

电影画面⑤与 绘画构图的 语言研究

丁怡／著

图书在版编目(CIP)数据

电影画面与绘画构图的语言研究 / 丁怡著. — 太原:
山西经济出版社, 2017.9

ISBN 978-7-5577-0257-1

I. ①电… II. ①丁… III. ①电影—艺术—研究
IV. ①J9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 231819 号

电影画面与绘画构图的语言研究

DIANYING HUAMIAN YU HUIHUA GOUTU DE YUYAN YANJIU

著 者: 丁 怡

责任编辑: 吴 迪

装帧设计: 申 飞

出 版 者: 山西出版传媒集团·山西经济出版社

社 址: 太原市建设南路 21 号

邮 编: 030012

电 话: 0351-4922133 (市场部)

0351-4922085 (总编室)

电 邮: scb@sxjjcb.com (市场部)

zbs@sxjjcb.com (总编室)

网 址: www.sxjjcb.com

经 销 者: 山西出版传媒集团·山西经济出版社

承 印 者: 山西出版传媒集团·山西省美术印务有限责任公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/32

印 张: 6

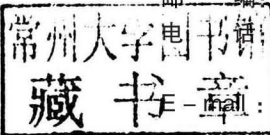
字 数: 150 千字

版 次: 2017 年 9 月 第 1 版

印 次: 2017 年 9 月 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5577-0257-1

定 价: 39.00 元

目 录

绪 论 / 001

第一章 画面构图 / 007

第二章 现实主义绘画 / 025

第一节 现实主义绘画大师列宾作品 / 025

第二节 现实主义绘画大师米勒作品 / 028

第三节 现实主义绘画大师库尔贝作品 / 032

第三章 主流电影 / 033

第四章 绘画构图图式与电影画面图式的特性 / 040

第一节 画幅比例的差异性 / 040

第二节 画面视点的可变性 / 042

第三节 画面景别的多样性 / 047

第四节 画面构图的运动性 / 052

第五节 画面效果的逼真性 / 058

第六节 画面构图的多样化 / 060

第七节 画面构图的组接统一 / 073

第八节 画面欣赏的时间性 / 077

第九节 创作的转化过程 / 081

第十节 叙述连续的整体性 / 087

第十一节 画面与声音 / 091

第五章 电影画面构图的流派 / 106

第一节 绘画派 / 106

第二节 纪实派 / 119

第六章 电影画面构图的形式 / 135

第一节 封闭式构图 / 137

第二节 开放式构图 / 151

第三节 电影画面构图观念的演变 / 167

参考画作 / 181

参考文献 / 182

绪 论

不同艺术形式的思维方法和表现形式具有内在的稳定性和承传性，并积淀到我们的视觉语言中。具象绘画作品是主要的传统视觉艺术形式，它和影像艺术都是在二维空间创造三维形象，二者之间关系密切。

人们常常认为：逼真、细腻和具象绘画作品画再好也是假的，而粗糙、模糊的影像和照片拍得再差也是真的。造成这样的认识主要是因为两者的物体外部形象生成的方式截然不同。绘画作品是由人们掌握的特殊技法来完成的，而影像照片则是靠机械的功能来实现的。照片上的影像可以不借助人的作用，以小孔成像的原理自动生成，影像不仅能纪录逼真的幻象，而且还能再现客观物象的运动，银幕上动态的影像更显示了它的客观性和逼真性，这正是绘画与电影的物体外部形象生成方式不同所决定的。

卢米埃尔兄弟发明了电影放映机的抓片机构，制成了既可以连续拍摄，又可以放映的机器，并于 1895 年 12 月在巴黎卡步辛路的大咖啡馆地下室首次放映电影。卢米埃尔的电影画面构图是仅仅停留在“活动照相”的观念上，也就是在固定的角度和距离上拍摄的，银幕上出现的活动影像只能显示在一个固定的空间。其代表影片有《工

厂大门》《火车进站》《水浇园丁》。法国导演梅里爱的电影画面构图是舞台剧的翻版，形式是“戏剧电影”的构图观念，即运用定点拍摄的方法，每一个场景的变化和戏剧舞台一样，代表影片有《月球旅行记》，通过画面把想

影像《工厂大门》截图 卢米埃尔

影像《火车进站》截图 卢米埃尔

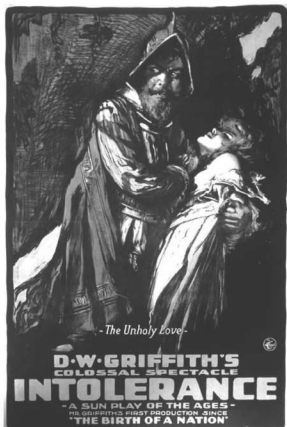
影像《水浇园丁》截图 卢米埃尔

象生动的故事展现在观众面前。普洛米奥运用“移动拍摄”的手法，又在拍摄角度和距离上大胆尝试，影片开始接触现实生活，反映社会问题。格里菲斯的电影拍摄手法博采众长，一展风采。画面采用远景与特写镜头的连接，对“交替蒙太奇”进行使用与研究，突破了时间上的限制，创造了全新的电影观念。代表影片有《党同伐异》

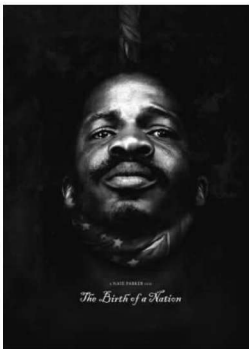
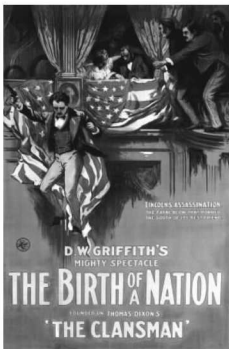

电影《月球旅行记》海报 梅里爱

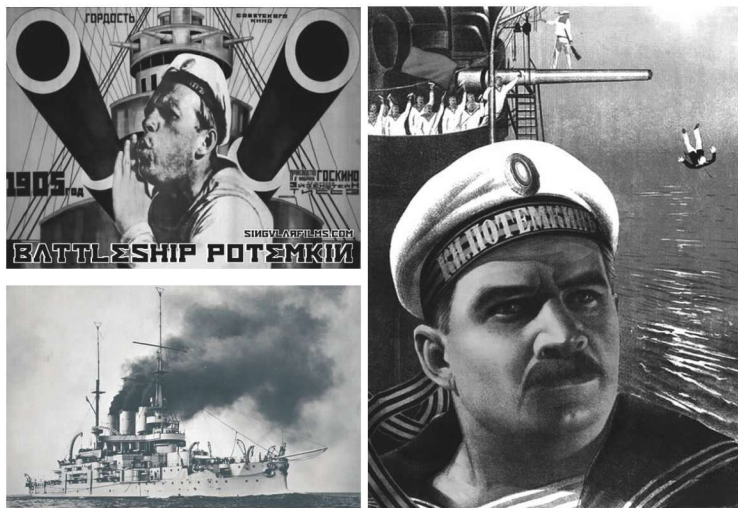
《一个国家的诞生》。爱森斯坦结合自己的创作实践和对蒙太奇的创作，把电影艺术提高到一个新的高度，代表影片

电影《党同伐异》海报 格里菲斯

电影《一个国家的诞生》海报 格里菲斯

电影《战舰波将金号》海报 爱森斯坦

有《战舰波将金号》。电影画面构图不再像卢米埃尔时代那样每个画面都是毫无联系、独立的、完整的构图，不是梅里爱时代同一视点、同一距离、同一角度的全景构图。爱森斯坦的电影作品，注意每个镜头画面构图的承上启下关系，既有封闭式构图也有开放式构图，既有一个镜头画面构图交代一层意思，也有一组镜头画面阐明一个意思。

电影内容与形式的变化、发展，也都是为了迎合人们的新思想、新内容、新题材需要而产生的。如从固定拍摄到运动拍摄，从定点拍摄到改变距离和角度的拍摄，从自然光到人工光又到混合光，从无声片到有声片，从黑白片到彩色片，从定焦镜头到变焦镜头，从普通银幕到宽银幕又到IMAX 3D巨幅银幕，从单声道到多声道，从低度感光到高度感光，从封闭式构图到开放式构图，等等。

绘画艺术与影像艺术是不是一回事？从总体上来看，电影在发展过程中形成了自己独特的视听语言系统。光影、声效、时间、空间、运动构成了视听语言的几大基本元素。但是，仍然有一部分观点把电影叫作“活动图画”，或者简称为“图画”。绘画与影像在一些基本元素的具体解析中，仍然具有某种精神上的一致性，我们不难看到绘画艺术对影像起到的潜移默化的影响。

第一章 画面构图

“构图”一词来自拉丁文的“Composition”，其含义就是对造型素材进行取舍、组织、安排、建构。“构图”在绘画中是指艺术家从选材、构思到造型体现完整的创作过程。是画面的布局与构成，是在一定的画幅格式中，选择、组织、处理画面，对结构、形体、比例、明暗、光影、色调、线条、质感、量感等一些绘画元素的配置。

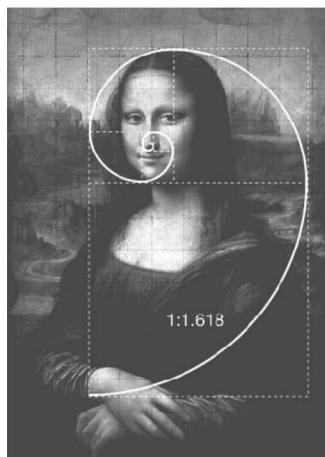
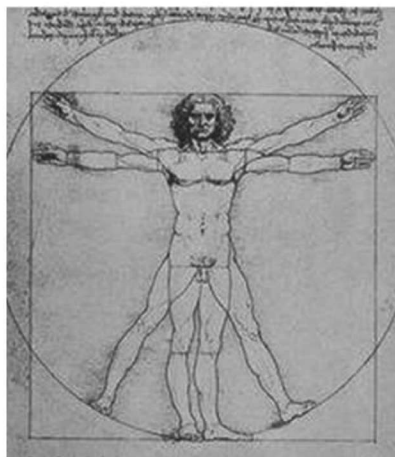
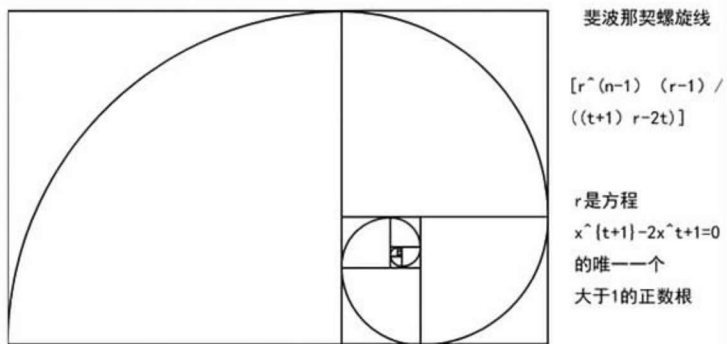
中国的绘画艺术特别重视构图，很早就有这方面的论述。我们的前人不称之为构图，而叫“布局”或“经营位置”。南齐的谢赫在其所著的绘画理论中提出了影响深远的《六法论》：气韵生动，骨法用笔、应物象形，随类赋彩，经营位置，传移默写。“经营位置”也就是我们现在所熟知的绘画构图。

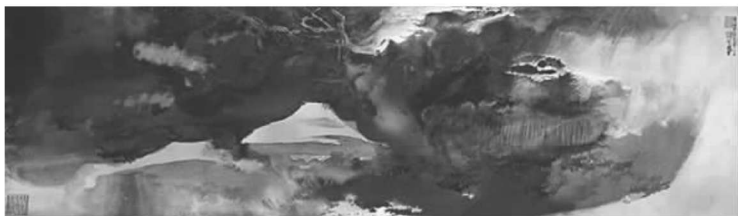
《六法论》 谢赫

西洋画注重的黄金律，黄金律又称黄金比，是指事物各部分间一定的数学比例关系，即将整体一分为二，较大部分与较小部分之比等于整体与较大部分之比，其比值约为 $1 : 0.618$ ，即长段为全段的 0.618 。所以 0.618 被公认为最具有审美意义的比例数字。上述比例是最能给人以美感的比例，因此被称为黄金分割。

中国画的构图一般不遵循西洋画的黄金律，而是做长卷或立轴，长宽比例是相对“失调”的，但它能够很好表

黄金律

《爱痕湖》 张大千

《长江万里图》 张大千

《夏荷图》 张大千

《富贵双寿》 齐白石

《墨蟹图》 齐白石

《墨虾图》 齐白石

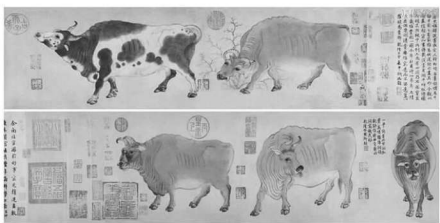
《万山红遍》 李可染

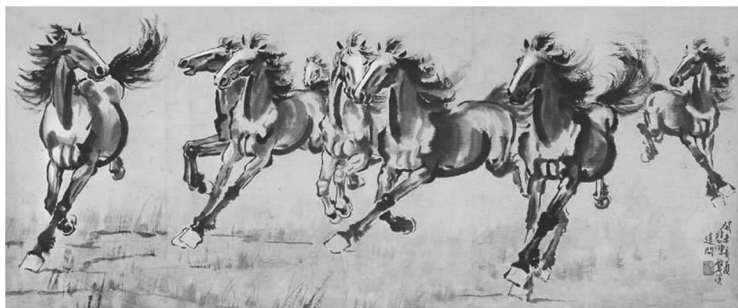
《井冈山》 李可染

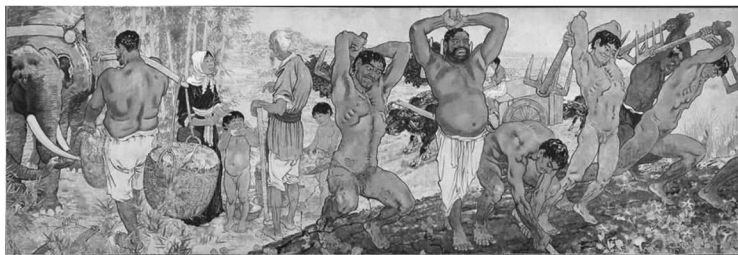
《漓江胜境图》 李可染

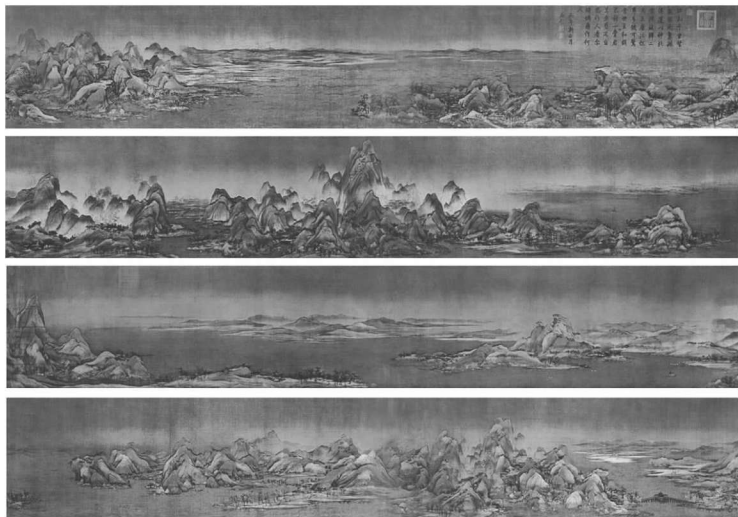
《五牛图》 韩滉

《八骏图》 徐悲鸿

《愚公移山》 徐悲鸿

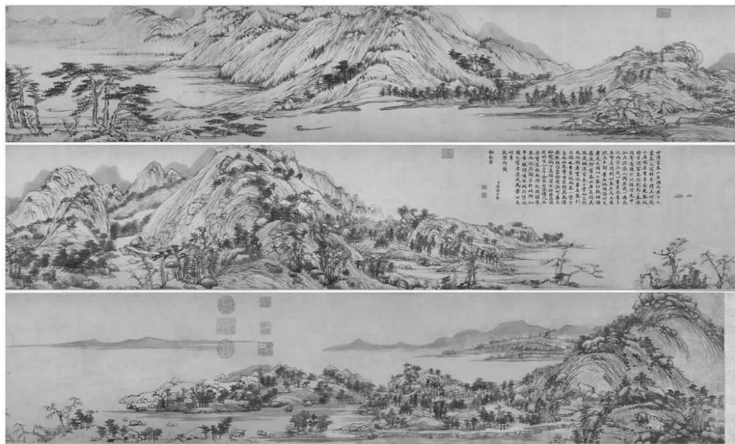
《千里江山图》 王希孟

《百骏图》 郎世宁

《汉宫春晓图》 仇英

《富春山居图》 黄公望

《洛神赋图》 顾恺之