

For Training Schools & Vocational Colleges of Higher Education

高职高专艺术类专业[基础学程]CURRICULUM

BASIC

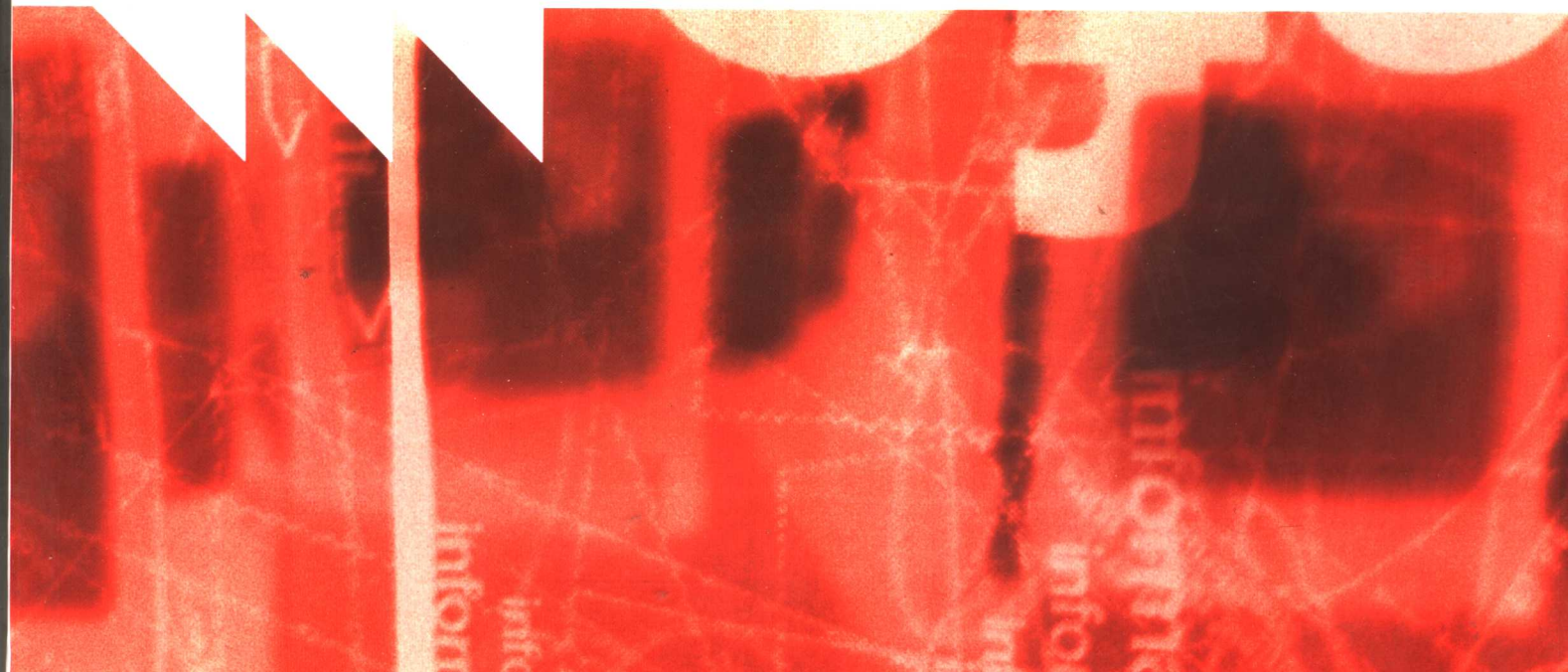
CURRICULUM

影视画面语言

高明珍 编 著

凤凰出版传媒集团重点出版项目

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

For Training Schools & Vocational Colleges of Higher Education

高职高专艺术类专业[基础学程]

BASIC CURRICULUM

影视画面语言

高明珍 编 著

大 视 觉
艺术教学系列

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

影视画面语言 / 高明珍编著. —南京:江苏美术出版社, 2007.8
高职高专艺术类专业基础学程

ISBN 978-7-5344-2426-7

I. 影… II. 高… III. ①电影—摄影构图—高等学校:技术学校—教材 ②电视—摄影构图—高等学校:技术学校—教材
IV. J93

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 124623 号

策划编辑 徐华华

责任编辑 徐华华

朱 婧

封面设计 武 迪

文字审读 王春南

责任校对 吕猛进

责任监印 贲 炜

书 名 影视画面语言

编 著 高明珍

出版发行 凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社(南京中央路 165 号 邮编 210009)

集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

经 销 江苏省新华发行集团有限公司

制 版 南京水晶山制版有限公司

印 刷 南京顺和印刷有限公司

开 本 889×1194 1/16

印 张 9

版 次 2007 年 10 月第 1 版 2007 年 10 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-2426-7

定 价 38.00 元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

目录

序	001
概述篇 影视画面的语言特性	002
课题一 影视画面的造型元素	015
课题二 影视画面的造型手段	036
课题三 影视画面的形象元素	059
课题四 影视画面的分类	085
课题五 蒙太奇和长镜头	117
作者简介	139
后记	140

序

职业教育是我国现代化进程中培养高素质劳动技术人才的基础工程。夯实人才金字塔结构的基础,必须坚持以服务为宗旨、以就业为导向、以学生为中心、以能力为本位的办学指导思想,进一步深化职业教育教学改革,真正办出职业教育的特色,提高职业教育的教学质量和办学效益,促进职业教育可持续健康协调地发展。

江苏省高职教育研究会艺术类专业协作委员会在省教育厅高教处的指导下,依托省内高职专科院校一线教师的教学实践和教学经验,组织开发、编写了这套体现江苏特色,反映新知识、新技术、新工艺和新方法的高职高专艺术类专业“四大学程”。学程着力体现能力为本、任务驱动的指导思想,通过任务、活动和主题等多样化的表现形式,将知识点和职业能力实践融进课题训练中,改革教学方法和学生的学习方式,以此提高艺术类专业学生的创造能力和综合素质。

江苏省高职教育研究会艺术类专业协作委员会和江苏美术出版社,经过三年多的研究和努力,在参编院校师生的积极配合下,“四大学程”第一批教材面世了。这是我省职业教育教材建设的新的探索和新的成果。“四大学程”已列入江苏“十一五”期间重点出版项目,是我省高职高专教材建设的新的增长点。希望该学程继续秉持实事求是、创新求精、面向未来的原则,省内各高职高专院校在使用好“四大学程”的教学实践中,进一步修订和完善本教程;同时,能够借鉴国外优秀职业教育专业课程和教材,吸纳全国高职高专院校教材编写的优点,不断优化内容,拓展体系,为加速培养适应我省经济社会发展需要的技术型、技能型人才,为建设江苏和全国的高职高专课程、培养高素质的技术人才做出贡献,为江苏的“富民强省”和“两个率先”服务。

高职高专艺术类专业
“四大学程”编写委员会
2007年5月20日

概述篇

影视画面的语言特性

课题概述

电影、电视是“看”的视觉艺术。其最重要最根本的是其视像性,而这无疑要归结到影视画面方面。任何一部影视作品,无论时间长度、内容容量如何,都是由一定数量的画面构成的,画面是影视创作中造型的首要追求。作为影视创作基础的画面具有诸多的特性,了解其特性是一切影视创作必修的入门功课。

课题目标

通过对电影史的梳理,尤其是对早期默片的观摩,体会画面对于电影、电视的基础性作用。通过与其他平面艺术形式如摄影、绘画等的画面进行比较,全面了解影视画面的基本特性。了解这些特性之后,学会在实际操作中扬长避短,拍摄出优秀的作品。

课题要求

- ① 与其他平面艺术种类(如绘画)相比较,在对比中深刻体会影视画面的艺术特性。
- ② 结合实例,阐述影视画面艺术特性的具体表现,领会其优劣。
- ③ 观摩经典影视作品,感受其艺术表现对平面画面的优劣是如何取长补短的。

课题步骤

- ① 讲解画面艺术的相关知识。
- ② 列举实例。
- ③ 经典解读。

知识点

一、影视画面的定义

影视画面是建立在高度发展的科学技术基础上的视觉媒介形式。其中电影画面是指把现实生活的影像通过胶片底片的感光记录下来,经过洗印、翻转正片拷

图1 《苏州》

图2 《美在广西》

图3 《美在广西》

贝,最终在银幕上还原出光、影、色的银幕影像。电视是指通过光电转换系统的摄录设备,将现实生活的影像记录在录像磁带上,最后通过电子信号与光的转换,在电视接收机上还原出光、影、色的屏幕影像。画面是影视艺术作品结构最为基本的组成单位,是影视造型语言的基本视觉元素。

二、影视画面的二维特性

影视画面以银(屏)幕为载体,银(屏)幕的平面结构使得影视画面成为一种平面造型艺术,而现实生活的空间形态却是三维的,那么如何在平面上创造现实的三度空间呢?

1. 利用观众的视觉经验来形成三度空间的立体感

① 将处在画面中的斜线或者是斜向排列的物体向远处伸展,从而显示出画面的纵深感(图1~图7)。

图4 《美在广西》

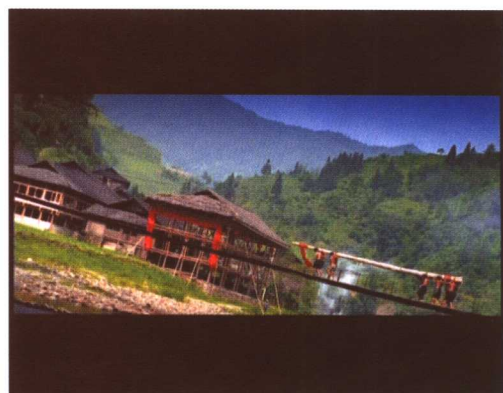

图5 《美在广西》

图6 《美在广西》

图7 《美在广西》

图 8 《苏州》

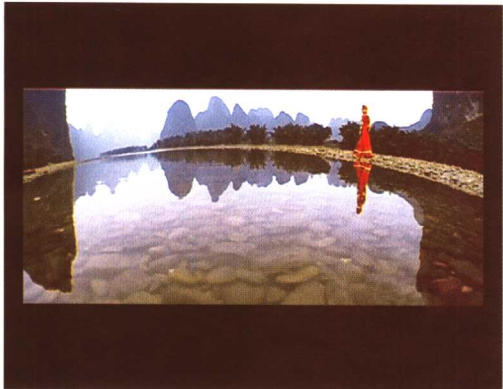

图 10 《美在广西》

② 利用广角镜头强化和放大前景与背景的比例关系，显示出空间的纵深感（图 8~ 图 15）。

图 12 《苏州》

图 14 《苏州》

图 9 《苏州》

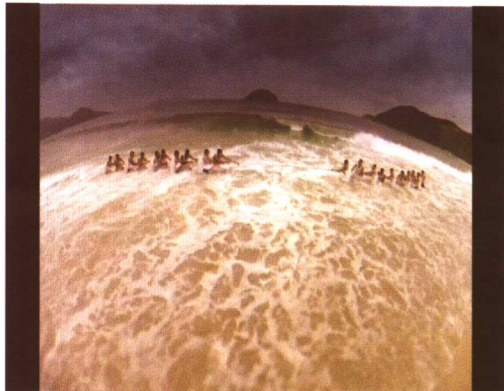

图 11 2008 北京申奥宣传片蒙特卡罗版

图 13 《苏州》

图 15 《苏州》

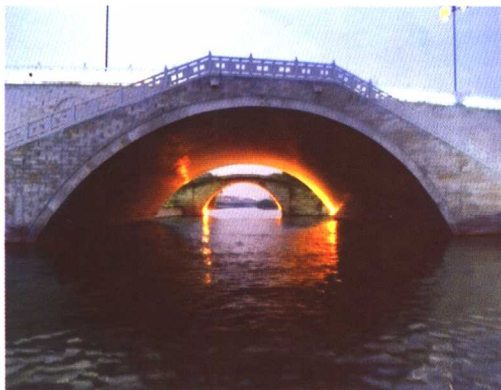

图 16 《苏州》

图 18 《我的父亲母亲》

图 17 《点虫虫》

图 19 《乱世佳人》

③ 利用照明所产生的影调层次形成远近透视,并因此显示出空间的层次(图 16~图 23)。

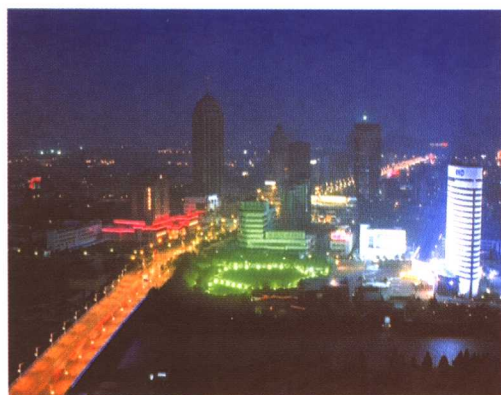

图 20 《苏州》

图 21 《苏州》

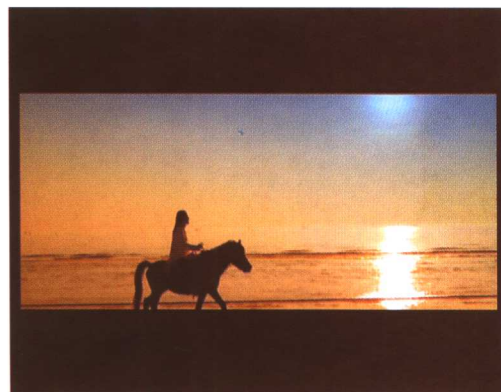

图 22 《美在广西》

图 23 《美在广西》

图 24 《苏州》

图 25 《可可西里》

图 26 《可可西里》

图 27 《春去春又来》

④ 通过物体的摆设次序、位置关系、前后景的设置来形成纵深感(图 24~ 图 31)。

如图 24 中,以雕花的廊壁窗格为前景,巧妙地将人们的视线引向花形雕饰中心,从而透过孔洞欣赏后面深处的塔楼,给人以“山外青山楼外楼”的感觉,增强了画面纵深感;同时使得欣赏成为一种渐进式、发现式的审美过程,比一览无余更有回味。而图 25 则通过前后景的虚实对比、图 26 通过视线引领,强化了画面的纵深感。图 27 以树的枝丫生长的形态巧妙地形成框架,吸引人们注意远处的寺庙,与图 24 有异曲同工之效。

图 28 《苏州》

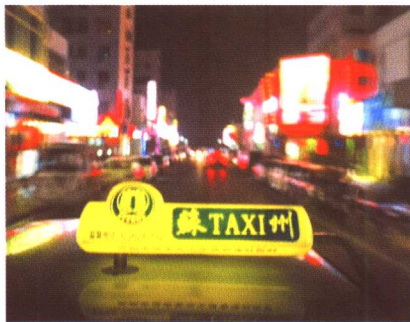

图 29 《苏州》

图 30 2008 北京申奥宣传片蒙特卡罗版

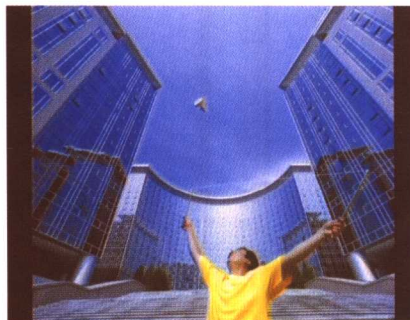

图 31 2008 北京申奥宣传片蒙特卡罗版

图 32 《邦尼和克莱德》

图 33 《邦尼和克莱德》

图 34 《邦尼和克莱德》

图 35 《邦尼和克莱德》

2. 通过运动物体的方向形成纵深感

当画面中的运动物体在运动方向或轨迹上不与画面的四个边框平行时，运动的物体便将人们的视线引向纵深。物体本身在运动的过程中会产生近大远小的透视现象，这些都会给人以纵向的空间感(图 32~图 39)。

图 36 《美在广西》

图 37 《美在广西》

图 38 《美在广西》

图 39 《美在广西》

3. 运用摄影机的调度来实现空间纵深感的营造

摄影机的推、拉、摇、移、跟的运动带来画面景别和空间位置的变化,从而带来画面强烈的纵深感 and 空间感。电影《肖申克的救赎》中第一次展现肖申克监狱的总体面貌时,镜头首先从监狱主建筑正面慢慢推进,进而从上空横向摇移,然后机位固定,镜头微微上摇,远景展示人群一起涌向广场观看包括男主人公在内的新来囚犯的情景。镜头一系列的运动一方面扩大了观众的视野,另一方面立体地展现了肖申克监狱所处的空间位置,引领观众视线从整体上感受肖申克监狱阴森、压抑的氛围(图 40~图 45)。

图 40 《肖申克的救赎》

图 41 《肖申克的救赎》

图 42 《肖申克的救赎》

图 43 《肖申克的救赎》

图 44 《肖申克的救赎》

图 45 《肖申克的救赎》

三、影视画面的框架结构

画面除了具有平面的构成之外,还具有框架结构。框架结构是影视画面存在与被规范的客观基础。

1. 框架的作用

① 框架间隔画面内外,是创作者筛选画面内容、组成画面形象结构的基础;同时,画面中构图的和谐与不和谐、平整或者倾斜都会影响欣赏者的观感。而如果没有这个画框的存在,欣赏便无从谈起。

② 形成景别。运用画框,摄影师可以自由地进行推、拉、摇、移等运动,而这些运动的自由也会受到一定的限制,这个限制就是画框。摄影师将最重要的物体拍摄下来,以画框来确定物体的具体呈现形式是与画框边沿呈平行状态,还是呈相交状态。在形成不同景别的同时,借助画框创造心理完形的空间(图 46-1~图 46-4)。《大话西游之仙履奇缘》中,紫霞仙子偷偷下凡来到荒凉的大漠,内心充满了一种好奇,同时此片本身风格奇特,属神怪系列,因此在构图上以画框为限制,创造了一种非正常的倾斜的构图形式,契合情节以及影片的风格。

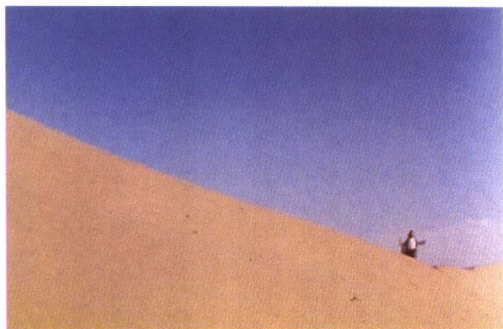

图 46-1 《仙履奇缘》

图 46-2 《仙履奇缘》

图 46-3 《仙履奇缘》

图 46-4 《仙履奇缘》

图 47 《一个陌生女人的来信》

图 48 《一个陌生女人的来信》

③ 为摄像师和观众提供一个参照体系,从而形成相对位置,产生画面的张力。现实生活中的物体或者事件,都有自己的位置和运动轨迹。摄像师要依据画框这个基点,对物体的平衡与否、对称与否、稳定与否以及运动与静止等关系进行处理,而所有这些处理都会形成一种现实生活中的相应物体不具备的内在张力(图 47~图 50)。影片《天生杀人狂》中诸多的倾斜构图就是以画框的水平 and 垂直为参照的(图 51、图 52)。

画框结构既是画面的存在形态,又在一定程度上制约着影视艺术的表现。那么如何打破画框结构的局限,使画面获得充分的表现力呢?

2. 打破框架局限的途径

① 改变画幅比例。早期电影电视的画幅比例一般都是 4:3,而今,遮幅宽银幕电影的出现,使得画幅比例有了较大改观;电视方面,高清晰度电视的画幅比例已经达到了 16:9,与遮幅宽银幕电影的画幅比例相似。画幅比例的改观,形成了影视画面新的视觉效果和视觉张力。

② 通过摄影机的运动或者镜头的组接形成多画面空间。用一组镜头来表现一个空间,打破了固定静态镜头的框架。通过不同的景别和不同角度镜头的组接,可以表现一个完整的空间,而这个完整的空间是由连续运动的画面呈现的。对某一个空间内不同事物的表现,使得观众在心理上对这个空间有了近乎完形的认识。

③ 运用开放式构图。开放式构图实际上是在画面内景物与画面外景物之间建立了一种关系,从而使得画面内没有表现到的画外景物也参与到画面的总体构思中来,这样就打破了框架的局限,突破了原先画面框架的封闭性,使得画面空间得到了更大范围的展开。这在下面的章节将作重点阐述。

图 49 2008 北京申奥宣传片蒙特卡罗版

图 50 2008 北京申奥宣传片蒙特卡罗版

图 51 《天生杀人狂》

图 52 《天生杀人狂》

经典解读

《美在广西》是广西壮族自治区旅游局倾力打造的中国第一部旅游形象片。该片曾获中国电视文艺最高奖“星光奖”一等奖。片中展现了桂林山水、滨海风光、少数民族风情等风格多样、种类齐全的广西旅游整体形象和特色。全片构思新颖,表现形式和拍摄角度富有新意,意境优美,画面清新。画面的精美是该宣传片成功的关键(图 53~图 64)。

如图 53 以仰镜头拍摄交错的乐器,纵向排列的人与高昂的乐器形成一种队列,在强烈的纵深感中传达出豪迈的气势。

如图 55 纵向拍摄诸多正在洗头的广西妇女,在拍摄对象一个接一个斜向层叠并伸展出画框的画面中,传递出独具地方特色的风情,充满了生活的趣味。

图 53 《美在广西》

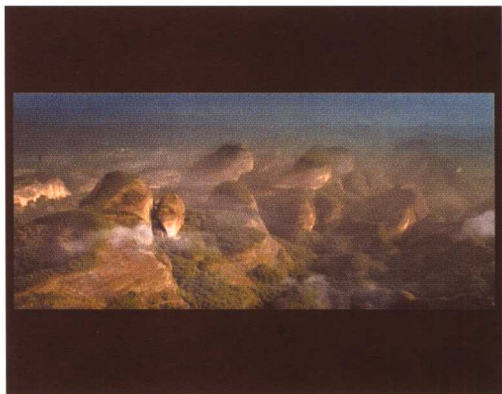

图 54 《美在广西》

图 55 《美在广西》

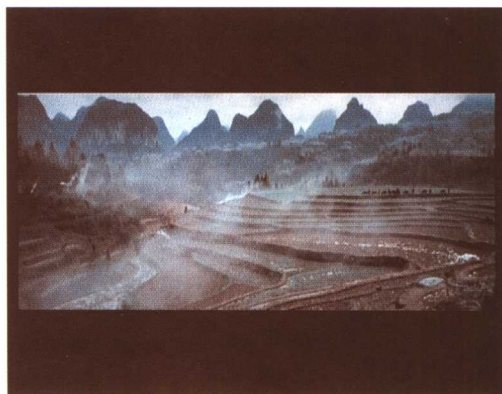

图 56 《美在广西》

如图 57 构思巧妙,多个桥墩在摄影者的眼中成为构图的重要元素。斜向拍摄强化了桥墩的排列秩序,连缀成斜切画面的线条,使原本普通的小桥变得富有韵味,增强了画面的灵动感。

如图 59~ 图 64 分别运用广角镜头、光影层次及物体的摆设次序,强化了近大远小、近实远虚的视觉体验,在平面的银幕上营造了强烈的画面纵深感,提升了画面的艺术性。

图 57 《美在广西》

图 58 《美在广西》

图 59 《美在广西》

图 60 2008 北京申奥宣传片蒙特卡罗版

教学辅导

在利用观众的视觉经验来形成三度空间的立体感时,对课堂所讲的知识点要有充分的发挥,注意其在实践当中的灵活运用及结合运用。但这只是其中最常用的几种方法,不能囊括所有,在实践中同学们应不拘一格,善于发现、突破。

图 61 《美在广西》

图 62 2008 北京申奥宣传片蒙特卡罗版

图 63 《美在广西》

图 64 《美在广西》