

北京电影学院
电影艺术理论研究丛书

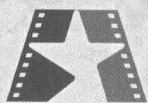
梁小昆 著

影 与 调

IMAGE
AND
TONE

电影影像的影调美学效应

CFP
中国电影出版社

北京电影学院
电影艺术理论研究丛书

影与调

电影影像的影调美学效应

梁小昆 著

J93
16

CIP 中国电影出版社

2013·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

影与调: 电影影像的影调美学效应/ 梁小昆著.

—北京: 中国电影出版社, 2013. 5

(北京电影学院电影艺术理论研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 106 - 03658 - 4

I. ①影… II. ①梁… III. ①电影摄影—研究 IV. ①J93

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 095281 号

影与调——电影影像的影调美学效应

梁小昆 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: 64296664 (总编室) 64216278 (发行部)

64296742 (读者服务部) Email: cfpygb@126.com.

经 销 新华书店

印 刷 中国电影出版社印刷厂

版 次 2013 年 6 月第 1 版 2013 年 6 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/787 × 1000 毫米 1/16

印张/9 插页/2 字数/157 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 106 - 03658 - 4/J · 1418

定 价 36.00 元

序 到达电影技术和艺术的彼岸

本专著选了一个系统的题目,但是,很有学术价值和创作意义。

影调是形容摄影范畴的一个概念,同时具有图片摄影和电影摄影的技术和艺术意义。在本体上,摄影中的“影调”一词,最早是来源于音乐中的术语和概念。之所以为摄影所用,是因为影像的魅力越来越具有影响力和感染力。使得这种利用光影、色调变化而构成的画面更具有有一种音乐般的视觉上的节奏与韵律。

电影摄影中对“影调”的表述和描述,又可以称之影片的基调或调子。它是指整部影片在影像中的影调和画面效果,也包括整体的色彩差异和明暗变化等之间形成的关系。这样的一种综合的整体影调感觉和效果,显示了影像和光影流动所产生的奇妙变化。

当下,影像的信息已经成为了社会的主流信息,人们获得的大部分视觉信息都来自于可见光构成的影像。在摄影的技术和艺术中,影调是一个极为综合的技术指标和评判的标准。所有画面中的构图、线条、形状、色彩、透视、景深、气氛、意境等元素,是由影调的艺术倾向最终来完成和体现的。大自然的景物,在色彩领域,其归结为三个主要的特征:1)色彩的差别——色别、色调;2)色彩的纯度——饱和度;3)色彩的效果——明度。在黑白领域,其也归结为三个主要的特征:黑、白、灰。所形成的黑、白、灰三个色阶,在色彩学上统称为消色,其间的差别只在明度(亮度)的明暗层次上。不同亮度的景物和光影变化,呈现了千差万别的明暗层次变化。也就在景物和影调的明暗关系上,分别以亮暗划分为亮调、暗调和中间调;以反差划分为硬调、软调和中间调等多种的形式。并在影片的造型中,和剧情内容、画面效果紧密结合,对影片的构成有非常重要的作用。

在电影摄影中,影调与流动物体之间的光线有极为密切的关系,影调的形成与各个造型部门之间有着密切的关系,它是根据影片的题材、类型、情

节、片段、人物、美学倾向等综合要求来决定的,并考虑到画面运动时影调的细微变化,以及镜头之间衔接时的色彩、影调和节奏关系。

摄影的影调控制,从类型上主要分为技术和艺术两个部分,这主要是靠积累和实践,并需要一定的总结,更需要非常有心,也还需要一些时间来沉淀。因此,本专著一方面梳理影调与摄影技术相互对应和互补的过程,同时,也让人理解和明白,摄影技术之后的艺术美学修养,对影片影调问题处理和研究,其实也是应该具有技术层面上和艺术层面上的准备和实施。没有扎实过硬的技术,就无法驾驭完美的艺术,艺术创作不应与技术对立,反而是想方设法在技术上解决艺术的问题,在艺术上克服技术解决不了的问题。

本专著在论述上的一个显著特点是:系统论述了影调是画面的明暗层次和虚实对比以及色彩的明暗关系综合效果,也说明了光作为一种物质,在空间存在以后,所形成的影调形式。在摄影画面中,影调的结构体现在它由白到黑的过渡层次和等级。在彩色摄影中它体现为一种颜色向影调的过渡。光影层次分明的话,那么物体的立体感、质感和空间感就会比较明显,所表达的形象就会从画面上突显出来。光影的明暗变化层次还会使画面具有视觉节奏,景物的层次和空间距离以及光源方向都是获得这种丰富影调效果的途径。

电影摄影在创作的过程中,影调的问题时常被忽略,在具体处理上又经常被忽视,一旦所有影像完成了,影调的风格、格局、效果也就全部完成,没有改变的时间和机会。影调与具体物体的明暗色彩有关,影调控制的手段,前期拍摄中可以根据对主体实际反射比的评估来进行控制曝光,从而得到所需的影调,而在当今的数字技术时代,后期还可以通过数字技术条件和手段来进行丰富。在最后的画面效果上,影调可以验证电影摄影师的创作过程和结果。

这本书的选题、论述的关键,在影调分类、论证、阐释的过程中帮助我们进行了理性的分析和研究。作者选用了“影调”这一词汇来表示电影影像控制手段、处理方法、具体技术、有关艺术的视觉效果。帮助我们认识了作为技术和艺术综合体的影调,作为具有独立表意功能元素的影调。同时,在电影摄影技术的控制基础上,分析了艺术创作的处理方法,在电影摄影艺术的基础之上,分析了技术控制的技巧方法,并在实践和理论的结合上对影调问题进行了系统的思考和论述,在影调控制最终是技术问题还是艺术问题?影调最终效果是客观的影响还是主观的表达?都进行了分别研究,并提出了自己的见解,帮助我们思考电影创作中的问题,在电影摄影影调技术美学的领域,研究关于影像的本体。

这部专著的作者,在硕士研究生阶段,已系统学习了平面摄影的知识,并参加了电影、电视剧、广告、MV、纪录片等多种影像的创作,在博士生阶段,则通过专业学习、选修课程、个人研究、广泛阅读、拍摄实验、创作拍摄等方面的形式,对电影摄影专业创作和理论、对关于影像美学方面的知识进行了系统研究。这样的一个过程和经历,使得他专业学习方面进步很大。这本学术专著,是在他攻读电影学博士(电影创作及理论方向)阶段完成的博士论文基础上修改完成的。

这本书所讨论的内容和范围,全部是集中围绕着电影从发展到现今的影像历程中,人们对影调和影调关系的认识过程,并积累了丰富的创作和经验。

我认为:本著作在写作、内容、构成上有如下几个特点:

1)“影调”的论述,在整体的电影摄影影像创作上具有重要的影响和意义,文章体系和表述的学术观点,是作者自己综合研究的理论成果,反映了电影创作及理论方面问题的思考,学术如何指导创作,对此有促进的意义。

2)关注了西方美术史中,关于影调概念的演进和三个发展阶段。通过对“光”的深刻理解和不懈追求,强调影调在影像构成上的独立表意功能及视觉传达功能,论述了光、色彩、黑白灰、影调的相互关系,论述了影调作为视觉造型表达手段所扮演的重要角色。

3)论述和分析中,列举和阐释了摄影影像创作中技术、艺术对影调总体构成的多元因素,对照传统认识和当下视觉认识条件的不同,深刻阐述了电影影调对电影摄影创作产生影响,结合技术控制和艺术技巧,集中分析研究了电影摄影应该采取的措施和内容。

4)20世纪70年代末,数字技术出现和兴起,影像的构成和表现就有了非常大的进步,阐释了影调在技术美学当中所具备的特性,论述了影调在造型和传播上的延伸意义。表达了影调依然建立在色彩及色调的基础之上,从而表明了影调在视觉传达体系中的独特性。

5)书中专门辟出章节,对电影摄影创作中的影调进行了理论综述,并重点从影调色调的再认识、早期电影影调的美学效应、影调中的材料美学与视觉美学、影调“三原色”:黑白灰、影调的色彩倾向、影调的立体空间等方面,循序渐进按章、节进行论述。

6)在论述的过程中,也进行举例读解,在研究影调及色调概念、电影影像中的影调及色调、影调的视觉感知和美学,从创作实践和理论总结的方面上,做了横向和纵向的技术理论分析,也在艺术技巧分析做了不同方面的比较。

当然,我们可以看到,本书作者力图将电影的技术控制和艺术创作,在影调的坐标交叉点上进行理论论述,尚有不够全面和完善的地方。但能够在学

影与调

电影影像的影调美学效应

院电影学专业建设和理论上找到指导摄影创作的契合点,找到学习摄影理论的融合点。特别是从美术学、色彩学、传播学、电影学、美学等多方面的角度开始研究问题,以总结经验达到理论,给我们很多的提示和启发。

在电影学的电影摄影创作及理论研究方面,我们还很少见关于影调方面的学术论著,这部学术专著的出版,对于我们深入研究中国电影摄影创作和理论,是一个非常好的研究成果,具有指导意义和理论意义,特别是对学习电影摄影专业的本科生和研究生,有非常多的理论参考和帮助,对其他制作专业和理论研究方向的研究生,学习电影制作,研究电影理论会有很多借鉴和帮助。书中所研究涉及的摄影理论问题,是作者本人直接研究的成果。就专业学习和指导创作方面,这本书可以作为专业课程的参考阅读教材,也可以作为其他专业学习电影理论专业的辅助学习的教材。

致敬作者敢于探究和勤于学习的毅力,也对他的善于研究的精神表示敬佩。

代为序。

第十届、十一届全国政协委员
中国电影家协会副主席 张会军
北京电影学院院长、博士生导师、教授

目 录

序 到达电影技术和艺术的彼岸	1
绪 论	1
第一节 研究背景与现实意义	1
第二节 研究主题	3
第三节 研究思路及难点	4
第一章 影调色调的再认识	7
第一节 影调及色调概念	7
1.1 形成影调的关键	7
1.2 影响影调的技术和艺术因素	9
第二节 电影影像中的影调及色调	14
2.1 表现方式的多样化	14
2.2 常见的运用方式	18
第三节 影调的视觉感知和美学感性	20
3.1 不同的审美感知	20
3.2 美学感性的升华	21
第二章 早期电影影调的美学效应	30
第一节 胶片演进的美学效应	31
1.1 正色胶片的“戏剧化”美学	32
1.2 全色片的“灰调”美学	34
1.3 染印法彩色片的“明信片”美学	38
第二节 光效的美学意义	44

2.1	自然光效的思考·····	44
2.2	弧光灯的影调新体现·····	47
第三章	影调中的材料美学与视觉美学 ·····	51
第一节	从材料美学到视觉美学·····	52
1.1	材料美学的内涵和体现·····	52
1.2	胶片是一种美学元素·····	54
1.3	美学中的感性认识·····	55
1.4	视觉认知的启发·····	56
第二节	影调的功能转换·····	59
2.1	像语言一样的表意·····	59
2.2	像人一样的意愿·····	63
2.3	审美心理的呼应·····	64
第三节	视觉的审美心理结构·····	66
3.1	循格式塔心理学解读视觉审美元素·····	66
3.2	影调充当中介·····	71
3.3	材料结构的特性造就视觉风格·····	73
第四章	影调“三原色”:黑白灰 ·····	75
第一节	黑白二元对立·····	75
1.1	黑与白·····	75
1.2	黑与白之间的灰·····	77
第二节	阴影的思考·····	79
2.1	德国表现主义的启示·····	79
2.2	阴影起源·····	80
2.3	阴影的造型力量·····	82
2.4	阴影的形态·····	84
2.5	阴影的独立性·····	85
第三节	质感的联想·····	86
3.1	材质媒介的“硬”和“软”·····	86
3.2	黑色电影时期的黑白质感·····	91
第五章	影调的色彩倾向 ·····	95
第一节	电影的色调思维·····	96

1.1	电影色调的象征性·····	96
1.2	矛盾的色彩自然属性·····	96
1.3	色彩的意义在于色调·····	99
1.4	色调的修辞·····	101
第二节	色调表意与空间形态·····	103
2.1	人物角色的色调造型·····	104
2.2	环境空间的色调造型·····	106
2.3	视觉的“陌生化”和“情绪化”·····	107
第三节	中西方色调思维的差异·····	110
3.1	中国电影的表意思维特征·····	110
3.2	西方电影的解构思维特征·····	112
第六章	影调的立体空间·····	115
第一节	影调与线条透视·····	115
1.1	影像空间的深度·····	115
1.2	借助线条透视的表现·····	116
1.3	线条的布局与分割·····	118
第二节	光的位置·····	120
2.1	空气透视与影调结构·····	120
2.2	投影的技巧·····	121
第三节	影调在场景中的配置和排列·····	122
3.1	场景空间·····	122
3.2	场景中的影调变化·····	123
结 语	·····	127
主要参考书目与文献	·····	130

绪 论

第一节 研究背景与现实意义

在现代主义美学的表现中,电影影像一直扮演着一个不可或缺的角色,它渗透并影响了长久以来各类艺术的创作,尤其这二十年来数字影像的飞跃发展,影像以多元化的定义,接近技术的临界点,充分展示其多元的美学意义。至今,影像不但介入到绘画领域以及其他相关领域,还影响了大众生活。作为影像的介质,其快速改变带动了视觉艺术的发展,加上数字影像的普及,均让我更加关注胶片电影的影像视觉艺术历程,特别是这其中的影调、色调在电影影像中的作用和意义。

对影调最直接的感受源于黑白影像,丰富的层次,细腻的调子,黑白灰自身的独特魅力使很多导演和摄影师都愿意追寻黑白的光影表达。而彩色电影以绚丽的色彩和色调满足了我们更为强烈感官刺激的需要,尽管彩色片的大多数意义从色调而谈,但优秀的彩色片即便取消色彩之后还原成黑白灰,如果还保有丰富的影调关系那一定也是很好的彩色片。

电影创作中我们常听到的“影调”或“调子”一词源自音乐术语,意指音调、曲调。借用到影像画面当中,就成了反映光线多寡的程度,即明暗效果,这种明暗效果使得影像画面更具有音乐般的视觉上的节奏和韵律。当然这个词的涵义需要在不同的语境去理解所指,尽管我们生活当中都知道调子指的是电影画面总的明暗效果,比如“亮调子”、“暗调子”、“灰调子”等,有时候它也特指画面总的色彩倾向,比如“暖调”、“冷调”、“蓝调”等。

其实,不应该简单地把色彩中的色相和明度理解为影调的单一视觉效果。我们在生活中最重要的视觉体验就是光明和黑暗,有85%的客观现实信息来自于视觉,由此可见,人获得的绝大部分信息都是由可见光传入的。最

能吸引人们注意的光线感受就是明暗反差,这种反差由物体的反射率、物体的表面纹理、光源路径和发光能量等多种因素综合而成,这就是视觉传达过程中起到非常重要角色的影调。再进一步讲,从画面被摄物反射光线的能力来看,表面纹理粗糙的,明暗反差就大;表面光滑的,因落在物体上的光线会相互反射,明暗反差小。“伦勃朗光”就是借以不同程度的反射光线,表现出高低不平的纹理,这从一个侧面也说明影调的发展与材料和技术有关。黑白灰的影调及色彩的色调,都是影调的表现方式。

另外,影调具有“语言”的功能,是具有独立表意功能的元素,它代表着一种视觉传达符号。因此本书以联系的方式把影调的问题依托在电影技术史和艺术史的范围内来探讨影调色调传递信息过程中是如何体现个体内的及个体间的关系传达,比如类似于人与自然、人与环境、人与人之间的关系。简单说,影调的表达及传达实际上是人与人之间利用“看”的形式所进行的交流,是通过视觉语言进行表达传播的方式。不同的地域、肤色、年龄、性别、说不同语言的人们,通过视觉及媒介进行信息的传达、情感的沟通、文化的交流,视觉的观察及体验可以跨越彼此语言不通的障碍,可以消除文字不同的阻隔,凭借对“图”——图像、图形、图案、图画、图法、图式的视觉共识获得理解、反馈及互动。

因此,从影调是构成一个画面、一个场面,或者整部影片中总的光线特征和色彩特征而言,它有光和影的特征、色性的特征、色相的特征、情绪表达效果的特征以及视觉审美趣味的特征。

在电影创作的核心圈里,导演和摄影师对影像影调的运用及理解各不相同,但他们又往往很关注影像影调的问题。往往很多人都不会太在意摄影师有着什么样的美学理念,认为摄影只是要把握机器设备的选择,曝光值的设定,胶片种类的选择等技术性思考,其实优秀的摄影大师往往能够在创作拍板之时提供给导演以绝佳的创意及美学观念。因此,本书在梳理电影史中的视觉艺术与摄影技术互助互动的同时,兼顾摄影技术之后的艺术美学修养。影调问题的研究也是面对一部电影时所应该具备的美学理念。传世恒久的艺术创作不应和扎实的技术决裂分离,相反,专业技术迟早有机会会升华成永恒的艺术。

影调问题的思考,也是我们在电影艺术创作中思考的问题,归根结底,影像影调关系的控制及影调的最终效果究竟是技术问题还是艺术问题?影调的未来发展是客观的影响还是主观的表达?从某种意义上来说,影调的问题在电影摄影的局部创作上是一个技术问题,在整体创作上是一个艺术问题。因此,关于影调作为视觉形式的传达,本书对影像语言、意识形态、形体结构等

在技术美学与艺术美学范畴展开浅析和研究。

第二节 研究主题

影调的定义不像其他术语那样可以用一句话简单概括,就像“后现代主义”这种学术词汇是一个从理论上难以精确下定论的概念,很多理论学家也都反对以各种约定俗成的形式来界定或者规范后现代主义的概念。因此,影调的定义解释是多重因素融合而成的,下面的六个因素融合在一起就确立了影调的概念范围。

1) 影像所表现出的景物的明暗层次。

2) 摄影构成视觉形象的基本元素。

3) 是造型处理、画面构图、烘托气氛、表达情感的重要手段。

4) 摄影画面,由于影调的明暗和反差的不同,分别以明暗分为亮调、暗调和中间调;以反差分为硬调、软调和中间调等多种形式。在大多数影片中,这些影调关系与剧情内容总是紧密结合的,并形成一个影调的总倾向:基调。

5) 影调是物体结构、色彩、光线效果的客观再现,也是摄影师创作意图、表现手段运用的结果,光线构成、拍摄角度、取景范围的选择,都直接影响影调关系的构成。

6) 在电影摄影中,影调关系的处理与各个创作部门之间的合作配合有着密切的关系,它是根据影片的题材、类型、情节、片段、人物、美学倾向等综合要求来决定的。并且我们必须考虑到画面运动时影调关系的细微变化,以及镜头之间衔接时的色彩、影调和节奏关系。

在明晰了影调的定义和范围之后,电影摄影技术问题在多大程度上影响着影调?而影调又在多大程度上来改变摄影技术?这是本书研究的两个重点。有如下几点思考:

1) 影调的概念是否有明确的界限?它是否可以解释成光影、调子、气氛、情绪、光色,是否可以简单地理解为电影画面上某种带有层次感的東西?

2) 影调究竟是摆在我们面前的,还是仅仅只是分析出来的视觉效果构造?

3) 从电影史的角度来看,影调是受文化限制的还是跨文化的?

4) 影调现有的分类方式是否还存在一定的局限?特别是科技的高度发展,影调的认知是否还具有无限的可能?

5) 更进一步说,电影中的影调以及色调的控制技术是如何称其为影像质量的保证?它又是如何形成并完善影像的质感?

6)影调作为视觉传达的造型手段会有哪些重要的概念?影调的控制技术为我们的电影创作提供了丰富的手段,这是如何体现的?

7)胶片影像的影调是以光学化学为基础的,而数字影像的影调是以光学物理学为基础的,它们彼此之间是否存在着很大的区别?而它们之间在后期的相互转化过程中会有什么样的问题存在?

8)影像最终展示出来的影调效果对于我们的常规电影分析有什么样的作用?是否有艺术上的意义?

自1935年彩色片问世,电影借助色彩来真实地再现客观物象,人眼中所看到的影像面貌也是人们生活当中所感知的彩色世界,因此,色彩作为一个真实悦目的视觉造型形象,满足了人们对色彩的视觉需求和生命向往。我们对客观色彩美的感受和体验,又可形成对某种色调审美或者纯属视觉心理情绪的经验,通过对客观色彩进行概括和纯化,运用色彩传达情感,渲染气氛,利用色彩的理性象征作用来突出作品的含义。而在1935年之前的电影则是黑白世界,那时候的影调受制于摄影技术,其影调关系的艺术表达尚不能形成主打意识。随着摄影技术的不断飞速进步,影调扮演的角色越来越重要,甚至于弱化整部影片的色彩以降低饱和度,影调和色调开始作为视觉符号元素在整部影片中,在场景跟场景之间,在镜头跟镜头之间起到了独立表意的功能。

第三节 研究思路及难点

本书对影调问题的研究思路定位在两大范畴之间:

1. 从材料美学到技术美学。
2. 从技术美学到视觉美学。

研究思路有如下几部分的阐述:

1. 影调的传达依托于技术美学的经验和发展。

近几十年来,心理学、符号学、图像学、传播学等学科理论研究的发展,为影像影调的研究提供了一定的理论依据和借鉴。以往的视觉传达研究更多的是在媒介的具体表现方法以及形式特征和实际设计应用方面展开,而在视觉传达要素的基本原理和基础理论方面的研究不太深入和系统。本书不仅把研究放在影调的表现形式和艺术形式方面,还要着重强调影调作为信息传达的艺术性,更加重视把影调和视觉造型及传达基础理论方面的研究结合在一起。影调在视觉上的传达是主线,影调造型设计是核心,延伸应用于各种视觉媒介。

2. 影调的认知基础是视觉生理和视觉心理的综合。

影调作为视觉造型形式,它在视觉传达中扮演什么角色?它的功能性体现在哪些方面?影调是否能给视觉信息以精确的传达?从原来的绘画、印刷发展到影像、数字化技术,视觉媒介达到了空前的丰富多样,在维度上也从平面开始向时空方面不断地扩展,电影的表现手法变得越来越科学和系统,然而视觉传达的本质并没有改变,那就是信息传达的功能。这种传达功能,一方面是简单的物理功能需求,要迅速准确地传达信息;另一方面就是心理功能需求,比如美观、典雅、品位等的审美需求。因此,影调在视觉传达中扮演的是沟通角色,刺激人们的思想沟通和交流,促进信息的流通和社会交往,同时也形成新的视觉艺术和视觉文化形态。

3. 影调的视觉核心——明暗、反差、色调、基调。

视觉传达的主旨是以现代化设计的观念,利用视觉方式完成信息传达的一种设计活动,是对特定的信息通过视觉化的设想、计划、处理与表达来实现最后的传达效果。那么影调的核心元素在视觉传达中有哪些体现?明暗、反差、色调、基调这四样元素如何调和?如何影响信息的表达?它们的表现方式又是如何在点、线、面以及空间维度中表达视觉信息?在电影画面中,影调又是如何体现时间和运动?

4. 影调的功能原则及拓展。

影调在视觉上的传达是一种基本功能,其功能的拓展就是影调有其自己独立表意的语言功能,有其自身独特的规律和美学法则,遵循并利用好法则才能发挥视觉传达的优势,目的就是增加视觉上的美感经验,可以说,影调的设计原则就是语言的语法。那么影调是否有约定俗成的设计原则?平衡的设计、节奏的设计、韵律的设计以及影调设计的比例和尺度是怎样的?它们在单独设计时会是怎样的效果?统一规划设计时又是怎样的情况?

5. 影调的观看之道。

影调关系表现的最终目的是观看,观看的方式直接影响着视觉的表达方式和视觉表达效果。由于历史和文化背景的不同,产生不同的思想方法,自然也形成对事物观察方法的差别,这种差别就会给影调带来不同的视觉表达方式。从最基本的表达方式谈起,线的表现是影调形状的基础;平面的表现是二维空间效果;体积和空间是影调的纵深效果;三维空间里影调的深度;电影中关于时间和运动是影调非空间的连续表现等等。

6. 影调在视觉效果中的比较分析。

这是小结,也是以各种片例作为补充梳理影调的门类。从影调创作的技术问题来讲,影调在影片中的整体控制、一场戏中的控制、一个镜头中的控

制,在摄影创作上是个比较复杂的系统工程,有胶片类型的选择;有摄影对洗印技术的控制;有摄影用光方式、方法的处理;有对于摄影风格的有目的的选择;有对胶片高亮度部分和低密度部分的有效控制;有镜头画面效果控制的设计与风格等等。例如:有的摄影师将整部影片的影调控制成一种统一的效果,形成影片的整体画面形式。影片《我的父亲母亲》中,现代时空的黑白部分,完全是有意识的高调处理;而影片过去时空的彩色部分,也完全是有意识的高调处理。使影片在影调的整体控制上也十分温馨。这完全是有意识的追求,为影片的精神塑造、情感塑造写下了光辉的一笔。

电影摄影在一部片子中的影调技术表现及艺术体现是受着多种因素制约的,即使相同的技术手段也会在一部电影中有着不同的表现和表达方式。如果摄影机是笔,那么摄影师就是作家,作为好的作家就要考虑到整部作品是否真正表达了自己的主观情感和意愿,表达的结果南辕北辙还是相得益彰。这意味着影调的概念及理念从某种意义上来说只是电影艺术的创作直觉,这种感官性的判断增加了结论的不确定性。因此,本书尽可能以多元视角来阐述和剖析影调的艺术和技术层面。

一直以来,电影摄影师由于工作的特殊性,鲜有专业著述来形成理论。有很多独到的艺术、技术见解都是从摄影师的访谈录中或书刊中获得,这些观点和文献资料相对很散,对影片的搜集(特别是老片子)及对文献的分析判断既需要一定的工作量,又是一个难度。

本课题的研究通过电影摄影技术及艺术的美学研究,截取影调在视觉造型传达的过程中所体现的技术问题和艺术现象作为研究对象,研究过程中需要对各个时代的电影及电影传统历史有着深入的了解,对摄影技术技巧知识和艺术表现层面,要有全面的积累及储备。个人的认识积累难免会出现挂一漏万,希望研究过程中能够多方探讨,以求全面和完善。

第一章

影调色调的再认识

第一节 影调及色调概念

1.1 形成影调的关键

电影创作中常听到的“调子”一词源自音乐术语,意指音调、曲调。借用到影像画面当中,就成了反映光线多寡的程度,即明暗效果,这种明暗效果使得影像画面更具有音乐般的视觉上的节奏和韵律。

当然这个词的涵义需要放置在不同的语境去理解其所指,在美术专用术语里,调子是物体的素描因素,主要用以区分明暗区域:亮面、灰面和暗面。

而在影像范畴内,调子指的是影像画面总的明暗效果,比如“亮调子”、“暗调子”、“灰调子”等,有时候它也特指画面总的色彩倾向,比如“暖调”、“冷调”、“蓝调”等。

在电影视觉语言中,对影调和色调有绝对影响的元素就是光线,光线照明形成的亮度和照度、光线制造的反差、场景空间的气氛、人物角色的塑造等都可以影响着影调关系的构成。实质上,影调是一个在技术规范条件下的艺术体现过程,特别是胶片曝光的过程中,不但决定了后面一系列影调的技术参数,更多的是保证了影片总体气氛的实施体现和视觉艺术效果。

在摄影创作范畴中,画面构成影调最直接的是用光线控制画面的亮度和反差。

因此,影调和色调是构成电影的一个画面,一个场面,或者整部影片中总的光线特征和色彩特征而言,它有着光和影的特征,色性的特征,色相的特征,情绪效果的特征,以及视觉审美趣味的特征。

《电影艺术词典》对影调的定义及特征阐述如下: