

艺术类高考系列丛书

影视作品评论与分析

王功山 编著

适用专业

广播电视编导
导演

戏剧影视文学
公共事业管理
文化产业管理

.....

中国传媒大学出版社

艺术类高考系列丛书

影视作品评论与分析

王功山 编著

中国传媒大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

影视作品评论与分析/王功山编著. —北京:中国传媒大学出版社, 2011. 9

ISBN 978-7-5657-0336-2

I. ①影… II. ①王… III. ①电影评论—世界—高等学校—入学考试—自学参考资料 ②电视评论—世界—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J905.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 189830 号

影视作品评论与分析

编 著 王功山

责任编辑 李水仙

责任印制 范明懿

封面设计 阿 东

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)

社 址 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编:100024

电 话 86-10-65450532 或 65450528 传真:010-65779405

网 址 <http://www.cucp.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 787×1092 mm 1/16

印 张 11.75

版 次 2011 年 10 月第 1 版 2011 年 10 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5657-0336-2/J·0336 定 价 29.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

前言

随着我国影视传媒产业的迅速发展和高等院校影视专业的蓬勃兴起,影视传媒专业成为艺术高考中最为踊跃、备受青睐的门类。许多心怀艺术之梦的有志青年开始踏上追逐影视梦想的道路。影视传媒专业已成为最新、最热、最时尚、最前瞻的“朝阳”专业,其优势明显,使得考生人数居高不下。随着竞争的越来越激烈,考试形式及其内容越来越规范,对影视编导专业知识的要求也越来越高。影视作品评论与分析,是诸多考生最需要掌握,也是考试中所占分值比重最大的科目。

因此,学好影视作品评论与分析是影视传媒专业高考取得胜利的保障。目前,各种艺术类高考辅导材料鱼龙混杂、层出不穷,让考生眼花缭乱、无所适从。很多材料缺乏针对性、导向性和实用性,从专业角度看,市面上还是缺少一本真正系统、实用、权威的辅导书来满足考生的需求。编写本书的目的,就是为了广大考生能在浩渺的知识海洋中得到导航和指引,帮助更多的考生成就自己的梦想,使自己成为未来文化产业的精英和影视传媒行业的中流砥柱。

本书的出版能够给处于材料迷城的考生最清晰、最准确、最全面的学习、复习、考试指南,而且还反映了最新的艺术考试动向和发展态势。博采同类书之长而又独辟蹊径,其预见性、权威性、针对性均优于市面同类辅导书。

本书在结构上分为四大部分。

电影评论、电视片分析部分把专业考试的形式、写作的方法技巧、写作角度和注意事项等做了全面的讲解和详细的阐述。为了能符合考试中影视作品评论与分析的写作要求,编者亲临艺术院校与阅卷考官进行交流与咨询,对院校的考试目的和阅卷要求进行认真的总结和分析。同时,编者每年都为艺术类考生做教学辅导,对考生在写作过程中存在的问题和难点进行了归类 and 化解。这对于考生如何写好评论和分析,如何能在考试中取得高分,是十分行之有效的。

优秀范文部分更是全面渗透,选取的既有老师和学生的优秀范文,也有考生的考场佳作。这是对实践创作的把握和考试趋向的定位。各种优秀影评的结构模式、精彩段落

2 ◇ 影视作品评论与分析

都可以作为考生的写作模本,触发其灵感,有助于考生笔下生花。

备考电影影片分析是本书的精华部分,更是编者多年教学与研究的结晶。编者选取的篇目都是历年考试中反复出现的经典影片。为了适合考生的学习,在分析的深度和广度上均做了调整,真正遵循了实践性和指导性并重的原则。对电影主题思想、叙事结构、表现风格、导演思维等进行了细致的剖析和挖掘,能使考生在较短时间内掌握解读电影的能力,并提高评论语言的张力。

最后一部分是近年来各招生院校的考试真题及专业介绍。这使得考生对心仪院校的命题方向和命题规律有所了解,对自己所要报考的专业情况有所把握,以真正做到“有的放矢”。在紧抓艺考动向、剖析艺考形式、紧跟艺考动态的基础上全方位、多层面地引导和强化考生,使考生真正做到知己知彼,百考百胜!

编者本着严谨治学的态度,融责任心、科学性、实用性、导向性于一体,真心希望能助考生一臂之力!衷心希望本书能引导考生成功迈进理想的艺术殿堂!

王功山

2011年7月 于泉城济南

目 录

前 言 / 1

第一章 影视视听语言 / 1

- 一、景别 / 1
- 二、镜头 / 2
- 三、蒙太奇 / 4
- 四、声音 / 5
- 五、色彩 / 7
- 六、角度 / 8
- 七、电影剪辑 / 9

第二章 电影评论 / 11

- 一、考点解析 / 11
- 二、影视评论的含义及功能 / 11
- 三、影视评论的特征 / 12
- 四、影视评论写作的基本要求 / 13
- 五、影视评论写作的结构流程 / 15
- 六、电影案例解剖分析 / 22
- 七、影视评论写作的注意事项 / 25
- 八、影视作品评论考题及范文 / 26

第三章 电视节目分析 / 31

- 一、考点解析 / 31
- 二、电视节目的特质与特征 / 31
- 三、电视节目的分类 / 32
- 四、电视节目分析的角度 / 32
- 五、电视节目分析的提纲和写作 / 34

- 六、电视栏目案例分析 / 35
- 七、电视节目分析应注意的问题 / 39
- 八、电视节目分析范文 / 40

第四章 电视纪录片分析 / 45

- 一、考点解析 / 45
- 二、电视纪录片的含义 / 45
- 三、电视纪录片的基本特征 / 46
- 四、电视纪录片的分类 / 46
- 五、电视纪录片的叙事方式 / 47
- 六、电视纪录片的结构 / 49
- 七、电视纪录片的评论角度 / 50
- 八、电视纪录片评析范文 / 52

第五章 电视散文分析 / 56

- 一、考点解析 / 56
- 二、电视散文的含义 / 56
- 三、电视散文的特征 / 56
- 四、电视散文的画面特征 / 58
- 五、电视散文的分析角度 / 59
- 六、电视散文分析范文 / 61

第六章 考生影评作品及优秀范文 / 64

- 给你我全部的青春
——浅评《我的教师生涯》 / 64
- 阳光里透着的黑暗
——浅析《阳光灿烂的日子》 / 65
- 一生承诺却未了
——浅析《暖》 / 67
- 人性与组织的对话
——评《高考 1977》 / 69
- 生活只需要做好自己
——评影片《英雄陶陶》的主题 / 71
- 给时光以最华丽的外衣
——评《最美好的时光》的视听语言 / 72

捍卫尊严

——评《看车人的七月》中杜红军的人物形象 / 74

平凡,却不平庸

——评电影《那山那人那狗》/ 76

在烟雾中缭绕的华尔兹

——从《花样年华》看王家卫的艺术表现力 / 77

有一种感动很心痛

——浅评《不能没有你》/ 79

绚烂且静美的旅程

——浅析《入殓师》的主题意蕴 / 81

晦涩的幽默,真实的生活

——浅评《斗牛》的主题内涵 / 82

怎一个“笑”字了得

——浅析《夜店》的喜剧效果 / 84

“青红”,一道历史的伤痕

——评《青红》的美学风格 / 85

对人生意蕴的拓展

——评影片《活着》的主题意蕴 / 87

淡淡的哀愁,深深的相思

——浅析影片《城南旧事》的艺术特色 / 89

在情感和文化之间的失衡

——评《刮痧》的叙事手法 / 90

一个智者的无奈

——评《求求你,表扬我》的主题意蕴 / 92

面对真实才能找回自我

——评《开往春天的地铁》/ 94

爱无止境

——浅评《车票》/ 95

现代法律与古老传统的双重变奏

——评《马背上的法庭》/ 97

聪明的驴子笑了

——浅评《走着瞧》/ 99

山楂味的“特伦苏”爱情

——浅评《山楂树之恋》/ 100

谁来化解凝重的对峙

——浅评《推手》/ 102

矗立于风中的美丽

——浅析《美丽的大脚》/ 104

第七章 备考电影影片分析 / 106

《大红灯笼高高挂》/ 106

《活着》/ 109

《红高粱》/ 111

《孔雀》/ 114

《立春》/ 116

《三峡好人》/ 119

《和你在一起》/ 121

《云水谣》/ 124

《求求你，表扬我》/ 127

《可可西里》/ 129

《青红》/ 132

《图雅的婚事》/ 134

《落叶归根》/ 137

《茉莉花开》/ 139

《红颜》/ 142

《向日葵》/ 144

《一个陌生女人的来信》/ 147

《十七岁的单车》/ 150

《我们俩》/ 152

《十三棵泡桐》/ 154

《斗牛》/ 157

《暖》/ 159

《看上去很美》/ 162

《杜拉拉升职记》/ 165

第八章 历年真题、专业介绍及招生院校 / 169

一、影视作品评论与分析近年考试真题 / 169

二、影视传媒专业介绍 / 176

三、影视传媒专业招生院校 / 178

后 记 / 180

第一章 影视视听语言

一、景别

景别指的是摄影机与被摄对象的距离不同,而造成被摄体在画面中所呈现出的范围大小的区别。景别可以分为远景、全景、中景、近景、特写五种。景别取决于摄影机与被摄主体之间的距离和所使用的镜头焦距的长短这两个因素。其划分的方法有两种:一种是以被摄主体在画面中所占比例的大小为标准;另一种以画框截取成年人身体部位多少为标准。一般多采用后一种划分法。

1. 远景:指的是摄影机摄取远距离景物和人物的一种画面。这种画面可以使观众在银幕上看到广阔深远的景象,以展示人物活动的空间背景或环境气氛。功能:(1)表现磅礴的气势;(2)抒发情感;(3)渲染气氛。

2. 全景:指的是摄影机摄取人物全身或者场景全貌的一种画面。这种画面可使观众看到人物的全身动作及周围部分环境。功能:表现人物与环境的关系。

3. 中景:指的是摄影机摄取人物膝盖以上的部分或场景局部的画面。这种画面可表现人物半身的形体动作和情绪交流,是电影镜头中使用较多的一种景别,常在叙述剧情时使用。功能:(1)表现整体感;(2)表现人物关系。

4. 近景:指的是电影摄影机摄取人物上半身或物体局部形象的一种画面。这种画面能使观众看清人物的面部表情或者某种形体动作。功能:表现人物面部表情的细微变化。

5. 特写:指的是电影中拍摄人物的面部、人物的局部、一件物品或物品的一个细部的镜头,是视距最近的镜头。特写可以造成强烈和清晰的视觉形象,起到强调的效果。功能:(1)展现人物的细微神态,直接反映人物内心变化,将人物某一瞬间的心灵信息传达给观众;(2)引起观众强烈的心灵震撼;(3)强调事物的特定含义。

6. 多景别:指的是同一镜头中,不间断的画面景别变化称为多景别。固定镜头中被摄体自身的运动会形成画面景别变化,运动镜头中由于摄影机单向或者复合运动而使被摄体在全、中、近、特等不同景别交替变化完成其戏剧动作。多景别是场面调度的重要手段,它能在自然流畅的运动中构成镜头内部节奏的起伏变化,成为影片蒙太奇的组成部分。景别交替变化与画面构成的相对完整,必须服从于被摄体动作的自然、真切,尤其要注意不断变化的环境空间构成及光影、色彩的气氛渲染以达到表现剧情内容的目的。

二、镜头

镜头指的是摄影机在一次开机到停机之间所拍摄的连续的、留有影像画面的胶片片段,是电影构成的基本单位。镜头也指两个剪接点之间的片断。镜头组接是电影的特殊构成方法。镜头根据不同的标准,可分为不同的类型,主要有长镜头、空镜头、运动镜头和固定镜头、主观镜头和客观镜头、变速镜头等。

1. 长镜头:指的是用一个镜头连续对一个场面、一个动作进行持续时间较长(约为30秒到10分钟)的拍摄而形成的一个比较完整的镜头段落。长镜头是相对于蒙太奇的拍摄方法。这里的“长镜头”,指的不是实体镜头外观的长短或是焦距,也不是摄影镜头距离拍摄物的远近,而是拍摄之开机点与关机点的时间距,也就是影片的片段的长短。长镜头并没有绝对的标准,是相对而言较长的单一镜头。

长镜头可以分为固定长镜头、景深长镜头、运动长镜头等三种。

(1)固定长镜头:机位固定不动,连续拍摄一个场面所形成的镜头,称固定长镜头。最早的电影拍摄的方法就是用固定长镜头来记录现实或舞台演出过程的。卢米埃尔1897年初发行的358部影片,几乎都是一个镜头拍完的。

(2)景深长镜头:用拍摄大景深的技术手段拍摄,使处在纵深处不同位置上的景物(从前景到后景)都能看清,这样的镜头称景深长镜头。例拍火车呼啸而来,用景深镜头,可以使火车出现在远处(相当于远景)、逐渐驶近(相当于全景、中景、近景、特写)都能看清。一个景深长镜头实际上相当于一组远景、全景、中景、近景、特写镜头组合起来所表现的内容。

(3)运动长镜头:用摄影机的推、拉、摇、移、跟等运动拍摄的方法形成多景别、多拍摄角度(方位、高度)变化长镜头,称为运动长镜头。一个运动长镜头可以起到一组由不同景别、不同角度镜头构成的蒙太奇镜头的表现任务。

2. 空镜头:指影片中没有人只有景物的镜头。空镜头有写景和写物之分。写景的往往用全景、远景,通常叫做风景镜头;写物的大都用特写、远景。

空镜头的审美功能主要有:(1)交代故事或人物活动的环境;(2)可以表达某种情感或意味;(3)赋予象征意义;(4)通过看得见的画面联想到看不见的画面;(5)表现时空转换。

3. 运动镜头:指摄影机在运动中拍摄的镜头,也叫移动镜头。它可以使画面显得特别真实,而且能使观众在与摄影机一同移动的时候产生一种身临其境之感。按镜头的运动方式,可以分为推、拉、摇、移、跟、晃等几种类型。

(1)推镜头:是画面构图由大景别向小景别连续过渡而拍摄的画面。推镜头有两种方式:一是指拍摄对象基本不动,摄影机沿光轴方向由远而近向主体推动;另一种是变焦镜头的焦距由小变大。其作用是描写细节、突出主体,是所要强调的人或物从整个环境中十分清楚地表现出来。

功能:(1)把观众慢慢带进故事情节中去,带入忘我的境界;(2)可以突出细节或戏剧元素,从而引起观众的重视;(3)使观众由外部动作逐渐了解人物的内心世界,对人物进行完整的把握;(4)表现出空间层次,增强逼真感,从而使观众身临其境。

(2)拉镜头:与推镜头相反,指摄影机向后退,由特写、近景拉成全景或远景,可以使更多的信息被包容进来,同时有一种远离主体的视觉感受。有利于表现影视主题和导演创作意图。它会创造出类似全景的效果,展现人在环境中的位置,给观众以情绪的感染和无穷的想象。

功能:(1)强调人物与环境之间的关系;(2)给人以丰富的情感和无穷的想象;(3)作为转场镜头。

(3)摇镜头:指摄影机放在固定的位置,运用三脚架上的活动底盘使机身做上下、左右摇转拍摄而成的镜头。摇镜头可分为:水平摇、垂直摇和斜摇。摇镜头犹如人们转动头部环顾四周或将视线从一点移向另一点的视觉效果。

功能:(1)展现大的环境、场景;(2)表现人物内心和精神状态;(3)生成不同的情景,推动情节的发展。

(4)移镜头:指把摄影机放在移动车上或升降机上,对被摄体做跟随、横移或升降运动的摄影方法。摄影机沿水平方向移动为横移镜头;摄影机上下垂直移动中所拍摄的镜头称为升降镜头。两者都能打破画框四条边的局限,无限制地扩大空间,扩展视野;同时,也能使画面构图不断变化,从而克服了电影自身的弱点,增强了画面的空间感和动态感以及电影反映生活的能力。

功能:(1)使观众跟人物一起行动,不但能看清人物行动,而且能得到与人物相同的感受;(2)造成身临其境的参与感;(3)开拓画面造型空间,创造出独特的视觉效果。

(5)跟镜头:指摄影机跟随移动中的人或物一起运动而进行的拍摄,移动方向与被拍摄物体的方向一致且是等距离运动。跟镜头可以使人物动作保持连贯完整,从而细腻揭

示或强化人物的动作与情绪;表现人或车辆的追逐,给人以画面的逼真感或紧张感。

功能:(1)使人物的动作保持连贯,有利于细腻地揭示人、事物的情趣;(2)营造出逼真的紧张感。

(6)晃镜头:指摄影机的镜头不稳定,上下左右晃动。晃动本是摄像中之大忌,但有目的地晃动,可以产生特殊效果,如车船的颠簸,人醉后、病后、挨打后的主观镜头。

功能:(1)创造特定的艺术氛围;(2)表现导演的主观思想。

4. 固定镜头:是在拍摄一个镜头的过程中,摄影机机位、镜头光轴和焦距都固定不变,而被摄对象可以是静态的,也可以是动态的。固定镜头能比较客观地记录和反映被摄主体的运动速度和节奏变化。

5. 主观镜头:指一种镜头的运动方法。这类镜头以摄影机镜头代表影片中某一人物的眼睛,直接摄取他当时目击的景物。这种镜头能使观众更直接地去感受剧中人物的活动和内心感情,从而产生强烈的艺术效果。一般在故事片、电视剧中常用。

6. 客观镜头:指的是客观描述人物活动和情节发展的叙述镜头。这类镜头拍摄的画面大都是代表观众的眼睛,是从一个旁观者的角度观察所看到的情景和事物。它要求客观、公正,一般在新闻中常用。

7. 变速镜头:改变拍摄速度,而放映仍按照正常速度(电影每秒 24 格,电视每秒 25 帧),银幕上的动作就会发生变化,称为变速镜头。变速镜头一般分为慢镜头和快镜头两种。

(1)慢镜头:又称“快速拍摄”、“升格拍摄”。是提高摄影机运转频率的一种拍摄方法,在拍摄时加快速度超过每秒 24 格,却仍以正常速度放映,就会导致影像速度放慢,出现慢节奏动作。可根据需要升到每秒 32 格、40 格、48 格、64 格、80 格、96 格等。

(2)快镜头:又称“慢速拍摄”、“降格拍摄”。是降低摄影机运转频率的一种拍摄方法,在拍摄时减慢速度低于每秒 24 格,却仍以正常速度放映,就会导致影像速度加快,出现快节奏动作。可根据需要升到每秒 16 格、12 格、8 格、4 格、2 格、1 格等。

三、蒙太奇

蒙太奇:法文“Montage”的音译,原为建筑学用语,直译为“装配”、“构成”的意思,现已成为世界通用的电影艺术专门术语,即按照一定的目的和程序剪辑、组接镜头。它是摄影机的活动和可剪辑胶片的产儿,是借助于电影技术而发展到极完善形式的分割和组合方法。蒙太奇其有叙事和表意两大功能,其表现形式一般分为以下三种基本类型:

(1)叙事性蒙太奇:电影基本的构成形式和构成方法之一,以交代情节、展开事件为

主旨的一种蒙太奇类型。它按照情节发展的时间流程、逻辑顺序、因果关系来分切组合镜头、场面和段落,引导观众理解剧情。换言之,向观众通顺、流畅地讲出一个故事是影片中最基本、最常用的叙述方法。叙事性蒙太奇根据叙述方式,一般分为连续蒙太奇、平行蒙太奇、交叉蒙太奇、颠倒蒙太奇等。

(2)表现蒙太奇:电影基本的构成形式和构成方法之一,是以加强艺术表现力和情绪感染力为主旨的一种蒙太奇类型。它通过镜头的相连或者相叠,在形式或内容上相互对照、冲击,从而产生一种单个镜头本身所不具有的丰富含义,以表达某种感情、情绪、心理或思考,给观众造成强烈的印象。它的目的不是叙述情节,而是激发观众的联想,启迪观众的思考,调动甚至煽动观众的情绪,获取最佳的艺术效果。表现性蒙太奇根据叙述方式,一般可分为对比蒙太奇、心理蒙太奇、抒情蒙太奇、夸张蒙太奇、隐喻蒙太奇等。

(3)技巧蒙太奇:电影基本的构成形式和构成方法之一,除以交代情节、展开事件为主旨的叙事性蒙太奇和以调动观众情绪、加强艺术效果为主旨的表现性蒙太奇外,在前期拍摄和后期制作过程中用来处理镜头或镜头之间关系的一些特殊手段,如停机再拍、多次曝光、升格、降格、淡入、淡出、化入、化出、叠印、切换以及声音蒙太奇、色彩蒙太奇等,统称为技巧蒙太奇。

四、声音

声音:电影媒介的基本元素之一。它使电影从视觉的媒介变为视听结合的媒介,使得过去在无声电影中通过视觉因素表现出来的相对时空结构,变为通过视觉和听觉因素表现出来的相对时空结构。

1. 人声:人所发出的由音调、音色、力度、节奏等因素组成的声音以及人的话语。主要由对白和画外音组成。

对白:影片中人物之间的对话。对白是塑造人物性格、表达人物情感、表现影片节奏的重要手段。

画外音:指影片中声音的画外运用,即不是由画面中的人或物体直接发出的声音,而是来自画面外的声音。旁白、独白、解说是画外音的主要形式。

(1)旁白:是以画外音形式出现的第一人称叙述或第三人称的议论和评说,它是台词的画外音运用,是叙事抒情的重要手法。

(2)独白:也称心声,以画外音的形式出现,展现剧中人物的内心活动,只能以第一人称方式出现,是剧中人内心的一种反映。它不仅是人物自己的声音,而且也是人物此时此刻的心理过程和想法。独白是揭示人物内心活动和刻画人物性格的重要手段。

(3)解说:以客观叙述者的身份,直接用语言来交代、介绍剧情或发表议论的方式。这种方式在新闻纪录片和科教片中运用得最为广泛。

2. 音响:电影音响又称“环境音响”,指作为影片场面背景出现的各种声音效果。在类别上有自然音响、动作音响、背景音响、机械音响、枪炮音响、特殊音响等。

从声源性质来看,主要有两类:第一类是自然环境中的声音,第二类是社会环境中的声音。和自然环境声音相比,社会环境的声音要更复杂,包括了作为背景音响出现的人声和音乐。

从技术上看,在拍摄现场同步收录音响的做法称为“同期录音”,在制作后期用人工方法或器具进行模拟或再现来收录音响的做法称为“拟音”。前者效果更加真实,因此在当代电影制作中大量采用。后者则主要用来完成一些难以收录或者现实中不存在的音响。

电影音响的功能:(1)展现立体环境,使银幕生活富有质感;(2)渲染画面氛围;(3)表现画面所蕴涵的哲理;(4)推动故事情节的发展;(5)刻画人物的内心世界。

3. 音乐:从纯音乐形式转化而来的电影视听手段的一个组成部分,由于它被纳入了电影的时空关系之中,从而获得了一个为纯音乐所不具备的电影空间,因而其性质完全不同于纯音乐。电影的音乐可分为有声源音乐和无声源音乐两种。

电影音乐的创作来源主要有两种方式:一是由作曲家为某部影片创作专用的音乐,这种专门的配乐往往和影片情节主题结合得较好,形式上多围绕着一个主旋律,配合不同段落的情节发展和情绪基调,产生不同的变式,因此,有一种前后呼应、浑然一体的整体感觉;另一种方式则是选取已有的现成音乐作品用到电影中来,这种情况下,由于音乐先于影片完成,再加入电影画面时最大的困难便是如何使音乐和影片相协调。

电影音乐的功能:(1)体现影片的主题思想。运用适当的音乐语言及艺术表现手段来表达影片的主题思想,深化画面内容,帮助观众理解影片的主题;(2)抒情作用。用音乐表达人物的感情,刻画人物的心理活动,体现人物内心的潜台词,使人物形象更加鲜明生动。也可用音乐来表达作者对人物和事件的主观态度,带有一定的评价意义;(3)渲染气氛作用。音乐能为影片创造一定的背景气氛,用以深化视觉效果;(4)描绘作用。运用音乐手段对画面中富于动作性、运动性的节奏特征加以描绘或者对客观世界的某些音响特征加以模拟;(5)剧作作用。音乐直接参与到影片的情节中去,成为推动剧情发展的一个元素;(6)连贯作用。用音乐加强影片结构的连贯性、完整性。

4. 声画关系:声音和画面是构成影视作品的两个要素,是不可分割的统一体。声音与画面只有协调、有机地配合,才能产生立体、完整的感官效果。从时空关系上理解,它们的关系可分为以下四种:

(1)声画同步:即声画合一。表现为音乐和画面紧密结合,音乐情绪与画面情绪基本

一致,音乐节奏与画面节奏完全吻合。两者是相辅相成的复合观赏体,两者组成有机的统一体。音乐强调了画面提供的视觉内容,起到烘托、渲染画面的作用。

(2)声画对位:即声画对立。声音和画面形象分别表达不同的内容,从不同的方面说明同一含义,这种声画结构形式叫声画对位。声画对位是一种声画结合的蒙太奇技巧。声音和画面既各自独立,而又相互作用,创造出一种画面和声音的交响乐式对位。声画对位的结果,产生某种它们自身原来并不具备的新的寓意。通过观众的联想,达到对比、象征、比喻等效果,给人以独特的审美享受。声画对位又分为声画并行和声画对立两种形式。

声画并行:即声画并列。声音和画面既不相辅相成也不相互对立,而是各行其道,以自身独特的表现方式从整体上揭示影片的思想内容和人物的情绪状态,在听觉上为观众提供更多的联想和潜台词,从而扩大影片在单位时间内的容量,生发新意。

声画对立:声音和画面不一致,相悖相反。声音不是画面的附属和补充,而是从相反的方向去挖掘人物的内心活动或营造某种情绪,暗示某种思想。画面和声音之间在情绪、气氛、节奏以及内容等方面的相互对立,使声音具有寓意性,从而深化影片的主题。

(3)声画错位:声音先于画面或后于画面出现,形成声画对位上的时间差,这种时间差就是声画错位。它包括声音错前和声音错后两种方式。

声音错前:声音先于画面出现(提前揭示人物命运)。

声音错后:声音晚于画面结束(强化人物内心情绪)。

(4)声画分立:即声画分离。画面中的声音和画面不相吻合、不同步、互相离异的蒙太奇技巧。声画分立意味着声音和画面摆脱了相互间的制约,而具备了相对的独立性。它们通过分离的形式,在新的基础上求得和谐与统一。声画分立的形式,可以有效地发挥声音的主观性作用,还能借此衔接画面、转换时空。它可以以同一种持续进行的声音为纽带,把一系列表现不同场景、不同内容的画面组接起来,构成自成首尾的蒙太奇段落。

五、色彩

色彩是电影媒介的基本元素之一。指通过光照,物体由于物质差异,反射的光波长不同而形成了千差万别的颜色。色彩可大体分为光源色、固有色、环境色(条件色)等。在色性上分为暖色和冷色。就色彩的画面特征而言,又有色调、色相、色度、纯度的不同。

色调:电影画面的色彩配置所产生的色彩倾向。以某一颜色为主导,使画面呈现一定的色彩倾向。在一个镜头内,色调可由镜头内部空间的色彩关系形成,在场景中可由各镜头通过时空结构展示的色彩关系形成。色调是摄影师表现情绪、创造意境的手段。

暖色:也称“热色”。某种使人产生温暖、炎热感觉的色彩。如红色、橙色等使人联想

到火焰、阳光等。暖色给人以澎湃、扩张、前进、兴奋、热烈的感觉。

冷色:也称“寒色”。某种使人产生寒冷感觉的颜色。如蓝色、青色等使人联想到冰川、雪山等。冷色之间也有冷暖差别。冷色给人以收缩、退避、宁静、抑制、萧瑟的感觉。

色彩的功能主要有:

(1)色彩是一部影片进行环境造型和人物造型的重要手段。如美国好莱坞经典影片《乱世佳人》的成功就离不开影片对色彩的精心运用。

(2)色彩是表现人物内心情感,唤起情绪、渲染气氛的形象化手段。如伯格曼的经典影片《第七封印》开头,死神与骑士相逢的段落:“富于神秘色彩的黑白摄影强调了一种几乎是永恒的忧郁。”

(3)色彩还可用以确立和展现整部影片的总体情绪和主题基调,表现影片的风格。色彩基调是指色彩在画面中表现出来的全片总的色彩倾向和风格。如《红高粱》中奔放、热烈、粗犷、鲜活、浓烈的红色基调。

(4)色彩是具有表现性的,不同的色彩可以引起人们与生活有关的不同联想,所以,不少电影艺术家热心于用色彩来表现象征和隐喻。如安东尼奥尼的名片《红色沙漠》,将色彩的象征意味发挥到了极致,以至于这部影片被称为“电影史上的第一部彩色片”。

(5)在同一部影片中运用不同色彩的胶片,可以生动地表现幻觉、回忆与现实之间的不同情调,转换不同时空内的情节,并创造出特殊的审美意味。例如,前苏联影片《这里的黎明静悄悄》、我国电影《小花》等。

六、角度

拍摄角度:是指摄影机与被摄物体的视角关系,拍摄角度也可以称之为机位角度,是由拍摄的方向、距离、高度三个相互依存的因素决定的,一旦摄影机被放置在某一空间位置后,这三个因素也就随之确定。

1. 从拍摄高度来看,可分为平拍、仰拍和俯拍。

(1)平拍:摄影机与被摄对象处于同一水平线的一种拍摄方式。它的画面透视关系、结构形式、景物大小对比和人眼看到的大致相同,镜头与画面较为平稳,能使人在心理上产生认同感和亲切感。是拍摄时最常用的一种方式。

(2)仰拍:摄影机镜头视轴偏向视平线上方的拍摄方式。摄影机处于仰视被摄对象的位置,既可用于拍摄空中的景物,也可用于拍摄地上的景物。仰拍常用于表现崇高、庄严、伟大的气势。宜表现高大的东西(如高楼大厦),或含褒义(如拍英雄人物)。垂直于地面往上拍叫“全仰”。