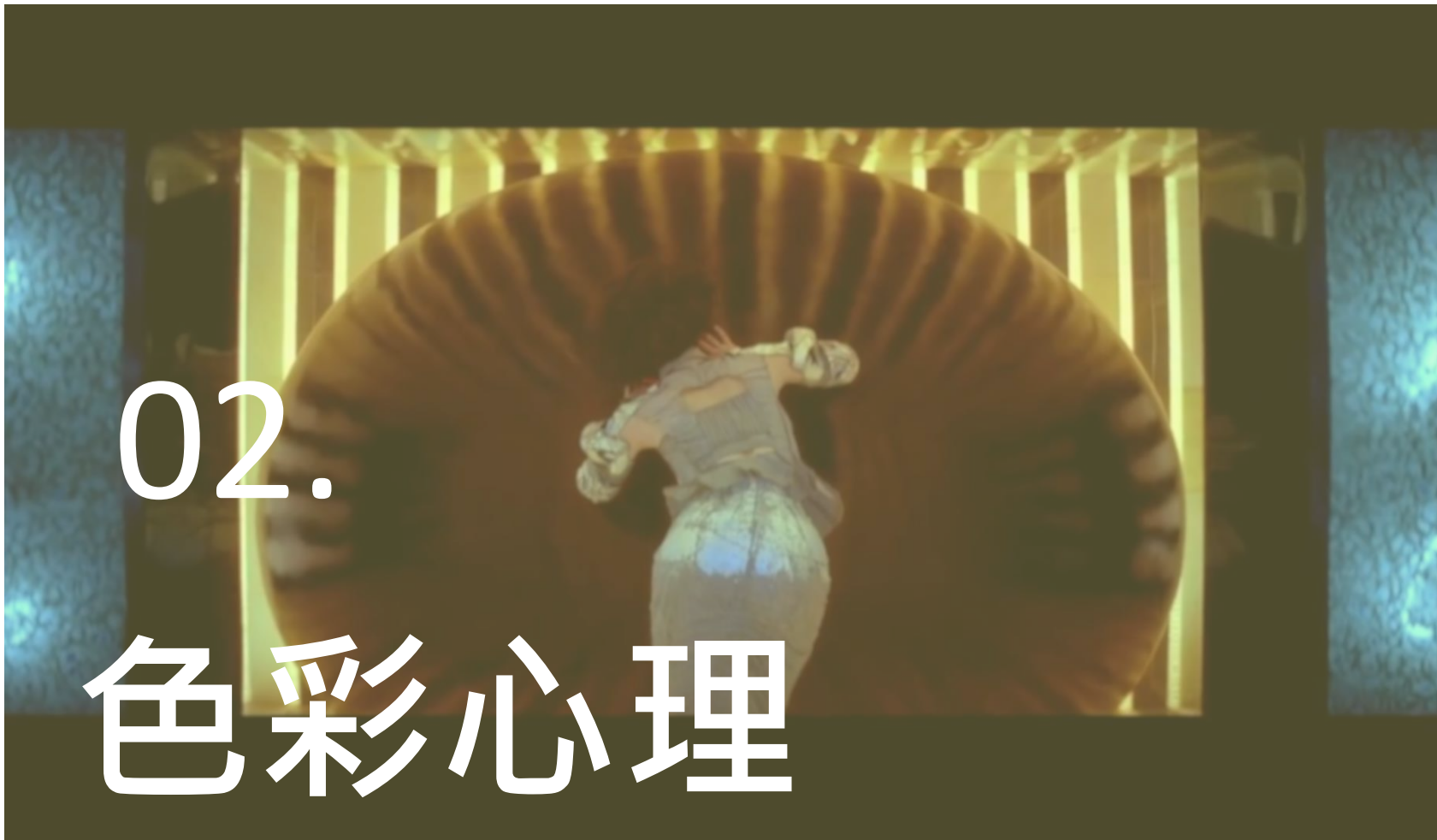

1. 探討電影色彩的表現形式
2. 實際進行色彩專題創作
3. 探討王家衛導演作品裡的色彩學

電影呈現是融合想法創意與色彩配置，創造出令人激賞的藝術作品。在電影拍攝過程，燈光及色彩佔據很大的關鍵，從最基本的色相、飽和度，明度等等，促使觀眾融入情景中。

02.

色彩心理

色彩的感覺

溫暖與寒冷

興奮與冷靜

前進與後退

代表色系

溫暖：紅、橙、黃

寒冷：藍、綠

興奮：暖色系

冷靜：寒色系

前進：暖色系

後退：寒色系

色相	具體的象徵	抽象的象徵	
	紅	血液、火焰、口紅、蘋果、唇	熱情、危險、血腥、喜慶
	橙	橘子、晚霞、柿子、磚瓦	熱情、溫暖、快樂
	黃	黃金、香蕉、月亮、菊花	色情、光明、活力、希望
	綠	公園、樹葉、郵筒	和平、理想、新鮮、安全
	藍	海洋、藍天、牛仔褲、水	自由、憂鬱、涼爽、安靜
	紫	葡萄、茄子、紫菜湯	高貴、迷惑、神祕

03. 王家衛

香港當代電影大師之稱
首位拿下坎城影展最佳
導演獎的華人導演
喜愛用緩慢的節奏，帶
出電影氣氛
題材豐富多元，主要核
心都是圍繞在情慾和回
憶

王家衛導演

04. 研究方法

探討王家衛導演
對於人物及場景
在色彩應用上的
表現手法

1. 場景敘事及用色分析
2. 劇中人物的服飾配色應用

確定研究動機

文獻探討

電影產業

色彩心理

燈光

研究方法

色彩學理論解析電影畫面呈現

研究結果（整理）

整理研究結果

結論、建議

警察663

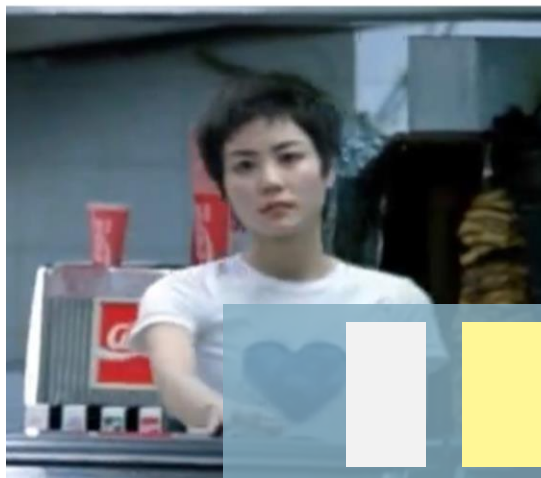
大多使用藍色系，
藍色帶給人平靜、
憂鬱的感覺

藍色也像是663的
內心，失落寂寞，
被世界與愛情忽略
世界彷彿容不下自己

阿菲

個性率性自我、古靈精怪，穿著大多較隨性、舒適、輕便，褲裝為主

常使用黃、白、藍，白色及黃色，可以使觀眾感受到她的朝氣及活力。多變的色彩配合她豐富熱情的個性，使她的人物性格更為突出

黃色的燈光代表的著下一段感情的開始與希望

冷色調、明度、彩度低的顏色來呈現畫面憂鬱、沉悶的氛圍

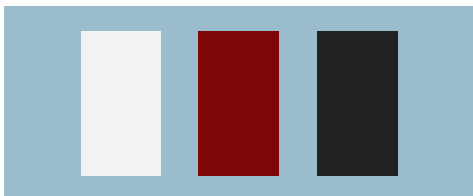
綠色的背景代表著223的
孤獨及憂鬱

愛情開始萌芽則使用粉色

周慕雲

白色襯衫搭配紅色領帶登場，在較為重要的場合則會加上黑色西裝外套，更加襯托周慕雲這個角色的沉穩、儒雅
面對自己妻子婚外情時，情緒也表現的成熟，西裝筆挺的周慕雲與蘇麗珍的精緻合身也相互對應

蘇麗珍

每一件旗袍都代表當下的心情，下樓買麵都會穿著旗袍，更加突顯角色個性的拘謹、一絲不苟以及精神上的潔癖

對自己外貌的重視表現在情感上，即使對丈夫的偷情非常憤怒，卻屢次壓抑想要踰矩的衝動

紅綠各半，體現兩人雖有所進展，
但背負著婚姻框架的罪惡感，兩人
對此關係都還在猶豫

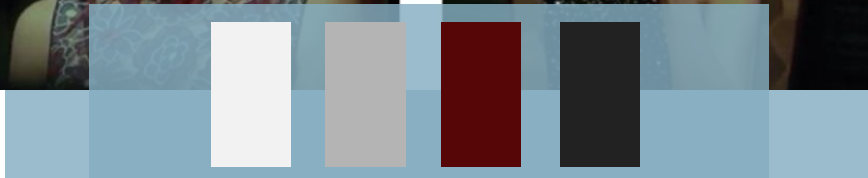
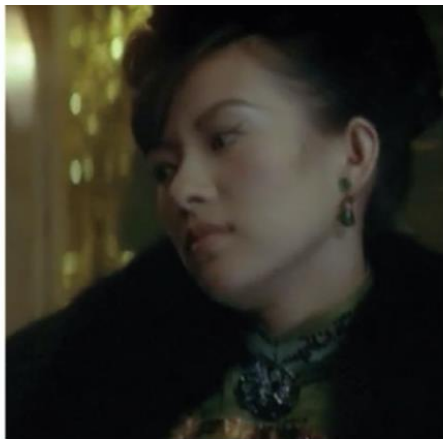
在此選用大量的紅色，與周
太太身上的紅大衣，表示兩人
之間的情慾達到最高峰

兩人之間隔著深厚的牆，被侷限在門的框架當中，潔白普通的生活背景，卻深含著罪惡的思念

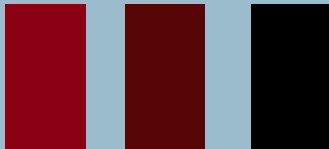
白玲

使用暗色系，配上對比色白色或是亮銀色的閃亮飾品，或是以紅藍色彩做搭配，展現出此角色高冷風塵，不易接近的視覺效果

使用了黑色、咖啡色，顯示出了主角內心毫無波動與感情
咖啡色是較深沉而不醒目的顏色，但具有堅實簡樸的特質

王靖雯

微綠的天空，紫色上衣，
招牌的紅字，是身上的重
擔、職業的透露，思緒的
繁雜

憂傷的藍衣，配上藍
天，是思念遠方男朋
友的孤獨

冷色系為主，以男主心情
為主軸，表現心中的寂寥

不僅臉部光源，在背景也
選用了暖色調，象徵著溫
暖、熱情與激情

05.

研究結果

人物沒有明確的家庭背景經歷等身分，因此每個人都能直接帶入角色情境

故事充滿遺憾，表現在都市生活的現實與孤身一人的感覺

剪輯上使用拼貼且破碎的意識流風格，加上開放式的結局，讓觀眾對於結局充滿想像與解讀空間

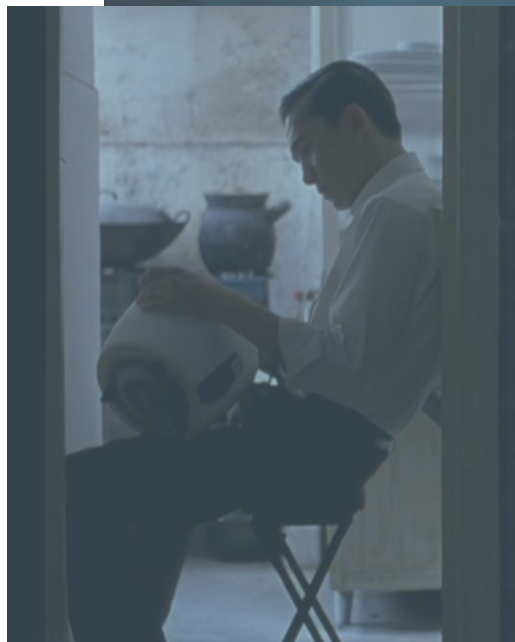

獨白的形式，帶領觀眾進入劇中人物的內心世界

當今社會中，每個人就像孤島，孤獨寂寞的情感沒有辦法表達，只能沈浸在自己內心創造的世界

王家衛覺察出現代社會人們之間的關係缺乏溝通互動，所以利用這樣的畫面紀錄社會現象

色調上使用灰色調低飽和度的色彩，傳遞劇中角色的孤獨哀愁以及心中對於情感上的掙扎
低飽和度的紅、黃、綠三種顏色，展現出復古美感

故事加上精雕細琢的色彩搭配，帶給觀眾似夢非夢的感受

06. 結論

A photograph of a man in a kitchen, sitting on a bar stool and leaning back with his legs raised against a wall. The scene is dimly lit with a teal tint. The man is wearing a striped shirt and jeans. The background shows kitchen equipment like a stove and a sink.

在電影中主角出現傷心失落等不舒服的情緒將會用藍色呈現，藍色在電影中象徵憂傷與孤獨，透過藍色讓觀眾直觀的在影片裡頭感受到主角情緒。

黃色為暖色系給人希望、溫暖、陽光的感受。在電影中黃色的使用大多與藍色呈現一個鮮明的對比，在電影中黃色象徵著希望與期待。

綠色為給人克制、冷靜、後退的感受，王家衛導演在劇中將綠色視為理性的象徵，每當主角心中的理性戰勝時便會使用綠色來呈現主角當下的心境。

暖色系為前進色，紅色能帶給人一種慾望、危險、強烈的感受。紅色象徵著主角們對愛情的強烈慾望與衝動，當主角們追求愛情的時，使用紅色呈現。

A woman in a colorful floral qipao stands on the left, looking down. A man in a dark suit stands on the right, looking towards her. They are in a room with a brick wall covered in graffiti. The word "THANKS" is overlaid in large white letters in the center.

THANKS