

中国电影出版社

苏牧 著

影片分析课教材

——北京电影学院

荣誉

中国电影出版社
苏牧 著
影片分析课教材
——北京电影学院

图书在版编目(CIP)数据

荣誉——北京电影学院影片分析课教材/苏牧著. —北京:中国电影出版社, 1999. 7

ISBN 7-106-01496-6

I. 荣… II. 苏… III. ①电影—创作方法②电影—鉴赏—世界 IV. J904

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 24559 号

荣誉——北京电影学院影片分析课教材

苏 牧 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 2000 年 7 月第 1 版 2004 年 4 月北京第 6 次印刷

规 格 开本/850×1168 毫米 1/32

印张/17.375 插页/13 字数/410 千字

书 号 ISBN 7-106-01496-6/J·0699

定 价 38.00 元

内容介绍

在北京电影学院有一门各专业学生必修的课程：“影片分析课”。该课一直受到学生们的热烈欢迎。本书作者是“影片分析课”主讲教员之一，这里收集的是他的部分讲义。

本书作者系北京电影学院文学系电影剧作教研室教授，在电影学院主讲“电影剧作”、“影视编导”等课程。同时，他也是一位影视制作者，曾在一些影视作品中担任编剧或导演。

本书的重要价值在于，它不是从主题、人物、情节等文艺作品欣赏的常规角度来读解电影，而是以作者深厚的电影、艺术、理论功底和他对电影制作的深入了解和熟练掌握，为我们从电影视听语言、电影剧作法的独特角度读解了《美国往事》等五部世界优秀影片。全书视野开阔，布局严密，由浅入深。作者文风纵横且平易质朴，文字锐利且充满激情！

本书对于影视制作者、立志学习影视制作的人、电影学院学生、大学中开设电影欣赏课程的大学生和广大电影爱好者均有重要的参考价值。

影片分析教材系列

通向电影圣殿

王迪 (已出版)

荣誉

苏牧 (已出版)

影视摄影艺术赏析

郑国恩 (已出版)

银幕世界的空间造型

周登富 (已出版)

其他书将陆续推出

责任编辑

李春妹

封面设计

小 森

版式设计

涂淑华

崔 畅

电脑制作

胡国钰

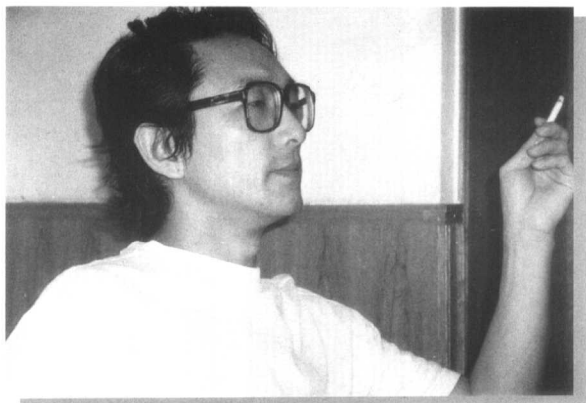
美术设计

赵予航

责任校对

王 梅

骆 青

马牧

99. 2. 12

前言

在北京电影学院有一门深受学生喜爱的课程，它的名字叫“影片分析课”。

电影学院的学生曾经这样形容这门课程：“影片分析课”犹如一个舞台，电影学院的教员们轮流到台上进行一番表演。我觉得：“影片分析课”其实更像一个擂台，无数教员英姿勃勃屹立台上，神采飞扬地向学生们推荐自己喜爱的影片，宣扬自己迷恋的导演，倾诉自己对电影的理解和热爱……

时至今日，我仍然为自己能成为电影学院的一名教员而庆幸和骄傲。坦白地讲：这并不是出于一个人身为园丁的觉悟。就像有些人会迷恋于某些事物乃至麻醉品一样，我实在是陶醉于讲台下面学生们那一双双殷切的目光。那是一张张青春美丽的面容，那是一个个滚烫灼人的灵魂。

我一直想向我的学生表达我对他们的感激。现在，呈现在您面前的这部《荣誉》，说它是我在电影学院讲授“影片分析课”的讲义，还不如说是我献给我的学生的礼物，或者说，它是我向我的学生凝视的眼睛。

在电影学院，我不断态度鲜明地告诫我的学生：

“电影是一种语言，一种独具魅力但又需要学习的语言。”

打一个比方：如果你想和英国人交谈或者阅读英文书籍，首先你要学习英语一样。那么，如果我们想真正地（不是似是而非地）看懂电影，我们又怎能不了解和掌握电影的语言呢？作为一个观众看电影尚需如此，更何况我们这些将来要从事影视制作的“电影人”了。

在电影学院上课的时候，我曾经对我的学生讲过这样三句话：

- 一、“你们毕业离开电影学院之后，如果你没成为‘大师’，人们不应该怪罪你们。可是，如果你不懂电影语言（视听语言），人们是不会原谅你们的。”
- 二、“在电影学院，你们最重要的老师不是我们这些教员。在电影学院，你们位居第一的老师是‘影片’。‘影片’不仅是你们的老师，同样，它也是我们这些教员的老师。”
- 三、“如果我们在一起，能够真正读解好了二十部影片，其实，你已经可以从电影学院毕业了。”

正是基于上述观点，我把我的讲义整理成了这本书。遗憾的是：由于体例和篇幅上的限制，书中关于电影视听语言（包括电影剧作法）的介绍不能系统而全面（系统的介绍可参阅拙作《电影编导基础》）。但是，我觉得此书也有它的长处。打个比方说：这里我们是在解剖麻雀。这倒不仅仅是因为“麻雀虽小，五脏俱全”。更重要的是：

这里，我们面对的是一个鲜活的生命（影片）。

本书读解的影片，都是在世界电影史上占一席之地的优秀之作。它们的制作者都是我们引以为骄傲的一些杰出的前辈或者同行。为了使大家对电影视听语言（包括电影剧作法）有较全面的了解，在分析每部影片的时候，我力争做到有所侧重。

就像每个人想为自己或者自己的孩子起个好名字一样（无论自己或者自己的孩子是否漂亮），我一直想为本书起一个响亮的名字。可能是在艺术院校任教的缘故吧，美国导演艾伦·帕克（ALAN PARKER）的影片《荣誉》（FAME）是我异常偏爱的一部电影。该片主要描写一所美国艺术院校中的一群美国孩子，为了他们所迷恋的艺术，努力追求、不懈奋斗的故事。

记得那是几年前的一个周末之夜。偌大的电影学院教学楼只有一个教室亮着灯。我带领我的学生观看电影《荣誉》。影片最后，那群美国孩子在他们的毕业典礼上高昂着面庞，引吭高歌！歌声之后，银幕的光影暗了下来，写有影片演职员名字的字幕冉冉升起。

我们沉默了好久。

周末的夜晚反差强烈：外面的城市灯红酒绿、欢歌笑语，许多角落里燃烧着欲望。而我们却坐在一个闪烁着小小电视屏幕的宁静的教室里……

这是一个发生在今天的真实故事吗？

我们就要告别旧世纪，走入崭新的 21 世纪。我们豪情满怀，我们心潮激荡！我们每个人的心中，都涌动着成千上万个“荣誉”和梦想。

那么，究竟什么是此时此刻坐在我们这个小小的教室里的
人的“荣誉”和梦想？

颇有些宿命色彩的是：那天晚上，离开学校，回到家里。

我打开电视机。中央电视台的《晚间新闻》中，播放了一条美国一所艺术院校被烈火焚毁的新闻。

至今我还清晰地记得：在这条新闻的影像播放的同时，女播音员那异常平静的声音：“……在这所被烈火吞噬的学校中，曾经拍摄过一部电影，它的名字叫《荣誉》。”

.....

第二天清晨，我走出家门。我大惑不解：

太阳照常升起，人们照常步履匆匆。

.....

多少年之后，当我要为自己这部心爱的关于电影的书起名字的时候，我立刻想起了那部电影。

希望我的这部《荣誉》能够帮您更好地看懂电影。希望我们的这部《荣誉》能够有助于您的影视制作。

目 录

《鸟 人》

一、影片的开场 5

- (一) 片头 5
- (二) 段落① “鸟人出场” 9
 - 1. 关于“转场” 10
 - 2. “好莱坞的介绍方式” 13
 - 3. 镜头组接的章法 15
- (三) 段落② “艾尔出场” 18
 - 1. 再谈“转场” 19
 - 2. 长镜头与镜头组接 21
 - 3. “鸟人出场”与“艾尔出场”视听方案比较 23

二、“鸟人”的三次飞翔 27

- (一) “第一次飞翔” 27
 - 1. 核心和精神实质 39

2 《荣誉》

- 2. 具体处理 39
 - 3. “鸟人”的“飞”的过程为何是 18 个镜头 43
 - (二) “第二次飞翔” 44
 - (三) “第三次飞翔” 53
 - (四) 三次飞翔小结 67
-

三、《鸟人》视听元素总结 69

- (一) 色彩 69
 - (二) 运动 72
 - (三) 摄影机角度 73
 - (四) 剪辑 74
 - (五) 音响 75
 - (六) 音乐 77
-

四、其它 80

- (一) 视角 80
 - (二) 人物 81
 - (三) 主题 82
 - (四) 特写镜头 84
 - (五) “精神写意” 87
 - (六) 影片的结尾 98
-

五、多余的话 100

《法国中尉的女人》

一、“写”与“读” 106

二、关于改编 109

三、“套层结构” 113

四、主题 116

1. 表层主题 116

2. 深层主题 117

五、叙事风格 119

1. 过去时空 119

2. 现在时空 120

六、视听方案 122

1. 剪辑 122

2. 景别 123

3. 构图 124

4. 运动（摄影机运动） 126

5. 色彩 126

- 6. 光（照明） 128
 - 7. 音响 129
 - 8. 语言（台词） 129
 - 9. 音乐 133
-

七、段落读解 137

- （一）影片开头 137
 - （二）“求婚”与“晨睡” 144
 - 1. “求婚”与“晨睡”的区别 145
 - 2. “求婚”与“晨睡”的衔接 159
 - （三）“海边相遇” 163
 - （四）影片结尾 174
 - 1. 大厅 175
 - 2. 镜子 176
 - 3. 光影 176
 - 4. 人物 177
 - 5. 语言 177
 - 6. 关于“突转” 178
-

八、剧作结构与剪辑 180

- 1. 两个故事的完整 184
 - 2. 现在时空故事的比重逐渐加强 184
 - 3. 两个故事的相互对应 184
 - 4. 转场技巧的巧妙应用 185
-

九、其它 188

- (一) 关于镜子 188
 - (二) 海与湖 192
 - (三) 关于萨拉 193
 - 1. 电影剧作安排 194
 - 2. 电影视听语言处理 195
-

十、结束语：《法国中尉的女人》与爱因斯坦 199

- 1. 关于剪辑 199
- 2. 关于爱情 200
- 3. 关于“戏” 200

《一个男人与一个女人》

电影视听语言简介 208

一、电影的影像 209

- (一) 镜头 209
- (二) 构图 209
 - 1. 美学原则 210
 - 2. 主题服务原则 214
 - 3. 变化原则 215
- (三) 景别 215
- (四) 角度 221

- (五) 运动 225
 - (六) 照明 230
 - (七) 色彩 235
 - 1. 色调 236
 - 2. 局部色相 238
 - 3. 黑白片、彩色片交替出现 240
-

二、电影的声音 244

- (一) 语言 244
 - (二) 音响 246
 - 1. 音响的认识与评价 246
 - 2. 音响的种类 249
 - 3. 音响在电影中的作用 249
 - (三) 音乐 250
-

三、电影的剪辑 255

- (一) 电影剪辑的主要内容 255
- (二) 影像剪辑的几个术语 256
 - 1. 剪接点 256
 - 2. 光学技巧剪辑 256
 - 3. 无技巧剪辑 257
- (三) 连接镜头与穿插镜头 258
- (四) 假想轴线与反打 259
- (五) 如何连接好前后两个镜头 262
 - 1. 同一时空(同一时间,同一场景)应遵守的原则 263
 - 2. 不同时空的镜头连接的具体方法 263

-
- (六) 镜头尺数与剪辑调子 264
 - (七) 景别变化与“蒙太奇句子” 265
 - (八) 影像剪辑中镜头的选择 268
 - (九) 剪辑在电影中的作用 269
 - 1. 表现一种特殊的电影的时空关系 269
 - 2. 调整影片的节奏 270
 - 3. 蒙太奇作用 271

影片《一个男人与一个女人》分析 274

一、影片的“开场” 275

- 1. 段落①“安娜出场” 275
 - 2. 段落②“让-路易出场” 278
 - 3. 段落③“安娜与让-路易” 282
 - 4. “开场”小结 284
-

二、两个重要的彩色段落 287

- 1. “明媚初恋” 289
 - 2. “介绍职业” 306
-

三、“心在手上” 314

- 1. 核心与精神实质 320
 - 2. 具体处理 321
-