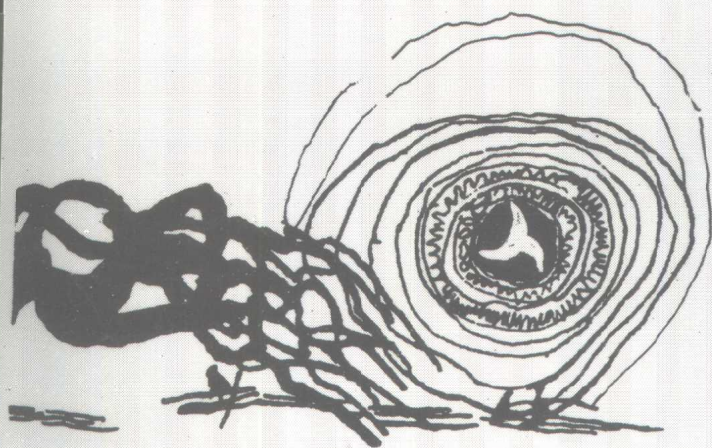
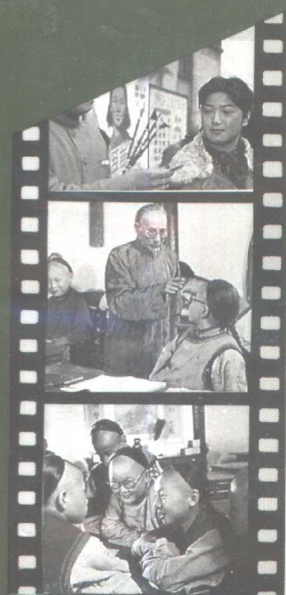

北京电影学院
东方速记文秘函授大学

函授教材

影视摄影 技巧与构图

郑国恩 王伟国 著

科学技术文献出版社

北京电影学院函授教材
东方速记文秘函授大学

影视摄影技巧与构图

郑国恩 王伟国 著

科学技术文献出版社

(京)新登字130号

内 容 简 介

《影视摄影技巧与构图》分上、下两卷。上卷主要讲授摄影(实质也是影视)造型基本手段。内容根据人类生理—心理机制,系统论述了摄影光学、运动、光线、色阶四种造型表现手段、功能及由它构成的影像形态的作用;结合实际深入浅出地阐述了影视摄影造型方法和技巧。下卷根据人类意识层面完整地阐述了影视作品视觉因素建构以及“置陈布视”的原理与方法,特别是结合国内外一些有代表性影视作品的实例,系统论述了区别于其它造型艺术,而为影视所独有的构图形态和构图时空处理。

· 东方远程教育大学

影视摄影技巧与构图

刘国恩 王伟国 著

· 科学技术文献出版社出版

(北京复兴路15号 邮政编码100038)

北京市燕山联营印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

656×1166毫米 32开本 15.875印张 396千字 插页1

1993年5月第1版 1993年5月第1次印刷

印数: 1—5000册

ISBN 7-5023-1985-9/J·31

定 价: 15.50元

北 京 电 影 学 院 函授教材编委会
东方速记文秘函授大学

主 编：马丽芳

副主编：夏正社

编 委（以姓氏笔画为序）：

王心语 王丽生 王伟国

刘永泗 孙 欣 汪 流

宋洪荣 吴浩源 林洪桐

郑国恩 郝 键 梁洪才

戴锦华

AM-06/06

序

电影和电视是最轰动、最有影响的两种新型艺术。难怪有人说,二十世纪是人类进入影像天地的世纪。影视是现代化的大众传播媒介,深入到千家万户,给人们打开了广阔的视野,已经成为人们认识世界的重要手段。影视又以自己年轻而富有的生命活力,迅猛地不断改变自己,日益趋向成熟。正是由于它所具有的现代性、世界性,以及它的生命活力,吸引着我国很多年轻人走上影视工作岗位。但无论是已经走上的,或是正在期待着走进的人们,又都渴望能得到影视方面系统的专业基础知识。鉴于这种情况,北京电影学院和东方速记文秘函授大学联合举办影视编剧、导演、表演、摄影、录音、美术专业《进修证书》函授。北京电影学院组织本院教授、专家,将他们多年的教学实践和科研成果,精心进行整理,撰写出这套函授教材,由科学技术文献出版社出版,以应社会之急需。

这套丛书共八本。每本平均约二十多万字。每本书后均附有思考题及函授课卷,以便读者自学之用。这八本书的作者、书名及内容简介如下:

一、汪流著《电影剧作结构样式》

这是一本专门讲述电影剧作结构样式的书。探讨了每一种结构样式的特点以及它们之间的区别。

二、戴锦华著《电影理论与批评手册》

• i •

这是一本辅导材料。与上一本书配合,构成完整的剧作及理论课教材。

三、宋洪荣著《电影美术造型》

这本书讲述主要的影视造型方法及创作理论研究。

四、王心语著《电影电视导演艺术概论》

这本书讲述影视导演的艺术特性,以及导演的职责和工作。

五、刘永泗著《影视摄影光线处理》

这本书讲述影视在不同条件下拍摄的光线处理方法和技巧。

六、梁洪才、孙欣、郝键著《影视录音》

这本书论述了录音的理论、设备和制作的全过程。

七、林洪桐著《电影表演艺术》

这本书讲述电影表演的普及,又阐述了电影表演的新观念及理论。

八、郑国恩、王伟国合著《影视摄影技巧与构图》

这本书讲述构图的基本原理、形态、空间和时间的处理。

函授教材将力求做到根据影视工作的需要,对多学科知识作较为系统的科学阐述。文风力求做到生动活泼、深入浅出。切盼广大读者和同行专家对这套丛书多予指正。

劉國興

一九九三年元月

前 言

《影视摄影技巧与构图》分上、下两卷。影视摄影造型是“聚焦成像”、“立竿见影”，“镜前实有”、“有形必录”。和一笔一画的绘画造型相比，其造型过程似乎过于简单，然而，把生活中实存事物变成意蕴深邃、赏心悦目的艺术形象，确实远非易事。它要求摄影人员必须具备较高的文化、艺术修养和高度专业技术、技巧基本功力。本书上卷就是使学员通过学习，了解影视造型基础理论及造型特点；掌握影视的四种造型表现手段、五种表现功能和四种影像形态，并通过实践学会运用影视造型的基本方法。

该书下卷主要讲授影视摄影构图。造型如作文创作中的遣词、造句，而构图则如布局、谋篇。它主要使学员通晓影视造型因素、戏剧因素及声音元素在镜头画面、场面、段落中组合、匹配、建构、置陈布势的原理和方法。影视能表现对象运动和在运动中表现对象，使它和其它姊妹艺术在造型和构图处理上有质的区别。只有牢牢掌握影视摄影独有的构图形态和法则，才可避免堕入别种艺术的窠臼，从而创造出真正的影视摄影艺术。影视摄影造型和构图均属摄影专业的基本功，因此，只有理论联系实际，理论结合实践进行学习，才能真学懂它，学会它。

上卷由郑国恩撰写，下卷的第一、三、四、五章由王伟国撰写，第二、六、七、八及第四章的第三节由郑国恩撰写。

为使本教材适应函授教学需要，作者在较短时间内作了大量增删、改写工作，成书仓促，误谬之处实所难免，切盼斧正。

作者简介

郑国恩 北京电影学院摄影系教授。1956年自苏回国后，调北京电影学院任教，讲授电影摄影艺术课。任中国电影摄影师学会会长、中国电影家协会理事、中国摄影家协会、欧美同学会会员。著有《电影摄影造型基础》(中国电影出版社)。此外在《电影艺术》、《当代电影》、《当代电视》、《北京电影学院学报》等刊物发表文章、专论20余篇。曾拍摄故事片《碧海红波》、《九龙滩》；编剧、导演和拍摄故事片《冰山脚下》、《姑娘坟》、《苦藏的恋情》等。

作者简介

王伟国 1966年毕业于北京电影学院摄影系故事片专业。毕业后留校任教。现任北京电影学院副院长、副教授。中国摄影家协会理事，中国电影家协会会员。

曾任影片《瞧这一家子》、《潜网》、《大海呼唤》、《火娃》等副摄影和《车祸佚事》摄影和多部电视剧的摄像。

目 录

上 卷

绪 言	(3)
第一章 电影——银幕形象	(8)
第一节 电影艺术是银幕形象艺术	(8)
第二节 摄影造型与非摄影造型	(17)
第二章 影视艺术形象造型的生理、心理依据	(26)
第一节 感知形态	(26)
第二节 视知三要素	(27)
第三节 视感知的生理、心理机制	(31)
第三章 影视摄影造型表现手段	(38)
第一节 光线造型表现手段	(39)
第二节 动向(运动)造型表现手段	(65)
第三节 光学造型表现手段	(83)
第四节 色、阶造型表现手段	(99)
第五节 摄影造型表现手段的功能与电影影像形态	(119)
第四章 影视摄影造型	(137)
第一节 影视摄影造型特点	(139)
第二节 影视摄影造型方法	(148)
第三节 影视摄影造型形态	(173)

下 卷

第一章 构图	(181)
第一节 概论	(181)

第二节 构图的基本任务	(189)
第二章 影视摄影构图的生理、心理依据	(197)
第一节 构图的生理、心理依据	(197)
第二节 感知层面与构图表现	(200)
第三章 构图的基本规律	(208)
第一节 多样统一	(208)
第二节 虚与实、藏与露	(221)
第三节 对比、平衡、透视	(231)
第四章 画面构成	(247)
第一节 画面构成	(247)
第二节 拍摄位置与画面构成	(265)
第三节 幅面划分与幅式	(272)
第五章 构图的视觉元素	(280)
第一节 形	(281)
第二节 线	(295)
第三节 质	(302)
第四节 色	(310)
第六章 影视摄影构图形态	(340)
第一节 影视摄影构图特点	(340)
第二节 静态构图	(346)
第三节 动态构图	(362)
第四节 综合构图	(372)
第七章 影视摄影构图的时空处理	(388)
第一节 影视时空表现性的特点	(388)
第二节 构图与场面调度	(392)
第三节 构图与蒙太奇	(415)
第八章 影视场面、段落摄影构图	(423)
第一节 场面、段落的构图特性	(423)

第二节 场面、段落构图形态.....	(427)
第三节 摄影构图与作品风格.....	(449)
《影视摄影技巧与构图》函授课卷（另册）	

上 卷

绪 言

在现代社会里,不知道或未看过电影和电视的人可能为数不多,而知道电影和电视是怎样拍摄的,显然为数多不了。这道理不全因为电影和电视太神秘、太深奥之故,因为它是一个行当、一个专业。要知道这个专业,只要浏览一下有关方面知识书籍便可,要掌握这个专业,则必须刻苦学习这个专业的基本理论,通晓这个实践性极强的电影摄影和电视摄像技术、技巧理论,还必须进行技术操作和基本功训练。影视摄影基本理论包括:1. 技术理论;2. 技巧理论;3. 专业创作理论。此外,还必须进行广泛文化艺术修养,树立正确的美学观点。文如其人嘛,血管里喷出来的不会是水。作为影视主要创作者之一的摄影师,如果审美趣味不高,道德低下,那就很难期望他创作出于人类文化发展有益的东西来。然而,摄影师必竟不是空头政治家,人们要求他的是创作出使人能正确认识生活、陶冶人的性情、使人不断向上的动人的艺术作品,为此,他又必须具备较高的政治水平和正确的人生观、世界观。

学习理论,“师古人”,使我们有所借鉴,学习上可少走弯路;深入现实生活、“师造化”,才能使作品具有生活气息,有生命力,作品才可真实、感人。无论如何,影视摄影师总是运用自己独有的技术和艺术造型表现手段进行艺术创作。因此,我们要牢记周总理1961年《在文艺工作座谈和故事片创作会议上的讲话》中一段教诲是有益的。他说:“掌握任何艺术规律,不进行基本训练,不掌握技术,是不行的。我看,艺术应当苦练,这虽是从话剧说起,但适应于各艺术部门。”

法国电影史家乔治·蓬杜尔在他的巨著《世界电影史》中的前言里，第一句话就是“在我们眼前诞生了一种艺术”。并且在第二自然段中，又一字不差地重复这句话，可见电影作为艺术多么重要，电影作为艺术在他心目中占有多么重要的位置。其实，电影并非就是电影艺术。作为艺术的电影，在整个电影的大光谱系统中，仅是一个很小的可见光谱系而已。电影在其诞生一百多年的时间内，已深入到人类生活的各个领域，甚至成了生活中不可缺少的重要组成部分。

电影自1885年诞生以来，就以其与已存各种表现方式的殊异性质，而引人注目。电影和电视都是现代科学技术高度发展的产物。它能把对象的体积、形状、质地、阶调及其在空间和时间中的运动等事物存在的可视因素维妙维肖地表达出来。声音和色彩的参与，更扩大了影视表现现实的领域，竟能把可闻的因素也如实表现。电影在“杂耍”时期，它的异常视觉效果就常使观众惊愕，甚至有些观众被迎面驶来的火车影像惊吓得弃座而逃。这种强烈的效果是任何其它表现形式也难以获致的。再现运动，酷肖地再现事物存在的一切外部具体特征，使电影成了各界关注的对象。

在电影问世刚刚半年，伟大的俄国作家马克西姆·高尔基就在俄国境内看到卢米埃尔的早期影片，并且很快就在《尼日哥洛德》小报上发表了评论文章。他从“影子王国”这个使人联想到“诅咒和魔鬼，以及那些把整个城市投入永恒睡眠中的邪恶的精灵”一样的杂耍玩艺中，既看到了这个发明的伟大意义，又看到了它将适应资本家的口味，而去追求刺激和排场。

在电影问世的十三年后（即法国的梅里爱、美国的鲍特、英国的史密斯等已拍了许多有独创性的短片后，俄国另一伟大文豪列夫·托尔斯泰在他八十寿辰日子里，以惊喜的口吻谈论早期电影，并赞美它给“作家的生活带来一场革命”。他说：“你们将看

到，这个带着旋转轴的咔嚓响的小玩艺给我们的生活——作家的生活，带来一场革命。这是对旧有文学创作方法的直接进攻。我们需要使自己适应这个影影绰绰的屏幕和冰冷的机器，需要一种新的写作形式。”

“尽管如此，但我还颇为喜欢它。无论是场景的瞬息变幻，或是情感与经验的融合，都大大超过了我们熟习的那种沉重、冗长、拖沓的写作方式的文学作品，它更接近生活。因为生活中，一切事物也这样在我们眼前瞬息万变，一闪即逝，内心深处的情感变化也如飓风一般。电影识破了运动的奥秘。而这正是它的伟大之处。”（引自《电影艺术译丛》1978年第一期，第143页）

意大利作家李齐奥托·卡努杜作为艺术家和托尔斯泰一样，从电影现象中看中了它的艺术细胞，表现因素，于是向世界宣布，电影为“第七艺术”。

在伟大政治家弗拉基米尔·伊里奇·列宁眼里，“在所有艺术中电影对我们是最重要的。因为，一旦掌握在人民手里，就可“摄制浸透着共产主义思想，反映苏维埃现实的影片。”（引自《电影艺术译丛》1978年第一期，第7页）

在爱伦堡看来，电影是“梦幻工厂”，在奥地倍尔地看来，它是“长以公里计的，滚滚而流的视觉鸦片长河”，马尔洛则认为，“电影是一项企业”，马赛尔·马尔丹在《电影语言》一书中，肯定电影是“一项企业，也是一门艺术；一门艺术，也是一种语言；一种语言，也是一种存在。”他是通过对电影手段运用实例的分析及电影历时性具体显现而肯定“电影是一种语言”的。他接着写道：“电影最初是一种电影演出或者是现实的简单再现，以后便逐渐变成了一种语言，也就是说，叙事故事和传达思想的手段。”（马赛尔·马尔丹《电影语言》第4页）

不管人们从哪一角度看待影视，在今天的人类生活中，至少有五大职能是不容忽视的：