

中央戏剧学院系列教材（影视专业）

影视画面造型

主编 刘立滨

作者 高雄杰

CIP 中国电影出版社

中央戏剧学院系列教材（影视专业）

影视画面造型

主编 刘立滨
作者 高雄杰

CFP 中国电影出版社
2004 · 北京

图书在版编目(CIP)数据

影视画面造型/高雄杰著;刘立滨主编. —北京:中国电影出版社,2004.1

中央戏剧学院系列教材(影视专业)

ISBN 7-106-02094-X

I. 影… II. ①高… ②刘… III. ①电影—摄影构图—高等学校—教材 ②电视—摄影构图—高等学校—教材
IV. J93

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 115324 号

影视画面造型

高雄杰 著

出版发行 中国电影出版社(北京北三环东路22号)邮编 100013

电话:64299917(总编室) 64216278(发行部)

E-mail:Jsja@netchina.com.cn

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

版 次 2004年2月第1版 2004年2月北京第1次印刷

规 格 开本/880×1230毫米 1/32

印张/8.5 插页/2 字数/220千字

印 数 1-4000册

书 号 ISBN 7-106-02094-X/J·0853

定 价 20.00元

主 编 刘立滨
副主编 路海波

编 委 会

主 任 刘立滨

副主任 路海波

委 员 (按姓氏笔画排列)

丁如如	王永德	刘立滨	刘杏林
张 先	沈 林	宋 英	徐 翔
商尔刚	章抗美	黄定宇	黄金铎
麻国钧	路海波	廖向红	

内容提要

本书主要从影视画面造型的各个艺术手段着手，探讨各艺术手段的造型特征以及在实际创作中的运用。书中列举了许多中外优秀影片的造型特点，进行了理性的分析，同时，结合作者在影视创作中的得失经验，融入了许多鲜活的内容，提出了许多深入而独到的艺术见解。本书还论及了电影与电视不断走向融合的趋势，具有一定的前瞻意义。

总序

中央戏剧学院副院长 刘立滨
院教材委员会主任

艺术世界是美妙的,它给人一种情感上的满足,之后使人的心灵得以净化和提升。21世纪是信息、科技高速发展,知识不断更新的时代,艺术教育必须融入新世纪时代的激流,满足人们对艺术及艺术教育的需要与渴求。随着我国现代化建设事业不断推进,落实科教兴国战略,把教育放在优先发展的地位,实施全面素质教育,艺术教育日益受到社会的重视。人们认识到,艺术教育不仅对人的自身发展,提高人的自身素质有着重要的作用,而且还可以通过艺术经验更大地丰富人生和焕发出人性中的激情。从古到今,在人类的历史进程中艺术始终都发挥着积极的作用,给人以希望和力量,人的才智得以充分地发挥和展现,心灵得以充分地交流与沟通。艺术对人的成长有着特殊的意义。艺术不仅能够表达人的情感,展现人的创造性的才能,而且还能够在创造性的活动中培养和提高人的观察力、理解力、感应力、表现力、交流能力以及解决问题的能力。在艺术的世

界里,人们能够学习到其他领域学不到的东西,从而不断地完善自己。艺术世界是一个开阔的空间,艺术的内涵总是不断地得以丰富和扩展的,艺术发展潜力是无限的。所以,人们认识到艺术教育的意义不只是或者说不再是停留在传统上的艺术技法的教育,也不能以为获得和掌握某一技法就能提高自身的艺术素养,在获得和掌握技法的基础上,还必须熟悉艺术发展的历史与了解现当代艺术发展的进程和特点,培养和提高自己欣赏艺术的能力、趣味和评价的思辨力。而这些能力的获得对于每一个人,都需要美学、艺术心理学、艺术社会学等方面的知识与素养。尤其是专门学习艺术和从事艺术创作的人,就更应具备这样的知识和素养。艺术教育是一个开发智慧与培养创造性能力的复杂的系统工程。

艺术教育不同于一般的教育。专业艺术教育更是如此。在艺术教育的过程中,教育与受教育两者始终是以艺术为媒体作为共同参与艺术活动的中心内容,并受艺术本性影响与制约。艺术教育在知识、理想等方面对人产生深刻的影响,在推动社会的文明和进步等方面产生积极有效的作用。艺术教育可以通过审美功能,即通过审美关照满足审美需要引起审美的快乐。并在这个过程中可以培养、锻炼与提高人们自由把握和创造形式的能力,对意象的感悟与评价的能力,感受和体验审美的快乐,得到陶冶、提升与塑造,逐渐获得自由与和谐、全面的发展。总之,艺术教育对于一个人或者一个民族的发展,是至关重要的。

面对新时期专业艺术教育快速发展提出的要

求,作为专门的艺术院校,必须与时俱进,根据时代所赋予的使命和社会发展的需要,深化教育教学改革,实施21世纪课程体系和教学内容改革计划。对学科现存情况进行全面审视与深入的思考,总结办学经验,不断创新,拓展办学规模,全面发展和进行建设。在改变原来只注重纯技法教学或者是只注重由技入道式的教育模式的同时,重视和加强学科的理论建设与创新,重视科研活动的开展和所取得的成果。从而使艺术院校的教育教学水平达到更高水准。这就要求在全面总结教育教学经验的基础上,不断扩大视野,熟悉与了解世界现当代艺术教育教学的状况,并将其取得的科研成果运用到教学中去,推动教学与科研工作。这种工作的有效形式恰恰表现为教材的生产与建设。我们大家知道,教材(教科书)的建设是教育教学关键环节。它不仅会促进和活跃教学,而且会促使教学向更加良性方面发展。教材是学科具体化的标志,它的科学性、思想性和效用性对学科的建设与发展有着极为重要的作用。对学生它是学习的主要材料和读物,进一步扩充所学专业科学知识的基础;对教师的教学它是所提供的基本材料及完成教学任务的基本条件。这是教学保持科学性的基本保证。

中央戏剧学院是教育部直属院校,是中国戏剧艺术教育的最高学府之一,是戏剧影视艺术教学和科研的中心与训练和实践的重要基地。半个多世纪,中央戏剧学院为国家培养造就了许许多多优秀的艺术人才,作出了突出的贡献。五十多年来,中央戏剧学院在坚持现实主义艺术原则的

基础上,深入研究本民族艺术的美学精神并广泛吸收西方现代戏剧中一切有价值的成果。在教学与实践中积累了深厚的艺术教育经验,形成自己的办学风格和教育教学体系。在原有的办学规模基础上,又新设立了电视艺术系、艺术管理系,成立了成人教育学院和影视艺术职业学院。中央戏剧学院教育教学事业继往开来,兴旺发达,前程美好。

中央戏剧学院系列教学丛书的出版,是对新时期艺术教育快速发展提出要求的举措。这套丛书充分反映和体现出表演专业、导演专业、戏剧文学专业、舞台美术专业、影视艺术专业和艺术管理专业以及研究生教育教学规律与特点。这里面既有几十年教育教学经验的总结,又体现出对现当代艺术教育探索的思考与科研的成果。这里面凝结着中央戏剧学院教师的心血和智慧,他们的辛勤耕耘将会结出艺术教育的累累硕果,绽放出绚丽之花。

在此,请允许我代表受他们惠顾的所有人向他们致以最崇高的敬意和感谢。

2003年12月10日

序

中央戏剧学院电视艺术系 路海波
教授、博士生导师、主任

读者现在看到的这套共 15 本书的教材,是中央戏剧学院系列教材中的一种,主要面向中央戏剧学院影视专业本科和专科的学生。

2002 年 12 月初冬的一个晚上,我和中国电影出版社副总编辑李梦学先生在京城北太平庄的一家餐馆相聚。已经不大记得那天菜肴的味道,只记得分别的时候,我们意犹未尽,或说谈兴未尽。我们带着一套共同商量好的想法互相告别,这是这套教材最初的由来。

中央戏剧学院是一所已有五十多年历史的艺术院校。它曾经为我国培养了一大批很有影响的戏剧、影视艺术家。戏剧是中央戏剧学院的传统优势学科,而且戏剧对影视艺术的潜在影响在世界范围内也是有目共睹的。但是另一方面,在一个艺术媒体多元并进的时代,以与时俱进的态度,既强化传统优势,又善于利用传统优势谋求全方位发展,也是摆在我们面前的严峻现实。1999 年,中央戏剧学院终于迈出了正式建设影视学科的重要一步。至今,我们这个年轻的新系已经先后招

收了影视编导、影视制片管理、广播电视节目主持和影视广告导演四个专业的本专科学生共约 300 人。2004 年将向社会输送第一批毕业生。影视艺术尽管与戏剧有这样那样的联系,但它们毕竟各是独立的艺术,有各自的规律。在戏剧学院开设影视专业,需要完整系统科学的影视学科课程设置。而一套具有系统性、规范性、科学性和深入浅出便于学生掌握领会的教材,对于我们按照教学大纲和既定的培养规格培养合格的影视专业高等专门人才,其重要性显然是不言而喻的。

这套教材所涉及的课程内容包括视听语言、电影编剧、电影导演、影视画面造型、电影录音、影视制片管理、电影市场营销、中外电影史、类型电视剧研究、“电影作者”、纪录片创作、世界摄影大师与经典电影、电影文化的演变、新时期中国电影等,使读者对影视艺术创作规律及与其相关的一系列重要的基本问题进行全面接触。教材的作者都是我系的中青年教学骨干,都具有实际的教学或相关创作经验。他们分别毕业于中央戏剧学院、北京电影学院和北京广播学院,部分教师并游学海外或曾参加过各类国际电影节,他们视野开阔,思维活跃,长期与科研、创作实际和学生接触,对艺术本体和学生都很熟悉,读者见到的文字均是他们多年参与创作实际和教学相长的结晶,所以他们撰写的教材言之有物,深入浅出,形象与理性交融,经典与现实共鸣。如果稍加仔细推敲,则这批教材大致可分五类:一、史论修养(如视听语言、中外电影史与电影文化研究);二、创作技巧与方法(如电影剧作、电影导演概论、纪录片创作);

三、形式与风格(如“电影作者”、类型电视剧研究);四、影视技术与艺术(如摄影画面造型与录音);五、影视制片管理和影视产品市场营销。这五部分共同构筑了一个较完整的用于培养影视专业高等专门人才的知识系统和必要的操作技能。按照我们的设计和已被我们的教学所证明,以这套教材为蓝图,结合读者(无论是教师和学生)的具体情况,这套教材所涵盖的内容和训练方法,应能满足培养影视艺术相关专业高级人才的需要,也可作为对影视艺术感兴趣者的自学材料。

这套影视教材的出版离不开中央戏剧学院和中国电影出版社双方领导的大力支持。中国电影出版社的编辑高伟先生更是付出了许多具体的劳动,在此谨致诚挚谢意。

21世纪是影像的时代。技术已经为这个时代向人类生活的全方位渗透提供了日新月异的支持。更多的人将与影像结下不解之缘。当社会生活越来越富裕,更多人不仅有欲望,也有物质条件来用影像表达自己对于这个世界的感受的时候,无疑,我们希望这种表达更有质量。在此意义上,我衷心希望这套教材能与更多的年轻人成为朋友。

2003年12月10日

前言

影视艺术是具有时、空性质的运动着的光与色的造型艺术。在电影与电视的制作过程中，画面造型贯穿整个创作的始终，起着关键的作用。影视画面造型是通过摄影的技术手段和艺术手段来完成的，本书所探讨的就是影视摄影创作中一些常规的技术手段和艺术手段。

影视摄影的过程，既是艺术创作的过程，同时也是一项技术活动，影视摄影始终处在技术与艺术的交叉点上。摄影师在造型上是艺术家，同时又是个技术行家。影视作品的构思、艺术追求，都必须通过摄影工作作为媒介和纽带，变成屏幕上的造型形象。因此，影视摄影创作不仅要具备艺术素质，同时也要具备技术能力。

摄影的主要任务就是进行画面造型的技术和艺术处理，创造性地运用摄影技术手段和造型手段表达艺术构思。影视创作的每一个参与者，都或多或少地对画面造型产生作用和影响，但影响最直接、最根本的，就是摄影技术手段与艺术手段。因此，影视创作者不仅要具备造型艺术的素质，而且要掌握一定的技术知识，具备一定的技术能力，只有这样，才能有效地运用和调动技术手段和艺术手段，融合这两种创造力量，拍摄出既符合技术指标，又具有艺术品格的画面形象。

本书主要侧重于探讨影视画面造型的几个主要的艺术手段，主要包括光学镜头、构图、景别、光线、摄影机的运动以及色彩的运用等内容。

目 录

前 言 / 1

第一章 摄影画面造型与影视艺术特性 / 1

第一节 什么是造型 / 1

一、造型的概念 / 1

二、影视艺术造型及其个性化特点 / 2

第二节 什么是摄影 / 5

一、摄影与摄像的定义 / 5

二、影视摄影的主要艺术手段 / 6

三、影视摄影的简单分类 / 8

四、影视摄影艺术的发展历程简述 / 9

第三节 影视特性与摄影艺术 / 11

一、影视的特性 / 11

二、影视特性与摄影艺术的关系 / 13

第二章 影视画面 / 15

第一节 影视画面概述 / 15

一、影视画面的涵义 / 15

二、影视画面的技术基础 / 16

第二节 影视画面的特性 / 19

一、影视画面的空间形态 / 19

二、影视画面的时间形态 / 24

三、影视画面的其它构成元素 / 25

四、数字特技画面 / 26

五、电视画面的特点 / 27

第三章 光学镜头的造型功能 / 29

第一节 长焦距(窄角)镜头 / 30

一、长焦距镜头的视觉特点 / 30

二、长焦距镜头的造型功能 / 31

第二节 广角镜头(短焦距镜头) / 34

一、广角镜头的视觉特点 / 34

二、短焦距镜头的功能 / 35

第三节 变焦距镜头 / 37

第四章 摄影构图基础 / 40

第一节 画面布局的基本因素 / 41

一、画面布局的几个主要因素 / 42

二、画面构图因素的位置安排 / 46

第二节 线与形的基本规律 / 50

一、线条 / 51

二、形状 / 56

三、线与形的作用 / 58

第三节 拍摄角度 / 60

一、拍摄距离 / 62

二、拍摄方向 / 63

三、摄影高度 / 69

四、多角度拍摄(多机拍摄) / 71

第四节 影调构成 / 73

一、影调控制 / 74

二、突出主体 / 75

三、确立画面基调 / 76

第五节 常见构图形式 / 79

第五章 景别及其作用 / 86

第一节 景别的形成 / 86

一、景别与拍摄距离 / 87

二、景别与镜头焦距 / 87

第二节 景别的作用 / 88

一、远景(含大远景) / 88

二、全景 / 90

三、中景 / 92

四、近景 / 93

五、特写 / 94

第六章 光的运用 / 97

第一节 影视照明的作用 / 98

一、技术上:提供照明 / 99

二、艺术上:完成造型 / 99

第二节 光线的特性 / 101

一、光线形态 / 101

二、光线方向 / 103

第三节 室外光线处理 / 107

一、自然光的特点 / 107

二、几种特殊条件下的光线处理 / 112

三、景物亮度间距大时的光线处理 / 119

四、室外夜景光线处理 / 120

第四节 室内光线处理 / 123

一、人工光的特点 / 123

二、影视拍摄中常见的几种光源或灯具 / 124

三、人工光线的基本布光方法 / 125

- 四、室内自然光线处理 / 132
- 五、室内人物光线处理 / 134
- 六、室内环境光线的处理 / 138
- 第五节 光线与画面造型 / 141

第七章 运动摄影 / 146

第一节 摇镜头 / 147

- 一、摇镜头的结构特征 / 147
- 二、摇镜头的形式 / 149
- 三、摇镜头的功用 / 150
- 四、摇镜头的拍摄要求 / 154

第二节 移动镜头 / 155

- 一、移动镜头的结构特征 / 155
- 二、移动镜头的形式 / 156
- 三、移动镜头的作用 / 157

第三节 推镜头 / 161

- 一、推镜头的作用 / 162
- 二、推镜头的拍摄要求 / 164

第四节 拉镜头 / 165

- 一、拉镜头的作用 / 166
- 二、拉镜头的拍摄要求 / 168

第五节 升降镜头 / 170

- 一、升降镜头的结构特征 / 170
- 二、升降镜头的作用 / 171

第六节 综合运动镜头 / 173

第八章 色彩的运用 / 176

第一节 光源色温 / 176

- 一、什么是色温 / 177