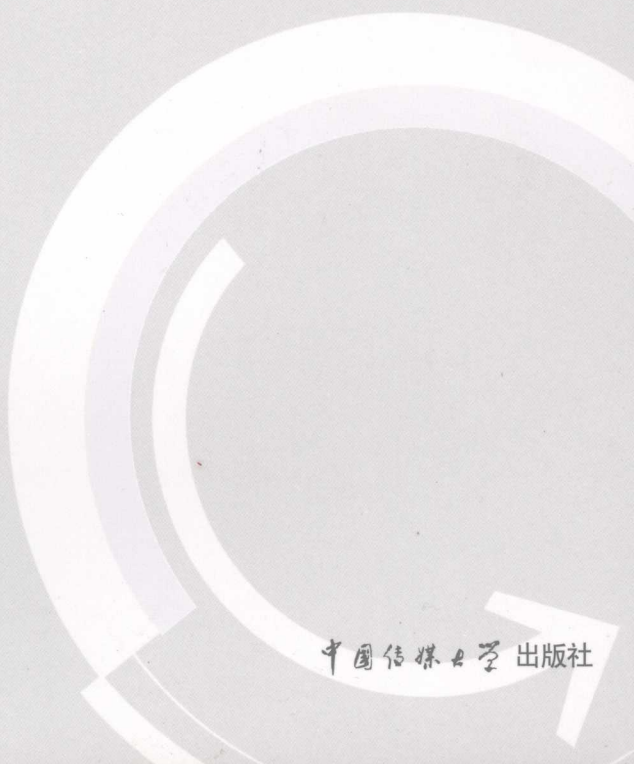

21世纪电视文艺编导专业系列教材

影视视听语言

张菁 关玲◎著

中国传媒大学出版社

影视视听语言

张菁 关玲◎著

中国传媒大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

影视视听语言/张菁,关玲著. —北京:中国传媒大学出版社,2008.5
ISBN 978-7-81127-195-9

I. 影… II. ①张…②关… III. ①电影语言—语言学②电视—语言学
IV. J90

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 058558 号

影视视听语言

作 者 张 菁 关 玲

策 划 欣 雯

责任编辑 李钊祥

责任印制 曹 辉

封面设计 牛毅品牌装帧设计机构

出 版 人 蔡 翔

出版发行 中国传媒大学出版社(原北京广播学院出版社)

北京市朝阳区定福庄东街1号 邮编:100024

电话:86-10-65450528 65450532 传真:65779405

<http://www.cucp.com.cn>

经 销 新华书店总店北京发行所

印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 880×1230mm 1/32

印 张 7.25(黑白7,彩色0.25)

版 次 2008年6月第1版 2008年6月第1次印刷

ISBN 978-7-81127-195-9/K · 195 定 价 22.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

21 世纪电视文艺编导专业系列教材

编委会主任:关 玲

编 委:杨 燕 路应昆 施旭升 游 洁

何晓兵 蔡 卫 许行明

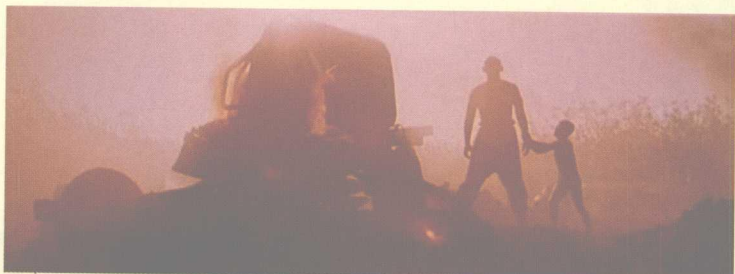

彩图 1

彩图 2

电影《阳光灿烂的日子》视听语言能建构的有意味的形式，区别于我们看到的日常事物。影片用光线的造型手法把阴冷的水房拍摄得温暖而诗意。

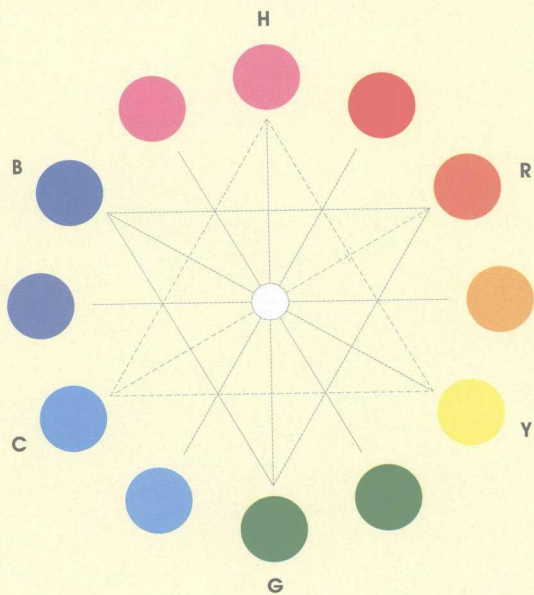

彩图 3

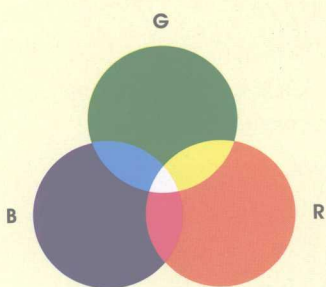
彩图 4

电影《红高粱》极端夸张的红色是全片富于表现主义意味的画面造型语言元素。

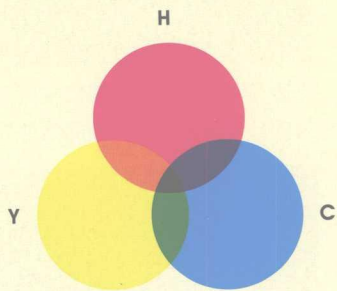

彩图 5

十二色环

光的三原色

颜料三原色

彩图 6

彩图 7

彩图 8

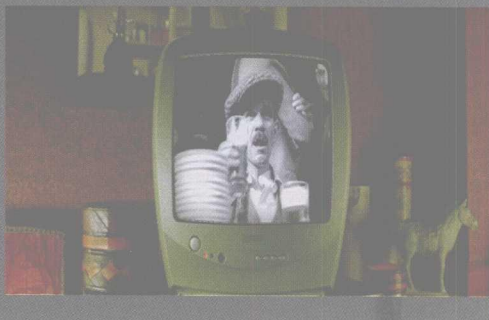
彩图 9

彩图 10

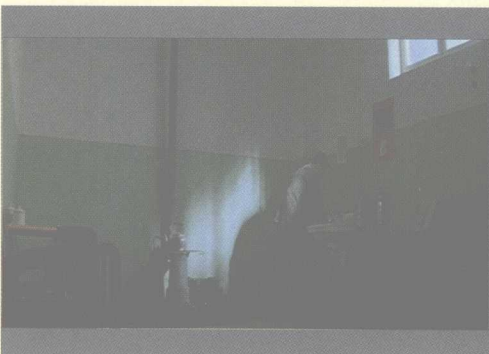

彩图 11

彩图 12

电影《天使艾米丽》画面色差大，色别之间会形成鲜明对比，视觉上明快、强烈。

彩图 13

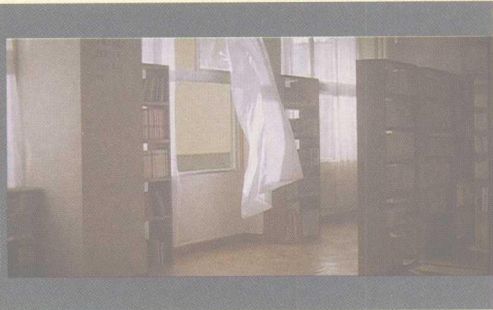

彩图 14

色调反差：《末代皇帝》开场抚顺战犯管理所的冷调和皇宫生活的暖调形成鲜明的色调反差，同时也是建立两场戏的情绪反差。

彩图 15

彩图 16

彩图 17

彩图 18

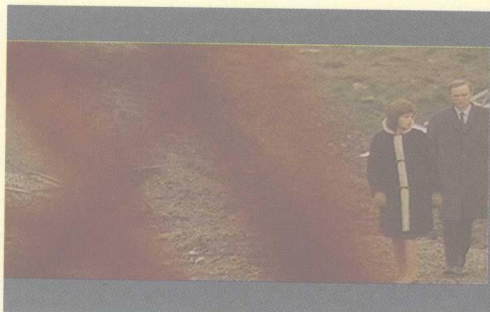

彩图 19

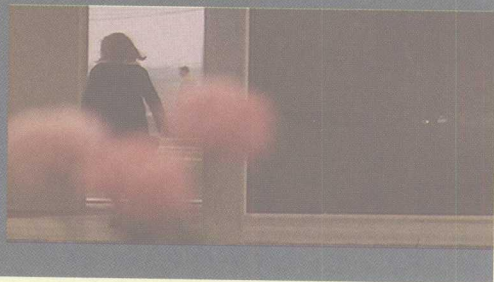

彩图 20

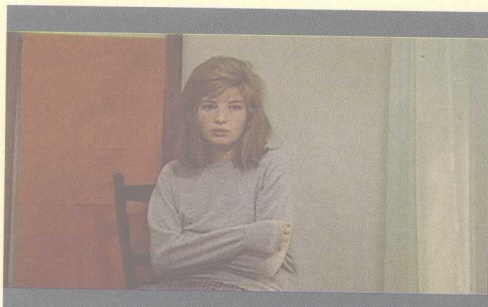
电影《情书》女藤井树回忆少女时代的段落用暖调和高调，视觉上明朗，和现实时空的冷调和低调形成对比。

彩图 21

彩图 22

彩图 23

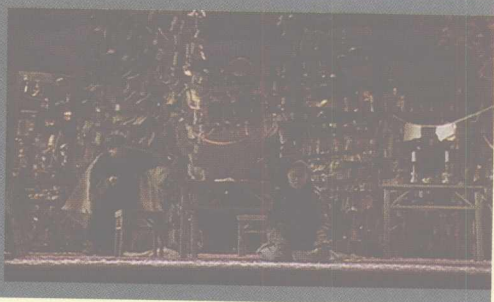

彩图 24

电影《红色沙漠》：明亮的、高饱和度的色彩与中性色彩的对比，人物的服装色彩偏暗而经常处于色彩夸张、鲜艳的空间中，这个设计表现了人物的孤立处境和与环境的疏离关系。

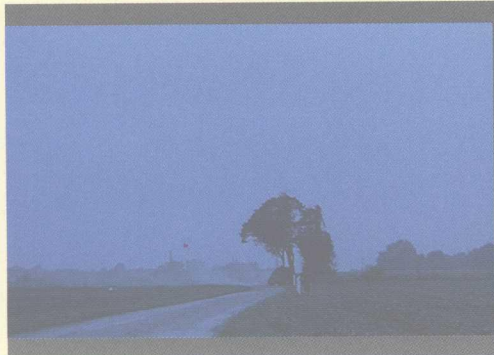
彩图 25

彩图 26

电影《暗恋桃花源》：“桃花源”的安宁、梦幻般的气氛和武陵现实时空的凌乱、不和谐恰成对比，这种对比是由色调、影调的对比来实现的。

电影《蓝色》：色彩呈现主题。

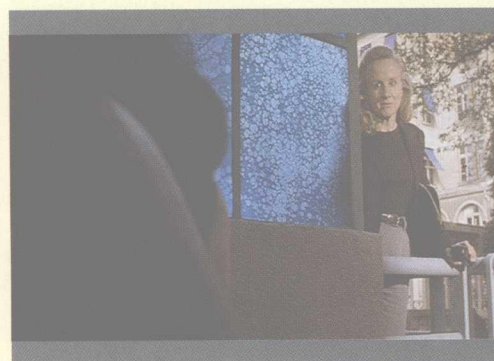

彩图 27

彩图 28

影片开始，“蓝色”以压倒别的色彩的主色彩出现，营造了忧郁的情绪调子。

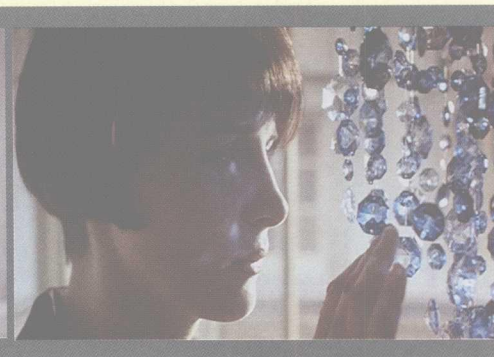
彩图 29

彩图 30

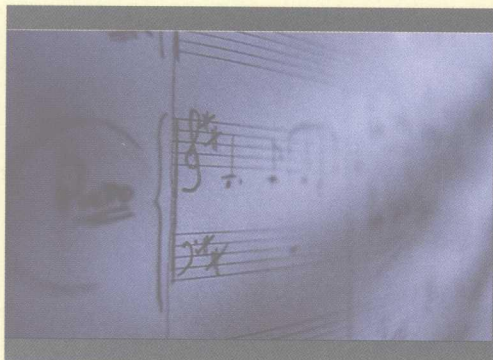

彩图 31

彩图 32

蓝色作为主题色：在茱莉面对失去亲人的打击时，蓝色成为她无法忘却的过去生活的象征。

彩图 33

彩图 34

影片结尾，茉莉开始创作丈夫未完成的曲子，接受奥利弗的爱情，蓝色的水晶灯成为虚幻的影子，象征着人物已经走出记忆的牢笼，重获自由。

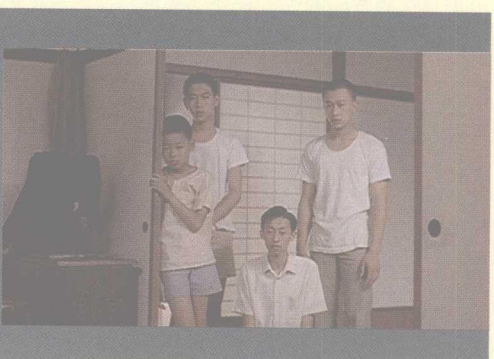
彩图 35

彩图 36

彩图 37

彩图 38

电影《童年往事》：影片中大量的时间长镜头和方框构图营造了温暖而带着距离的情感调子，讲述了台湾外省移民三代人的故事。

彩图 39

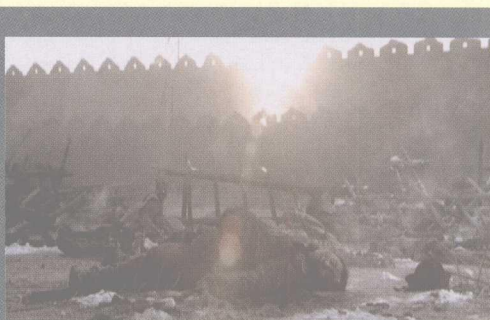

彩图 40

电影《好家伙》：黑帮生活在少年亨利看来充满了家族兄弟情谊的温暖，成年后他才明白黑帮人物不过都是为了谋生。影片用移动摄影和特写镜头纪录了亨利的黑帮生涯，充满纪实和戏剧的张力。

彩图 41

彩图 42

电影《投名状》的视觉设计以灰色、黑色为主调，营造一个乱世景象，人物服装、道具、空间场景做冷调子处理。“围困苏州”段落拍出暗无天日的绝望感。

彩图 43

彩图 44

电影《投名状》中人物情感流露的戏，利用水波、火焰、窗影营造出若明若暗的迷离效果。

总 序

教材不仅仅是教学可以遵循的文本,也是一个专业教学思想的外化。教材的内涵和外延,是专业教学水平和专业建设成熟度的标志。

作为中国传媒大学的本科始创专业之一,广播电视编导专业(文艺编导方向)的教学已经有半个世纪的历史了。它从建立之初就定位于:培养具有较高综合素质、具备广播电视节目编导、策划、创作、制作等方面的专业知识与技能,具有宽广的文化艺术知识,具备较高的政治水平、理论修养和艺术鉴赏等方面的能力,熟悉党和国家宣传政策法规,能在全国广播电视影视系统和文化部门从事艺术类广播、电视栏目、频道策划,节目编导制作,文字撰稿,音响设计制作以及文艺类节目主持人等方面的广播电视艺术学科的高级专门人才。

广播电视编导专业(文艺编辑方向),在五十年多的办学中逐渐形成了独特的、鲜明的办学特色。目前它是全国唯一一个要在本科四年学习戏剧、戏曲、音乐、舞蹈、电影、文学等艺术门类知识,同时还要完成广播电视专业训练的本科专业。四年的学习,学生不仅仅具有较高的艺术修养和艺术作品鉴赏能力,更重要的

是,通过各个艺术门类知识的学习和作品赏析,打开了他们人生和心灵中的多扇窗口,使他们具有多样化的思维方式,具有较好的人文素养和广播电视思维。

广播电视编导专业(文艺编导方向)的教学既覆盖广播节目创作,也涵盖电视节目创作,是全国第一家,也是唯一一个有博士授权资格的国家级重点学科——广播电视艺术学的本科支撑专业。

广播电视编导专业(文艺编导方向)的毕业生有很多已成为中国广播电视文艺界骨干。学生的整体特征是:基础理论和操作实践的深度融合,既宽基础,又厚底蕴。在人文思想教育和广播电视技能训练之间,找到融合点和交叉点。

广播电视编导专业(文艺编导方向)的办学视野和手段正伴随着中国传媒大学的变化而变化,正伴随着文化和传媒的发展而发展。国际化的学术舞台,为该专业的教学带来了生机勃勃的局面。培养中国乃至世界一流的广播电视编导人才,是目前广播电视编导专业(文艺编导方向)的教学目标与追求。

为此,文艺系的本科教材建设加紧了步伐。

文艺系第一套教材是在1996年由原系主任张凤铸教授负责,系主任关玲教授主持实施的。在中国广播电视出版社的大力支持下,从1996—2002年,陆续出版了《电视文艺编导艺术》(朱宝贺1996年7月),《台湾电视文艺纵览》(李献文1997年5月),《音响美学》(张凤铸1997年7月),《电视文艺节目的创作》(游洁1999年5月),《世界经典影片分析与读解》(潘桦1999年7月),《电影电视艺术导论》(张凤铸1997年9月),《西方电影艺术史略》(张专1999年1月),《艺术录音基础》(伍建阳1999年5月),《影视剧作元素与技巧》(周涌1999年6月),《电视戏曲论纲》(杨燕2000年8月),《现代传播与电视文艺》(许行明2000年8月),《广播音乐论集》(杨玲2001年1月),《广播剧导演艺术》(朱宝贺、林长风2001年5月),《音乐电视导论》(何晓兵、郭振元2001年5月),《广播剧编剧艺术》(朱宝贺2001年9月),《网络

艺术》(许行明、杜桦、张菁 2001 年 11 月),《艺术创造动力论》(施旭升 2002 年 1 月),共十七本。

在第一套教材的基础上,2005 年文艺系与中国传媒大学出版社签约,以广播电视编导专业(文艺编导方向)的教学培养计划为线索,出版专业课和部分专业基础课教材。《广播节目编导》、《广播剧编导》、《电视节目导播》、《电视文艺编导》、《电视纪录片编导教程》、《电视画面编辑》、《影视声音艺术教程》、《电视文案写作》、《电视文艺采访》、《广播电视节目策划》、《广播电视艺术论》、《视听语言》、《电视作品分析》、《电视音乐》、《戏曲音乐》《音乐作品分析》,这十六本教材,构建了广播电视编导专业(文艺编导方向)专业课程的框架。

第二套系列教材不仅仅是对第一套教材的补充,也是将最新科研成果融入其中,具有前沿性和指导性的专业课教材。这套教材是由中青年教师完成的,其中,《电视节目导播》是全国第一次出版的本科相关课程的第一本教材,可为全国相关专业的课程建设提供参照。

从 2005 年签约至今,第二套教材在每一位教师的努力下,正朝着科学和完善的道路继续前进。或许,这套书的很多书名你都熟悉,但我们的老师在每一本已有教学的基础上凸现出了符合广播电视编导专业(文艺编导方向)的特色和教学要求的内容。

这套教材即将陆续出版,把新的教学思想和教学思路在教材中体现出来的想法,很快就将变成现实。

关玲

2007 年 10 月

目 录

第一章 画面造型语言

- 第一节 景别 (8)
- 第二节 景深与焦距 (17)
- 第三节 角度 (21)
- 第四节 构图 (29)
- 第五节 色彩色调 (40)
- 第六节 光线 (50)
- 第七节 视点 (57)

第二章 镜头形式

- 第一节 固定镜头 (65)
- 第二节 运动镜头 (66)
- 第三节 长镜头 (80)
- 第四节 场面调度 (83)

第三章 剪辑和蒙太奇

- 第一节 剪辑工作的意义 (87)
- 第二节 作为叙事的剪辑形式——经典剪辑 (96)
- 第三节 苏联蒙太奇理论 (101)
- 第四节 风格化剪辑 (106)

第四章 声音与声画关系

- 第一节 声音的一般知识 (110)
- 第二节 电影声音的特性 (111)

第三节	电影声音的分类及其功能	(114)
第四节	声画关系	(120)

第五章 视听语言的修辞功能

第一节	视觉隐喻	(125)
第二节	强调	(126)
第三节	渲染	(128)
第四节	劝说	(131)

第六章 电影语言的叙事系统

第一节	电影的整体质感	(136)
第二节	结构感	(141)
第三节	风格感	(143)

第七章 影片视听语言分析实例

第一节	《童年往事》:东方风格的电影语言	(147)
第二节	《铁皮鼓》:历史的镜像分析	(151)
第三节	《好家伙》:戏剧性和真实感之间的张力	(160)

第八章 类型化的电视视听语言

第一节	作为类型化媒体的电视	(166)
第二节	电视节目类型和节目样式的分别	(168)
第三节	电视节目类型的划分	(170)
第四节	电视视听语言的类型化	(170)
第五节	电视艺术语言与电视纪实语言	(171)

第九章 电视文艺的视听语言

第一节	视听元素在电视中的运用	(184)
第二节	电视文艺视听语言的基本样式	(186)
第三节	电视文艺语境中的视听语言	(198)