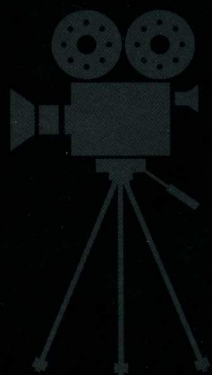

孙玲 主编

丁宁 马阆 侯琳 副主编

影视片创作 基本教程

清华大学出版社

影视片创作基本教程

孙 玲 主 编

丁 宁 马 阆 侯 琳 副主编

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

本书主要介绍了影视片创作全流程的相关知识,涵盖理论讲解、实际操作和案例分析,面向影视专业高校教学,也可供影视爱好者学习参考。本书内容丰富,图文并茂,叙述深入浅出,实用性强。

本书从影视创作的前期、中期、后期入手,以基础理论为平台,添加大量的实际操作和案例分析,辅以图片,为学习者提供了全面、直观、具体的知识内容。本书共分4篇,第1篇主要介绍电视节目策划以及剧本、分镜头写作等内容;第2篇主要从技术操作的角度介绍影视拍摄的方法和手段;第3篇从艺术的角度介绍如何把画面拍得规范、漂亮和独特;第4篇主要介绍影视后期制作的理论和实用技术。此外,为了做到与时俱进,本书在实例的选取上注重与时代和生活密切结合,力求将每一个知识点讲好,给学习者提供切实的帮助。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

影视片创作基本教程 / 孙玲 主编. —北京:清华大学出版社, 2015

ISBN 978-7-302-40817-8

I. ①影… II. ①孙… III. ①电影—艺术创作—教材②电视—艺术创作—教材 IV. ①J904

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 163025 号

责任编辑:施 猛 马遥遥

封面设计:常雪影

版式设计:方加青

责任校对:邱晓玉

责任印制:宋 林

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课 件 下 载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62794504

印 装 者:北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:21.5 字 数:509 千字

版 次:2015 年 8 月第 1 版 印 次:2015 年 8 月第 1 次印刷

定 价:45.00 元

产品编号:064910-01

前言

在四位老师的不懈努力下，这本涵盖前期策划、剧本写作、中期拍摄和后期制作全流程的影视片创作基本教程终于完稿，不胜欣喜。

本书共分4篇，整体内容涵盖了前期策划、剧本写作、分镜头写作、拍摄技术与艺术、影视后期制作5项内容，全面立体地介绍了影视片创作的完整流程。本书集理论知识和实践操作于一体，内容新颖，概念清晰，图文并茂，适合每一位影视从业者阅读和学习。

第1篇介绍了影视片前期创作的基础知识。包括视听语言概述、前期策划、剧本写作、分镜头写作4部分。第一部分以概述的方式介绍了视听语言的基础知识，旨在搭建完整的知识框架，而每个小知识点在后面的章节中都进行了详尽的阐述。先总述，后分说，这也正是本书编写的特色之处。接下来介绍了前期策划、剧本写作和分镜头写作的基础知识和创作技巧，从理论阐述到实例分析再到创作练习，都进行了全面细致的讲解，深入浅出，生动形象，易于理解。

第2篇主要介绍了电视摄像的基本知识以及新型摄像机的基本技能和操作技巧。内容主要包括：摄像机的基本结构和原理；摄像机的基本操作；摄像机轴线运动；新型的摄录设备；电视节目编辑与制作系统。全篇从认识摄像机入手，教大家操作摄像机的方法。最值得推介的是，本篇还详细地介绍了当今市场上应用非常广泛的新型摄录设备及技术，包括很多大电影制作中使用的4K摄像机、BMPC、GoPro小型摄录设备等，以及2015年在NAB广电设备器材展览会上出现的4K乃至即将问世的6K、8K技术。

第3篇主要介绍了影像拍摄过程中的光线、色彩、构图以及场景拍摄等方面的知识。具体内容主要包括：光线的基本常识、光线的特点、光线的类型、光线的画面表现中自然光的种类特点及特殊天气和特殊场景的拍摄方法、人工光的种类特点及表现形式和应用方法、影像布光的种类及要求；色彩的物理特征、色彩的感观特征的形成与表达、色彩的画面表现中的色彩的基调、色彩的反差、色彩的搭配、色彩的布局和影片中色彩的应用方法；构图的基本知识、画面构图的视觉元素、画面构图的结构元素、构图的形式及构图在拍摄中的运用；静态场景中对人物、景物的拍摄方法及动态场景中运动的方向性、镜头间的衔接、运动的分切的拍摄方法。该篇对理论知识的讲解简明扼要、通俗易懂，并结合编者的生活体验和大量实例，力求从最易理解的角度为广大学习者讲授拍摄的技巧和方法。

第4篇主要介绍影视后期制作，即讲解影视节目制作流程中的后期制作部分的艺术理论和制作方法。具体内容包括：影视作品的剪辑原理和剪辑流程；影视剪辑的基本特征和发展趋势；蒙太奇艺术的发展历史和蒙太奇艺术在后期剪辑中的作用和实用技巧；影视镜头的组接规则与方法；影视作品的剪辑原则和剪辑技巧；非线性编辑软件Premiere Pro CS4的使用方法和实用技巧。最后介绍了除影视剧作品以外的其他类型电视节目，如新闻纪录片、电视专题片、电视广告、音乐电视的剪辑原则和剪辑技巧。本篇结合大量案例进行分析和讲解，力求内容丰富、生动有趣。

总体来说，本书基础知识讲解全面、具体，涉及的操作技巧实用性强、便于理解、掌握，是一本适用于所有影视从业者学习、使用的专业书籍。本书的四位编者在编书过程中收集了大量文献资料、经典教材和学术论文，从中汲取精华，同时结合自身丰富的教学经验、实践经验和研究成果，最终完成全书的编写工作，在此一并向这些为我们编写本书提供帮助的专家学者表示感谢。本书编写分工如下：主编孙玲老师负责第1章～第4章的撰写，副主编丁宁老师负责第5章～第9章的撰写，副主编马闯老师负责第10章～第15章的撰写，副主编侯琳老师负责第16章～第18章的撰写。

由于编者的水平有限，书中难免存在不足之处，恳请同行、专家不吝赐教。反馈邮箱：wkservice@163.com。

孙 玲

2015.5.8

目 录

第1篇 前期创作

第1章	视听语言概述	002
1.1	画面	002
1.2	镜头运动	011
1.3	声音	016
1.4	蒙太奇	022
第2章	前期策划	028
2.1	策划概述	028
2.2	各类电视节目的策划	033
第3章	剧本写作	041
3.1	编剧思维	041
3.2	剧本结构	048
3.3	人物性格	057
3.4	情节和细节	059
3.5	实用技巧练习	060
第4章	分镜头写作	071
4.1	分镜头概述	071
4.2	课堂练习	074

第2篇 中期拍摄(上)技术篇

第5章	摄像机的基本结构和原理	080
5.1	认识摄像机	080
5.2	摄像机的安装设备	086
5.3	彩色摄像机的工作原理	090
5.4	彩色摄像机的主要性能	093

第6章	摄像机的基本操作	100
6.1	摄像设备的使用和维护	100
6.2	摄像机的调试	103
6.3	摄像的基本姿势和要领	112
6.4	演播室摄像机的使用	115
第7章	摄像机轴线运动	119
7.1	轴线类型及内涵	119
7.2	关于越轴	121
第8章	新型的摄录设备	124
8.1	BMCC、BMPCC、BMPC 4K	124
8.2	URSA 4K数字电影摄影机	127
8.3	小型航拍设备及水下设备	128
8.4	RED WEAPON 6K/8K摄影机	130
第9章	电视节目编辑与制作系统	132
9.1	电视节目制作方式	132
9.2	线性编辑	135
9.3	切换台与特技机的使用和操作	140
9.4	虚拟演播室制作技术与系统	145
9.5	高清晰度电视节目制作技术与系统	151
9.6	网络视频	153

第3篇 中期拍摄(下)艺术篇

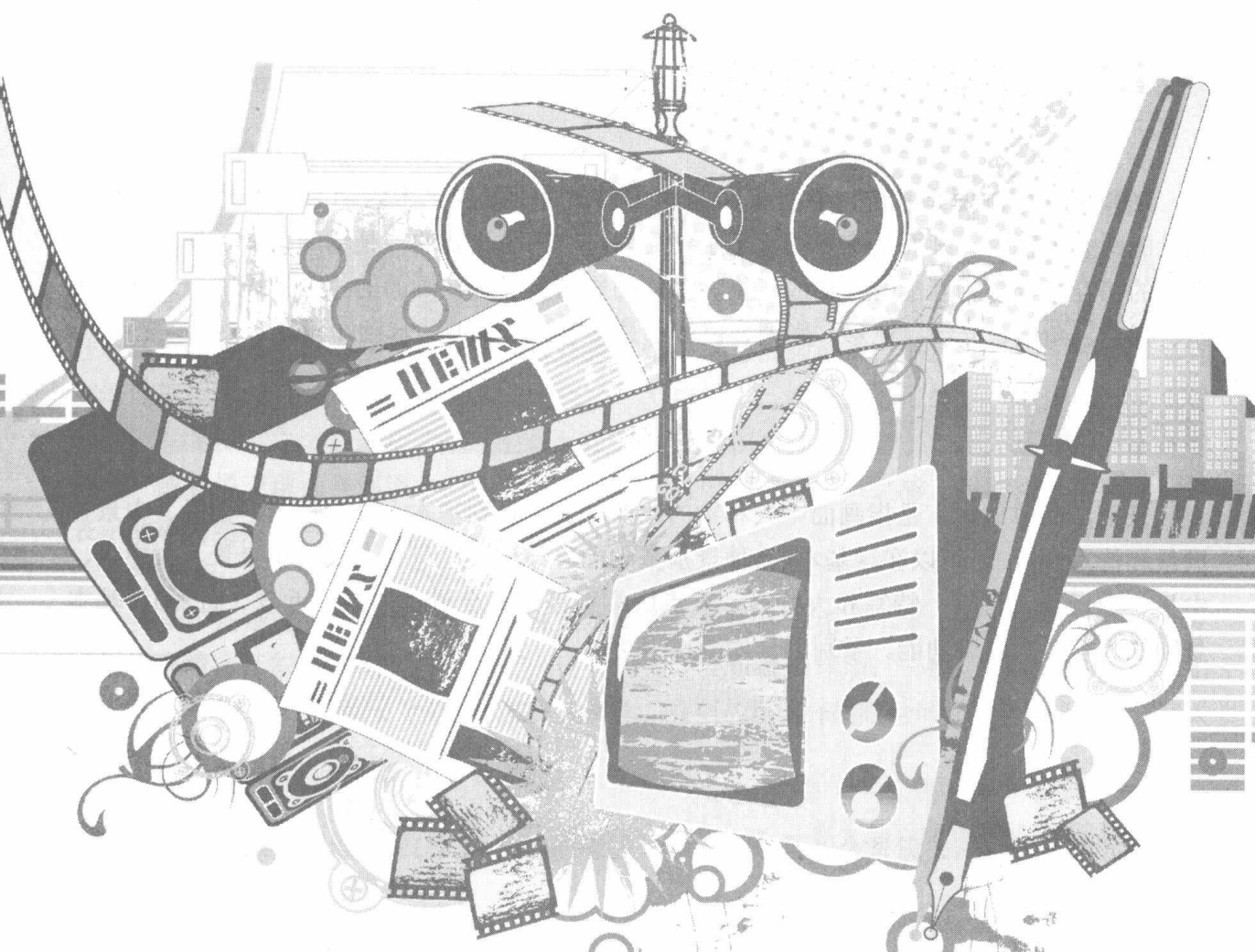
第10章	影像拍摄中的光线	160
10.1	光线的基本常识	160
10.2	光线的类型	162
10.3	光线的画面表现	166
第11章	影像拍摄中的色彩	176
11.1	色彩的物理特征	176
11.2	色彩的感观特征	179
11.3	色彩的画面表现	181
第12章	影像拍摄中的构图	187
12.1	构图的基本知识	187
12.2	画面构图的视觉元素	189
12.3	画面构图的结构元素	193
12.4	构图形式	199

第13章 影像的场景拍摄	204
13.1 静态场景的拍摄	204
13.2 动态场景的拍摄	210

第4篇 影视后期制作

第14章 影视剪辑理论概述	220
14.1 影视剪辑原理	220
14.2 影视剪辑流程	222
14.3 数字剪辑技术的特征和发展趋势	224
第15章 影视剪辑的蒙太奇艺术	227
15.1 影视后期制作的剪辑艺术	227
15.2 叙事蒙太奇	228
15.3 表现蒙太奇	233
第16章 影视镜头的组接规则与方法	236
16.1 画面组接的连贯性	236
16.2 画面组接的剪辑点	239
16.3 时空元素的组接	244
16.4 固定性镜头和运动性镜头的剪辑	247
16.5 字幕与画面组接	249
第17章 常见类型影视作品剪辑	252
17.1 新闻纪录片	252
17.2 电视专题片	255
17.3 电视广告片	256
17.4 音乐电视	259
第18章 数字非线性编辑制作	261
18.1 非线性编辑概述及Premiere Pro CS4的基本操作	261
18.2 影视编辑基本操作	264
18.3 视频转场	283
18.4 视频特效	290
18.5 字幕效果制作	306
18.6 运动特效	319
18.7 影片输出	326
参考文献	333

第1篇 前期创作

第1章 视听语言概述

本章重点介绍影视片的两大语言系统——画面和声音，即视听语言。具体内容包括：画面、声音和蒙太奇。本章内容主要包括以下几方面。画面方面主要介绍景别、焦距、视点、角度、光线、色彩、影调、色调等的基础知识；声音方面主要介绍对话、旁白、独白、音乐、音响等的基础知识；蒙太奇方面主要介绍了蒙太奇的主要类型以及相应的剪辑特点；最后介绍长镜头的内涵和美学特征。这些基础知识的介绍，旨在让学生扎实地掌握视听语言符号，并在此基础上创作出优秀的影视作品。

1.1 画面

影视艺术中画面是基础，掌握画面的相关知识对于影视艺术的学习至关重要。在视听元素的两大阵营中，画面是主要的，是主要元素；声音是次要的，是辅助元素。画面与声音之间的相互组合、相互配合，构成了绚烂多彩的影像世界。在画面的相关知识中，景别、焦距、视点、角度、光线、色彩、影调、色调都是需要扎实掌握的基础知识。

1.1.1 景别

景别，简单地说，是指画面中人和物的比例关系。景别基本上分为远景、全景、中景、近景和特写5种，还可以在这基本的5种景别基础上再细分出远景、全景、小全景、大中景、中景、中近景、近景、特写和大特写，重点应掌握远景、全景、中景、近景、特写5种基本景别的内容及其叙事功能。景别划分如图1-1所示。

图1-1 景别划分

图示说明：右侧画面从下到上依次是远景、全景、中景、近景和特写。远景中，人物在画面中所占的比例较小，人物周围的景物较大、较多；全景中，人物所占的比例明显增大，从头到脚完整地出现在画面中，人物周围的景物相对减少；中景中，人物在画面中的所占比例更大了，人体周围的景物越来越少，人物和景物离观众都越来越近；近景中，人物所占的比例大，离观众近，人物周围的景物基本被挤出画面，人物面部的细节都能够看清；特写中，只出现人物颈部以上的部分，人的面部暴露在观众面前，人物周围的环境被挤出画面。

1. 景别的分类及叙事功能

1) 远景

远景，即“远取其势”，主要用于介绍环境，表现与环境有关的剧情。其叙事功能包括以下几个方面：①可以充分地表现环境，一般用于故事的开头，表现故事发生的自然环境或社会环境。②由于镜头离观众较远，观众在感情上的参与程度小，所以常被用于影片开头和剧情发展中某些需要停顿的地方，即常说的“空镜头”，起到过渡或转场的作用。③远景中可以没有主体人物，主要用于展现自然环境；一旦出现主体人物，一般用于表现人物所处的环境，或者说表现人与环境之间的关系。④远景有“剧情终了”之感，也被用于故事结尾，表示故事的结束。

2) 全景

全景，是指能够摄入人像全身的镜头。全景镜头的视野相对小了，观众既可看清人物又可看清环境。其叙事功能有：①由于既可看清人物又可看清环境，一般总把观众的注意力引向人物的行为动作。②除了十分有必要突出环境，在新的场面开始时也可以使用全景镜头。③人物首次出场的时候，也多使用全景镜头。

3) 中景

中景，指人物超过半身(膝盖以上)的镜头。相对于远景和全景镜头，人物在画面中的比

例增大,景物在画面中所占比例减小。在所有景别中,中景和中近景的使用频率是较高的。其叙事功能有:①中景既可以展现一部分环境,又可以展现人物的动作和容貌,甚至可以展现人物身上的某些细节,因此,中景的运用非但没有使人物与环境的关系疏离,反而使其变得更加密切了。②往往只能突出环境中的一小部分,能让观众对画外空间产生联想和想象。③易于表现人物之间的关系。

4) 近景

近景,“近取其神”,是指人物的半身(胸部以上)的镜头。人物占据大部分画面,环境变得零碎、模糊了,观众可以看清人物的面部表情。其叙事功能有:①常用于人物对话。②由于很大程度上脱离了环境,因此,更加着力表现人物,人物与观众更贴近,观众便产生参与意识,更容易介入人物的感情活动。③通过展现人物表情突显人物说话时的内心世界,俗称“微相表演”。

5) 特写

特写,指人物的脸部或人物、物体某个局部的镜头。特写中的环境因素基本被排除出去。其叙事功能有:①强调、突出某些关键性的细节,吸引观众的注意力,留下深刻的印象。②用于过渡或转场。③展现人物时,与全景镜头相反,由一系列特写镜头剪辑拼贴出来的人物形象带有一定的神秘感,容易造成悬念。

6) 中近景和大特写

中近景处于中景和近景之间,一般卡在人物腰部上下。中近景的使用频率也很高,可以用于人物对话、人物访谈、人物采访等多种情况下。大特写主要着力展现人物的眼睛,其作用就是强调和突出。

2. 景别的审美特性

景别的审美特性有两个,一是表现性,二是再现性。以中景为中心,中—全—远,景别越大其再现性就越强;中—近—特,景别越小其表现性就越强。所谓再现性,主要指再现客观的环境和人物;所谓表现性,主要指表现人物的情感以及表现导演的情感。对于观众而言,由近视距景别逐渐过渡到远视距景别,观众的参与度减弱,情感曲线下降;由远视距景别逐渐过渡到近视距景别,观众的参与度增强,情感曲线上升。有一个形象的比喻,由大景别画面逐渐过渡到小景别画面,就好比导演在后面推着观众,让观众慢慢走到剧中人物的面前,去感受剧中人物的情感和内心世界,从而产生情感共鸣,引发审美愉悦,因此其表现性就很强。

1.1.2 焦距

镜头的焦距,是指焦点到透镜中心的距离。焦距的大小直接影响画面摄影视角的大小,焦距的大小与景深的大小成反比。根据焦距的长短,可将镜头分为标准镜头、广角镜头(短焦距镜头)和长焦距镜头等。一般把焦距在40mm~80mm之间的镜头称为标准镜头,视角大小符合人眼的正常收视范围;焦距大于80mm的镜头称为长焦距镜头,视角小,景深小,前

后景可造成虚实变换的效果；焦距小于40mm的镜头称为广角镜头，视角大，景深大，景色辽阔，前后景都很清晰。下面重点讲解广角镜头和长焦距镜头的艺术效果。

1. 广角镜头

广角镜头，又称短焦距镜头，其摄影视角比较广，适用于拍摄距离近且面积大的景物，有时用来刻意夸大前景表现、强烈的远近感以及透视效果。比一般广角镜头视角更大的是超广角镜头(如焦距为24mm，视角84度)以及所谓的鱼眼镜头，其焦距为8mm，视角可达180度。广角镜头的应用可简单地概括为以下几点。

(1) 常用于表现环境、人物或景物，呈现强烈的远近感和透视效果。广角镜头如图1-2所示。

图1-2 广角镜头

(2) 适合表现快速运动的物体，可以夸大物体运动的速度以及方向上的纵深感。究其原因，很简单，同样是由A点到B点，广角镜头拍出来AB两点之间的距离在视感上变长了，运动的时间保持不变，运动的速度就相应加快了。

2. 长焦距镜头

生活中最常见的长焦镜头是望远镜，能够看清楚远处的事物。正因为远处的事物或景物仿佛近在眼前，空间感被压缩，所以长焦距镜头的景深较小，可以造成前后景虚实焦距变换的艺术效果。通过虚实焦距的变换，长焦距镜头拍摄出来的人物或景物都非常漂亮。长焦距镜头如图1-3所示。

图1-3 长焦距镜头

1.1.3 视点

按照拍摄视点划分,镜头可分为客观镜头、主观镜头和正反打镜头。所谓客观镜头,是指摄影机代表旁观者(或叫第三者)的视线方向,主要起到客观记录的作用。所谓主观镜头,是指摄影机代表剧中人物的视线方向,主要起到主观参与的作用。所谓正反打镜头,是指两个人面对面的时候镜头对人物进行互相切换,分别拍摄。了解镜头视点,就能够更好地理解镜头内涵,方便观众与剧中人物进行情感交流。

1. 客观镜头

客观镜头,又称中立镜头,是影视作品中最常见的一种拍摄角度。它不以剧中人物的视线来表现景物,而是直接模拟摄影师或观众的眼睛,从旁观者的角度纯粹客观地描述人物活动和情节发展。在拍摄客观镜头时,要注意不能让被拍摄者直视摄像机镜头,否则很容易破坏观众在观看时的那种“局外旁观者”的感觉。客观镜头,顾名思义,这种镜头主要起到客观观察、记录的作用,要将画面内容尽可能展现给观众,其语言功能在于交代、陈述和客观记叙。客观镜头一般不带有导演明显的主观色彩,也不代表剧中人物的视点,主要是想展现普通人观看事物的视点。

2. 主观镜头

主观镜头,是指摄影机代表着剧中某一人物的视线。也就是说,剧中人物不出现,摄影机取代剧中人物“出现”,摄影机拍摄到的画面内容就是剧中人物所看到的景象。这种镜头容易将观众代入到特定的情境中,让观众能够较容易地体察到人物当时的情绪状态,使观众产生“身临其境”的感觉。

判断主观镜头有一个简单的方法,即查找上一个镜头。如果上一个镜头拍人物的眼睛,下一个镜头拍摄的内容一般就是上一个镜头中人物眼睛所看到的景象,所以下一个镜头就是主观镜头。有时,主观镜头的出现并没有上一个镜头的提示。例如,摄影师站在船头拍摄,剧情是表现主人公站在船头向远处眺望,那么摄影师拍摄的镜头就是主观镜头,如图1-4所示。

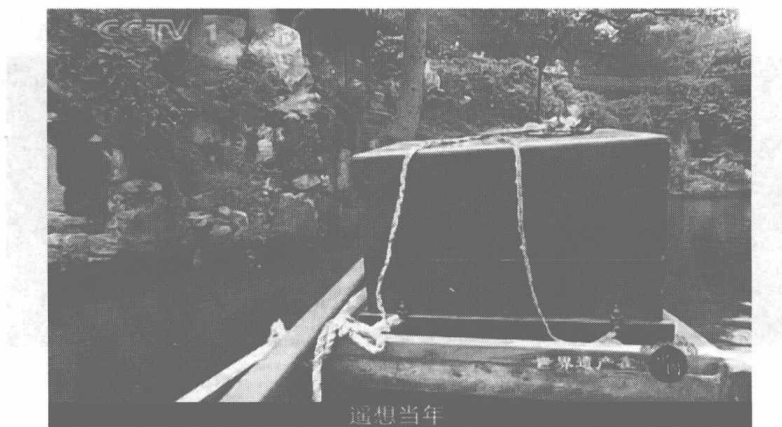

图1-4 主观镜头

3. 正反打镜头

正反打镜头分两种类型，内反拍和外反拍。

(1) 外反拍又称过肩镜头，画面呈现的是一个人(说话者)的正面和另一个人(听话者)的背面。外反拍镜头属于客观镜头的一种，观众仿佛立在两人说话者的身旁，静静审视他们之间的交流。外反拍镜头是拍摄人物访谈、人物对话的一种常见方法。

(2) 内反拍，画面中只出现一个人物，人物一般不直接对着镜头，而是与镜头之间保持一定的角度。与外反拍相反，内反拍侧重于表现一个人物。如果摄影机骑在轴线上进行拍摄，那么镜头就成了一个主观镜头。

1.1.4 角度

拍摄角度包含很多内容，拍摄高度、拍摄方向、拍摄距离等的选取都会使画面形成一定的拍摄角度，同时还有摄影师的心理角度。可以说，不同的拍摄角度能够得到不同的画面造型效果，具有不同的表现功能。本节主要介绍三种拍摄角度：平摄、仰拍和俯拍。

1. 平摄

平摄，即水平摄影，是指摄影(像)机与被摄对象处于同一水平线的一种拍摄角度。这种拍摄角度最符合人观看事物的视觉习惯和心理习惯。由于镜头没有太多的夸张与变形，因此能够带给观众舒服、平稳的心理感受。按照拍摄方向分，平摄可以分为正面拍摄、侧面拍摄和斜面拍摄。

(1) 正面拍摄，即摄影(像)机的光轴与被摄对象的视平线保持一致，也就是说正面拍摄是正对着被摄对象拍摄。这种拍摄角度的优点是端庄、稳重，构图具有对称美，给人以正面全貌的印象；缺点是立体感差，不容易打造画面的纵深感。正面拍摄主要起到客观介绍、陈述的作用。

(2) 侧面拍摄，即与被摄对象的视平线成直角的方向拍摄，主要用于勾勒被摄对象的侧面形象。

(3) 斜面拍摄，即介于正面、侧面之间的拍摄角度。斜拍能够在画面内同时表现对象的两个侧面，给人以鲜明的立体感，因此是最常见的拍摄角度。

2. 仰拍

仰拍，是指摄影(像)机从低处向上拍摄。仰拍适于拍摄高处的景物，能够使景物显得更加高大雄伟。摄影(像)机向上拍摄物体，画面中前景和后景中的物体在高度上产生差异，处于前景的物体往往被突出、被夸大，从而能够获得特殊的艺术效果。仰拍镜头常用来表示人们对英雄人物的歌颂，或对某种对象的敬畏。

3. 俯拍

俯拍，与仰拍相反，是指摄影(像)机由高处向下拍摄，给人以低头俯视的感觉。当拍摄

景物时，俯拍镜头视野开阔，场景会显得十分浩大；当拍摄人物时，由于拍摄角度的关系，人物会产生变形，感觉人物被压近地面，变得矮小而压抑。俯拍镜头会产生对人物的贬低、藐视之感，因此，俯拍常用来表现反面人物的可憎、渺小或展示人物的卑劣行径。

1.1.5 构图

构图主要针对画面造型而言。构图是摄影艺术最基本的理论之一，很繁杂。本书不作过多描述和讲解，主要介绍构图的组成部分和两大基本类型，旨在对画面构图基础进行简单介绍。

1. 构图的组成部分

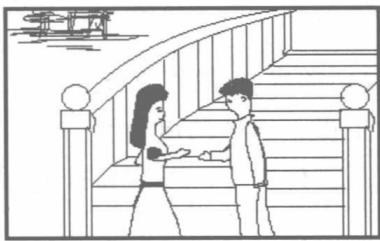
画面构图主要由三部分组成：主体、陪体和环境。主体是指画面主要想表现的对象，可以是人也可以是物。陪体是指对主体起修饰、映衬作用的人或物。环境是指对主体、情节起烘托作用的那些对象，又有前景和后景之分。

在构图中，主体构成了兴趣中心点，整个画面的构图要根据主体形象的展现来完成；陪体主要起到陪衬、修饰的作用，陪体的选择要有典型性，要能够完成塑造人物形象、推动故事情节发展的任务。主体和陪体之间不是靠体积、面积或位置上的比例关系来确定的(因为很多时候，陪体的体积或面积要远远大于主体)，而是要看画面中谁起到主要作用。

如图1-5所示，4个画面的构图均没有处理好主体形象，让我们来分析一下。

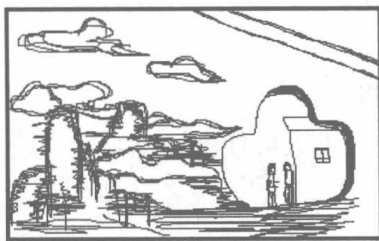
画面1

画面2

画面3

画面4

图1-5 分散主体形象的构图

画面1：鸟笼的面积过大，占据了画面的二分之一，人物所处空间显得狭小，人物的体积也不及鸟笼子大，因此分散了主体形象。

画面2：两个人物虽位于前景，但背景中楼梯距离人物过近且过大，楼梯占据了画面的四分之三，因此分散了主体形象。

画面3：人物分别位于画面的两侧，观众对画面的注意力会被中间公园的假山吸引过

去, 因此分散了主体形象。

画面4: 前景的围墙面积过大, 并且围墙图案丰富, 完全分散了观众对人物的注意力, 相比之下, 主体人物过小, 且位置不十分突出, 因此主体形象被分散了。

环境中的前景是指位于主体人物前面的那些对象; 后景是指位于主体人物后面的那些对象。构图时要处理好前后景与主体之间的关系。

2. 构图的基本类型

1) 封闭式构图

封闭式构图又称传统构图, 基本延续了传统绘画艺术中构图的布置原则。封闭式构图的基本原则用一句话概括: 对称、平衡、信息完整。封闭式构图如图1-6所示。

图1-6 封闭式构图

2) 开放式构图

开放式构图又称残缺构图, 与封闭式构图相反, 开放式构图往往不平衡、不对称、不完整, 但与特定的情境、情节相结合, 能够产生独特的审美效果, 引发观众对画面空间的想象和联想。

从电影《一个和八个》开始, 中国的第五代导演就充分挖掘开放式构图的画面造型手法, 到《黄土地》时, 张艺谋已经在影片中将开放式构图运用得淋漓尽致。开放式构图如图1-7所示。

图1-7 开放式构图

1.1.6 光线

光线是画面造型的重要元素。影视用光大致可分为自然性光效和戏剧性光效两种类型。

1. 自然性光效

自然性光效, 顾名思义, 这种光效采用自然光或尽量模拟自然光。使用这种光效的目的就是追求自然、真实, 具有写实性特征和给人以柔和的视觉效果。使用自然性光效并非不需要设计理念, 有时对特殊情景中自然光线的合理使用, 会造成独特的画面造型效果, 使画面显得既自然又具有独特的审美意境。