

影视 画面

分析学

李杰 王骏 编著

国防工业出版社

National Defense Industry Press

影视画面分析学

李杰 王骏 编著

国防工业出版社

(北京海淀区中关村大街27号)

国防书店 (010) 68438473 · 北京 · 发行部 (010) 68414474

发行部 (010) 68411232 · 发行部 (010) 68432694

图书在版编目(CIP)数据

影视画面分析学 / 李杰, 王骏编著. —北京: 国防工业出版社, 2008. 3

ISBN 978 - 7 - 118 - 05597 - 9

I. 影... II. ①李... ②王... III. ①电影 - 摄影构图 ②电视 - 摄影构图 IV. J93

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 023669 号

※

国防工业出版社 出版发行

(北京市海淀区紫竹院南路 23 号 邮政编码 100044)

北京奥鑫印刷厂印刷

新华书店经售

*

开本 710 × 960 1/16 印张 17 1/4 字数 307 千字

2008 年 3 月第 1 版第 1 次印刷 印数 1—4000 册 定价 29.00 元

(本书如有印装错误, 我社负责调换)

国防书店: (010) 68428422

发行邮购: (010) 68414474

发行传真: (010) 68411535

发行业务: (010) 68472764

编者的话

当今社会是影像的时代,而最具影像代表的艺术就是影视艺术。

影视艺术承担着传递信息、传授知识、沟通交流、提供娱乐与审美的诸多功能,它是社会、政治、经济、文化、思想发展的标志性体现,既推动和影响着整个社会的发展,也丰富和陶冶着人们的精神世界,因此,作为当今社会的每个人,应该熟悉并不断学习影视艺术的相关知识。

《影视画面分析学》是作者在长期的教学实践与理论研究基础上试图探索的一门新型影视艺术学课程,旨在从影视作品的画面入手,对影视作品的镜头构成,画面主体的位置规律,画面视听元素构成,画面的内涵、思想、文化、情感等进行全面分析,以提高人们对影视画面和影视作品的分析、审美和鉴赏能力。内容主要涵盖影视镜头、影视画面景别、影视画面光线、影视画面角度、影视画面连贯、影视画面运动、影视画面构图、影视画面视觉元素分析等。

纵观国内外关于影视艺术研究的专业书籍,都有一个共同的特点,那就是从宏观理论的层面上展开研究影视艺术和影视作品,而本书主要是从中观和微观层面切入,专门、系统、理性地对影视画面的艺术与审美进行分析研究,视角独特、手法创新、思维大胆、系统全面、注重实用。

《影视画面分析学》对影视画面分析的要点、原理、依据、方法进行高度概括与总结性叙述,不仅对广播电视编导专业、相关影视艺术专业的学生和理论研究工作者的学习、研究有一定的参考价值,同时也便于影视爱好者和其他专业学生的学习,因此,该书既有较强的针对性,又兼具一定的普适性。

随着我国广播电视体制的不断改革与快速发展,市场化条件下的广播电视竞争也日趋激烈,这也使得广播电视行业的发展有了更加广阔的自由空间,因此,近年来,报考广播电视编导专业的学生呈现出明显的上升趋势,相信这本书的出版,也必定会给他们提供一个专业应考的参考资料。

该书的编写工作持续了较长的时间,初稿在2005年前就已完成,本想尽早出版,可是每当我拿起书稿翻阅时,心里总感到些许不安,始终认为还不很成熟,没有勇气让它与热心影视事业的广大读者见面。然而,在后来本科生的教学实践中,学生不断问我有没有这方面的专业教材,并有学生问我从事这方面的专业研究与教学工作多年,为什么不写一部著作呢?说实话,听到学生们的这些话,让我感到很羞愧,思想上也有很大的压力,但同时又坚定和鼓足了我继续完善并出版该书的信心和勇气,于是重新对初稿进行了集中修改、补充、完善,几经易稿,最终决心将书稿呈送给广大读者。

该书编写过程中,得到了许多同行和业内人士、专家的指导、帮助,特别是得到了西北师范大学教育技术与传播学院院长、博士生导师杨改学教授的悉心指导;还得到了西北师范大学新闻中心曹海仙、岳锋,甘肃省广播电视协会秘书长袁艳,好友杨岩钰、景晓文同志,西北师范大学广播电视编导专业本科生苗亮军同学等的大力协助;国防工业出版社的刘炯主任和宋序一编辑,反复认真审读书稿,对书稿做了大量的整理工作,并对书稿的学术性修改提出了许多建设性的意见和建议,在此,作者一并深表诚挚谢意。

由于自己的水平有限,书中难免有不当和错误之处,敬请影视界同仁和广大读者予以批评指正!

编者

前言

影视艺术是人类古老的审美愿望与科学技术高度融合的结晶。早在1910年,最早的电影理论家、意大利电影导演卡努杜宣称,电影是继建筑、音乐、绘画、雕塑、诗和舞蹈之后人类的“第七艺术”。基于这一概念,也有人将电视称为“第八艺术”。

由于电影和电视之间在诸多方面的相近,人们常常将它们并称为影视艺术。影视艺术是和那些历史悠久的艺术门类截然不同的现代艺术。它们以现代化的媒介形式和艺术精神突破了传统艺术的美学原则,实现了多样融合,是现代艺术百花园中的一朵奇葩。

影视艺术是时空结合的艺术,是视听结合的艺术,是动静结合的艺术。

影视艺术是科学和艺术认知可能性综合作用的产物,影视镜头与画面的组合不仅将影视的技术性能转化为艺术性能,而且在其艺术组合中,各种艺术又以其各自前所未有的互补合一的新职能,使影视艺术拥有了巨大的审美感染力。

影视画面是建立在影视技术之上的影视艺术创作与审美的过程体现。

影视作品表现的终端是影视画面。影视画面是影视作品最基本的构成单元。人们对影视艺术的认识,也都是从它外化的视觉形式(画面)中通过感受而获得的。

影视画面是多种语言因素的复合体,是一整套相互交织、组织严密的影视语言系统,其本质意义在于它的美学内涵和情感外延的直接体现。它不仅具有客观现实的“再现性”,更具有主观内涵的“表现性”。

影视画面分析,旨在从影视作品的镜头画面入手,对影视作品的镜头构成、主体的位置排列规律、构成画面的视听觉元素进行分析,提高对影视作品画面的认识、感知、审美与鉴赏能力。

目 录

上 编 影视基础理论

第一章 影视画面	2
第一节 影视画面的空间特性	2
第二节 影视画面的时间特性	4
第三节 影视画面造型	5
第四节 影视画面的取材	7
第五节 影视画面格调美	8
第二章 影视艺术	11
第一节 影视艺术与现实世界的关系	11
第二节 影像技术的出现	11
第三节 电影艺术的诞生	12
第四节 电视艺术的诞生	15
第五节 影视艺术的异同	18
第六节 影视艺术的三大系统	25
第七节 影视艺术的文化品格	27
第八节 影视艺术的民族性	37
第三章 影视艺术的文化传统	40
第一节 美国电影	40
第二节 欧洲电影	42
第三节 中国电影的风格与流派	44
第四节 中国影视文化的传统	46

中 编 影视画面分析

第一章 影视镜头	55
第一节 影视语言	55
第二节 影视镜头	57
第三节 蒙太奇	60
第四节 影视画面的声音	63
第五节 影视语言的多元化	67
第六节 影视镜头的三种典型类型	70
第七节 镜头存在的三种典型场景	73
第八节 构成影视镜头的人物位置和形体关系	74
第九节 影视镜头的视点	77
第十节 影视镜头的基本构成	78
第十一节 影视镜头的越轴	80
第二章 影视画面景别	85
第一节 影视画面的景别	85
第二节 影视画面景别的种类	88
第三章 影视画面的光线与色彩	95
第一节 光线的基本常识	95
第二节 光线的种类	97
第三节 光线的风格	100
第四节 影视画面的色彩	102
第五节 影视画面色彩象征的类型	106
第四章 影视画面角度	112
第一节 影视画面角度	112
第二节 决定影视画面角度的因素	113
第三节 影视画面角度的功能	114
第四节 影视画面角度的处理	115
第五节 影视画面的客观性角度与主观性角度	118
第五章 影视画面连贯	120
第一节 影视画面的连贯	120
第二节 影视画面连贯的处理	121

第三节	影视画面连贯应注意的问题	129
第四节	影视画面编辑	130
第五节	其他连贯因素	140
第六章	影视画面运动	142
第一节	影视画面运动	142
第二节	影视画面运动的目的	144
第三节	动感画面的创造	148
第四节	影视画面空间的创造	150
第五节	影视画面运动形式分析	153
第七章	影视画面构图	158
第一节	影视画面构图概说	158
第二节	影视画面构图的要求	160
第三节	影视画面构图的两大流派	163
第四节	影视画面构图视觉元素分析	163
第五节	影视画面构图的基本要素及其作用	166
第八章	影视画面视觉元素	173
第一节	影视画面方向	173
第二节	影视画面的结构成分	174
第三节	影视画面的形式元素	175
第四节	影视画面的场景调度	177
第五节	影视画面的编辑元素	180
第六节	影视画面的节奏	183

下 编 影视作品分析

第一章	影视作品分析	189
第一节	影视作品分析的基本要求	189
第二节	影视作品分析的方法	196
第二章	影视作品分析	202
第一节	电影《天堂电影院》	202
第二节	电影《阳光灿烂的日子》	207
第三节	电影《杀手莱昂》	211
第四节	电影《夜世界》	214

第五节	电影《天堂里的孩子》	217
第六节	电影《芙蓉镇》	219
第七节	电影《城南旧事》	222
第八节	电影《黄土地》	228
第九节	电影《罗马假日》	232
第十节	电影《末代皇帝》	236
第十一节	电影《小武》	241
第十二节	电视剧《橘子红了》	246
第十三节	电视纪录片《英和白——99 纪事》	250
第十四节	电视纪录片《龙脊》	252
第十五节	电视纪录片《最后的山神》	255
第十六节	电视纪录片《大河西流》	257
主要参考文献		265

上 编

影视基础理论

艺术源于生活,高于生活,影视艺术以其高度的
综合性、自由性、丰富性、包容性更具艺术魅力,
从事影视艺术工作,需要一种真诚的态度、燃烧的
激情、丰富的知识、综合的修养和热爱生活、热爱
生命、甘于奉献的精神。

第一章 影视画面

影视画面的研究,在当今图像文化发达和电视事业快速发展的今天是十分必要的。照片、电影、电视是现代图像文化的重要组成部分。一个多世纪以来,由于观众欣赏能力的提高,加之画面是电视的本体语言,图像正在起着与语言文字相同又无法被取代的重要作用。画面的信息传递功能和表意功能日趋完善。要想提高电视节目的质量,首先要从追求电视画面的高能效应入手。

第一节 影视画面的空间特性

一、显示特性

1. 色彩夸张

影视画面的色彩是建立在影视技术基础上的对客观现实物象的一种色彩还原。由于摄影机、摄像机的物理和光学特性,所以影视画面的色彩还原和显示与客观现实相比,有一定的夸张性。

2. 主观性

影视画面是影视创作者经过主观构思和个性化审美选择的结果,因此,在影视画面创作的整个过程中,无不体现出创作者强烈的主观性。

3. 光影漫射

影视画面是光线作用下的造型表现,也是以光影的形式呈现在银幕和屏幕上的,由于光线和影调在画面中分布的多样性和相互的干扰性,光影效果本身参与画面的结构和布局,造成画面中的光影会使人们在视觉观看上产生一定的漫射现象。

4. 不完整性

影视画面是在银幕、屏幕二维平面上呈现客观现实的三维空间。画框自身的结构特点决定了影视画面所呈现的内容是有选择的,不可能是客观自然的全貌和全部,因此,画面中表现的主体、环境是不完整的。

二、平面造型

影视画面的造型形式属于平面造型,其目的是在二度空间的平面上再现或表现三度空间的现实生活,造型形象主要诉诸于视觉、听觉和视听结合的综合感觉(包括联觉)。

三、影视画面的造型特性

影视画面综合其他平面造型艺术的手法之长,充分调动观众(主要借助于视觉)对客观现实空间的认知、感受,形成具象。

影视画面造型的特性是表现运动和运动表现,其目的是使得“创造”的画面与画面的荧幕(屏幕)视觉效果接近或完全等同于客观的现实空间。

四、影视画面的造型手段与方法

影视画面造型的核心是在视觉上造成对画面呈现出的场景空间的前后纵深感,以形成平面的视觉立体感,同时要表现主体、展现主题、传递信息、表达情感、艺术审美。

影视画面的造型手段与方法概括起来大致可以通过以下方法实施。

① 光线的有效选择与利用。

② 主体的外形与动作。

③ 摄影机(摄像机)透视技术的正确运用。

④ 镜头语言的合理运用。

五、影视画面的框架结构

应注意影视画面画框的独立性和完整性,画面中各种形象元素应完整、严谨、和谐与统一。

影视画面的画框是客观空间的有机组成部分,内外的联系是必然的、无条件的。概括起来,其框架结构有如下特点。

① 画幅比例的恒定性(电视通常是4:3,电影从20世纪50年代宽银幕出现以来是被拍在一个扁长方形的画面上,例如1.85:1或2.35:1)。

② 形成景别,规定影视画面的呈现方式。

③ 影响画面内容和观众心理,决定观众对影视画面的审美方式。

④ 对主体物位置的相对改变性。

⑤ 影响和改变画面的平衡性。

⑥ 视觉上产生画面的内部张力。

第二节 影视画面的时间特性

影视画面占有一定的时间,并呈现出相应的时间特性。

影视画面的时间是与影视画面的空间相结合而不可分离,可以是再现的时间,也可以是创造的时间——扩展、压缩、停顿等的时间,如表 1-1 所列。

表 1-1 底本与述本时间长度的五种变化形式

底 本	述 本 时 间
省 略	述本时间等于零且小于底本时间
缩 写	述本时间小于底本时间
场 景	述本时间等于底本时间
延 长	述本时间大于底本时间
停 顿	底本时间等于零且小于述本时间

影视画面的时间特性主要有以下几点。

1. 单向性

影视镜头的时间是一次性的呈线性关系向前推进的。

影视画面传递信息是通过空间的三向度与时间(一向度)的结合中表现的,二者不可分离,共同完成立体的具象的表现形式。

由于影视画面时间特性的单向性(一向性),决定了其造型表现上的瞬间性和一次性。影视画面造型表现上的一次性,又决定了影视作品创作的纪实性和不可重复性(思维创新、模式创新)。

2. 连续性

客观事物发展变化的连续性决定了影视画面在记录和表现上的连续性。影视画面以每秒特定速度(电影每秒正常 24 格画幅、电视每秒 25 帧画面)的静态画幅连续不断地实现画面内容的呈现与变换。

影视画面造型过程是连续的,是在连续的时间中对画框内各视觉造型元素的有机组合与先后排列。影视画面时间的连续性,决定了观众对影视画面观看的被动性与视觉上的一次性。影视画面在时间上的连续性是影视画面构成方式的体现,它不同于影视作品结构的顺序性。

影视作品结构在特定的时间片段内可以是连续的,也可以是跳跃的,但在作品播出与呈现过程中是完全有顺序的,也是连续的。

3. 同时性

影视画面在传播与收视上是同时的,具有即时性。影视画面传输的同时性,

改变了人们通过影视画面获取信息的方式。而且影响和改变了影视作品的制作手段与方式。

第三节 影视画面造型

一、影视画面

画面是影视语言的基本元素,是影视用以传播信息的最重要的手段。影视画面具有以下特性。

1. 客观性

影视画面是由摄影机、摄像机记录下来的对物质现实的一种客观反映。较之其他艺术形式,影视对物质现实反映更为直接、逼真。再现运动是影视画面最独特和最重要的特征。同时,影视画面还能把客观世界从宏观到微观展现在我们面前。由于影视画面的客观逼真性,因而使它具有了一种强烈的现实感,观众往往把影视画面上出现的东西当做客观现实,不由自主地参与进来。

影视画面反映的是客观现实的鲜明的、具体的、单独的面貌,它不适宜对物质现实进行抽象的、概括性的反映,它是对事物的一种单义再现。这一点和文字恰恰相反。例如描绘一个人物,小说只能通过文字从各种角度对人物形象、动作、表情等进行描绘,但归根结底毕竟只是文字,读者要得到具体形象,就必须加上自己的想象。但读者根据文字描绘在头脑中想象出来的人物形象,往往因其人生经验、教养、性格的不同而千差万别。所以,读了小说《红楼梦》以后,不同的读者心目中往往有不同的林黛玉的形象。但电视剧则不同了,电视剧《红楼梦》中林黛玉的形象只有一个,就是由演员扮演的林黛玉,观众离开演员的形象就无法描绘出电视剧中林黛玉的形象。

影视画面从来不表现抽象的“人”、“建筑”和“景物”,它只能客观再现“某个具体的人”、“某一处景物”。影视画面反映某些相对抽象的思想时,往往通过两种方式:一是利用某种形象的象征;二是利用影视画面的组接和对比。但这些都依赖于观众的想象去加以丰富和补充。

同戏剧等艺术形式相比,影视在画面表现上有着非常广泛的自由度。戏剧等艺术形式对客观事物的反映往往是比较间接的,具有一定的假定性。而影视画面在表现千军万马大战和万水千山的征途时,则是真实再现,观众仿佛置身其中。戏剧有舞台的限制,表现是固定的,影视画面则不存在这些限制,能如实地自由表现所有的人物和事物。

2. 艺术性

影视画面不仅是对物质现实的客观反映,它同时也是创作者对客观世界认

识和思考的结果,是主观和客观、感性与理性的统一。影视画面并不是对客观世界的自然记录,而是以选择和安排为基础的。它采用各种表现手段,强化了画面的渗透力和感染力,对观众的情感 and 行为往往有着直接和间接的影响。

影视画面不仅仅传播信息,同时也传递某种情感,具有较强的煽情作用。在影视作品的创作中,不仅要考虑其内容和意义,还要重视其艺术感染力。

影视画面虽然能忠实的记录客观事物,但画面自身并不能表明其意义和内涵,可以说,影视画面本身是在展现而不是论证。影视画面的意义可以通过这样几种途径来解释:一是用解说词(如影视纪录片)说明;二是通过画面的摄制方式去说明;三是通过镜头与镜头组接产生新的含义。而这些是需要观众根据自己的知识范围、兴趣、文化修养等去进行理解和消化。正因为观众能够参与影视画面的解释,所以其兴趣也就大大提高。

3. 运动性

影视作品是由一组不同的镜头与画面组成的,每一个画面、每一组镜头都不是孤立存在、静止呆滞的。首先,影视画面大都反映的是物体的运动,即使是相对静止的人物的画面,其表情和眼神也都在不断变化着,这是影视画面和绘画、照片的根本区别所在。其次,影视画面和画面之间,镜头和镜头之间都互相关联和延伸,它通过一组组画面与镜头的组接,来反映事物的发展和变化。影视画面必须具备这种流动感。

正由于影视的这种流动性,所以在构成影视画面时并不要求每个画面都要完整、匀称,而往往是以局部表现整体,用不完整的画面表现完整的事物,给观众留下想象和再创造的余地。

电视画面和电影画面虽然有着很多相似之处,但二者的物质技术手段有很大差别,这也使它们具有了一些不同特点。如电视画面的清晰度低,而且是在小屏幕上播放,因而它很少像电影那样再现宏大的场面,电影画面以活动图像为主,而电视画面则大量使用图片、图表、动画、特技画面、字幕等表现手段。

二、美学态度决定影视画面的造型方式

对影视画面造型的美学态度决定画面造型的创作方法与视觉审美的艺术效果。影视画面的造型,其实施基础是对影视画框的认识理解与选择运用。其有两种造型美学态度,即封闭式美学态度、开放式美学态度。

三、影视画面造型方法

与两种造型美学态度相对应,影视画面造型方法也呈现出两种:一种是封闭式造型,另一种则是开放式造型。

1. 封闭式造型

影视画面的封闭式造型,是以画面内景物安排的和谐统一,以画面的整体感、内向性为特征的。主体安排能将观众的视线引向内容的重点上,观众的理解和思考是围绕画面内部提供的视觉元素而展开的。它通常是将一个空间分解为若干小空间,然后组接起来。往往是前一个镜头的画外空间就是下一个镜头内的空间。从构图来说,以平衡为准。这种画面的空间处理是封闭性的,因此观众不会产生画外空间的联想。这种封闭式画面在用光上习惯采用戏剧性用光,在声音方面,往往以背景音乐代替环境音响。

2. 开放式造型

影视画面的开放式造型,具有与封闭式造型画面相反的特点,结构画面常常是不均衡、不和谐、不完整的,具有向外的动势和张力。它把画内、画外空间看成是一个有机的整体,画内可见空间只是整体的一部分。

虽然银幕、屏幕上可见的画面构图是不完整的,但是画外空间如有足够的暗示就可以使观众在脑海中形成那个空间的形象。开放式造型的影视画面可以使观众参与创作并充分发挥其想象力。

这种开放式结构带来了对画面开放性的处理。在表现运动的主体时,不一定按传统取景观念,在主体运动前方留有一定的空间以保持画面的均衡状态,而是可以紧靠运动指向那一侧的画框,均衡状态是结合着画面空间来考虑的,在表现静态画面时也是如此。此外,画面内人物的视线及人物和物体的运动方向是离心式地向着画外。

运用画外空间在很大程度上要借助于声音,它能暗示画外空间的存在,并把画内、画外空间连成一体。所以采用开放式造型结构,往往比较重视同期声和环境音响的运用。

第四节 影视画面的取材

影视画面既是一种技术产品,也是一种艺术作品,是视听结合的二维平面上表现客观的三维空间的艺术。其主旨是表现主体、表现主题,传递有效的视觉信息,给观众提供视觉审美与精神享受。

一、影视画面取材要求

1. 影视画面的时空信息应清晰准确,简明集中

- ① 选择截取、记录有效时空。
- ② 合理构图,突出主体,强调有效趣味点。