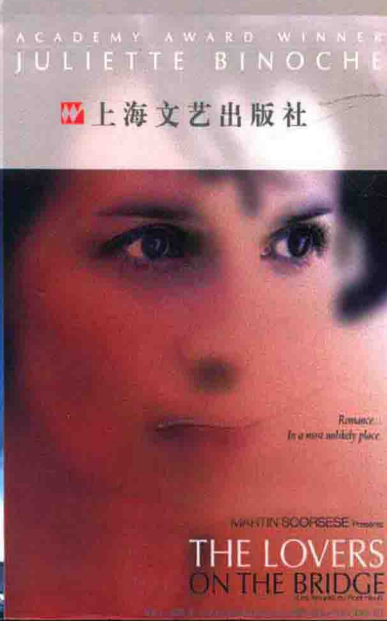
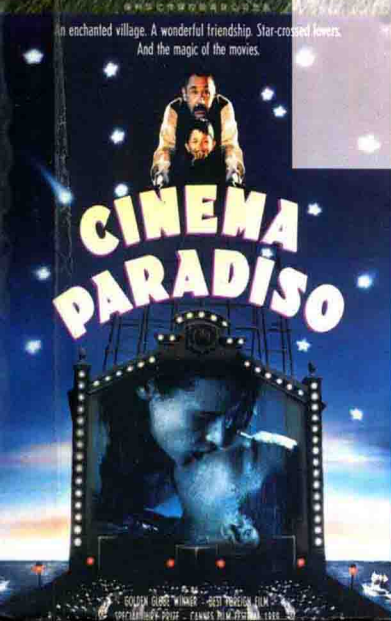
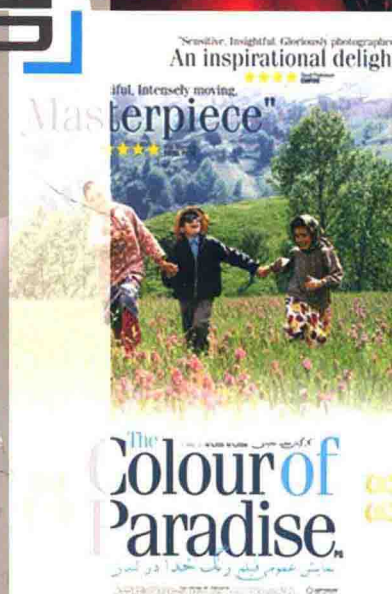
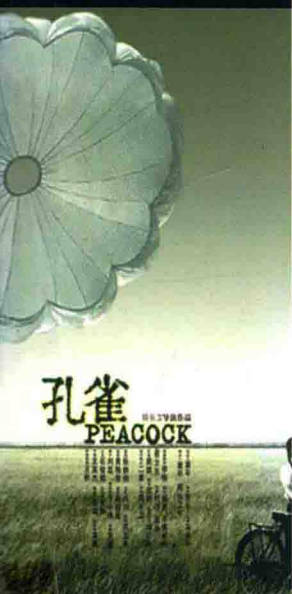

「视听语言」

「视听语言」

齐青 著

上海文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

视听语言/齐青著. -上海: 上海文艺出版社. 2012. 7

ISBN 978-7-5321-4507-2

I. ①视… II. ①齐… III. ①电影语言

IV. ①J90

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 114991 号

责任编辑: 秦 静

美术编辑: 钱 祯

齐 青

叶 云

视听语言

齐 青 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 700×1000 1/16 印张 22.25 插页 2 字数 279,000

2012 年 7 月第 1 版 2012 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5321-4507-2/J · 318 定价: 39.00 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

引言

电影作为一个视听整体,一旦被文字解读,已经很难精准地再现其感觉。任何不同艺术载体间的互读也许都存在这样的误区。即便是文字的感受,也是属于个体的经验,即便许多个体具有相似的感受,其经验依然是唯一的。作为经验,其意义仅在于交流。对于影像的认识,不存在过度解读的可能,哪怕是所谓误读,依然具有某种唯一性。事实上,即使是电影作者的自我解读,也未必是正确答案,一方面其解读存在先入为主的可能,另一方面其关于影片的阐述可能存在彰显或掩饰、故作高深或藏而不露的可能,更重要的事实是,对于完成的影片,导演也仅仅是一个观众。有意义的是导演希望通过影像传递的观念和达成观念的方式,前者常在导演阐述中体现,达成方式则可以通过对影片视听语言的分析来解构。

选择这些影片大致考虑了观赏性、区域性、视听特征等方面的因素,用视听语言准确叙事并能有效地传达情绪是选择这些影片的主要原因。选择之后发现他们具有某种共同的属性:在叙事中传达了某种难以名状的情绪且满怀悲悯。另一个特点也属无意,九部影片中,《爱情是狗娘》、《八月照相馆》、《孔雀》等是导演处女作,饱含激情和表达的冲动,观念及表现手法都极尽所能,且一开始就展示了某种风格或气象。令人唏嘘的还有作为导演最后作品的《一一》和《美国往事》,杨德昌与莱昂内两位导演都在60岁突然离世,而冥冥中其作品似乎早已做好了告别的准备。五部作品出自导演创作的早期和晚期,人生的最接近地气的两端。《对她说》复杂的情感表述与阿莫多瓦举重若轻的阐释、《天堂电影院》的经典、《天堂的颜色》的悲悯、《新桥恋人》的激情及卡拉克斯极端自我的风格等是选择他们的理由。在这些影片中,有两部涉及“天堂”,在这些导演里,有两位来自西西里的老乡,老乡果然具有某种共同的特质,比如莱昂内和托纳多雷都执迷于精巧的转场。

很惊讶地发现,所选九部影片竟然都包含有死亡的主题:《爱情是狗娘》中的哥哥拉米路与艾尔·奇沃的前妻和狗,《八月照相馆》中的永元,《对她说》中的莉迪娅和贝尼诺,《孔雀》中的父亲,《美国往事》中面条的兄弟们,《天堂电影院》中的阿尔弗莱多,《天

堂的颜色》中的穆罕默德和奶奶，《新桥恋人》中的流浪者汉斯，《一一》中的婆婆。重要的是这些影片希望传递的永恒，而不仅仅是死亡的永恒。在九部影片中，几乎都包含了爱情的元素，且大多没有完美的结局，也许只有破碎，才显出完美的珍贵。只有《新桥恋人》的结尾仿佛看见了圆满的端倪，但真实的爱情世界一定不会像新桥一样坚固。而据说《新桥恋人》的结局本来也是灰暗的，是因为比诺什的坚持，才拯救了角色之间的爱情，而真实生活中卡拉克斯与比诺什的爱情却无法挽回。但愿这不是人生的真相，而是创作者为吸引观众而进行的合谋。

目前关于电影视听语言分析的论著，有以理论为主再辅以实例的，也有以分析影片结构为主辅以表现意义探讨的。本书是以影片为本体，将其涉及的视听语言特征进行归纳并对其制作方式加以分析，希望在解读影片的同时，对影像实践也有所探究。通过对《爱情是狗娘》、《八月照相馆》、《对她说》、《孔雀》、《美国往事》、《天堂的颜色》、《天堂电影院》、《新桥恋人》、《一一》等九部影片的分析，从场面调度、画面构成、色彩运用、景别意义、影像象征、声音构成、音乐风格、剪辑技巧、节奏控制等多方面进行了解读，并对达成影像效果的方式加以探讨，对电影专业的学生和喜爱电影并希望进一步探究的读者会有所帮助。

目 录

- 1 引言
- 1 爱情是狗娘
- 45 八月照相馆
- 79 对她说
- 117 孔雀
- 159 美国往事
- 205 天堂的颜色
- 243 天堂电影院
- 283 新桥恋人
- 321 ——
- 351 后记

**NOMINADA AL OSCAR A LA MEJOR PELÍCULA
DE HABLA NO INGLESA**

Traición. Angustia. Pecado. Egoísmo. Esperanza. Dolor. Muerte.

¿QUE ES EL AMOR?

amores perros

una película de alejandro gonzález inárritu

ALTAVISTA FILMS presenta una producción de ZETA Film y Altavista Films. EMILIO ECHEVARRIA. GABRIEL GARCÍA BERNAL. GOYA TOLEDO. ÁLVARO GUERRERO. VANESSA BAUCHE. JORGE SALINAS

Diseño de Vestuario GABRIELA DIAQUE. Director de Casting MANUEL TELL. Música Original GUSTAVO SANTAOLALLA. Directora de Producción TITA LOMBARDO

Editores ALEJANDRO GONZÁLEZ INÁRRITU. LUIS CARBALLAR y FERNANDO PÉREZ UNDA. Supervisora Musical LYNN FAINCHTEIN. Diseño de Producción BRIGITTE BROCH

Director de Fotografía RODRIGO PRIETO. Producciones ejecutivas MARTHA SOSA ELIZONDO y FRANCISCO GONZÁLEZ COMPEÁN

Escrita por GUILLERMO ARRIAGA JORDÁN. Dirigida y Producida por ALEJANDRO GONZÁLEZ INÁRRITU

我们也是我们失去的

片名:《爱情是狗娘》/人、爱、狗 *Love's a Bitch/Amores Perros*

导演:亚历桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里多 Alejandro Gonzalez Inarritu

编剧:吉勒莫·阿历亚加 Guillermo Arriaga

演员:瓦妮萨·布奇 Vanessa Bauche

盖尔·盖西欧·伯耐尔 Gael Garcia Bernal

伊米利奥·埃切瓦里 Emilio Echevarria

阿尔瓦罗·吉尔莱罗 Alvaro Guerrero

出品:阿尔塔维斯塔电影公司

片长:153 分钟

国家:墨西哥

语言:西班牙语

年代:2000 年

获奖情况:

2000 年东京电影节最佳影片和最佳导演两项大奖

2000 年戛纳电影节评审团大奖

2001 年美国国家评论协会最佳外语片

2001 年金球奖以及 2001 年奥斯卡最佳外语片提名

2002 年独立精神奖最佳外语片提名

剧情简介

晃动的镜头中,一辆车在飞驰。车内前排坐着两个焦急万分的年轻人,后排躺着一条流血的黑狗。一辆黄色车里的人拿着手枪瞄向他们。年轻人紧踩油门,在路口险些和货车相撞,前方刚刚转换红灯,年轻人执意要冲过去,没料到横向开出一辆轿车,随着“砰”的一声,两车相撞,车窗上血花飞溅,一个女人在车内呼救。一个捡垃圾的大胡子老人在后景中注视着一切,身边是一群他收养的狗。人物及事件交叉纠

葛的三段故事由此开始。

奥克塔瓦与苏珊娜

奥克塔瓦是一名在贫民区长大的年轻人，与母亲、哥哥和嫂子住在一起，奥克塔瓦一直喜欢苏珊娜。哥哥拉米路对苏珊娜十分粗暴，他白天在一家超市收银，晚上戴着头套四处抢劫。奥克塔瓦总能在隔壁听到拉米路与苏珊娜激烈的争吵。

加洛克是当地的小混混，靠斗狗赌博赚钱。一天他出了斗狗场仍旧意犹未尽，便放了他的狗寻找猎物，恰巧遇到奥克塔瓦的爱犬。“高非”咬死了加洛克的狗。

奥克塔瓦想用“高非”斗狗挣钱，期待有朝一日带苏珊娜远走高飞，而苏珊娜对这个计划未置可否。

捡垃圾的大胡子艾尔·奇沃还是个杀手，他受雇在街上将一位正在用餐的男子用枪打死。无意中从报纸上得到妻子去世的消息，艾尔·奇沃悄悄去参加葬礼，在远处默默注视女儿玛露。艾尔·奇沃到女孩的住处，将一张她与父母的合影偷走。

奥克塔瓦开始带着“高非”去斗狗，加洛克的狗再次被“高非”咬死。奥克塔瓦将斗狗赢来的钱交给苏珊娜保管，待凑足了一起私奔。

镜头转向正在开车的塔尼尔，身边坐着他的妻子朱丽塔，身后是一双儿女。路边立着一个巨幅广告，上面是塔尼尔的模特儿情人。塔尼尔的家里经常接到莫名其妙的电话，并且无声无息地被挂断。

奥克塔瓦每天都去斗狗场，“高非”战无不胜，加洛克总是气急败坏地离去。一天奥克塔瓦的“经纪人”告诉他加洛克又弄来一只好狗，约他在周六再打一场，奥克塔瓦同意了，但要“经纪人”替他办一件事。当晚，拉米路被人打得半死。而此时奥克塔瓦正和苏珊娜在家中偷情，二人约好周日中午一起离开。

第二天奥克塔瓦外出归来，听母亲说拉米路被人打成重伤，带着妻子和孩子一同出走。奥克塔瓦急忙跑进哥哥的房间，装钱的盒子已空。

周六的斗狗一开始“高非”便占了上风，加洛克掏出手枪朝“高非”射击。愤怒的奥克塔瓦狠狠地用刀刺进加洛克的肚子，然后抱着“高非”冲出门外。于是出现了影片开头的一幕。

塔尼尔与瓦丽亚

塔尼尔离开朱丽塔和孩子，为瓦丽亚买了新房并和她住在一起。车祸使瓦丽亚的右腿受了重伤，这无疑是对这个广告明星的致命打击。成天无所事事的瓦丽亚只能坐在轮椅上同小狗米奇玩耍。一天她和米奇玩球，米奇追球钻进了地板下面的洞却再也沒出来。瓦丽亚心急如焚，央求塔尼尔凿开地板，却遭到拒绝，两人发生了争吵。

瓦丽亚被经纪人告知除非她能尽快康复，否则取消一切广告合约，与塔尼尔的感情也开始出现危机，腿部的病情又出现恶化，只能接受截肢。

塔尼尔终于决定将地板拆开，在一个角落里找到了奄奄一息的米奇。手术后出院的瓦丽亚一进家门就来到窗前，对面的广告牌已经撤掉了瓦丽亚的广告……

艾尔·奇沃与玛露

大胡子艾尔·奇沃以前是大学老师，为了理想离开妻子和幼小的女儿，成了一名游击队员。后来被捕入狱，出狱后穷困潦倒的他成了一名杀手。

一天加斯塔沃找他除掉一个人，他的搭档索罗斯。

奇沃在十字路口目睹了车祸，乘着混乱，他拿走了奥克塔瓦身上的钱，抱走了受伤的“高非”。回家后，奇沃开始为“高非”治伤，几天后，黑狗奇迹般康复，但好斗成性的“高非”乘奇沃外出的机会咬死了所有的狗。奇沃悲痛欲绝，却不忍心扣下扳机杀死“高非”。

拉米路在一次抢劫银行时被警察击毙。奥克塔瓦在哥哥的葬礼上见到了苏珊娜，再次约她一起离开。

奇沃将索罗斯劫持到家里，告诉他是加斯塔沃想杀他，索罗斯泪流满面。第二天奇沃找来加斯塔沃，在两人中间放了把枪，让他们自己解决。

此刻，奥克塔瓦正在长途汽车站等待苏珊娜的到来，然而等待他的依然是失望。

奇沃洗了澡，刮掉了花白的胡子，穿上加斯塔沃的西装，在街头的自动拍照亭照了照片，又将自己的照片贴到偷来的相片中玛露继父的位置。他再次潜入玛露的家，给她留下了自己的积蓄和照片，并在录音电话中诉说了多年的思念和忏悔……

《爱情是狗娘》在叙事结构上分为三个段落：奥克塔瓦与苏珊娜、塔尼尔与瓦丽亚、艾尔·奇沃与玛露。段落之间既独立又有交叉，在视听语言的运用上没有拘泥于所谓风格的统一，而是按照故事及特定的人物灵活地使用。比如第一个段落以动荡、快节奏为主，第二段落手法相对传统，这与人物的社会阶层有一定的关联，第三个段落表现温情，既有感性的电话留言，又有适度的幽默成分。《爱情是狗娘》与伊纳里多之后的作品《21克》与《巴别塔》并称“隔阂三部曲”。三部影片都具有相对完整的故事、交叉的时空和多线交错的叙事方式，在故事构成上，也是颇有深度的，涉及阶层、种族、人性等诸多方面。尽管伊纳里多说他的执导风格取决于故事的内容，内容是第一位的，但我们依然能感受到其影片十足的个性。动感的音乐和自由的画面其实并不完全得益于其电台DJ的工作经历，更多的是其独到的思考和对电影的理解，这一点在影片《爱情是狗娘》中表现得尤为突出。凭借此片伊纳里多走向了世界影坛，之后的影片风格依旧，叙事方式也更加自然，但整体的感觉少了一种灵动。

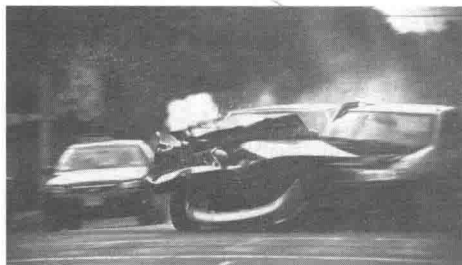
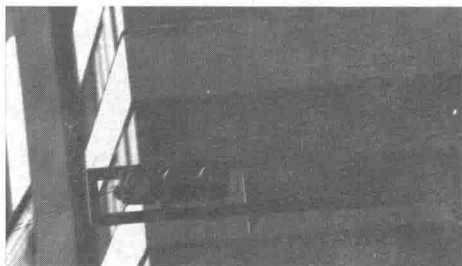
画面特色

快节奏的镜头

影片故事还未展开，序曲里浓烈的墨西哥风情音乐以及片头就已经昭示了这是一部节奏感比较强的影片。影片从黑场字幕进入，字幕行进速度缓慢。没有其他声音，只是来往的车流声以及重重的喘息声已足以让观众觉察到紧张的气氛。镜头是快节奏的，用了比较多的特写，而且是快速的晃动的特写。甚至为了这种效果，不惜采用一些虚焦的镜头，这种偶尔虚焦的拍摄方式也可看作是现实主义的某种表现手段。从影片开始到开场段的结束有将近七十个镜头，从撞车发生到开场段结束的黑场也用了近十个镜头。

两旁快速向后飞驰的风景和摇晃的镜头呈现交代了墨西哥城市街头的混乱状态；男主角和同伴在紧张地对话，黑狗“高非”血流如注。镜头在车流之间快速切换，男主角的主观镜头则表现了车速之快，通过后视镜把飞车追赶他们的对方的情况都交代得很清楚。一度男主角和同伴认为摆脱了对方追杀，没有兴奋多久，红绿灯处车辆撞在一起，血溅当场，汽车喇叭声持续响着，显然车失去了控制，另一辆车内，女模特

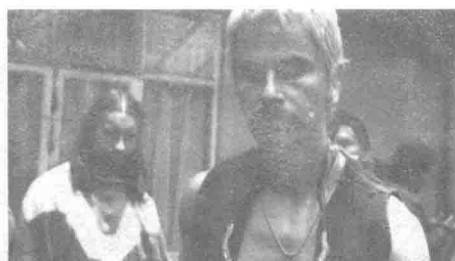
瓦丽亚紧贴在溅满鲜血的车窗求救。伊纳里多是一个干脆的人，短短几分钟略显另类的飞车追逐及车祸的戏为整片的情节设置做足了铺陈，几个主要人物以不经意的方式出场，特别是后景中出场的大胡子艾尔·奇沃。

开场强烈的形式感并不意味着整片解读的轻松，影片运用了大量晃动的特写镜头，快速剪辑，造成一种紧张、冲突、杂乱的感觉。看似无章的时间穿插除显示导演对叙事和技巧的掌控外，还显示了其对生活的深刻理解和观察。一场车祸把三组人物和三个故事有机地联系起来。导演用特有的视听语言探讨了生活的可能性及电影的可能性。看似多余的影像只有在之后的情节出现时，才觉得其设置的必然和到位。人与狗互为类比，作为同样不可掌控命运的动物，令人感慨。

这部影片没有过分强调影像风格，有时使用长镜头，有时镜头则切换得特别快。

有些段落拍摄手法略似纪录片，没有刻意追求构图上的完整完美，整体效果比较纪实。比如斗狗场的初次出现，于快速切换间，用特别零碎的镜头交代了场景和其他重要或有趣的信息，同时广角拍摄也让前景更为突出。

为了营造紧张的气氛，体现冲突和对峙的力度，在拍摄斗狗场面时机位设定多以侧面为主。

不仅如此，拍摄斗狗的场面或者是和斗狗有关的镜头总是比较晃动。事实上，这部影片中正在进行中的斗狗的画面并不多，而使用这样晃动的镜头来拍摄相关场面非常高明，造就了斗狗开场前的气氛和气势，以至于让观众几乎是自觉地在脑海里完成了激烈斗狗场面的想象。

这场斗狗的戏采用了低机位的拍摄手法，在不改变节奏的前提下，仰拍镜头可以增加力度的表现力。

长镜头

该片大量使用了移动跟拍镜头，这样的长镜头为加强真实感和事件及情绪的连贯性起到了至关重要的作用。但不同于大多数长镜头使用频繁影片所形成的较舒缓的叙事节奏，《爱情是狗娘》在大量使用长镜头的同时依然保持了快节奏的流畅叙事风格。无论是固定机位还是移动摄影，对于长镜头而言，场面调度都是十分重要的。

拉米路和同伙抢劫超市的一场戏是采用长镜头拍摄的。从两人在车里商量行动开始。从前车窗往外里拍，长镜头很真实地交代了拉米路的计划和想法，其同伴的惶恐状态也表现无遗。铤而走险，真实而精彩，如此长的对话一点儿也不沉闷。在他俩的对话完成后，镜头依然没有切换，而是在拉米路和同伴打开车门冲向超市时，镜头稍微上移，越过车顶拍摄了他们进入超市抢劫的情形。拉米路的最后一次抢劫也使用了类似的拍摄方式。

在塔尼尔家中的一场戏也采用了长镜头的拍摄方式。塔尼尔与妻子躺在床上百无聊赖地看电视。电话铃响，塔尼尔拿起电话，为了通话清晰（实际是为避开妻子，这里也有效地运用了声音创作元素），他从床上起身，经过走廊，到浴室来接听电话。塔尼尔出画，在离摄影机比较近的地方入画，打电话，摄影机随着塔尼尔的走进向后退，然后固定，塔尼尔接完电话，摄影机随着塔尼尔走出浴室。整场戏仅用一个镜头完成，从情绪到情节，一气呵成。

又如，苏珊娜从外面跑入房间，摄影机一直跟着苏珊娜和婆婆在房间里的一场戏。苏珊娜要婆婆帮忙带孩子，婆婆几乎是无情地拒绝了她，宁愿去帮别人搬家也不愿照看自己的孙子。整场对话在这个狭小的厨房里发生，婆婆没有正眼看儿媳妇一眼，两人之间一直没有直接的视线交流，长镜头更加充分地表现了家庭成员之间的