

普通高等教育“十三五”规划教材

服务外包产教融合系列教材

主编 迟云平 副主编 宁佳英

大师的影像

DASHI DE YINGXIANG

高 婧 张香玉 编著

华南理工大学出版社
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

普通高等教育“十三五”规划教材

服务外包产教融合系列教材

主编 迟云平 副主编 宁佳英

大师的影像

高婧 张香玉 编著

华南理工大学出版社
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

· 广州 ·

图书在版编目(CIP)数据

大师的影像/高婧,张香玉编著. —广州:华南理工大学出版社,2017.8
(服务外包产教融合系列教材/迟云平主编)

ISBN 978-7-5623-5382-9

I. ①大… II. ①高… ②张… III. ①电影摄影艺术-教材 IV. ①J93

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第208448号

大师的影像

高婧 张香玉 编著

出版人:卢家明

出版发行:华南理工大学出版社

(广州五山华南理工大学17号楼,邮编510640)

<http://www.scutpress.com.cn> E-mail:scutel3@scut.edu.cn

营销部电话:020-87113487 87111048(传真)

总策划:卢家明 潘宜玲

执行策划:詹志青

责任编辑:蔡亚兰 詹志青

印刷者:佛山市浩文彩色印刷有限公司

开本:787mm×1092mm 1/16 印张:10.75 字数:266千

版次:2017年8月第1版 2017年8月第1次印刷

印数:1~1000册

定价:48.00元

版权所有 盗版必究 印装差错 负责调换

“服务外包产教融合系列教材”

编审委员会

顾问：曹文炼(国家发展和改革委员会国际合作中心主任，研究员、教授、博士生导师)

主任：何大进

副主任：徐元平 迟云平 徐 祥 孙维平 张高峰 康忠理

主编：迟云平

副主编：宁佳英

编委(按姓氏拼音排序)：

蔡木生	曹陆军	陈翔磊	迟云平	杜 剑	高云雁	何大进
胡伟挺	胡治芳	黄小平	焦幸安	金 晖	康忠理	李俊琴
李舟明	廖唐勇	林若钦	刘洪舟	刘志伟	罗 林	马彩祝
聂 锋	宁佳英	孙维平	谭瑞枝	谭 湘	田晓燕	王传霞
王丽娜	王佩锋	吴伟生	吴宇驹	肖 雷	徐 祥	徐元平
杨清延	叶小艳	袁 志	曾思师	查俊峰	张高峰	张 芒
张文莉	张香玉	张 屹	周 化	周 伟	周 璇	宗建华

评审专家：

周树伟(广东省产业发展研究院)
孟 霖(广东省服务外包产业促进会)
黄燕玲(广东省服务外包产业促进会)
欧健维(广东省服务外包产业促进会)
梁 茹(广州服务外包行业协会)
刘劲松(广东新华南方软件外包有限公司)
王庆元(西艾软件开发有限公司)
迟洪涛(国家发展和改革委员会国际合作中心)
李 澍(国家发展和改革委员会国际合作中心)

总策划：卢家明 潘宜玲

执行策划：詹志青

总 序

发展服务外包，有利于提升我国服务业的技术水平、服务水平，推动出口贸易和服务业的国际化，促进国内现代服务业的发展。在国家和各地方政府的大力支持下，我国服务外包产业经过 10 年快速发展，规模日益扩大，领域逐步拓宽，已经成为中国经济新增长的新引擎、开放型经济的新亮点、结构优化的新标志、绿色共享发展的新动能、信息技术与制造业深度融合的新平台、高学历人才集聚的新产业，基于互联网、物联网、云计算、大数据等一系列新技术的新型商业模式应运而生，服务外包企业的国际竞争力不断提升，逐步进入国际产业链和价值链的高端。服务外包产业以极高的孵化、融合功能，助力我国航天服务、轨道交通、航运、医药、医疗、金融、智慧健康、云生态、智能制造、电商等众多领域的不断创新，通过重组价值链、优化资源配置降低了成本并增强了企业核心竞争力，更好地满足了国家“保增长、扩内需、调结构、促就业”的战略需要。

创新是服务外包发展的核心动力。我国传统产业转型升级，一定要通过新技术、新商业模式和新组织架构来实现，这为服务外包产业释放出更为广阔的发展空间。目前，“众包”方式已被普遍运用，以重塑传统的发包/接包关系，战略合作与协作网络平台作用凸显，从而促使服务外包行业人员的从业方式发生了显著变化，特别是中高端人才和专业人士更需要在人才共享平台上根据项目进行有效整合。从发展趋势看，服务外包企业未来的竞争将是资源整合能力的竞争，谁能最大限度地整合各类资源，谁就能在未来的竞争中脱颖而出。

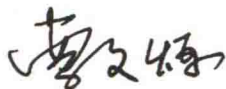
广州大学华软软件学院是我国华南地区最早介入服务外包人才培养的高等院校，也是广东省和广州市首批认证的服务外包人才培养基地，还是我国

服务外包人才培养示范机构。该院历年毕业生进入服务外包企业从业平均比例高达66.3%以上，并且获得业界高度认同。常务副院长迟云平获评2015年度服务外包杰出贡献人物。该院组织了近百名具有丰富教学实践经验的一线教师，历时一年多，认真负责地编写了软件、网络、游戏、数码、管理、财务等专业的服务外包系列教材30余种，将对各行业发展具有引领作用的服务外包相关知识引入大学学历教育，着力培养学生对产业发展、技术创新、模式创新和产业融合发展的立体视角，同时具有一定的国际视野。

当前，我国正在大力推动“一带一路”建设和创新创业教育。广州大学华软软件学院抓住这一历史性机遇，与国家发展和改革委员会国际合作中心合作成立创新创业学院和服务外包研究院，共建国际合作示范院校。这充分反映了华软软件学院领导层对教育与产业结合的深刻把握，对人才培养与产业促进的高度理解，并愿意不遗余力地付出。我相信这样一套探讨服务外包产教融合的系列教材，一定会受到相关政策制定者和学术研究者的欢迎与重视。

借此，谨祝愿广州大学华软软件学院在国际化服务外包人才培养的路上越走越好！

国家发展和改革委员会国际合作中心主任

2017年1月25日于北京

前 言

在当今这个大传媒时代，科技和传播手段融合的新媒体技术迅猛发展，不同国别、不同时代背景的影视作品如雨后春笋般涌现。在经济全球化的带动之下，跨文化交流日益频繁，电影作为跨文化传播的重要载体之一，承担了越来越多的传播责任。

电影史上第一位伟大的艺术家格里菲斯曾说过，电影在未来将成为新的世界语言，凡看者都能理解。电影从印度到美国、从伊朗到日韩，观众只需通过屏幕和网络，便可欣赏来自世界各地的影片。电影不仅是娱乐方式，也是教育工具，借由一部部影片，人们可以更加深入了解世界各国的文化。

西方哲学是以逻辑为其基本核心的，因此，西方更讲究其合理性。只要是优秀的影片，无论导演讲了一个多么虚妄的故事，也总是能经得起推敲的。而且，当观众看完整个影片，然后再把整个影片串起来回忆一遍时，往往就会得出一套完整的理论，这便是导演诠释故事的逻辑。这时观众会惊讶于导演讲故事的能力，原本让人感到奇怪的台词这时会像谜底一样，既合理又出乎意料，这便是欣赏好片子的乐趣了。

无论是讲述横跨百年的历史故事，还是讲述一个瞬间发生的微观情感故事，一般就只有 90 分钟而已，而导演要在这仅有的 90 分钟里把整个故事讲完整，因此，整个影片的每一个场景都是导演精心设计的，每一件道具都是有意义的，需要我们去琢磨。在这种情况下，我们要仔细地听每一句话，看每一件东西，对看到的、听到的，要仔细想想，这样才能真正地品出电影的味道来，如果看完电影只是知道了电影的情节，那影片算是白看了，是在浪费时间。我们需要努力地理解影片，而不是让影片按照我们固有的逻辑去发展，然后去评判。

如何通过大师的镜头赏析电影呢？首先，观看电影时要入情入境，全身心地投入作品中，与剧中人物同悲欢，引起情感的共鸣。但仅仅如此是远远不够的。古人云“不识庐山真面目，只缘身在此山中”，如果拘泥在作品中不能自拔，也就难以认识作品的真面目。因而我们应该站在一个更高的层面上，通观全局，理解作品主旨。这在电影艺术欣赏中是至关重要的。其次，主旨是一切作品的灵魂所在。电影的人物、情节、细节、对话、表演、结构乃至各种表现手段都是为主旨服务的，从而形成一个完整、有节奏韵律的电影。

然而，不同的结构往往体现着艺术家不同的艺术构思。结构的优劣对影片的成败起着极其关键的作用。爱森斯坦曾说过：“如果一部影片中充满了良好的建筑材料，但却没有组成一个建筑艺术的整体，没有得到技术上的合理安排，那就不必指望有什么不可抗拒的感染力。”影片正是通过结构合理安排人物情节，主次分明、和谐匀称地构成完整统一的艺术整体。因而了解了作品的结构，我们也就能大致把握其整体的框架，进而从细处开掘，领会导演的艺术构思，理解影片的主题。再通过对镜头、构图、色彩、声音等细节的把握，更加深入细致地感受构成电影作品的种种因素与细节，从细微之处体味作品的内在主题，探求其对总体风格的影响与作用，从而构成对影片的整体印象。

编者

2017年4月

目 录

0 概述	1
0.1 电影艺术概论	1
0.2 影视的艺术语言	3
0.3 影视业务在国际服务外包中的地位	6

第一篇 中国电影

1 内地电影	11
1.1 内地电影发展概况	11
1.2 《霸王别姬》	13
1.3 《三峡好人》	23
1.4 《山河故人》	29
1.5 《金陵十三钗》	34
2 香港地区电影	40
2.1 香港地区电影发展概况	40
2.2 《春光乍泄》	43
2.3 《桃姐》	49
3 台湾地区电影	56
3.1 台湾地区电影发展概况	56
3.2 《蓝色大门》	57
3.3 《牯岭街少年杀人事件》	64
3.4 《海角七号》	72

第二篇 外国电影

4 欧美电影	79
4.1 好莱坞电影概述	79
4.2 《辛德勒的名单》	83
4.3 《星际穿越》	88
4.4 《月光男孩》	94
4.5 意大利电影概况	98
4.6 《天堂电影院》	100
4.7 《末代皇帝》	108

5 日本电影	117
5.1 日本电影概况	117
5.2 《被嫌弃的松子的一生》	117
5.3 《告白》	124
5.4 《入殓师》	131
6 韩国电影	135
6.1 韩国电影概况	135
6.2 《熔炉》	135
6.3 《七号房的礼物》	139
7 其他国家电影	145
7.1 伊朗电影概况	145
7.2 《纳德与西敏：一次别离》	145
7.3 《天堂的孩子》(又名《小鞋子》)	150
7.4 印度电影概况	154
7.5 《宝莱坞生死恋》	155
参考文献	159

概述

0.1 电影艺术概论

电影、电视无疑是我们日常生活中的一部分，是与我们当下的生活密切相关的一种范围广阔而繁复的社会文化现象——一种如法国著名电影理论学家克里斯丁·麦茨所赞许的“总社会事实”“一种涉及许多方面的整体”。然而一门艺术的成熟总是有其艰难而又漫长的历程，相较于在电影产生之前的六门艺术的源远流长，影视艺术的历史只有短短的几百年。而电影艺术是综合艺术的一种，利用现代摄影技术手段，融文学、戏剧、摄影、绘画、音乐和舞蹈等多种艺术的表现方式和方法，在统一的创作意图下，把它们有机结合起来，从而形成一种综合性极强的艺术形式。

然而，从1985年电影诞生至今，电影并非一开始就被人们接纳为艺术。电影从一开始被人们认为是马戏团的杂耍，是不入流的。在此后的很长一段时间内，电影总被看作“视觉消遣品”。关于电影，历来有不少理论家曾做过描述和界定。法国电影理论家马赛尔曾从积分方面描述过电影，认为电影是“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”。

0.1.1 电影和电影艺术

1. 电影

电影是根据视觉暂留原理，运用照相手段把外界事物的影像摄录在胶片上，通过放映在银幕上造成活动影像以表现一定内容的艺术形式。科学实验证明，人眼在某个视像消失后，仍可使该物像在视网膜上滞留0.1~0.4秒的时间。我们目前看到的电影，正是根据这种“视觉暂留”理论，以每秒24格画面匀速转动，使一系列静态画面因视觉暂留作用而填满画面间的空隙，造成一种连续的视觉印象，产生逼真的动感。1894—1895年，法国的卢米埃尔兄弟制成能将影像放映在白色幕布上的电影机，真正的电影终于诞生了。早期的电影都是黑白无声片，然而，给电影配音、添色的尝试几乎是与电影诞生的同时开始的。最开始，电影配音全部采用临场人工操作的方式。1928年世界上第一部音画同步的有声电影问世，配音设备为用机械连接装置带动大型录音唱片造成音画同步效果的“维他风”系统，这种方法很快就被光学录音系统所代替。彩色电影在其原始阶段也是人工操作的，直到1935年，三色的彩色系统问世，才拍出第一部真正意义上的彩色电影。

2. 电影艺术

电影是最好的记录运动的方式。有了电影这种媒介，我们可以直观地看到再现的现实。我们可以用它来记录历史、展示社会生活的方方面面。卢米埃尔兄弟的早期电影，就是当时的生活实录。可以说，他们开启了一条纪实电影的传统道路。电影需要从物质技术和美学艺术两个方面来界定。从物质技术方面来说，电影就是根据“视觉暂留”原理，运用摄影和录音手段，把外界事物的影像和声音摄录在胶片上（数字电影除外），通过放映以及还原技术，在银幕上形成能表达一定内容的活动影像和声音的一种技术。而从美学艺术方面来讲，电影就是以电影技术为手段，以画面和声音为媒介，在银幕上运动的时间和空间里创造形象，再现和反映生活的一门艺术。

电影是一次完成的艺术，这是其重要属性之一。电影不同于诗歌、小说、戏剧、散文等文学形式，写好乃至发表或演出之后，还有修改甚至再创造的可能。电影只能将最终成果发行放映，才能被观众认识接受，才能判定其优劣成败，而此时电影的制作创造已经完成定型，它已通过特殊的制作手段，将一切凝固在胶片上，几乎无法修改。如要修改就得重新演出、重返外景地、重新摄制、重新洗印。而同样，补正后的效果也只能在洗印出来后通过放映才能知道。从这个意义上来说，电影艺术往往与遗憾同在。因此，电影通常被人们称为“遗憾的艺术”。

0.1.2 电影是“第七艺术”

电影是一门艺术，但又是一门前所未有的艺术，它不仅改变了人类艺术的格局、系统，而且丰富乃至在相当程度上重塑了人类的审美经验。在艺术这个大家族中，影视艺术是所有艺术门类中最新型、最年轻的艺术。德国电影理论家克拉考尔曾指出，所谓“电影始终跟其他传统艺术并无二致的艺术”这一得到普遍承认的信念或主张，其实是不可能成立的，因而，如果电影确实是一门艺术的话，我们也肯定不应当把它跟其他各门已有定论的艺术混为一谈。它无疑扩大了原本就不应该封闭的艺术的概念范畴，扩充了艺术家族，而且颇有后来者居上的气势。

“第七艺术”是电影艺术的同义语，语出自意大利诗人和电影先驱者乔托·卡努杜。早在1911年，最早的电影理论家乔托·卡努杜就非常敏锐地把当时还未从马戏团杂耍中独立出来的电影作为与音乐、诗歌、舞蹈、建筑、绘画、雕塑之后的“第七艺术”，并且发表了名为《第七艺术宣言》的著名论著，第一次宣称电影是一种艺术，是一种综合建筑、音乐、绘画、雕塑、诗歌和舞蹈这六种艺术的“第七艺术”。

0.1.3 蒙太奇和长镜头

1. 蒙太奇

电影语言的基本单位——镜头，是如何组接成表意的完整体的呢？电影发展成为一门独立的艺术，是在蒙太奇的产生和发展的基础上完成的。正如苏联著名电影大师普多夫金指出的，“电影艺术的基础是蒙太奇”。蒙太奇来自法语，montage的音译，原义为建筑学上的构成、装配，借用到电影艺术中有组接、构成之意。蒙太奇之所以能成为电影艺术最重要的一种语言，从根本上来讲，是由于它符合人们的幻觉感受和视觉思维的规律。

在电影创作中,根据主题的需要、情节的发展、观众注意力和关心的程度,将全片所要表现的内容分解为不同的段落、场面、镜头,分别进行处理和拍摄。然后再根据原定的创作构思,运用艺术技巧,将这些镜头、场面、段落,合乎逻辑地、富有节奏地重新组合,使之通过形象间相辅相成和相反相成的关系,相互作用,产生连贯、对比、呼应、联想、悬念等效果,构成一个连绵不断的有机的艺术整体——一部完整地反映生活、表达思想、条理贯通、生动感人的影片。这种构成一部完整影片的独特表现方法称为蒙太奇。苏联电影大师爱森斯坦曾说过,电影艺术的思维就是一种独特的蒙太奇思维,他在电影本性和艺术思维方式的高度将蒙太奇理论系统化。

2. 长镜头

在蒙太奇理论完全成熟之后,法国著名电影理论家巴赞不满于蒙太奇人为地切割和重新编排时空,因而主张在电影中使用长镜头。长镜头是“短镜头”的对称,指在一段持续时间内连续摄取的、占用胶片较长的镜头,能包容较多所需内容或成为一个蒙太奇句子(而不同于由若干短镜头切换组接而成的蒙太奇句子),其长度并无明确的、统一的规定。长镜头一般分为固定长镜头、变焦长镜头、景深长镜头、运动长镜头四种。其中运动长镜头包括摄影机的推、拉、摇、移、升、降等运动。由于长镜头能把镜头中的各种内部运动方式统一起来,因而显得自然流畅,又富有变化,使画面具有多种角度和景别,既能表现环境、突出人物,同时也能给演员的表演带来充分的自由,有助于人物情绪的连贯,使重要的戏剧动作能完整而富有层次地表现出来。长镜头的拍摄,由于不会破坏事件发生、发展中的空间与时间的连贯性,所以具有较强的时空真实感。

我们也可以认为长镜头是蒙太奇的一种特殊形式,是一种在镜头内部进行场面调度的蒙太奇,或者说是单镜头的蒙太奇。它与蒙太奇并非绝对对立,而是对蒙太奇的一种非常必要的丰富和补充。

对于电影艺术,我们可以从两个不同的层面来看。从技术的角度看,电影艺术是指用一定的运转速度把对象的运动过程拍摄在电影胶片上,然后把若干胶片剪辑组接在一起,再通过放映机把被摄对象连续地投射于银幕上,从而造成活动的影像。从艺术层面上来说,电影艺术是指通过一定的物质形态——银幕上的活动影像所塑造出的一种动态特征明显的独特的艺术形态,是人们心灵感情世界与外部生活世界的完美再现。

电影艺术的历史,虽然没有其他六门艺术历史悠久,只有短短数百年,但是它有着琳琅满目的艺术形象,形成了不同于静态艺术的另外一种动态艺术。

0.2 影视的艺术语言

随着现代电影、电视、电子游戏、网络等的不断发展,语言的形式也在变化,特别是电影、电视的诞生、普及,使得影视的艺术语言得以产生与成熟。这种依靠视觉的画面与听觉的声音来叙事、传情达意的语言,因其方法和技巧大多来自于人的本性和长期的视觉和听觉实践研究积累,完全符合人们的欣赏与交流习惯;同时因其在表意方式、语汇组织和感知方式上异于文字为载体的传统语言,使得它极大地影响着当代人的交流

方式、思维方式以及理解方式，并成为 20 世纪以来的主导性语言。

0.2.1 影视艺术语言要素

1. 构图

“构图”在国画中称为“章法”或“布局”，指画家在绘画时根据题材和主题思想的要求把要表现的形象适当地组织起来，经营各元素的位置，构成一个协调完整的画面。电影构图则指根据影片剧本、主题的要求，摄像机对被摄对象的造型、运动方向、透视关系以及线条、光线、影调、色调等造型元素进行拍摄时，对空间、位置分层次地布局、组织安排，并且遵守一定的时间顺序，从而形成统一、有层次、有内涵的画面形式影像。简单地说，就是要通过对“被摄元素”进行组织安排，对画面进行结构与布局，通过摄像机的取景框将所表达人物或事件的主题思想和创作意图形象化、可视化。

我们进行影片创作的时候，在构图环节，不仅要在平面上处理好三维空间——高、宽、深之间的关系，还要处理好主体与陪体等元素的联结与组合关系，最终达到突出主题、增强艺术感染力的目的。分析画面中被摄元素的布局，观察画面都包含了哪些元素以及各元素的位置、比例关系、重心是否平稳、画面是否平衡等；分析画面中水平与垂直的关系，一般情况下在拍摄时要保持画面的水平与垂直，这样能得到比较稳定的构图，但在特殊情况下，也会利用倾斜的构图制造特殊的审美效果，从而表达特定的含义。

2. 景别与角度

摄像机放置的位置决定了拍摄的景别和角度，而景别和角度是构成影像的基础。各种景别和角度的镜头在影片中交替出现，以不同的画面流畅地组接完成影像的叙事、抒情和达意等功能。

景别主要是指摄像机同被摄对象间的距离的远近而造成画面上形象的大小。景别的大小也同摄影镜头的焦距有关。焦距变动，视距相应发生远近的变化，取景范围也就会发生大小的变化。景别的运用是影视艺术创作中的重要手段。为了塑造好鲜明的影视形象，要求创作者根据人物的主次、剧情的需要、观众的心理处理好景别的大小远近关系。景别的划分其实是没有严格的界限的，通常会以画面中人物的大小作为划分景别的参照物，一般分为远景、全景、中景、近景和特写，如图 0-1 所示。

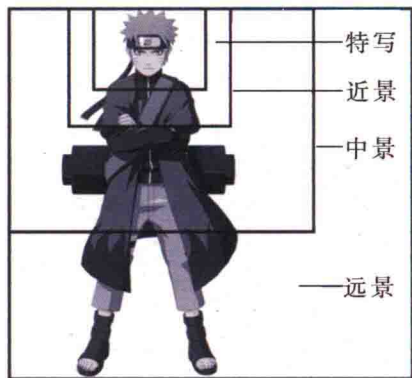

图 0-1 景别

机位决定了影像的景别与角度。摄像机与被摄对象角度不同形成不同的影像角度，一般可从垂直变化和水平变化对角度进行分类。垂直方向的拍摄角度是指在垂直方向上改变摄像机与被摄对象的相对高度。对同一个被摄对象，由于拍摄高度不同，拍摄角度可以分为平拍、仰拍和俯拍三种，分别产生平视、俯视、仰视的视觉效果。平角度是影视作品中最常用的角度，而仰角度和俯角度

则是非常规拍摄角度，它们带有强烈的主观色彩，常用来反映摄影者对被摄对象的看法或感情倾向。水平方向的拍摄角度是指在水平方向上改变摄像机与被摄对象的相对水平。对同一个被摄对象，不同的拍摄方向可以产生正面、正侧面、斜侧面和背面的构图形式，每种构图形式都有其视觉造型效果和感情色彩。

3. 色彩与光

在我们生活的环境中，通过眼睛获取的一切信息都充满了色彩，色彩无疑是视觉传达中极其重要的元素。有色电影出现后，色彩便是影像最直观的、最外在的表现语言，它不仅是自然的再现，而且带有主观性、情绪性，是一种重要的表情、表意的符号语言。创作者通过色彩将艺术观念转化为可视形象，从而达到传情达意的目的。影像里的色彩具有叙事、表情、渲染氛围的作用，不同的色彩会引起人们生理上不同的反应，在特定的影片语境中往往有其独特的内涵，给人们带来不同的心理及情绪反应。例如，我国导演张艺谋在《大红灯笼高高挂》中，虽然影片使用了大面积的灰、黑等压抑的色彩，但也使得“红灯笼”更突出；在《英雄》中，张曼玉所穿的红色衣服以及天空中下的红色花瓣雨，对观众产生了强烈的刺激，使人们久久不能忘怀，可以说导演用色彩在此直接地表达了每一段落故事的情感和意境。

光与色彩对影视作品的创作具有极重要的意义。摄影，不仅要完成最基本的曝光功能，更要追求精确的灯光照明以完成某种审美的表达。在影视艺术里光与色彩都是画面造型的主要构成元素。按光线的性质和形态可分成两类——硬光（直射光）和软光（散射光）。硬光照明下，被摄体上有受光面、背光面和影子，这是构成被摄体立体形态的必要元素，可以造成明暗对比强烈的造型效果，这样的造型效果使被摄体形成清晰的轮廓形态。这种光效可以达到有“力”和“个性”的艺术效果，而软光则反之。我们在研究大师的影像时，也可通过对光的造型效果去理解导演所要传达的意图。

4. 声音和画面的关系

声画结合是现代影视创作的主要特征。声音和画面是影视艺术语言的两个重要的组成部分。声音与影视画面的关系大致可分为三种：声画同步、声画分立和声画对位。

声画同步，也称声画合一，指影视作品中的声音和画面严格匹配，使发音的人或物体在银幕上与所发声音保持同步进行的自然关系，使得画面中发声体的发声动作和所发出的声音同时呈现并且同时消失，两者吻合一致。声画同步的主要作用在于加强画面的真实感，提高视觉形象的感染力。现实生活中声音总是依附于物体本身的，在正常情况下，人们的视听是一致的，声画同步就是以此为依据的。发声体的可见性和声音的可闻性，使得声音营造出的时空环境真实感、逼真感、再现性非常突出。

声画分立，又称声画分离，是指画面中的声音和形象不匹配、不同步、不相吻合、互相剥离，即声音和发声体不在同一画面内，声音通常以画外音的形式出现。声画分立意味着声音和形象具备相对的独立性，它们通过分离的形式，在新的基础上求得和谐统一。声画分立直接突显了声音的作用，将其从依附于形象的从属地位中解放出来，成为独立的艺术元素。声画分立以分离的形式，加强了声音同画面形象的内在联系，使之更加富有感染力，从而丰富了电影的表现手段。

声画对位，指的是声音和画面相互独立又相互作用的结构形式。具体来说，声画对

位首先在形式上属于声画分立范畴,指声音和画面在形式上不同步、不吻合、相互独立;其次在内容上,画面所提供的信息和声音所传达的信息在性质和情绪上存在很大反差,甚至完全矛盾、对立;最后,两者虽然相互独立,但又彼此配合、彼此照应,从不同角度为同一个人物塑造或主题表达服务,既分头并进又殊途同归。

0.2.2 蒙太奇与长镜头

蒙太奇是法语 montage 的音译,原是建筑学术语“构成、装配”之意,即将砖、钢筋等建筑材料(相当于一个个的镜头)按照一个总的设计蓝图(相当于剧本、情节走势图等),分别加以处理,安装在一起,构成一幢建筑(相当于影片),使它发挥出比单个材料时更大的作用,产生质的改变。后来运用于电影艺术领域,指镜头的剪辑和组接,即指按照一定的构思,将摄像机拍摄(录制)下来的一个个镜头,按照生活的逻辑和美学的原则,将它们连接起来,构成完整的影片的方法。当然,它对电影的意义和表现力远比以上几句话要深刻得多。蒙太奇是电影艺术最突出的形式特点。通过导演、摄影师和剪辑师的再创作,可以把毫无关系的片断,经过巧妙安排,创造出非凡的效果,达到电影的叙事和表意。

长镜头则是相对于蒙太奇的一种拍摄方法。这里的“长镜头”,指的不是实体镜头外观或焦距的长短,而是影片的片段长短。长镜头并没有绝对的标准,是相对而言较长的单一镜头。通常用来表达导演的特定构想和审美情趣,对一个场景、一场戏进行连续的拍摄,形成一个比较完整的镜头段落,长镜头能包容较多所需内容或成为一个蒙太奇句子(而不同于由若干短镜头切换组接而成的蒙太奇句子)。长镜头一般表现出极强的真实性与客观性,突出“随便你看什么”的理念,与“蒙太奇”的带有强制性的“给你看什么”有所不同。

0.3 影视业务在国际服务外包中的地位

0.3.1 服务外包的基本概念

服务外包产业是集劳动密集型、技术密集型和知识密集型于一体的现代服务业新兴业态。以云计算、物联网、移动互联网、大数据为代表的新一轮信息技术为服务外包产业发展创造了机遇,基于信息化、互联化的新兴商业模式正在重新构建。

商务部关于服务外包的定义:服务外包是指企业将原本由自身提供的具有基础性的、共性的、非核心的 IT 业务和基于 IT 的业务流程剥离出来,外包给外部的专业服务提供商来完成的经济活动。服务外包分为信息技术外包服务(information technology outsourcing, ITO)、业务流程外包服务(business process outsourcing, BPO)和知识流程外包(knowledge process outsourcing, KPO)。

知识流程外包是面向知识流程业务的知识密集型服务外包模式。它是指将组织内部具体的知识型业务承包给外部专门的服务提供商,即在普通业务流程外包中分离出的需

要专门技术的、高智力活动的业务外包领域。知识流程外包的核心是通过提供业务专业知识为客户创造价值。

知识流程外包包括商务服务外包、技术服务外包、研发服务外包、数字出版外包等，而本书内容所涉及的影视作品创作行业外包属于研发服务外包中的动漫影视外包。

视听语言作为动画、电影等影视作品的最基础和核心的内容，它影响着影视制作的方方面面，如在剧本创作阶段要用视听语言的思维去构思，在拍摄和剪辑方面更需要用视听语言的思维和技法进行创作，如果把影视作品看成是一幢漂亮高耸的大楼，那么视听语言便是影视作品大楼的地基。

0.3.2 影视业务管理外包基本情况

影视产业，是指以“创意”为核心，以电影、视频、动画、漫画为主要表现形式，包含电影、电视剧、网络视频、动漫、图书、报刊、电影、电视、音像制品、舞台剧和基于现代信息传播技术手段的动漫新品种等影视作品直接产品的开发、生产、出版、播出、演出和销售，以及与影视作品形象有关的服装、玩具、电子游戏等衍生产品的生产和经营的产业。影视外包是指在影视制作过程中，利用先进的信息技术将部分的数字影视制作、特效处理、音像剪辑等数字处理与后期制作外包给其他影视制作方。影视特别是电影一般都有制作、发行与放映等环节，在如今全球化的环境背景下，更是涉及分工合作及服务外包的情况。如张艺谋的作品《长城》，便是来自不同国家的几个公司联手合作的成果。首先是传奇影业的老板托马斯·图尔，同时也是该片制片人之一，坐飞机看到了伟大的长城，于是知名编剧马克斯·布鲁克斯先写了一个故事梗概，美国《谍影重重》系列编剧托尼·吉尔罗伊写了第二稿剧本，框架建立后与中影集团、乐视集团、环球影业都分别签了约。传奇影业是最大的投资方，同时也是开发方和制片方，负责日常的制片管理、拍摄和创作管理；作为第二大的投资方环球影业，它是全球的发行商，负责中国之外地区的所有的发行及宣传工作；而国内是由中影集团和乐视集团联手负责发行和宣传。总之，传奇影业负责剧本开发、制片、投资；环球影业负责投资和全球发行，乐视集团和中影集团负责投资和国内的发行宣传。《长城》这部影片由中国人导演，基本所有场景都在国内拍摄，后期特效制作长达15个月，许多视觉特效由工业光魔公司和维塔工作室负责。

影视作为文化产业独具魅力，它具有国际化程度高、消费群体广泛、市场需求量大、产品生命周期长、高附加值等特点。就我国而言，发展影视产业对于繁荣优秀民族文化，满足人民群众特别是未成年人精神文化需求有着重要的时代意义；也是适应经济全球化发展，形成新的经济增长点，促进广播影视产业发展，进一步做强做大我国文化产业的重要举措。2016年全球数字内容产业的总体规模达600多亿美元，其中，中国、巴西等金砖国家凭借用户市场优势成为全球增长点。

从行业来看，作为数字内容产业重要组成部分的数字影视产业、动漫产业、游戏产业、数字音乐产业，近年来呈现出快速的发展趋势。数字影视产业向着纵向与横向(以同一主题与内容发展周边)等方向发展，动漫产业的产业链在新技术的驱动下正重新整合，数字游戏产业随着移动互联网的发展和扩散蓬勃发展并形成新的格局，数字音乐产