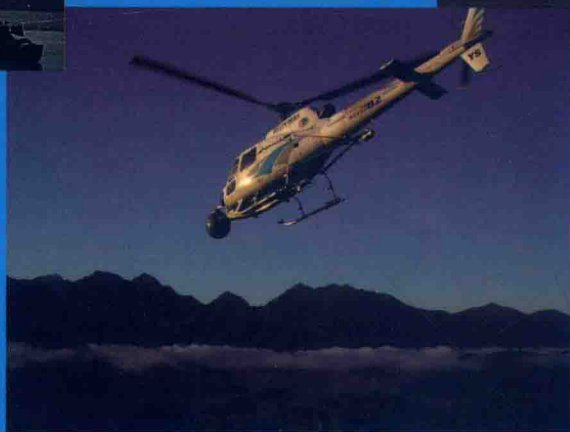
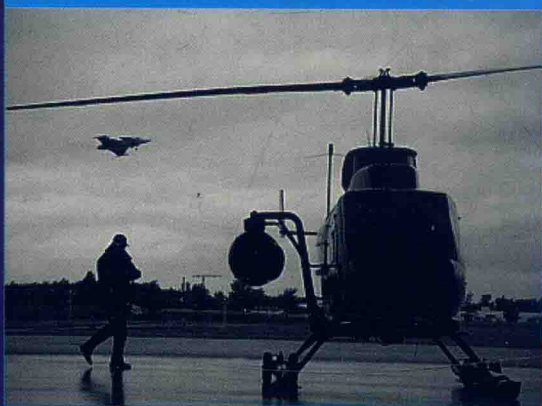

上海市第四期本科教育高地项目丛书

赵炳翔 主编

高宏明 著

影视 航拍语言

上海市第四期本科教育高地项目丛书

赵炳翔 主编

高宏明 著

影视 航拍语言

图书在版编目(CIP)数据

影视航拍语言/高宏明著. -上海: 上海文艺出版社. 2013.6

ISBN 978-7-5321-4812-7

I. ①影… II. ①高… III. ①电影摄影艺术-航空摄影②电视摄影-航空摄影 IV. ①J931

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 117889 号

责任编辑: 徐华龙

封面设计: 王志伟

影视航拍语言

高宏明 著

上海文艺出版社出版、发行

上海绍兴路 74 号

新华书店经销 上海华大印务有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 13.25 插页 2 字数 296,000

2013 年 6 月第 1 版 2013 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5321-4812-7/G · 0123 定价: 45.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T: 021-62431136

序 一

语言是人类最重要的交际工具,是人们进行沟通交流的各种表达符号。人们借助语言保存和传递人类文明的成果。语言是人们交流思想的媒介,它必然会对政治、经济和社会、科技乃至文化本身产生影响。语言这种文化现象是不断发展的,其现今的空间分布也是过去扩散、变化和发展的结果。根据其语音、语法和词汇等方面特征的共同之处与起源关系,把世界上的语言分成语系。每个语系包括有数量不等的语种,这些语系与语种在地域上都有一定的分布区,很多文化特征都与此有密切的关系。语言是指生物同类之间由于沟通需要而制定的具有统一编码解码标准的声音讯号。

高宏明是学汉语言文学的,到了天上总想把对大自然的赞美用镜头表现出来。但是不行,当年的航拍手段远远达不到叙事的功能。于是,他便寻找机会,用多种航空器分设不同高度、速度和角度尝试对一个或多个被摄物象进行叙述。尽管景别不够丰富,画面也缺少细节,但叙事的潜能是存在的。这就为今天航拍语言的创立打下了基础。

1987年,甘肃电视台成为中国第一家拥有飞机的电视台。虽然是“小蜜蜂”,但却是一架超轻型航空器。在那时,航拍是一件很时髦的事情。时髦的事,需要时髦的人去做。由于“小蜜蜂”载重量有限,且座舱狭小。于是,高宏明以时髦的个头(不足一米七)、时髦的体重(不足60公斤)和时髦的胆量(大胆)登上了那架超轻型航空器,开始了他的航拍生涯。随着成功转行为一名上海师范大学的教授,便有了将蓝天翱翔的激情转化为学术笔耕的矜持。因为,任何一种理论,先是在遐想中假设,再经反复的实验才得到确立。于是,这部专著出版了,并取名《影视航拍语言》。

语言就广义而言,是一套共同采用的沟通符号、表达方式与处理规则,符号会以视觉、声音或者触觉方式来传递。严格来说,语言是指人类沟通所使用的语言—自然语言。学习语言的目的是交流观念、意见、思想等。当人类发现了某些动物能够以某种方式沟通,就诞生了动物语言的概念。到了电脑的诞生,人类需要给予电脑指令。这种“单向沟通”就成了电脑语言。电影及电视发展至今,早已形成了影视语言。今天,高宏明进一步完善了影视航拍语言。

语言是文化的一个重要组成部分,甚至可以说没有语言也就不可能有文化,只有通过语言才能把文化一代代传下去。

语言是由词汇和语法构成并能表达人类思想的符号系统。是否可以这样说:《影视航拍语言》是由影视经验和飞行艺术构成的一门新学问。

语言的结构是由音位、语素、词、短语、句子、全文组成的。是否可以这样说:《影视航拍语

言》是由距离、速度、构图、剪辑、成片组成的。

语言是人类的创造,只有人类有真正的语言。是否可以这样说:影视的拍摄者们应该读一读《影视航拍语言》这本书。

高 峰

2012年12月30日于北京

序 二

航拍,作为一种影像艺术创作已经存在了150多年。但是,航拍画面真正在影视作品中发挥叙事作用,还是近十几年的事。叙事离不开语言,语言不离开语素、词汇、修辞和语法。要想让航拍画面流畅地叙事,就要将一个个画面有机地组合起来并形成段落。于是,如何摄取每一个画面,使之成为有用的“语素”,并将那些精美的“语素”组成“词汇”,进而构成符合逻辑的“语句”,就必须讲究“修辞”和“语法”。

高宏明是一个优秀的纪录片工作者,由于创作题材和内容的需要,便从1986年开始电视航拍。经过20多年的探索与实践,推出了这本理论与实践紧密结合的学术成果——《影视航拍语言》。这是对我国航拍事业的一大贡献,也是影视艺术研究领域的一朵奇葩。因为,在此之前,还没有人从艺术和技术、语言和叙事、飞行和运动、航拍设备和画面品质、成功经验和失败警示等诸多方面系统论述如何航拍,以及怎样才能拍摄出完整语义的影视航拍著作,更何况是从符号学、语言学、叙事学和摄影的角度为航拍创立了一种专门的“语言”。

众所周知,一种语言的创立是困难的,电影语言的诞生和发展就历经坎坷。“航拍语言”是新生事物,它不但需要已有的理论体系支撑,还需要根据丰富的实践经验和依靠先进的技术保障,创造出新的观点和思想指导航拍创作,并且能在实践中得到广泛的推广和应用。在《影视航拍语言》中,由于大量生动的实例支撑起了航拍语言的理论架构,使它并未悬在空中。在这些范例中,有高宏明亲身经历的,也有汇集了当今世界经典纪录片中精彩航拍段落。所以,操作性很强。这一点尤为可贵。

在我国,最早使用航拍镜头的影视作品大多出自军事题材和宏大叙事的纪录片中。尽管当时的技术条件不如今天,但对于“有想法”的航拍人来说,用镜头表达思想和叙事是他们的创作追求。这些都为今天的《影视航拍语言》提供了坚实的写作基础。因为,高宏明的纪录片创作道路和成就与军事题材和宏大历史题材密切相关。

做学问和纪录片创作都要走一条艰难的路。这条路,需要智慧、需要积累、需要勤奋、需要勇敢。地上如此,何况在天上?在我与高宏明相识的近30年中,我们曾创作过许多纪录片,获过很多奖。如:《长征·生命的歌》、《长征·英雄的诗》、《路》、《母亲万岁》、《南海情》、《西北望》等等。

可以这么说,高宏明是一位对纪录片情有独钟人、一个高尚的人。所以,我很高兴为他的这本书写下这些话,尚且为序。

刘效礼

2013年1月16日于北京

目 录

序一 / 1

序二 / 3

绪 论 / 1

一、航拍语言的设定 / 1

1. 航拍定义的新界定 / 2

2. 什么是航拍语言 / 3

二、影视航拍新概念 / 5

1. 航拍理念的人文性 / 5

2. 航拍手段的多样性 / 8

第一章 航空摄影简史 / 12

一、航空摄影的起源 / 12

1. 航空器与航空摄影 / 12

2. 军事航空摄影的发展足迹 / 18

二、战争与电影航拍 / 22

1. 航拍与真实记录 / 22

2. 航拍与艺术表现 / 24

三、中国的影视航拍历程 / 26

1. 航拍与纪录片共同成长 / 27

2. 一个人和一片天 / 29

第二章 航空器与航拍天候 / 33

一、适用于航拍的航空器性能及特点 / 34

1. 轻型飞机与超轻型飞机 / 34

2. 直升机 / 40

3. 动力三角翼、飞艇、热气球 / 44

4. 遥控式近距离航拍飞行器和索道式电视摄像承载系统 / 46

二、气象与飞行 / 51

1. 影响航拍飞行的气象因素 / 52

- (1) 风——航空器飞行的“福”与“祸”/52
- (2) 气流——“忽悠”航拍的空气/53
- (3) 能见度——飞行与拍摄的重要条件/54
- (4) 云与雾——航拍视界中的“白内障”/55
- 2. 常用航空术语和名词解释/55
 - (1) 航空器的基本参数/56
 - (2) 航空器的性能参数/56
 - (3) 影响升力和阻力的因素/56
 - (4) 民航专业术语解释/57

第三章 航拍的运动空间与画面空间/58

- 一、航拍与运动定律/58
 - 1. 运动与“运动矛盾”/60
 - 2. 运动与“运动感知速度”/61
- 二、航拍与空间运动体系/62
 - 1. 角度与空间/63
 - (1) 水平角度/64
 - (2) 垂直角度/65
 - (3) 倾斜角度/67
 - 2. 高度与空间/68
 - 3. 速度与空间/70
- 三、升、降、转弯与画面速率/72
 - 1. 爬升与画面的慢速率/72
 - 2. 降落与画面的提速率/73
 - 3. 转弯及盘旋对画面角度与速度的影响/73

第四章 符号学与航拍影像造型/76

- 一、符号与视觉认知/78
 - 1. 象形符号——视觉认知的起源/78
 - 2. 影像符号——意义的发现与重构/82
 - 3. 航空影像——视觉认知的扩展/87
- 二、构图与景别在符号学中的视觉作用/89
 - 1. 动态构图中的符号特征/90
 - 2. 航拍画面景别的符号意义/92

三、光线与色彩在影像符号中的作用 / 95

1. 光线是一种语言 / 95

2. 色彩是一种符号 / 97

四、电影符号学与电影语言 / 99

1. 电影符号学的基本观念 / 100

2. 电影语言 / 102

第五章 航拍语言的特征与属性 / 104

一、航拍语言与自然语言的比较 / 104

1. 句法结构及表意 / 104

2. 语句的逻辑与修辞 / 105

3. 航拍语言与自然语言的差异 / 108

二、航拍画面的基本特征 / 109

1. 航拍画面的真实性 / 109

2. 画面涵义与现实感知 / 110

3. 画面的感染价值和美学态度 / 111

三、航拍语言的空间与时间 / 112

1. 构建画面空间 / 113

2. 运动与画面时间 / 114

四、航拍语言的语境 / 115

1. 情景语境 / 116

2. 文化语境 / 117

第六章 航拍语言的叙事 / 120

一、叙事方法 / 121

1. 共时性叙事 / 121

2. 历时性叙事 / 123

二、叙事角度 / 125

1. 客观角度 / 126

2. 主观角度 / 128

第七章 航拍语言的语法 / 132

一、航拍语言语法的表现手段 / 132

1. 镜头 / 133

- 2. 运动与视角 / 133
- 3. 距离与景别 / 133
- 4. 剪辑类型与技巧 / 134
- 5. 造句与分句方法 / 135
- 6. 场景的匹配 / 136
 - (1) 保持被摄物象位置的一致性 / 136
 - (2) 保持人物或动态物体动作的连贯性 / 136
 - (3) 保持人物或物体关系线的合理性 / 137
- 7. 视点的交替与调度 / 137
- 二、影视作品类型与航拍语言语法 / 138
 - 1. 新闻 / 138
 - 2. 纪录片 / 139
 - 3. 电影电视剧 / 141
 - 4. 宣传片 / 142
 - 5. 体育比赛与大型文艺演出 / 143

第八章 物象类型与基本拍摄方法 / 145

- 一、山脉与河流 / 145
 - 1. 山脉 / 145
 - 2. 河流 / 148
- 二、森林与农田 / 149
 - 1. 森林 / 149
 - 2. 农田 / 151
 - (1) 以物为主, 衬托规模 / 151
 - (2) 以人为本, 揭示内涵 / 152
- 三、城市与村庄 / 152
 - 1. 城市 / 153
 - 2. 村庄 / 154
- 四、古迹与地标 / 156
 - 1. 古迹 / 156
 - 2. 地标 / 157
- 五、道路与桥梁 / 159
 - 1. 道路 / 159

2. 桥梁 / 161

六、沙漠与海洋 / 163

1. 沙漠 / 163

2. 海洋 / 163

(1) 辽阔在于心理 / 164

(2) 壮美在于运动 / 164

(3) 生动在于衬托 / 165

第九章 画面品质与机位设置 / 166

一、航拍器材与画面品质 / 166

1. “胶片感”、“高清感”、“数码感” / 166

(1) 胶片摄影——“电影感” / 167

(2) 高清电视——“高清感” / 168

(3) 数码相机——“数码感” / 169

2. 电影镜头与电视镜头的“视界”比较 / 170

(1) 标准镜头 / 170

(2) 广角镜头 / 170

(3) 长焦镜头 / 171

(4) 变焦镜头 / 171

(5) 数码镜头 / 172

3. 航空影像中的滤色镜运用 / 172

二、减震装置 / 173

1. 陀螺仪的原理、性能及拍摄方法 / 174

2. 减震装置的类型与拍摄方法 / 175

三、机位与视角 / 175

1. 直升机上的机位 / 176

2. 飞机与动力三角翼的机位设置 / 177

第十章 航拍人员的素养及要求 / 179

一、航拍导演的素质与品格 / 179

1. 身体与心理素质 / 180

2. 文化与视觉素养 / 180

3. 勘景与沟通能力 / 180

二、摄影、摄像师的航拍准备与艺术追求 / 181

1. 航拍前的准备 / 181
2. 对光的认识和对时间选择 / 182
- 三、航拍创意及构想 / 183
 1. 文案写作 / 183
 - (1) 明确属性和主题 / 183
 - (2) 追求艺术与意境 / 184
 - (3) 区别属性与风格 / 184
 - (4) 飞行线路与姿态 / 184
 2. 内容与样式 / 185
 - (1) 航拍地点及物象 / 185
 - (2) 时间的选择与分配 / 186
 - (3) 航线、高度、速度及姿态的表述 / 186
 - (4) 拍摄方法与技巧的描述 / 187
- 四、航拍安全及注意事项 / 188
 1. 安全警示录 / 188
 - (1) 空中的“羁绊” / 189
 - (2) 2004 的启示 / 190
 - (3) 绞杀螺旋桨的“刽子手” / 191
 - (4) 发生在湖泊与草原上的险情 / 191
 2. 航空管制与航拍注意事项 / 192
 - (1) 管制与规则 / 192
 - (2) 航拍人员注意事项 / 193

参考书目及影片 / 196

后 记 / 198

绪 论

坐飞机我喜欢靠窗,即便是很熟悉的航线也不例外。“对不起先生,没有靠窗的座位了。”值机柜台的小姐微笑着说。我不相信,踮起脚尖,伸着脑袋往柜台里面看,那架势就像打架的公鸡。

对我而言,靠窗飞行不单是为了在不同时间,不同高度观赏不同的景色,重要的是可以在飞行中观察地面景物的变化并引发一系列的思考。“提前一小时都拿不到靠窗的座位?”我无精打采地坐在靠过道的座位上,准备从北京睡到上海。然而,头顶前方的电视屏幕在我登机时就没闲着,除了眼花缭乱的产品广告,就是航空公司的介绍,一点新意也没有。终于开始播放“飞行安全须知”了,这意味着飞机即将起飞。往常,飞机在滑跑前要关闭视频收拢屏幕,奇怪的是这次没有。我正在纳闷,突然,屏幕上出现了移动中的机场跑道。“这是什么节目?”我自言自语。随着飞机加速,跑道也飞速向后移动。“啊!是实时画面。”我兴奋地盯着液晶屏。飞机离地的瞬间,屏幕上方露出了地平线,地面上的景物清晰地掠过。随着飞机的爬升,大地离我们远去,建筑物变得越来越小,移动的速度也越来越慢……“航拍!一个漂亮的航拍镜头。”我缩回脖子将头放回靠背上,准备从万米高空享受俯瞰多彩大地的快乐……

一、航拍语言的设定

是的,在任何一种航空器上安装一台摄影机或摄像机,甚至是照相机都可以航拍。就像刚才飞机起飞时的那个镜头,它忠实地记录了从滑跑到爬升的过程。无论从理论还是实用的角度看,都符合法国电影理论家安德烈·巴赞(André BaXin)关于“影像与客观现实中的被摄物同一”和“尊重感性的真实空间和时间”^①的长镜头理论。如果这个镜头是为你拍的,祝贺你,这是一个很棒的长镜头,而且角度、光线都不错。

飞机进入了平飞状态,高度八千米。我注意到,从起飞到八千米,大约20分钟,而我眼前的这个大全景画面也足足存在了20分钟。显然,这不是影视作品需要的镜头,这是机长给乘

① 安德烈·巴赞(André BaXin)著《摄影影像的本体论》。

客们提供的一个从正面看风景的“窗户”。就算你是巴赞长镜头理论的铁杆粉丝,也不可能持续使用 20 分钟的长镜头。另一位出生在法国的电影符号学大师,著名电影理论家克里斯蒂安·麦茨(Christian Matz)明确指出:电影是“想象的能指”(Imaginary signifier)^①。“想象”一词带有某种非理性的意思,而“能指”是结构主义语言学用语,是指表现手段的意思。麦茨使用这一用语,充分表明了他把电影当成梦和一种语言来进行研究。他还说:“电影是同人的欲望打交道的”。我理解这句话的意思是:电影是一个不断创造的行当,它不但激发拍电影的创作欲望,还要满足看电影的观赏欲望。

1. 航拍定义的新界定

传统的航拍定义是这样的:航拍是指用直升机、固定翼飞机、超轻型飞机、热气球、小型飞船、火箭、风筝、降落伞等,在空中飞行过程中对实景实物,根据不同的高度、角度、多方位进行摄影、摄像。航拍的摄像机可以由摄像师控制,也可以自动拍摄或远程控制从空中获取地面的影像。

那么在太空拍摄宇宙、拍摄航天员在舱外活动;在空中拍摄云或其它气象影像;拍摄另一架航空器或飞行中的鸟类;拍摄主持人或受访者;甚至将电影、电视剧中有关在空中的“戏”也搬到飞行中的航空器里拍摄算不算航拍呢?如果使用多旋翼航拍飞行器从室外飞到室内,或者使用索道式电视拍摄承载系统,在体育场馆、集会广场、森林中拍摄算不算航拍呢?

关于航拍的定义,在“牛津伴侣”(Oxford Companion)中我找到了这样的解释:Although aerial photography usually implies air-to-ground views, it can also include air-to-air images of aircraft. 这段话的意思是:虽然航拍通常指从空中到地面的视点,也可以包括在航空器上拍摄的从空中到空中的影像。航拍又称空中摄影或航空摄影。如果我们把在空中进行的一切拍摄活动理解为在空中的摄影的话,上面提出的疑问便迎刃而解。

航拍是一门艺术,也是一门技术。它需要具备两个基本的物质条件:一个是航空器,甚至是航天器;另一个是摄影、摄像器材。航空器等是载体,是创作平台,摄影、摄像机是创作工具,二者缺一不可。当然,飞行员(包括机组全体人员)和摄影师、摄像师是航拍的创作主体。

比如在这架北京至上海的飞机上,航拍的基本条件已经具备,就剩下影像创作了。出于职业的敏感,我有一种操控摄像头的欲望,但是不可能。我闭上眼睛琢磨:航空公司在飞机驾驶舱底部安装摄像头的目的是什么?是记录飞行状态?还是供乘客们观赏?前者与乘客无关。如果是后者,就得满足乘客们的观赏欲望,为他们提供符合电视语言的画面。服务得再到位一点,机长或空姐应该根据飞行过程中不断变化的区域和地貌,通过扬声器向乘客们介绍航路上著名的山川河流和人文地标。

记得 20 多年前的一天,我从北京飞广州。当飞机进入巡航状态后^②,机长便通过扬声器滔滔不绝地向乘客们介绍地面上的名胜古迹和显著地标,其热情和口才不亚于一流导游。时至今日,我还清楚地记得机长在武汉上空的言语:“女士们、先生们:今天真是太巧了,16 点 18 分我们将飞越长江。我们广东人常对北方人说‘不是猛龙不过江’,今天乘坐本次

① 克里斯蒂安·麦茨(Christian Matz)著《想象的能指》。

② 飞机完成起飞阶段进入预定航线后的飞行状态称为巡航。

航班的北方人都是猛龙啦,而且是一路要发(1618)地飞过去的啦!”乘客们被幽默的机长引得开怀大笑。可惜那架飞机上没有摄像头,不靠窗的乘客只听介绍却看不到美景,心里直犯痒痒。

今天,安装在飞机上的这个摄像头,可以让所有乘客看到机舱外的景象,但却不能满足乘客的观赏欲望。因为,它只是一个工作用的监控探头,机械地记录着航路上的状态:晴朗的天空,优良的能见度,平稳的气流和缓缓移动的地貌……除此之外,没有任何叙事功能。“从北京飞到上海,难道不是叙事?”也许你会这样问。不错,就记录客观现实中的一次过程,或从伯格森(Henri Bergson)^①的物体运动理论来看,你可以看到飞行过程中从一个点到另一个点不同地貌的宏观性影像变化。但是,如果作为专业的航空影像创作,就要充分体现麦茨所说的“想象”和“能指”。也就是说,要有创意并调动艺术手段完成一个又一个影像造型,使之具有语言表达能功,达到叙事的目的。

简单地说,航空摄影、摄像就是根据不同的目标属性和特点,要求航空器按照设计好的高度、角度、速度进入被摄区域,摄影师或摄像师运用熟练的拍摄手法,完成符合创作要求并具有较强逻辑性和表意功能的运动画面。

一般来讲,航拍画面作为影像创作的特殊元素,服务于影视作品之中。我们经常在国内外的大片中看到这些画面。也有专门运用航拍手段制作的风光片或宣传片,它们讲究画面气势、突出唯美和营造意境,而不太在意画面之间的逻辑关系。如果你有一部片子需要大量的航拍画面,那将是一项豪华而又严谨的大制作。它的每一个画面不仅具有鲜明的个性,还要有很强的逻辑关系和表意功能。后期制作时,若能把航拍画面和其它画面有机地组接在一起,就构成了一部视角独特的影视作品。比如,法国纪录片《迁徙的鸟》(Le Peuple Migrateur)、《家园》(Home)、英国纪录片《俯瞰英伦》(Britain From Above)和美国纪录片《飞行的魔力》(The Magic of Flight)就是很好的例证。特别是《俯瞰英伦》,创作者独具匠心地运用空中视角,向观众讲述英伦三岛的故事。该片从宏观性的谋篇布局,到具体的镜头细节,无一不凸显出“航拍”作为一种影像叙事的特殊魅力。在这部长达270分钟的纪录片里,航拍画面占95%以上。

我们知道,无论虚构还是非虚构类的影视作品,都需要用文字语言结合电影语言讲述“故事”。那么,《俯瞰英伦》是怎样用航拍画面讲故事的?难道航拍也能产生语言?

2. 什么是航拍语言

什么是语言?现代语言之父,瑞士语言学家费尔迪南·德·索绪尔(Ferdinand de saussure)有一个著名的公式:语言=语言系统+言语(Language=Langue+Parole)。索绪尔明确地说:“语言不是个人的。”他进一步阐述:“语言是一个独立的词汇系统,每一个词汇的价值仅仅来自于和其它符号同时存在的关系。”根据符号学的原理,我们可以这样理解:语言是一套符号,一套我们可以清楚地辨明的符号;语言又是一个集合,是各类事物的集合。航拍语言就是将具有表意特征的符号组合起来,构成一个事物图像和声音形象的关系,把它们排列成能够表情达意的话语,也就是通常我们说话造句的方式。

如果从结构主义语言学和电影符号学的角度分析,“影视航拍语言”遇到了麻烦。也就

^① 亨利·柏格森,法国哲学家。

是说,要想成为语言,必须满足两个条件:语言系统(Langue)和言语(Parole)。那么,航拍语言属于哪个语言系统?“当然属于电影语言系统。”至少我们这些从事影视航拍的人这样认为。因为电影诞生不久就被理所应当地称为一种新的语言,这可能是由于电影属于第七艺术,而排在电影之前的那六位都具备语言属性。小说、诗歌、戏剧自不必说,音乐、舞蹈、雕塑也有语言和语汇,就连绘画都能产生语言,何况电影。特别是蒙太奇的产生,把电影语言锤炼到了炉火纯青的地步。然而,上世纪60年代中期,一群以研究电影符号学为主的学者们却不约而同地对电影语言产生了质疑:电影有语言吗?它属于那个语言系统?法国电影理论家让·米特里(Jean Mitry)认为:电影是“一种没有符号、没有语法、没有代码、没有句法的语言”^①。麦茨也谨慎地说:电影是一种“没有语言系统的语言”^②。因为,麦茨没有在电影中找到和语言系统有关的元素。

就在理性而又严谨的电影理论家们为电影语言的定义发愁的时候,一位当过电影剪辑师、编剧和导演,并在大学里教电影的乌拉圭人——丹尼艾尔·阿里洪(Daniel Arijon)于1975年,为全世界的电影工作者和想干电影的年轻人撰写了一本书——《电影语言的语法》(Grammar of the Film Language)。这是阿里洪在实践和教学中,用了12年的时间撰写的一本操作性很强的专著。在这本书里,丹尼艾尔·阿里洪不但认为电影有语言,而且有语法。他这样描述电影语言的起源:“把各种不同状态下活动的小画格随意接在一起,和把这一系列画面彼此有机地接到一起的做法,二者之间有区别的时候,电影语言就诞生了”^③。

那么,什么是航拍语言?如果抛开那些复杂、抽象的哲学、结构主义语言学和符号学概念,单纯地把航空摄影当成一门艺术,就有了这样的解释路径:“艺术的发生基础是人类的语言。在人们的艺术实践中,艺术的发生通常总是要完全借助于人类语言,人类有什么样的语言形式出现,就会有什么样的艺术形式产生”^④。如果套用人类语言的定义公式,影视航拍语言应该为:以航空器为物质外壳,由特殊的视觉信息和拍摄手法组成符号系统,并能够表达人类的思想和情感,成为一种交流的独特媒介。在这个范畴内,航拍语言的特性同样具备创造性、结构性、意义性、指代性和社会性与个体性。

航拍语言的结构为:镜头——单一景物的单一视觉信息;镜头组——单一景物的两个或两个以上关联性视觉信息;镜头群——两个或两个以上不同景物的多组视觉信息;镜头段落——具有内在逻辑规律、合乎语法、讲究修辞的一种特殊影视语言。

目前,航拍语言依然是一种需要不断发展和有待完善的影视语言体系。它的发展速度和应用程度首先取决于影视创作者对影视文本的视觉化创意,其次依赖于不同型号、功能的飞行平台和不断革新的高科技摄影、摄像器材以及配套设备。只有这样,才能创造出丰富的航拍语汇,使航拍语言的叙事功能越来越完善,越来越讲究。

① 王志敏著《电影语言学》。

② 克里斯蒂安·麦茨(Christian Metz)著《电影语言——电影符号学导论》。

③ 丹尼艾尔·阿里洪(Daniel Arijon)著《电影语言的语法》。

④ 引自《百度百科·艺术》。

二、影视航拍新概念

进入 21 世纪,航拍似乎变得越来越容易了,不要说航空摄影,就连航天摄影也不再神秘。至于航拍摄影师,也不用太挑剔,稍加训练即可上任。

2003 年 10 月 31 日,中央电视台《焦点访谈》栏目播出了一期由我国首位航天员杨利伟拍摄的 DV 节目。在节目最后的职员表摄像一栏里,出现了杨利伟的名字。制片人说:“在《焦点访谈》的历史上,由节目组以外的人员充当摄像并不少见,但是出现非职业,而且是我国首位航天员的名字,绝对是首次。”于是,杨利伟在成为中华人民共和国第一个太空人的同时,也登上了中国首位太空摄影师的宝座。

如今,有关太空和从太空拍摄地球的视频越来越多,拍摄质量也越来越好。当地时间 2011 年 6 月 1 日凌晨 2 点 35 分,美国“奋进号”航天飞机完成了它的最后一次太空使命,顺利降落在佛罗里达州的肯尼迪航天中心。或许是因为美国的航天飞机即将全部退役,奋进号的宇航员们怀着留恋的心情,在太空拍摄了数十小时的太空与地球精美的电视画面。美国宇航局(NASA)毫不吝啬地将编辑好的电视短片,通过电视媒体和互联网传送到了全世界。

从太空看地球,世界反而不再遥远。尽管空间压缩得已无洲际间的陌生感,但由此建立的独特视点,却使我们对空间的观察和表述有了新的思考。无论实拍还是用三维动画制作,其视觉效果显示出航拍视域得到了进一步的扩张,在 300 公里以外观赏地球家园的万家妙景,大大增强了航拍叙事的宏大性,在航拍语言里,我们姑且把这种镜头称为“太空语句”。

另一种变革来自于航拍飞行器和摄影器材的不断革新与进步,航拍画面对微观领域的描述也越来越多,而且很细腻。它可以在盘旋飞行的过程中,拍摄到站在山顶或建筑物上的节目主持人的中景;也可以超低空飞行,跟随拍摄雪地中的狗拉爬犁,还可以像蜜蜂一样跟随一个人从室外走进室内,或者相反。这种由于科技带来的两头扩展的拍摄功能,以及由此产生的叙事效果,在丰富航拍语汇的同时,也催生了新的航拍理念和表现方法。

重新界定航拍定义的意义在于航拍语言的完整性和航拍手段的多样性。前者是为了丰富航拍语汇,增强其叙事功能和画面内在的表现力;后者为了保证航拍语言的生动、流畅,以及符合航拍语言的语法规则,必须采用的多种航拍手段和拍摄理念,为航拍语言建立一种完整的语言体系并支撑其流畅地运行。

1. 航拍理念的人文性

雅克·贝汉(Jacques Perrin)来北京找张长义的时候是 2000 年。那时候,张长义是北京华联航空运动俱乐部的高级教练,专门飞法国生产的动力三角翼^①。法国人见到张长义就像见到法国的三角翼一样亲切,他们诚恳地邀请张长义担任纪录片《迁徙的鸟》在中国景区航拍的飞行员。法国人选中了北京的八达岭长城和广西桂林的漓江。然而由于种种原因,雅克·贝

^① 动力三角翼也称动力悬挂滑翔机,是航空运动领域中最受欢迎的一种轻型动力飞行器。