

广播影视类“十二五”规划应用型教材

总主编 高晓虹

VISUAL-AUDIO LANGUAGE 视听语言

主编 周振华

中国传媒大学出版社

广播影视类“十二五”规划应用型教材

总主编 高晓虹

VISUAL-AUDIO LANGUAGE 视听语言

主 编 周振华
编 委 朱建宁

龚亦民
葛丁 浩磊

中国传媒大学 出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

视听语言/周振华主编. —北京: 中国传媒大学出版社,

2013. 4

ISBN 978-7-5657-0697-4

I. ①视… II. ①周… III. ①电影语言—教材 IV. ①J90

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 073840 号

视听语言

主 编: 周振华

责任编辑: 欣 雯 刘大年

责任印制: 曹 辉

封面设计: 张 芬

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: 65450532 或 65450528 传真: 010-65779405

网 址: <http://www.cucp.com.cn>

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京泽宇印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 17.25

版 次: 2013 年 10 月第 1 版 2013 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5657-0697-4/J · 0697 定价: 39.00 元 (附光盘一张)

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

广播影视类“十二五”规划应用型教材 专家委员会

(以姓氏笔画为序)

- 王仲明 (四川文化产业职业学院党委书记、教授)
王诗文 (安徽广播影视职业技术学院党委书记、教授)
王建国 (广播电影电视管理干部学院副院长、教授)
方建超 (湖南大众传媒职业技术学院副院长、教授)
左智成 (河南艺术职业学院副院长、教授)
冯一粟 (湖南大众传媒职业技术学院院长、教授)
毕一鸣 (南京师范大学教授)
胡正荣 (中国传媒大学副校长、教授)
李开广 (保定职业技术学院副院长、教授)
李锦云 (河北传媒学院院长、教授)
张书玉 (四川传媒学院副院长、高级工程师)
罗共和 (四川师范大学电影电视学院院长、副教授)
项仲平 (浙江传媒学院副院长、教授)
梁绿琦 (北京青年政治学院院长、教授)
崔新有 (江苏城市职业学院副院长、教授)

广播影视类“十二五”规划应用型教材
编辑委员会

(以姓氏笔画为序)

总 主 编	高晓虹			
执行主编	田建国	周振华		
副 主 编	王 雷	王松林	冉光泽	刘万军
	刘远东	江铁成	孙茂军	劳光辉
	李太斌	李锦程	沈中禹	张国伟
	陈 清	陈祖继	周彦珍	庞志有
	职新卫	黄苒子	董孝壁	蒋贻杰
	路长伟	蔡蕊伊		
委 员	王 凯	王 涛	王旭锋	任翠英
	邵 娣	胡明锦	洪 宏	翟海燕

序一

应用型高等教育作为高等教育发展中的一个重要类型，肩负着培养面向生产、建设、服务和管理第一线需要的高素质应用型人才的使命，在加快推进社会主义现代化建设进程中具有不可替代的作用。

近年来，随着我国新型工业化、建设社会主义新农村和创新型国家对高技能人才要求的不断提高，应用型高等教育既面临着极好的发展机遇，也面临着严峻的挑战。现实形势要求应用型高等教育必须体现时代精神和社会发展要求的人才观、质量观和教育观，改革与构建适应经济与社会发展需要的专业方向、专业结构、课程体系、教学内容、教学环节、教学方法以及教学手段，全面提高教学水平，在教学中充分体现“应用”二字，强化学生职业素质与职业能力的培养。

在应用型高等教育中，课程建设与改革是提高教学质量的核心，也是教学改革的重点和难点。根据技术领域和职业岗位（群）的任职要求，参照相关的职业资格标准，改革课程体系和教学内容。建立突出职业能力培养的课程标准，规范课程教学的基本要求，提高课程教学质量，是应用型高等教育深化内涵建设的必然要求。

基于上述应用型高等教育的发展要求，我们组织编写了本套丛书，把工学结合作为应用型高等教育人才培养模式改革的重要切入点，带动专业调整与建设，引导课程设置、教学内容和教学方法改革，并积极推动高等院校与行业、企业合作开发课程，抓好知识目标、能力目标和职业目标等三个关键环节的落实，探索任务驱动、项目导向、理实一体、岗位实践等有利于增强学生职业能力的教学模式。并从适合应用型高等教育需求这个角度，做了以下尝试：

首先在课程设置上，针对专业所在的职业领域，邀请企业的技术骨干、人力资源管理者及行业专家和院校的骨干教师，通过访谈、问卷和研讨，确定职业岗位对技能型人才在知识、技能和职业素质等方面的具体要求，结合目前专业教学的现状，共同分析讨论课程的设置，通过科学的课程布局，对课程进行了合理的调整，确立了课程门类及教学内容。

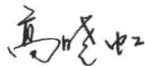
其次在编写思路上，依照电视节目制作的认知规律和行业岗位的要求，构建由浅入深、循序渐进、基于工作过程的写作框架；按照学习的循序渐进性，梳理出相关课程的知识点；在每个学习单元的写作上，由任务驱动导入知识和技能点，再用工作任务、项目实践巩固知识技能，使用精准的知识点和针对性强的项目实践训练，有效地将知识转化为技能；并始终贯彻符合电视节目制作工学结合的教材编写理念；注重知识点、单项技能训练和以项目为实现目标的综合技巧训练相结合，突出两者之间的内在联系，让这些知识和技能在项目实践中有效融会贯通。

再次在编写人员构成上，充分发挥跨地区、跨院校教师之间、院校与企业之间的团队协作，校企合作，校际联合共同开发教材。丛书的作者大都是长期从事专业教学、研究和实践，积累了一定的教学和实践经验的院校教学人员、企业、专业机构资深的工作人员。他们在对教材编写现状、学生岗位能力要求进行充分调研的基础上，吸收第三方社会调查机构的相关评价，制定职业能力培养的课程标准，规范课程教学的基本要求，并根据课程标准和要求进行教材编写，充分体现应用型高等教育的专业性、职业性与岗位性等特点。

最后在教学的积累上，丛书教材以讲义、校本教材或者培训教材等形式已经试用了数年，教学效果良好。同时，教材配有电子教案、课件、课程教学网站、实验素材等，方便随时、随地进行网络化学习的需求。

现在，我们将这套丛书呈现给广大读者，衷心希望教材能在相关课程的教学发挥积极作用，并得到读者的青睐。我们也真诚希望同行专家和读者予以批评指正，使这套教材在教学实践的检验下，不断得到改进、完善和提高，为中国特色应用型高等教育的课程建设作出微薄贡献。

中国新闻教育学会广播电视专业委员会会长
中国传媒大学电视与新闻学院院长、教授

序二

在担任2006—2010年教育部高等学校高职高专广播影视类专业教学指导委员会主任委员期间，我结识了一批热爱高等教育、献身高等教育的仁人志士，并一起努力推动相关专业建设与改革以及教材建设。

教材是保证高职教学质量的重要载体，一直是教指委的重要工作。我先后组织专门的师资力量编写出版了“影视动画专业”、“影视广告专业”、“主持与播音专业”、“新闻采编与制作专业”系列教材。本计划为广播影视类所有专业都编写一套系列教材，由于时间等方面的原因未能实现，深感遗憾。

今天，收到中国传媒大学出版社寄来“电视节目制作专业”主干课程教材编写印刷清样让我指导。我非常兴奋，兴奋的不是因为我水平高，而是感到当初未完成的事业有人继续。详细阅读了出版社送来的所有印刷清样，我认为这套教材有下列几个特点：

一是编写理念新：以校企合作、工学结合、教学做合一等职业教育理念指导教材建设，保障了人才培养的应用性、技能型。

二是编写体例新：以学习目标、任务导入、基本知识、专业技能、实训项目、考核评价为模块进行每一章节的编写，保障了学生学习的系统性和渐进性。

三是风格新：将理论和实践、理性和感性、简明和生动有机融合，保障了学生学习的积极性和高效性。

“电视节目制作专业”主干课程教材的编写，是深化该专业人才培养模式改革的重要途径和成果，也必将为高等院校相关专业人才培养提供有益的参考。

广播影视职业教育教学指导委员会副主任委员
广播电影电视管理干部学院副院长、教授

王建国

课程导学

“视听语言”这种说法是一种类比，因为视听语言并不能如抽象的文字语言那样具有完善的符号表意系统。但作为一种影像和声音组合叙事、表意的方式，它在一百多年的艺术实践中，也形成了独特的“词汇”、“句法”和“语法”。镜头构成了视听语言的基本“词汇”，剪辑组合规律则构成这一语言的“句法”和“语法”。所以，视听语言的发展、成熟与剪辑是密不可分的。我们这里所言的剪辑，不仅仅是作为影视后期制作的具体技巧和手法，更是作为一种思维方式，也就是说，即使在前期的写作、现场拍摄阶段，也要具有后期声画剪辑合成的意识。

在本书中，我们详细、系统地探讨了视听语言的形成历史、构成元素、选择与构成原则、连贯叙事的基本构成（包括镜头的剪裁、镜头之间组合的匹配、蒙太奇句子的构成、段落之间的转换）以及叙事的结构、情绪与节奏把控等。

视听语言的知识和技能贯穿整个影视片制作的过程——不管是前期的脚本写作、分镜头本的确立，还是现场的拍摄，或是后期的剪辑合成。所以，通过视听语言的学习，学生可以有意识地运用视听思维去进行影视节目创作，以期在写作中有画面感，在拍摄中有后期的编辑意识，在剪辑上有叙述的层次感、结构感以及艺术表达感。

本教程分成十一个学习单元，各学习单元存在着内在逻辑关系，具体如下：

表1 单元学习结构表

序号	单元	主要内容	教学重点	单元关系	单元功能
1	演变	视听语言的形成、演变的历史	视听语言发展过程中的重要艺术家的贡献与技法发展	视听语言总论	基础知识
2	元素(1)	视听语言构成元素之画面	画面的构成要素		
3	元素(2)	视听语言构成元素之声音	声音的构成要素、声画关系		
4	原则	视听语言组合的原则	视听元素选择的原则、视听语言组合的原则		
5	句读	剪辑点	三种剪辑点的划分、镜头长度的决定	连贯叙事的理论与技巧	核心知识
6	匹配	镜头组合的连贯性原则	几种匹配的形式、景别匹配、动作匹配、色彩匹配		
7	转换	场景/段落组合中的转换技巧	有技巧转换、无技巧转换		

续表

序号	单元	主要内容	教学重点	单元关系	单元功能
8	叙事	分镜头叙事、段落叙事、叙事结构	蒙太奇句子、叙事蒙太奇、表现蒙太奇	叙事构成	核心知识
9	修辞	方法、立体修辞	并列画面的修辞、声画蒙太奇的修辞、多重蒙太奇的修辞		
10	节奏	外部节奏、内部节奏、总体、单元节奏、视觉、听觉节奏、剪辑率、情节—情绪线	外部节奏、总体、单元节奏、情节—情绪线	宏观把控	拓展知识
11	风格	风格类型、风格元素	风格元素		

在学习的顺序上，第一、二、三、四单元是对视听语言的总论，这四单元可以形成一个教学模块。学完这个模块后，可以进阶学习第五、六、七单元形成的又一模块；也可以直接进入第八、九单元的叙事模块，从场景和段落的构成角度认识视听语言叙事的构成，这个模块学习完成后，再反过来学习第五、六、七单元。最后再学习第十、十一单元，从宏观的角度学习如何把控影片叙事段落、全片中视听语言的叙事节奏、情绪乃至风格的选择。如果课程受课时限制，最后两个单元的拓展知识可以在后续课程中再学习。

本教材在总体设计上，坚持“观念—技术—表达”三者合一的编写思路。视听语言在传统上是一门理论课程，目前教材对其中教学内容的重点各有侧重，但视听语言演变史、视听元素构成、视听元素组合的原则、连贯性剪辑的基本原理、视听叙事、视听节奏与视听风格的宏观把控这几个方面的内容是不可或缺的。本教材以影视制作的认识过程、工作过程为主线，以任务驱动的形式来写作各学习单元的主要内容，避免传统的理论与实践分开讲授、相互隔离的状态，以大量感性的实例开启项目任务，引起学生兴趣，并设计相关的问题引导学习的方向；然后教师参考本书从专业的角度对这些感性实例进行分析，引出知识点内容；再通过知识链接模块给学生较为系统的相关知识，特别对其中具有操作性的内容佐以技能和技巧实现的技术路径，让学生知晓理论实施的技术手段；最后以探索性、验证性实验巩固或者创新应用相关的技巧与技能。此外，每学习单元后还设计了练习思考题供学生复习巩固与学习拓展之用。

全书编写中贯彻始终的理念是：任何技巧都关乎观念，且没有技术手法上的“炉火纯青”，就没有艺术表达上的“登峰造极”。

目 录

学习单元一 演变 / 1

任务一 视听语言与文字语言的差异 / 2

任务二 视听语言的演变发展 / 6

学习单元二 元素—画面 / 27

任务一 光学镜头的分类与特征 / 28

任务二 镜头画面的分类与特征 / 33

任务三 光和色的表意 / 42

任务四 镜头的构图 / 56

任务五 屏幕字幕与图形 / 60

学习单元三 元素—声音 / 67

任务一 视听语言中的声音类型与作用 / 68

任务二 声画关系 / 76

学习单元四 原则 / 85

任务一 视听元素选择的原则 / 86

任务二 视听语言组合的技术原则——经典剪辑 / 89

任务三 视听语言组合的逻辑原则 / 97

学习单元五 句读 / 103

任务一 画面剪辑点的划分 / 104

任务二 声音剪辑点的划分 / 110

任务三 镜头长度的确定 / 114

学习单元六 匹配 / 121

任务一 连贯性剪辑 / 122

任务二 景别的匹配 / 125

任务三 方向的匹配 / 128

任务四 动作的匹配 / 133

任务五 光、影、色的匹配 / 137

任务六 镜头的其他匹配元素 / 141

学习单元七 转换 / 147

任务一 叙事转换的前提 / 148

任务二 连贯性转换 / 150

任务三 分隔性转换 / 158

学习单元八 叙事 / 165

任务一 叙事方式 / 166

任务二 时空叙事 / 176

任务三 叙事视角 / 184

任务四 叙事结构 / 188

学习单元九 修辞 / 197

任务一 基本修辞 / 198

任务二 立体修辞 / 208

学习单元十 节奏 / 215

任务一 影视节奏的种类 / 216

任务二 影响节奏的各种因素 / 220

任务三 影视节奏的调控 / 228

学习单元十一 风格 / 237

任务一 视听语言总体风格类型 / 238

任务二 风格元素的使用 / 247

附录一 参考片目 / 255

附录二 参考书目 / 257

附录三 常用视听语言术语中英文对照 / 259

后记 / 264

学习单元一

演 变

学习目标

(一)能力目标

1. 了解视听语言与文字语言思维方式的差异
2. 了解视听语言形成、演变的历史
3. 理解视听语言的思维方式

(二)知识目标

1. 文字思维
2. 视听思维
3. 单镜头叙事
4. 多镜头叙事
5. 苏联蒙太奇派
6. 声画蒙太奇

1895年，电影——这种连续影像表达的艺术方式出现。其后的100多年里，视听语言经历了从简单到复杂的日臻完善的过程。视听语言作为一种表意工具，具有双重属性：一方面是具有具象操作特点，因为画面、声音组接，最终都需要体现在一个个镜头上；另一方面是具有思考特点，作为一种“语言”方式，它已不是简单的镜头衔接，而是一种思考方式和表达方式，特别是视听语言发展到蒙太奇的成熟使用阶段后。

所以，学习使用视听语言，不仅要掌握一种具象的声画思维方式，同时还需要掌握熟练的工具（摄像、剪辑等）使用技巧，即把视听思维、技术手段以及意念表达相融通，以求达到“观念—技术—表达”互动的境界。

任务一 视听语言与文字语言的差异

视听语言是利用视觉和听觉的双重刺激向观众传播信息的一种感性语言，是电影、电视利用声画组合来表达内容、情感以及传达意义的方法及艺术手段。

文学是用文字语言来创造形象、塑造典型、叙述性格，用语言来反映现实事件、自然景象和思维过程的。文字语言是作家在文学创作中完成审美创造、塑造艺术形象所使用的语言。它不能借助色彩、影像、音响等材料，而只能运用文字来完成。文字透过概念，与相应事物建立联系，具有唤起表象的功能。在文学创作中，只能通过文字来刻画描写、状物摹形、绘色绘声，最终通过读者的想象来还原场景，完成塑造艺术形象的任务。文学语言与视听语言的表意有本质的不同。

任务导入

观看电影《阳光灿烂的日子》“开锁入室”的片段（姜文导演，1995年）。

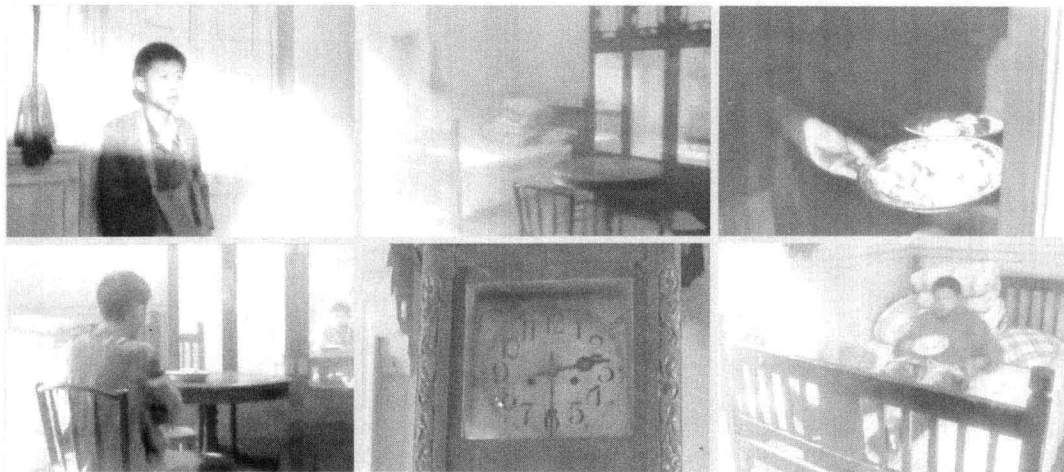

图1-1 电影《阳光灿烂的日子》片段

阅读该片原著小说《动物凶猛》(王朔, 1991年)的对应内容。

这是一套两居室的单元,我先进去的那间摆着一张大床,擦着几只樟木箱,床头还有一幅梳着五十年代发式的年轻男女的合影,显然这是男女主人的卧室。

另一间房子虚掩着门,我推门进去,发现是少女的闺房。单人床上铺着一条金鱼戏水图案的粉色床单,床下有一双红色的塑料拖鞋,墙上斜挂着一把戴布套的琵琶,靠窗有一张桌子和一个竹书架,书架上插着一些陈旧发黄的书,这时我看到了她。

我不记得当时房内是否确有一种使人痴迷的馥郁香气,印象里是有的,她在一幅银框的有机玻璃相架内笑吟吟地望着我,香气从她那个方向的某个角落里逸放出来。她十分鲜艳,以致使我明知道那画面上没有花仍有睹视花丛的感觉。我有清楚的印象她穿的是泳装,虽然此事她后来一再否认,说她穿的只不过是条普通的花布连衣裙,而且在我得到那张照片后也证实了这一点,但我还是无法抹杀我的第一印象。为什么我会对她的肩膀、大腿及其皮肤的润泽有如此切肤的感受?难道不是只有在夏日海滩上的阳光下才会

造成如此夺目、对比鲜明、高清晰度的强烈效果？

现在想来，她当时的姿态不是很自然，颇带几分卖弄和搔首弄姿，就像那些电影小明星在画报上常干的那样。

但当时我就把这种浅薄和庸俗视为美！为最拙劣的搔首弄姿倾倒，醉心，着迷，丧魂失魄！

任务分析

从上述小说片段的文字语言中我们可以看出，主人公马小军开锁入室后看到房间里的布置，记忆中房间中的味道、记忆中看到米兰照片的感受又再次浮现。在原著小说中，侧重于马小军的心理活动描写，借此诱发读者去想象。而在电影中，则是通过具体的故事空间、人物形象、动作、声音进行具象化的呈现。

电影展示了这样的场景：马小军开锁入室后，先是察看房间内摆设，然后寻找到吃的东西，接着躺在米兰家的床上悠闲地吃起找到的饺子，随后他发现挂在墙上的望远镜。在使用望远镜向窗外看的过程中，马小军看到学校胡老师经过操场去上厕所。最后马小军手持望远镜对房间扫视时，发现挂在蚊帐后墙上的米兰照片。望远镜是这个电影场景中的一个重要的道具，马小军进入房间后的大部分活动都是围绕它产生的，而这个道具在原著中是没有的。在影片中，马小军使用望远镜时，嘴里还哼唱着电影《上甘岭》中的插曲《英雄赞歌》——一个入室的“小偷”却像上甘岭狙击侵略者的英雄一样得意，不能不说很具有讽刺的意味。在电影中，导演向观众展示了马小军的长相、米兰的肖像以及马小军的一连串动作，音响在其中也起到交代时代特征、加强场景气氛烘托以及影像修辞的效果，这些都是叙述性的文字语言难以直观实现的。

知识链接

文字语言的叙事是间接的，视听语言的叙事是直接的。

文学作为一门语言艺术，以文字语言作为媒介塑造人物形象，表达艺术家的人生理念。从生活原型到文字叙事存在一个作家抽象、概括的过程。从文字阅读到艺术形象存在一个读者想象、还原、建构的过程。这两者都对原有的物质材料进行了变形处理。

影视是以声音和活动画面作为媒介来传播观念与价值的。与文字语言相比，视听语言更为确定、直观，但在表达空间方面却不如文字那样自由。文字是一种代码，它与所指事物之间的关系是在长期的社会历史发展中约定俗成的。当读者看到文字时，可以通过自己的经验、想象把文字和其代表的事物联系起来，理解其所指的事物。而视听语言则是通过画面和声音直接把事物呈现在观众面前，所见即所得，不需要转译。

相比之下，以文字作为语言的文学较为抽象，但在艺术表现方面却享有更大的自由度，它可以不受时间和空间的限制，可以表现有形或无形的事物，可以借助于想象深入到