
影视传媒应用型系列教程

影视创作基础

钟大鹏 著

中国传媒大学出版社

影视传媒应用型系列教程

影视创作基础

钟大鹏 著

中国传媒大学 出版社

·北京·

图书在版编目(CIP)数据

影视创作基础 / 钟大鹏著. -- 北京: 中国传媒
大学出版社, 2019.4

ISBN 978-7-5657-2463-3

I. ①影… II. ①钟… III. ①电影制作 ②电视剧创作
IV. ①J904

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 036010 号

影视创作基础

YINGSHI CHUANGZUO JICHU

著 者 钟大鹏
责任编辑 黄松毅
特约编辑 张 静
封面设计 郭 琳
责任印制 阳金洲

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编: 100024
电 话 010-65450528 65450532 传真: 010-65779405
网 址 <http://www.cucp.com.cn>
经 销 全国新华书店

印 刷 三河市荣展印务有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 18.25
字 数 385 千字
版 次 2019 年 4 月第 1 版
印 次 2019 年 4 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5657-2463-3/J·2463 定 价 49.00 元

版权所有 翻印必究 印装错误 负责调换

作者简介

钟大鹏，现就职于广西教育学院，高级工程师、摄影师。主要从事影视创作的教学与研究工作。主持的《数字影视制作》课程为省级精品课程，曾获省级教学成果奖4项，主编教材2部。

责任编辑:黄松毅

特约编辑:张 静

封面设计:郭 琳

前言

Preface

随着数字影视技术的快速发展,各类数字摄像、录像设备及非线性编辑硬件与软件得到迅速普及,越来越多的影视爱好者有条件加入影视创作的行列。本书是为了适应数字时代对影视传媒人才培养的实际需要,为满足广大热爱影视创作的在校学生的需求,结合当前影视新发展以及作者多年的影视教学实践和创作经验,吸收传统影视理论的基础上撰写而成的。

对年轻人,尤其是对大学生来说,完成一部优秀的影视作品并非易事,需要考虑资金、设备、人员及创作技艺等因素。初学者对影视创作有激情,但对大多数初学者而言,他们并不十分了解影视语言的重要性,对拍摄技巧和编辑技巧也把握不到位。如何将理论与实践、技术与艺术有机结合,选择合适的影视类型题材进行更具操作性的创作,是本书写作首先要考虑的问题。因此,本书在体例设计和结构上做了创新,在注重理论性的同时,突出实用性和实践性。全书主要内容包括影视艺术基础、影视拍摄技能、影视后期编辑创作方法、电视新闻节目创作、电视专题片创作、纪录片创作和微电影创作。由于微电影现已成为广大青年,特别是大学生喜爱的一种新的影视艺术形式,因此,本书对微电影创作这部分内容做了重点分析和论述。本书的内容具体翔实,体现出较强的针对性和实战性,使读者能在较短的时间内比较系统地掌握影视作品创作的基本理论和实战技能,为今后走向社会,从事影视行业及相关工作打下坚实基础。

本书充分体现以下特色:

第一,案例翔实、内容实用。

本书对难理解的理论内容提供了较为翔实的案例分析,目的在于加强理论知识的理解和掌握。对相关影视理论知识以实用、易懂为原则,介绍基本技能的内容则较为翔实且实用,有利于学习者学习和实践。

第二,图文并茂、具体形象。

为了方便读者理解、便于直观学习,本书图文并茂,插图达200多幅,尽可能地使文字形象化。

第三,操作性强、突出应用。

本书结合影视艺术创作的理念和方法,通过具有较强操作性的电视新闻片、电视专题

片、纪录片、微电影这四类题材的创作，以小作品培养学生的专业水准，突出实际应用。

本书在撰写的过程中，参考了大量的专著、文献和影片，借鉴了部分专家学者的学术观点和资料，在此谨向这些作者致以深深的敬意并表示衷心的感谢。由于笔者理论水平和实践经验有限，本书难免有纰漏和不足，还望专家、学者、同行和广大读者批评指正。

感谢中国传媒大学出版社为本书的出版给予的大力支持。

钟大鹏

2017年7月

目录

Contents

第一章 影视艺术基础	001
第一节 画面艺术	002
一、景别及其造型功能.....	002
二、运动镜头及其造型功能.....	004
三、画面光影的功能.....	008
四、画面色彩的功能.....	012
第二节 声音艺术	015
一、声音在影视艺术中的作用.....	015
二、影视声音类型及其作用.....	016
第三节 声画关系	028
一、声画同步.....	029
二、声画分离.....	029
三、声画对立.....	030
第四节 蒙太奇与长镜头	031
一、蒙太奇的含义.....	031
二、蒙太奇的作用.....	032
三、蒙太奇的分类.....	034
四、长镜头.....	039

第五节 影视时空	041
一、影视时间	041
二、影视空间	044
三、时空表现	046
第二章 影视拍摄技能	049
第一节 影视拍摄的基本要领	050
一、持机方式	050
二、拍摄的基本要求	052
第二节 影视拍摄画面的结构元素	054
一、主体	054
二、陪体	057
三、环境	057
四、空白	059
第三节 影视拍摄画面构图的形式要素	060
一、光线	060
二、色彩	065
三、影调	069
四、线条	071
五、质感	073
六、立体感	073
第四节 影视拍摄构图方法	074
一、拍摄方向	074
二、拍摄角度	075
三、拍摄距离	077

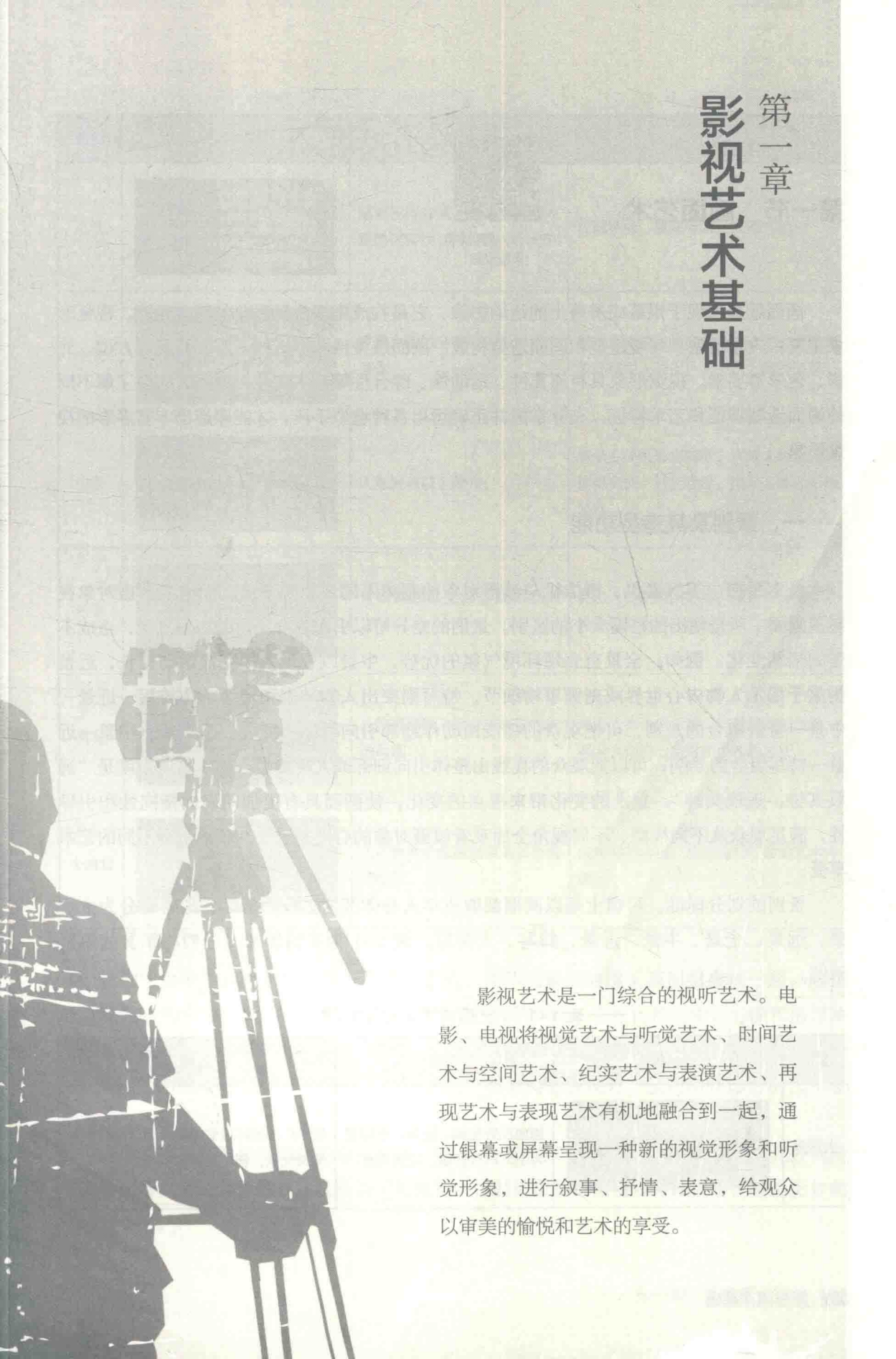
第五节 影视拍摄构图形态	085
一、静态构图	085
二、动态构图	087
三、封闭式构图	088
四、开放式构图	089
第六节 影视拍摄方式	090
一、固定镜头拍摄	090
二、运动镜头拍摄	091
第三章 影视后期编辑创作方法	101
第一节 镜头画面组接	102
一、镜头组接的原则	102
二、镜头组接的轴线规律	103
三、镜头的匹配	107
四、镜头组接的转场方式	111
第二节 声音录制与编辑	118
一、人声的录制和配音	118
二、影视的配乐与编辑	121
三、音响的录制和配音	123
第三节 影视节奏处理	125
一、影视节奏分类	126
二、影响影视节奏的主要因素	127
三、影视节奏的剪辑技巧	129
第四节 影视色调处理	132
一、影视色调的概念	132

	二、影视色调分类	132
	三、影视色调处理	133
	第五节 影视字幕设计	134
	一、影视字幕的作用	135
	二、影视字幕的设计	136
第四章	电视新闻节目创作	139
	第一节 电视新闻概述	140
	一、电视新闻的界定	140
	二、电视新闻节目类型	140
	第二节 电视新闻节目创作	141
	一、电视新闻选题	141
	二、电视新闻拍摄	142
	三、电视新闻节目的编辑和编排艺术	144
第五章	电视专题片创作	149
	第一节 电视专题片概述	150
	一、电视专题片的界定	150
	二、电视专题片的特点	150
	三、电视专题片的分类	151
	第二节 电视专题片创作	152
	一、电视专题片的筹拍	152
	二、电视专题片的采访与拍摄	154
	三、电视专题片的后期编辑	157
	四、电视专题片解说词写作	160

第六章	纪录片创作	167
	第一节 纪录片与专题片比较	168
	一、相似之处	168
	二、不同之处	168
	第二节 纪录片概述	170
	一、纪录片的界定	171
	二、纪录片的特征	171
	三、纪录片的分类	171
	第三节 纪录片创作	173
	一、纪录片的筹拍	173
	二、纪录片的拍摄	175
	三、纪录片的后期编辑	178
	四、纪录片解说词写作	183
第七章	微电影创作	191
	第一节 微电影概述	192
	一、微电影概念的界定	192
	二、微电影的特性	192
	三、微电影类型及特点	193
	第二节 微电影剧本创作技巧	197
	一、微电影剧本的内涵	197
	二、微电影剧本选题	197
	三、微电影情节设计	201
	四、微电影人物设计	205
	五、微电影冲突设计	207

六、微电影悬念设计	209
七、微电影场景设计	211
八、微电影剧本编写格式	212
第三节 微电影导演技巧	216
一、导演的基本职责	216
二、微电影筹划拍摄	217
三、微电影时空设计	219
四、微电影叙事结构设计	223
五、微电影声音设计	225
六、微电影分镜头剧本设计	230
七、微电影场面调度设计	234
第四节 微电影摄影技巧	237
一、微电影镜头运用技巧	238
二、微电影轴线运用技巧	244
三、微电影机位设计技巧	248
第五节 微电影剪辑技巧	251
一、微电影剪辑步骤	251
二、画面剪辑技巧	252
三、声音剪辑技巧	264
参考文献	274
参考片目	276
后记	282

第一章 影视艺术基础

影视艺术是一门综合的视听艺术。电影、电视将视觉艺术与听觉艺术、时间与空间艺术、纪实艺术与表演艺术、再现艺术与表现艺术有机地融合到一起，通过银幕或屏幕呈现一种新的视觉形象和听觉形象，进行叙事、抒情、表意，给观众以审美的愉悦和艺术的享受。

第一节 画面艺术

扫一扫,获取本节
彩图资源

画面就是映现于银幕或屏幕上的活动影像,它是构成影视视觉形象的基本元素。视觉形象主要由人物造型、环境造型和画面造型构成。画面造型涉及摄影的景别、角度、方位、光影、色彩等要素。视觉形象具有逼真性、运动性、综合性等艺术特性。创作者必须了解不同的画面造型特征和艺术特征,充分掌握并正确运用各种造型手段,才能塑造出丰富多彩的视觉形象。

一、景别及其造型功能

景别是指由于摄影机、摄像机与被摄对象的距离不同或焦距不同,而造成被摄对象在影视画面中所呈现出的范围大小的区别。景别的差异可以引起观众不同的心理感受,造成不同的情绪变化。例如,全景有表现环境气氛的优势,中景以表现人物交流活动见长,近景侧重于揭示人物内心世界或刻画事物细节,特写则突出人物神态和情绪。由特写—近景—中景—全景组合的景别,可把观众的视线由动作细部引向整体;反之,由全景—中景—近景—特写组合的景别,可以把观众的视线由整体引向细部或人物情绪。简单来说,就是“远取其势,近取其神”。景别的变化带来视点的变化,使画面具有更加明确的指向性和引导性,满足观众从不同视距、不同视角全面观看被摄对象的心理需求,让观众获得不同的艺术享受。

景别的划分标准,习惯上是以画框截取成年人身体部位多少为依据。通常可分为大远景、远景、全景、中景、近景、特写、大特写。表 1-1 为美国影片《巴顿将军》的景别示例。

表 1-1 《巴顿将军》景别示例

景别	画面	特征	功能
大远景		画面视野宽阔、辽远,多以景为主,以景抒情,以景表意	展示广阔的环境空间或场面,抒发感情,渲染气氛,创造某种意境

景别	画面	特征	功能
远景		画面视野开阔, 强调环境与人物的依存性、相关性	营造环境, 展现场面, 渲染气氛
全景		表现人物的全身或拍摄对象的整体	展现人物较大幅度的形体动作, 表现特定环境中人与人、人与物之间的关系
中景		人物膝盖以上部分	展示主体的形态特征, 表现人物之间的情感交流、行为动作, 揭示人物之间的关系
近景		人物胸部以上部分或物象的局部	突出人物的情绪神态, 较强烈地渲染人物的情绪和内心活动
特写		人物肩部以上部分或被摄物体的局部	刻画人物心理活动, 表现强烈的情绪, 揭示人物内心世界和事物的本质
大特写		人的脸部或拍摄对象的某个局部细节	突出局部特征, 营造非同寻常的艺术冲击力

景别作为单个画面, 仅仅是一种视觉形式, 而不同景别的镜头画面组接在一起, 必然会对视觉形象的表现和叙事内容的表达起到至关重要的作用。在影视作品中, 导演和摄影师常常通过复杂多变的场面调度和镜头调度, 合理交替地综合运用各种不同的景别, 使影片剧情的叙述、人物思想感情的表达、人物关系的处理更具有表现力, 从而增强影片的艺术感染力。

因此, 摄影师要根据导演的总体要求, 结合戏剧内容与叙事重点的具体要求, 充分利用不同景别所具有的表现特点, 灵活运用好景别, 使画面视觉形象造型得以突出, 增强影片的艺术感染力。

二、运动镜头及其造型功能

运动镜头是指通过移动摄影机机位或者改变镜头焦距所拍摄的画面镜头。相对于固定镜头，运动镜头突破画面边缘框架的局限，具有模拟观众视点不断变化的特点，能够产生多变的景别、角度、空间和层次，形成独特的画面构图效果。运动镜头赋予影视更为丰富多样的画面造型形式，表现复杂的时空关系以及人与环境的关系，使得影视成为更加逼近生活、逼近现实的综合艺术。镜头的运动方式主要有推、拉、摇、移、跟、升、降等，由此相应形成了推镜头、拉镜头、摇镜头、移镜头、跟镜头、升降镜头和综合镜头等运动拍摄形式。

(一) 推镜头

推镜头是摄影机（摄像机）向被摄主体方向推进，或者变动镜头焦距使画面框架由远而近、向被摄主体不断接近的一种拍摄方法。用这种方式拍摄的运动画面镜头被称为推镜头。推镜头的主要造型特点是：第一，画面景别由大到小发生变化，形成视点前移效果；第二，推镜头使被摄主体的形象由小逐渐变大，周围的环境由大逐渐变小。其主要功能是：第一，突出人物形象、突出重点，强调画面细节；第二，具有明确的主体目标指向，在拍摄人物形象时，可以引导观众更深刻地感受人物的内心活动；第三，轻松实现全、中、近、特写景别的变化。

【推镜头的案例】

影片《这里的黎明静悄悄》（苏联，1972年）中，五位女战士在牺牲前的几个回忆段落都出现了推镜头画面，表达出少女们内心的悸动和情感的震撼。如女战士索尼娅的回忆段落：索尼娅有一段典型的学生式的纯真爱情故事，邂逅、热恋、分别。战争爆发，男友从军，恋人离别时刻，索尼娅告诉男友德军占领了自己父母所在的城市明斯克，这时，导演运用推镜头的方式，从近景到脸部特写再到眼睛的大特写，以视觉节奏的强烈变化表达出主人公对家人生命安危的担忧和对法西斯的仇恨。如图1-1（a）、（b）、（c）所示。

(a)

(b)

(c)

图1-1 影片《这里的黎明静悄悄》推镜头