

ART 国家示范性高等职业院校
艺术设计专业精品教材

高职高专艺术设计类“十二五”规划教材

SHITING YUYAN

视听语言

主编 史晓燕 刘璞

ART 国家示范性高等职业院校
艺术设计专业精品教材

高职高专艺术设计类“十二五”规划教材

视听语言

**SHITING
YUYAN**

主编 史晓燕 刘璞
副主编 陈晓茜 詹仲恺
参编 周宇 韩淑萍 周晓莹
吕雯雯 李冬影 冯越峰
吴毅强 郑榕玲 李松励
周翔 胡澹 徐斌
胡拥军

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

中国·武汉

内 容 简 介

本书包含六章：第一章为视听语言概论；第二章为镜头；第三章为轴线；第四章为场面调度；第五章为电影声音概述；第六章为剪辑技巧。本书编写的目的联系近年来成功的电影的特点来阐述视听语言艺术形式，研究它的语法和创作者的思维，为教学提供范本。本书的主要任务是将理论和实践加以整合，使其更加通俗便于理解，更加系统便于对照，更加贴近电影的特有规律，以适合有志于踏入视听语言领域的创作者来阅读。书中的范例大多来自于近年来较为成功的电影作品，将其精彩的段落结合视听语言加以分析，方便读者掌握。

图书在版编目(CIP)数据

视听语言/史晓燕 刘璞 主编. —武汉：华中科技大学出版社, 2011.1
ISBN 978-7-5609-6745-5

I. 视… II. ①史… ②刘… III. 电影语言-高等学校：技术学校-教材 IV. J90

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 236789 号

视听语言

史晓燕 刘璞 主编

策划编辑：曾光 彭中军

责任编辑：彭中军

封面设计：龙文装帧

责任校对：马燕红

责任监印：周治超

出版发行：华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编：430074 电话：(027)87557437

印 刷：湖北恒泰印务有限公司

开 本：880 mm×1230 mm 1/16

印 张：7

字 数：206 千字

版 次：2011 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

定 价：38.00 元

本书若有印装质量问题，请向出版社营销中心调换

全国免费服务热线：400-6679-118 竭诚为您服务

版权所有 侵权必究

国家示范性高等职业院校艺术设计专业精品教材

高职高专艺术设计类“十二五”规划教材

基于高职高专艺术设计传媒大类课程教学与教材开发的研究成果实践教材

编审委员会名单

■ 顾 问 (排名不分先后)

王国川 教育部高职高专教指委协联办主任
夏万爽 教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会委员
江绍雄 教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会委员
陈 希 教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会委员
陈文龙 教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会委员
彭 亮 教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会委员

■ 总 序

姜大源 教育部职业技术教育中心研究所学术委员会秘书长
《中国职业技术教育》杂志主编
中国职业技术教育学会理事、教学工作委员会副主任、职教课程理论与开发研究会主任

■ 编审委员会 (排名不分先后)

万良保 吴帆 黄立元 陈艳麒 许兴国 肖新华 杨志红 李胜林 裴兵 张程 吴琰
葛玉珍 任雪玲 黄达 殷辛 廖运升 王茜 廖婉华 张容容 张震甫 薛保华 余戡平
陈锦忠 张晓红 马金萍 乔艺峰 丁春娟 蒋尚文 龙英 吴玉红 岳金莲 瞿思思 肖楚才
刘小艳 郝灵生 郑伟方 李翠玉 覃京燕 朱圳基 石晓岚 赵璐 洪易娜 李华 杨艳芳
李璇 郑蓉蓉 梁茜 邱萌 李茂虎 潘春利 张歆旋 黄亮 翁蕾蕾 刘雪花 朱岱力
熊莎 欧阳丹 钱丹丹 高倬君 姜金泽 徐斌 王兆熊 鲁娟 余思慧 袁丽萍 盛国森
林蛟 黄兵桥 肖友民 曾易平 白光泽 郭新宇 刘素平 李征 许磊 万晓梅 侯利阳
王宏 秦红兰 胡信 王唯茵 唐晓辉 刘媛媛 马丽芳 张远珑 李松励 金秋月 冯越峰
李琳琳 董雪 王双科 潘静 张成子 张丹丹 李琰 胡成明 黄海宏 郑灵燕 杨平
陈杨飞 王汝恒 李锦林 矫荣波 邓学峰 吴天中 邵爱民 王慧 余辉 杜伟 王佳
税明丽 陈超 吴金柱 陈崇刚 杨超 李楠 陈春花 罗时武 武建林 刘晔 陈旭彤
乔璐 管学理 权凌枫 张勇 冷先平 任康丽 严昶新 孙晓明 戚彬 许增健 余学伟
陈绪春 姚鹏 王翠萍 李琳 刘君 孙建军 孟祥云 徐勤 李兰 桂元龙 江敬艳
刘兴邦 陈峥强 朱琴 王海燕 熊勇 孙秀春 姚志奇 袁铀 杨淑珍 李迎丹 黄彦
谢岚 肖机灵 韩云霞 刘卷 刘洪 董萍 赵家富 常丽群 刘永福 姜淑媛 郑楠
张春燕 史树秋 陈杰 牛晓鹏 谷莉 刘金刚 汲晓辉 刘利志 高昕 刘璞

国家示范性高等职业院校艺术设计专业精品教材

高职高专艺术设计类“十二五”规划教材

基于高职高专艺术设计传媒大类课程教学与教材开发的研究成果实践教材

组编院校(排名不分先后)

广州番禺职业技术学院
深圳职业技术学院
天津职业大学
广西机电职业技术学院
常州轻工职业技术学院
邢台职业技术学院
长江职业学院
上海工艺美术职业学院
山东科技职业学院
随州职业技术学院
大连艺术职业学院
潍坊职业学院
广州城市职业学院
武汉商业服务学院
甘肃林业职业技术学院
湖南科技职业学院
鄂州职业大学
武汉交通职业学院
石家庄东方美术职业学院
漳州职业技术学院
广东岭南职业技术学院
石家庄科技工程职业学院
湖北生物科技职业学院
重庆航天职业技术学院
江苏信息职业技术学院
湖南工业职业技术学院
无锡南洋职业技术学院
武汉软件工程职业学院
湖南民族职业学院
湖南环境生物职业技术学院
长春职业技术学院
石家庄职业技术学院
河北工业职业技术学院
广东建设职业技术学院
辽宁经济职业技术学院
武汉科技大学中南分校

湖南大众传媒职业技术学院
黄冈职业技术学院
无锡商业职业技术学院
南宁职业技术学院
广西建设职业技术学院
江汉艺术职业学院
淄博职业学院
温州职业技术学院
邯郸职业技术学院
湖南女子学院
广东文艺职业学院
宁波职业技术学院
潮汕职业技术学院
四川建筑职业技术学院
海口经济学院
威海职业学院
襄樊职业技术学院
武汉工业职业技术学院
南通纺织职业技术学院
四川国际标榜职业学院
陕西服装艺术职业学院
湖北生态工程职业技术学院
重庆工商职业学院
重庆工贸职业技术学院
宁夏职业技术学院
无锡工艺职业技术学院
云南经济管理职业学院
内蒙古商贸职业学院
十堰职业技术学院
青岛职业技术学院
湖北交通职业技术学院
绵阳职业技术学院
湖北职业技术学院
浙江同济科技职业学院
沈阳市于洪区职业教育中心

天津轻工职业技术学院
重庆城市管理职业学院
顺德职业技术学院
武汉职业技术学院
黑龙江建筑职业技术学院
乌鲁木齐职业大学
黑龙江省艺术设计协会
华中科技大学
湖南中医药大学
广西大学农学院
山东理工大学
湖北工业大学
重庆三峡学院美术学院
湖北经济学院
内蒙古农业大学
重庆工商大学设计艺术学院
石家庄学院
河北科技大学理工学院
无锡轻工大学
北京科技大学
襄樊学院
南阳理工学院
广西职业技术学院
三峡电力职业学院
唐山学院
苏州经贸职业技术学院
唐山工业职业技术学院
广东纺织职业技术学院
昆明冶金高等专科学校
江西财经大学
天津财经大学珠江学院
广东科技贸易职业学院
北京镇德职业学院
广东轻工职业技术学院
辽宁装备制造职业技术学院

总序

SHITING YUYAN

ZONGXU

世界职业教育发展的经验和我国职业教育发展的历程都表明，职业教育是提高国家核心竞争力的要素。职业教育的这一重要作用，主要体现在两个方面。其一，职业教育承载着满足社会需求的重任，是培养为社会直接创造价值的高素质劳动者和专门人才的教育。职业教育既是经济发展的需要，又是促进就业的需要。其二，职业教育还承载着满足个性发展需求的重任，是促进青少年成才的教育。因此，职业教育既是保证教育公平的需要，又是教育协调发展的需要。

这意味着，职业教育不仅有自己的特定目标——满足社会经济发展的人才需求，以及与之相关的就业需求，而且有自己的特殊规律——促进不同智力群体的个性发展，以及与之相关的智力开发。

长期以来，由于我们对职业教育作为一种类型教育的规律缺乏深刻的认识，加之学校职业教育又占据绝对主体地位，因此职业教育与经济、与企业联系不紧，导致职业教育的办学未能冲破“供给驱动”的束缚；由于与职业实践结合不紧密，职业教育的教学也未能跳出学科体系的框架，所培养的职业人才，其职业技能的“专”、“深”不够，工作能力不强，与行业、企业的实际需求及我国经济发展的需要相距甚远。实际上，这也不利于个人通过职业这个载体实现自身所应有的职业生涯的发展。

因此，要遵循职业教育的规律，强调校企合作、工学结合，“在做中学”，“在学中做”，就必须进行教学改革。职业教育教学应遵循“行动导向”的教学原则，强调“为了行动而学习”、“通过行动来学习”和“行动就是学习”的教育理念，让学生在由实践情境构成的、以过程逻辑为中心的行动体系中获取过程性知识，去解决“怎么做”（经验）和“怎么做更好”（策略）的问题，而不是在由专业学科构成的、以架构逻辑为中心的学科体系中去追求陈述性知识，只解决“是什么”（事实、概念等）和“为什么”（原理、规律等）的问题。由此，作为教学改革核心的课程，就成为职业教育教学改革成功与否的关键。

当前，在学习和借鉴国内外职业教育课程改革成功经验的基础上，工作过程导向的课程开发思想已逐渐为职业教育战线所认同。所谓工作过程，是“在企业里为完成一项工作任务并获得工作成果而进行的一个完整的工作程序”，是一个综合的、时刻处于运动状态但结构相对固定的系统。与之相关的工作过程知识，是情境化的职业经验知识与普适化的系统科学知识的交集，它“不是关于单个事务和重复性质工作的知识，而是在企业内部关系中将不同的子工作予以连接的知识”。以工作过程逻辑展开的课程开发，其内容编排以典型职业工作任务及实际的职业工作过程为参照系，按照完整行动所特有的“资讯、决策、计划、实施、检查、评价”结构，实现学科体系的解构与行动体系的重构，实现于变化的、具体的工作过程之中获取不变的思维过程和完整的工作训练，实现实体性技术、规范性技术通过过程性技术的物化。

近年来，教育部在高等职业教育领域组织了我国职业教育史上最大的职业教师资培训项目——中德职教师资培训项目和国家级骨干师资培训项目。这些骨干教师通过学习、了解，接受先进的教学理念和教学模式，结合中国的国情，开发了更适合中国国情、更具有中国特色的职业教育课程模式。

华中科技大学出版社结合我国正在探索的职业教育课程改革，邀请我国职业教育领域的专家、企业技术专家和企业人力资源专家，特别是国家示范校、接受过中德职教师资培训或国家级骨干师资培训的高职院校的骨干教师，为支持、推动这一课程开发应用于教学实践，进行了有意义的探索——相关教材的编写。

华中科技大学出版社的这一探索，有两个特点。

第一，课程设置针对专业所对应的职业领域，邀请相关企业的技术骨干、人力资源管理者及行业著名专家和院校骨干教师，通过访谈、问卷和研讨，提出职业工作岗位对技能型人才在技能、知识和素质方面的要求，结合目前中国高职教育的现状，共同分析、讨论课程设置存在的问题，通过科学合理的调整、增删，确定课程门类及其教学内容。

第二，教学模式针对高职教育对象的特点，积极探讨提高教学质量的有效途径，根据工作过程导向课程开发的实践，引入能够激发学习兴趣、贴近职业实践的工作任务，将项目教学作为提高教学质量、培养学生能力的主要教学方法，把适度够用的理论知识按照工作过程来梳理、编排，以促进符合职业教育规律的、新的教学模式的建立。

在此基础上，华中科技大学出版社组织出版了这套规划教材。我始终欣喜地关注着这套教材的规划、组织和编写。华中科技大学出版社敢于探索、积极创新的精神，应该大力提倡。我很乐意将这套教材介绍给读者，衷心希望这套教材能在相关课程的教学中发挥积极作用，并得到读者的青睐。我也相信，这套教材在使用的过程中，通过教学实践的检验和实际问题的解决，不断得到改进、完善和提高。我希望，华中科技大学出版社能继续发扬探索、研究的作风，在建立具有中国特色的高等职业教育的课程体系的改革之中，作出更大的贡献。

是为序。

教育部职业技术教育中心研究所

学术委员会秘书长

《中国职业技术教育》杂志主编

中国职业技术教育学会理事、

教学工作委员会副主任、

职教课程理论与开发研究会主任

姜大源 研究员 教授

2010年6月6日

前言

SHITING YUYAN

QIANYAN

20世纪在科学技术的引导下，世界发生了翻天覆地的变化。这一变化推进了一项艺术奇迹的诞生——电影。它是第一次，也终于实现了艺术家千百年的梦想：使艺术更加直观地展现在世人面前。有学者曾这样概括：19世纪是文字的时代，20世纪是影像的时代。电影史本身就是20世纪历史的一个重要组成部分，它富丽而炫目，或残酷而沉重。电影这一艺术形式在短短几十年间从初级的游戏形式发展成迷人的艺术形式。它拥有自己的历史、自己的大师、自己的语言、自己的经典。

今天，电影代表着纯洁、率性、浪漫、思考、个性、娱乐。电影大师运用一种独特而又魅惑的语言表达了他们所想要表达的一切，而这种语言就是视听语言。研究这种独特的语言方式就成了一件有意思而且有意义的事。

本书的目的是联系近年来成功电影的特点来阐述这种艺术形式，研究它的语法，研究创作者的思维。翻开厚厚的影视长卷，已经有无数资深的学者、行业的佼佼者积累了大量的经验，形成了系统的理论，它闪烁着智慧的光芒。革新换代和批判性研究并不是本书的目的，书中引用的理论大多经过前人的论证，并在创作实践中得到了验证。本书的主要任务是将这些理论加以整合，使其更加通俗便于理解，更加系统便于对照，更加贴近电影的特有规律，以适合有志于踏入视听语言领域的创作者来阅读。书中的范例大多取自近年来较为成功的电影作品，将其精彩的段落结合视听语言加以分析，以方便读者掌握。

本书在写作时，编者不断地碰撞、交流，感到最为困难的不是理论的讲述，也不是影视作品的剖析，而是只能将流动的电影画面和声音用静止的文字描述——实际上想要用文字来复制一段电影是不可能的。为了尽量弥补这个缺憾，我们截取了大量的电影画面，配合文字说明以求直观展现。但即使是这样，还是建议读者自己去直接观看这些影片，以得到更加感性直观的认识。

今天我们在这里学习这门闪烁着时代光辉的艺术，并且在不久的将来，还要从事这种艺术的创作，应该说，这是一件既光荣又幸福的事。

编 者

2010年12月

目录

SHITING YUYAN

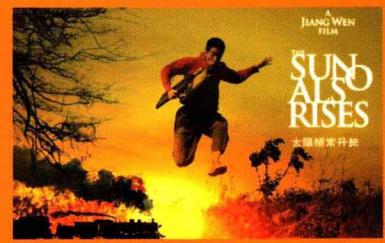
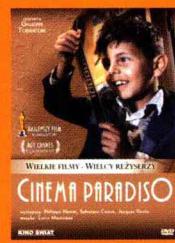
MULU

1	第一章 视听语言概论	(1)
	第一节 视听语言的概念	(3)
	第二节 景视听语言的构成和特点	(5)
2	第二章 镜头	(7)
	第一节 构图	(9)
	第二节 景别	(11)
	第三节 镜头的摄法	(17)
	第四节 焦距和焦点	(33)
3	第三章 轴线	(39)
	第一节 轴线的概念和原则	(41)
	第二节 关系轴线	(43)
	第三节 运动轴线	(50)
	第四节 越轴	(54)
4	第四章 场面调度	(59)
	第一节 场面调度的概念	(61)
	第二节 场面调度的组成	(63)
	第三节 场面调度的技巧	(67)
5	第五章 电影声音概述	(71)
6	第六章 剪辑技巧	(81)
	第一节 剪辑概论	(83)
	第二节 剪辑的镜头组接	(88)
	第三节 动作剪辑及其技巧	(93)
	第四节 场景转换	(98)
	参考文献	(100)

第一章

视听语言概论

S HITING
YUYAN

学习目标

通过本章的学习，了解电影视听语言的概念，明确视听语言在电影中的作用。

学习重点

本章重点了解什么是电影视听语言、电影声音及其功能。

视听语言是什么？这是一个无法回避的问题。方家谋士各说其词，我们不妨就让其定义回归到最朴实的状态——视听语言即是一种电影的语言。

电影是一种神奇的艺术形式。它描述的不仅仅是爱情、文化、战争、争议。它的描述也不止步于艺术，它是用一种特殊的语言表达电影所要表达的一切意义。这个语言包括镜头、色彩、光线、剪辑、音乐等諸多元素。而它就是属于电影的视听语言。

第一节

视听语言的概念 <<

希区柯克（悬疑片大师）对特吕弗（法国“新浪潮”主将）说，电影的功能主要是让观众激动，激动来自于影片讲故事的方式和一组组镜头排列的方式。这种方式就是视听语言。1941年，希区柯克导演的《深闺疑云》海报如图1-1-1所示。

视听语言就是利用视听刺激各种编排向观众传授情绪的一种感性语言，同普通意义上的语言定义一样具有意义交换功能。

语言，必然有语法，这便是我们所熟知的各种镜头调度的方法和各种音乐运用的技巧。这些方法和技巧来自人们长期的视觉和听觉实践，可以说是完全符合人们的欣赏习惯的。用一句专业一点的话来说就是不用担心没有共同的意义区间，因为这些实践经验大多来自于人的本性和长期的研究积累。

作为导演的姜文在接受采访时说，“（电影拍摄时）我有成为一个乐队指挥的感觉，一声喇叭与一个特写镜头相应，一个远镜头等于暗示乐队轻轻演奏。面对优美景色，我运用色彩和光线，像一个画家那样……总之，银幕应该充满激情。”

从目前来说，我们关注的似乎很难说是形式还是内容，或者说是狭义的视听语言还是广义的视听语言。姜文执导的电影《太阳照常升起》剧照如图1-1-2所示。

所谓狭义，就是镜头与镜头之间的组合；所谓广义，还要包含了镜头里表现的内容——人物、行为、环境，甚至是对话，即电影的剧作结构，又称蒙太奇思维。从广义上讲，所有的影视作品都是由视听语言组合而成的文章，只不过这些文章不仅仅存在于白纸之上。视听语言是导演的必修课，但它不应该仅仅是电影工作者应该掌握的语言，也是电影观看者须要理解的语言。电影放映的时候，就是导演与观众或激烈或委婉地交流语言的互动时候。

图 1-1-1 《深闺疑云》海报

在中国的文化环境当中，有文化的人或者说读书人更爱一种曲折，一种东方的、儒教的委婉。这一点与西方是完全不同的。这就决定着西方的视听语言在语境的营造上同中国有很大的差别。比方说西方可能更注重视觉和听觉的刺激，而中国人可能更喜欢故事本身，也就是更关注镜头呈现出的情节。所以，中国的视觉是有寓意的影响，它是深刻的，而且其深刻性必须完全寓于故事中，绝对不是直白和热烈。否则很可能被有知识和思想的人士指斥为庸俗和无聊。这是中国特色的欣赏文化，不追求感官而要求思维。不过，随着生活方式的改变和文化的改变，这种欣赏文化也开始转变——好莱坞的标准成了世界的标准。但是，唯一不变的是语法，这个是相通的，因为人的生理结构是相似的。

这样说一部优秀的影片足以把观众的注意力完全集中在银幕上，以至阿拉伯观众忘记了剥花生米，意大利观众忘记了吸香烟，法国观众忘记了跟邻座的人搭讪，希腊观众……不过他们是否知道剧本的选择、剧作结构和故事内容能够跟电影视听语言密切有关并且非依赖它不可。

总而言之，视听语言实际上就是将影视作品的语言分为视觉元素和听觉元素，进而分解成构图、景深、色彩、影调、灯光、景别、运动、角度、机位、剪辑、对白、音响、音乐等元素。经过这样的分解以后我们可以通过对于这些基本元素的学习掌握动态影像制作的思路和技巧。

图 1-1-2 《太阳照常升起》剧照

第二节

视听语言的构成和特点 ◀◀

一、视听语言的构成

ONE

正如前节所述，我们将视听语言分解成视觉元素和听觉元素来理解之后，就不难发现视听语言和文字语言、音乐语言一样，有语言元素、有语法、有修辞，是一个完整的科学体系。从大的方面讲，可以将视听语言分为影像、声音、剪辑三大部分。

影像的基本单位是镜头。一部故事片一般由400~800个镜头组成。技术上，镜头是摄影机开动到停止这段时间内经过一次曝光的胶片；从剪辑角度说，镜头是两个剪辑点之间的那段胶片。影像又可以分为构图、景深、色彩、影调、灯光、景别、运动、角度、机位9个元素，其中某些元素还可以进一步分出亚元素，比如运动可以分为镜头内运动、摄影机运动、剪辑运动等，此处不再赘述，后面将进行详细讲解。《天堂电影院》海报如图1-2-1所示。

声音主要包括人声、音响和音乐。人声主要是任务对白，也包括独白、旁白等。音响师除去语言、音乐之外的其他所有声音的统称。而音乐又可以分为有声源音乐和无声源音乐。

剪辑可分为影像剪辑和声音剪辑。

二、视听语言的规律和特点 TWO

视听语言是复合符号系统，电影电视是一种视听兼备的“语言”，既能听到声音又能看到画面，这种合成性既包容了传统语言的大部分陈述功能，同时又形象直观地展现陈述对象。

电影电视的表现因素是图像、声音和画符。构成

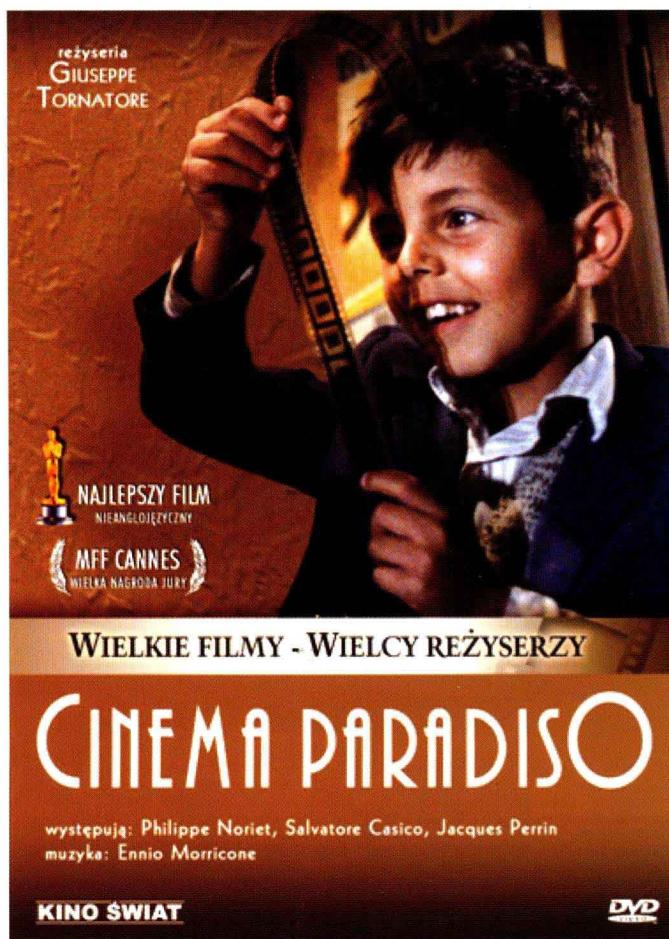

图1-2-1 《天堂电影院》海报

视听媒介复合符号系统的有画面、解说词和声音三种典型符号。画面是经过人为选择摄录、编辑制作等加工而成的，是经过作者价值判断、选择和功能化后的主观化产物。电视符号手段中的旁白、字幕、对话使用的才是传统语言，它在与画面的融合中起着重要的作用。但视听语言还是不同于文字语言。

首先视听语言中的镜头不等同于词语，它没有最小的信息单位。其次，视听语言的传播交流是单向的，是单向交流媒介。视听媒介有记录性，在视听信息的传播中，发信者与接受者处在不同空间，而且在时间上也是不同步的。再次，视听语言的基本规律是模拟人的视听感知经验。电影电视的媒介材料是光波和声波，体现记录性。所以视听语言具有仿生性质，使其更贴近我们的视听感知器官。最后，视听语言具有创造性。电影电视的视听语言不像文字语言那样有长期的固定性，它会随着技术、观念等时时不断变化。例如《千与千寻》海报如图 1-2-2 所示。

图 1-2-2 《千与千寻》海报

伟大的电影犹如伟大的文学或音乐，一定是对时代的深切回应，有一个超越性的主题，但这个主题一定是在一个具体的年代中“道成肉身”。然后被把握、被描述、被掩埋在族群记忆的深处。

电影是 24 格每秒的谎言，在所有虚假的人物是非中，它们是最默默无语的，却能演绎出所有的真实。

思考与练习

1. 你对视听语言的理解是什么？
2. 视听语言的构成与特性是什么？

第二章 镜头

S HITING
YUYAN

