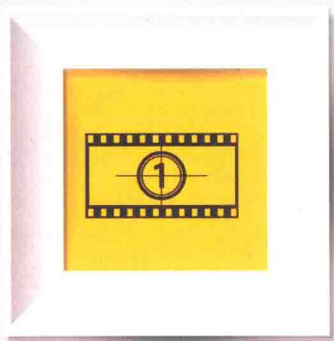

影视传媒实践教材系列丛书·播音主持系列

yǐngshì zuòpǐn fēnxī

影视作品分析

内容丰富 · 知识精当 · 体例新颖 · 语言生动 · 结构严谨 · 逻辑清晰 · 深入浅出 · 实践性强

骆志伟 编著

重庆大学出版社
<http://www.cqup.com.cn>

■ 影视传媒实践教材系列丛书·播音主持系列

yǐngshì zuòpǐn fēnxī
影 视 作 品 分 析

骆志伟 编著

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

影视作品分析 / 骆志伟编著. —重庆: 重庆大学出版社, 2015.1

(影视传媒实践教材系列丛书·播音主持系列)

ISBN 978-7-5624-8668-8

I. ①影… II. ①骆… III. ①电影评价—教材②电视评论—教材 IV. ①J905

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第272020号

责任编辑: 李桂英 李海淑 版式设计: 张 晗
责任校对: 谢 芳 责任印制: 赵 晟

重庆大学出版社出版发行

出版人: 邓晓益

社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编: 401331

电话: (023) 88617190 88617185 (中小学)

传真: (023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

万州日报印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 16 字数: 326千 插页: 16开2页

2015年1月第1版 2015年1月第1次印刷

印数: 1—3 000

ISBN 978-7-5624-8668-8 定价: 35.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书, 违者必究

电影《蓝》

电影《花样年华》

电影《铁皮鼓》

电影《八月照相馆》

电影《八月照相馆》

电影《八月照相馆》

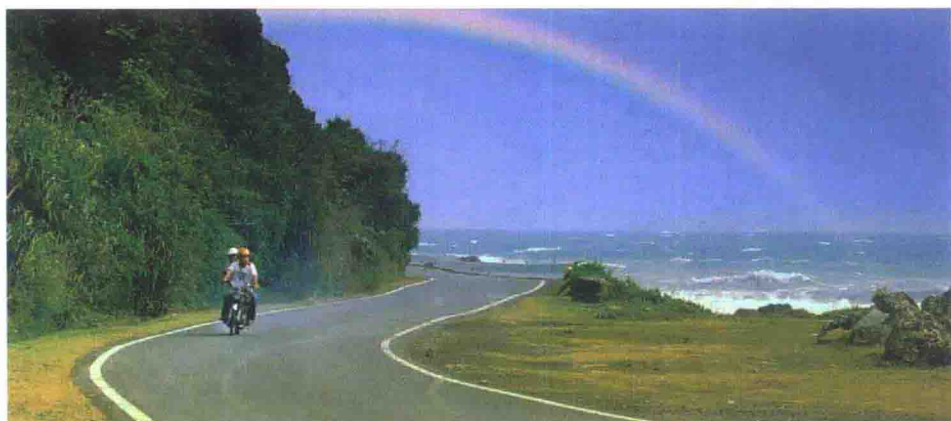
电影《飞越疯人院》

电影《飞越疯人院》

电影《菊次郎的夏天》

电影《海角七号》

电影《海角七号》

电影《海角七号》

编写委员会

总 主 编：罗共和

总 主 审：王岩平

总主编助理：李 丹

编 委：（以拼音字母为序）

黄元文 李 丹 林 莉 罗共和

罗文筠 骆志伟 王岩平 王 炜

王韦皓 谢建华 赵小蓉 张 亮

► 总 序

摆在我们面前的这套播音主持系列丛书，是在党中央国务院发出要求高等院校更加注重行业对口、校企合作，培养应用型高等专业人才和中宣部、教育部联合推出的卓越新闻人才教育培养计划的重要精神鼓舞下，集中了高校近年来教学与实训中的基础理论、成功案例，结合广播电视行业转型期对播音主持人才的定位与需求，以努力培养一大批德艺双馨、专业能力突出、文化底蕴厚实、专业素质过硬的广播电视后备专业人才为基点，编写出版的一套为热爱播音主持专业的青年学习的专业书籍。

播音主持系列丛书包括《普通语音理论与实践》、《播音语言表达艺术教程》、《经典艺术作品朗诵》、《语音发声基础训练教程》、《节目主持人实用技能训练教程》、《影视作品分析》、《影视写作基础》、《非节目主持艺术实践教程》等教材，涵盖了高等院校对培养应用型、技能型、复合型播音主持人才的全方位教育与训练。

基于目前广电行业对播音员主持人专业技能、基础理论、文化底蕴、全面素质发展诸多方面的岗位要求，播音主持系列丛书融合时代的传媒教育理论，吸收了目前国内国外广播电视主持行业的最新成果，遵循科学、合理的知识体系架构，理论知识更易学生学习、吸收；注重实践环节的训练设计，结合广电行业的实际案例，引导学生进行主观能动性、探讨性学习训练，强化专业技能；注重基于行业发展的现状，通过理论与案例的分析，引导学生独立思考，激发学生主动求知的愿望，围绕知识点进行实践训练，强化学生通过学习掌握系统、扎实的专业理论与技能。

播音主持专业是既重理论又重实践的学科。播音主持系列丛书在当今媒体处于大竞争、大变动、大发展的时期，为广大热爱播音主持专业的青年提供了通过学习走向成功的平台。丛书在编写过程中不仅凝练了高校多年来培养广电行业优秀毕业生的教学经验，更是集中了广电行业许多专家的智慧 and 情感，是热爱播音主持专业的青年们学习本专业的必读书籍。

在此，我们要特别感谢在播音主持丛书编写过程中给予我们热情帮助与指导的中央电视台、凤凰卫视、上海东方卫视、湖南卫视的专家和领导，也热切期盼着我们共同培养广播电视后备青年人才理想通过我们辛勤的劳动得以实现。

罗共和

2014年8月

▶ 前 言

作为影视艺术理论和影视艺术实践的桥梁，影视作品分析具有特殊的作用。它作为一种独立的思维能力和行为方式，在新的媒体时代更具现实意义，怎样分析和读解影视作品，是每个学习影视创作和研究影视艺术的人都要面对的问题。本书在影视作品的选取上，侧重不同作品本身的特点与本书内容架构的契合，注重作品的时代感和艺术性，表述中将具体的作品分析与作品创作的动因联系在一起，以促进学生立体影视思维的生成。

书中具体作品分析涉及影片的视听语言、叙事风格、人物塑造、特色符号、主题传达、表演呈现等，阐释部分建立在例证分析的基础上对影片进行内容与结构、符号学与解释学等角度的诠释。通过对不同影片的光线、色彩、画面、声音、剪辑诸方面的具体深入探讨，引导学生走进影视的世界，让学生不仅对作品的基本语言，更对蕴含其中的价值内核和美学意蕴有较为确切的感悟。篇章行文力求观点明确、表述规范、结构合理，通过对所选影片的读解，使学生认知影视相关基础知识在具体影片中的表现，让学生真正懂得如何以专业的角度看电影，更好地学习影视艺术。

全书共分三个部分。第一部分可视为“基础知识探讨”，主要从学理层面对影视分析的基本知识进行重点的梳理和阐述，既注重基础又增加了涵盖面，此部分作为本体分析的技艺层面知识而存在，具有指导及映射提点的作用；第二部分可视为“视听元素分析”，主要从影片本体的层面进行全方位的教学式分析与解读，对所涉及的诸多元素进行剖析，是影视作品分析的基础型教学案例，亦作为影视作品分析的认知层面及展示点而存在；第三部分可视为“当下电影体悟”，主要以近几年的优秀影片作个案式的精要评述，以启发学生观影思维，拓展观影的维度。每一部分力求清晰简明，并侧重从不同角度阐述影视作品中所体现的人文与艺术内蕴，继而自然凸显如何全面具体地去理解分析一部影视作品的方法。书中每一项目所列之部分，既相互联系，又相对独立，表述之内容将影视创制与作品分析相结合，力求角度多元、视域广阔，体现鲜明的时代感，第二部分在配合文字叙述的同时，插入相关影片的代表性剧照截图，以辅助分析，并增强

观感及可读性,从而激发学生主动阅读的兴趣。

书中的影片选择既强调代表性,又注重教学性,并按个案分析法对第二部分的每一部影片进行了全面、深入的阐释,特别注重影片的艺术手法和美学观念的剖析,注重对核心元素的把握;主体部分主要侧重于影视作品的声画读解,在教学实践中将影视语言及其表现形式与影视创作结合,讲述每部影片的构成元素与不同特征,多角度对所选的影片作实践式教学探讨,整体结构以教学的方式串联,以某些国家的代表性影片为分析文本,把每部分分析之内容都当作一个知识专题来阐述,力求为学生铺建出影视分析的某种路径,从而使其于常态欣赏的观影中增加美学体验的成分,使学生在积极的兴趣生成中探讨认知影片的方法。

本书用影视分析的基本理论及方法,也比较系统地从影片创制的角度探讨了分析的艺术性和思想性问题,并以整体性和普适性的视角对国内外具有代表性的影视艺术成果进行品鉴,旨在提供不同的批评操作机制下的影片读解形式,对于影视艺术创作及理论研究具有积极作用。如今,置身于广阔的艺术理论和文化语境中的影视作品,本身就具有强大的批判能力,如何去阐释和读解这种批判,更是指导影视专业创作和引导学生如何接受的有益探讨,因而影视作品分析在某种程度上担负着提高影视制作与接受水平的任务。

随着影视产业的不断发展,新的媒介环境下的影视作品分析应更具有实用和前瞻的意义,新的技术发展和艺术水平的提升也要求影视作品分析要带有当下观点来解读,本书的具体操作也是以作品为体、当下为用,着重影视片所涉及的创制方面的内容,力求贴近现实的剖析影视作品技艺层面的相关问题。

本书的编写,得到了四川师范大学新闻与传播学院各位老师的支持与帮助,感谢参与本书部分编写的新闻与传播学院及文学院的青年学者:王通(项目十三、项目十五)、薛枢明(项目九)、郑阳(项目十四)、段婷婷(第一部分、项目七)、李庆伟(项目十二)、魏宇昕(项目八)、彭霏(项目十、项目十一)、易欣韡(项目六)。

骆志伟

2014年5月25日

► 目 录

第一部分 学习视听要素

项目一 光 线	002
项目二 色 彩	012
项目三 画 面	022
项目四 声 音	031
项目五 剪 辑	042

第二部分 分析经典影片

项目六 法国电影：《蓝》、《白》、《红》	054
项目七 德国电影：《铁皮鼓》	066
项目八 意大利电影：《天堂电影院》	081
项目九 英国电影：《英国病人》	093
项目十 美国电影：《飞越疯人院》	104
项目十一 日本电影：《菊次郎的夏天》	116
项目十二 韩国电影：《八月照相馆》	129
项目十三 伊朗电影：《樱桃的滋味》	141
项目十四 中国电影：《霸王别姬》	153
项目十五 中国香港电影：《花样年华》	165

项目十六 中国台湾电影：《海角七号》	177
--------------------------	-----

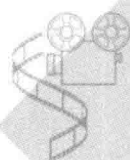
第三部分 选读当下作品

项目十七 国内电影选读	192
-------------------	-----

项目十八 国外电影选读	208
-------------------	-----

参考文献	242
------------	-----

第一部分 学习视听要素

►项目一 光 线

【学习目标】

知识目标：认知影视作品中光线运用的基本知识，理解光线生成画面意义的基本方式。

能力目标：通过了解光线的基本知识，掌握影视作品中光线表达意义的基本方法，并对光线所改变的视听呈现方式的审美内涵作深入思考。

所有影像拍摄，通过胶片或传感器记录下来的唯一东西就是光。光对所有以影像为呈现形式的作品来说，都是核心内容，它虽然不理解什么是拍摄对象，也不认识线条、形状、线面关系或者其他构图元素，但我们所看到的影像中的所有既定内容都是某种目的的体现，是创作者个人经验和思想的凸显，是光所显示的人、景、物的灵光乍现。影像作品都以光的形式存在，知识丰富的摄影师都会认识到他们拍摄的不是物体，而是光线以及光线描绘物体的方式，或物体发射光线的方式。影像作品是对光的研究、理解和演绎，电影中光的运用可制造出真实可感的艺术效果，又有言外之意的衍生。

光所表达的审美效果由光的方位、角度和光照时间决定，光的利用使我们在体验虚拟时空方面有真实的现场感。在同一个虚拟时空环境中，可以改变灯光的大小以及位置，用这种特殊的方式带给观者情感的改变。在影像中，各不相同的光线效果在造型上能改变和确定对象的形状，在构图上能形成不同的影调，从而表现不同的景色情调及各种气氛，引导视觉重点，表现空间和节奏。在影视画面造型手段中，光线的运用是第一位的，光线可以表现对象、描绘对象，可以形成色阶层次和空间效果，营建叙事气氛。在影视场景中，光线设计非常重要，它能起到突出对象、引导视线、渲染情感的作用。意大利著名电影导演费里尼曾说：“在电影中，光线就是一切，它是质感、情趣、风格、描绘。画面是用光影来表现的。”^[1]

[1] 爱因汉姆. 电影作为艺术 [M]. 北京: 中国电影出版社, 1981: 86.

一、光线与画面造型

光线与画面造型是密切相关的一个整体,光线直接参与造型,形成画面的影调结构和线形,画面空间里的景物之间的关系、景物的摆放、环境空间的特点等又直接影响光线造型能力的发挥。无论是在摄影、绘画中,还是在影视画面中,光线不同的照射方向、折射、遮掩都可以形成不同的造型语言,也可以创造出各具特色的形式。所谓“以光线写作”,就是用光线创作影像并“讲述”故事,表现时空、情绪、人物性格、主题、节奏或其他无法言传的东西。影像的形成、复制和呈现也取决于光,它是光的印记,创造影像的关键是光的结构和组织,它传递着影片的信息、形象、气氛、情绪、态度和意义。光线是电影叙事和表意的视觉化语言,是作为一个整体有机的结构来表达电影时空的组成、变化和运动的,这个整体结构的组成要素有光线的形态、质感、方向、强度、色温、影调等。它们的复合、组织和构成呈现出电影的时空运动,让观众感受到时间和空间的流逝、倒流、断裂和重新聚合,同时表达出电影的时空特征、氛围、感受、象征和价值。

画面造型处理就是主要利用不同的光线形式描绘物体的立体感、表面结构质感和画面的空间透视感,突出强调主要场景和主要人物。画面形象造型处理是以光线总体结构造型处理的框架为前提的,是对光线造型的最基本要求,是画面产生美感的艺术创作活动。电影《城南旧事》中主人公小英子的外形塑造就是依靠光线实现的,全片中几乎都是使用特写,依靠光线微妙的描绘与变化来体现小英子六岁至九岁的成长过程。影片上半部分用光线着力塑造小英子孩童圆形稚气的脸,光线大部分以顺侧光和顺光为主,幼童特有的皮肤的稚嫩、弹性之美以及柔和的光调过渡,通过光线得到了很好表现,光线与小英子特有的孩童感觉和天真性格融合在了一起。影片下半部分则通过照明的变化,特别是光与影的处理,在小英子原来圆形的脸上出现了带有一定反差的阴影,使脸型修长和消瘦,脸部的立体感比之前加强了,给视觉以一种时间的推移、过渡之感,主角脸上光影的精心处理与微妙变化,刻画了她成长的痕迹。

影片《末代皇帝》在光线的运用上较为特别,在影片的结尾,当插入时空的叙事完成,溥仪的回忆结束,插入时空与组织时空融合,先前两个时空构成的光线对比和反差逐渐减弱,当影片的叙事只剩下组织时空的时候,摄影光线逐渐变得写实,完全以自然光的形态为主,影调的反差也适中,而叙事的主要内容是溥仪获得了自由,结束了漫长的回忆之旅,治愈了心理伤害,成为正常人。片中两个交错的叙事时空系统的光线特征的差异、对比和反差,正是影片的整体光线设计立意和风格所在,也正是该片“用光线写作”的视觉语言,它出色地完成了参与叙事的任务,并在视觉上形成一种张力,表现出现实和记忆、自由和囚禁、潜意识和知觉之间的矛盾和冲突,承载着多重象征和隐喻。从光线对时空的表意上分析,维多利欧·斯特拉罗(意大利现代电影摄影师)认为在影片《末