

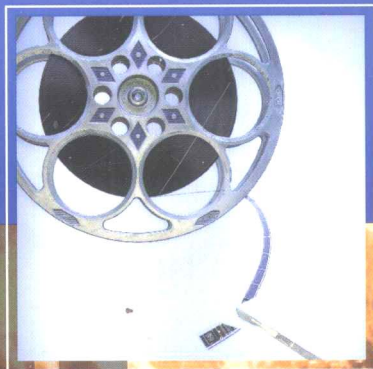

全国高等院校应用型人才培养规划教材·艺术设计类

丛书总主编 张小纲

影视 视听语言

主编 袁金戈 劳光辉

LANGUAGE of MOVIE
and TELEVISION

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

视觉传达设计

视觉传达设计

视觉传达设计

丛书总主编 张小纲

影视 视听语言

主 编 袁金戈 劳光辉
副主编 胡国锋 崔小云
参 编 何 娟 陈湘淮

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书全面系统地讲解了视听语言在影视动画中的主要特点与常用的表现手法，帮助读者正确理解视听语言的概念，学习和掌握视听语言的表现方法和技巧。本书由传媒院校一线教学的优秀教师编写，理论知识与经典范例相结合，生动翔实，通俗易懂，是一部学习视听语言在影视中运用规律和表现技法，提高学生自身的创作水平，初入影视行业启迪智慧的教材。

图书在版编目(CIP)数据

影视视听语言/袁金戈，劳光辉主编. —北京：北京大学出版社，2010.9

(全国高等院校应用型人才培养规划教材·艺术设计类)

ISBN 978-7-301-17351-0

I. ①影… II. ①袁… ②劳… III. ①电影语言—高等学校—教材②电视—语言学—高等学校—教材 IV. H31

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第110640号

书 名：影视视听语言

著作责任者：袁金戈 劳光辉 主编

丛书策划：邱 懿

责任编辑：邱 懿

标准书号：ISBN 978-7-301-17351-0/J·0325

出 版 者：北京大学出版社

地 址：北京市海淀区成府路205号 100871

网 址：<http://www.pup.cn>

电 话：邮购部62752015 发行部62750672 编辑部62765126 出版部62754962

电子信箱：zyjy@pup.cn

印 刷 者：北京宏伟双华印刷有限公司

发 行 者：北京大学出版社

经 销 者：新华书店

889毫米×1194毫米 16开本 8印张 245千字

2010年9月第1版 2010年9月第1次印刷

定 价：32.00元

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究

举报电话：010-62752024；电子信箱：fd@pup.pku.edu.cn

全国高等院校应用型人才培养规划教材·艺术设计类
编委会

丛书总主编：张小纲

编委会成员：陈 新 陈敬良 丰明高

刘永东 唐宇冰 王 礼

袁金戈 张 宏 周海清

丛书总序

伴随着国家经济、文化建设快速发展、文化创意产业、设计服务业等蓬勃兴起，艺术设计教育步入了“黄金发展期”。这不仅体现于日益扩增的艺术设计类专业办学规模之上，也直接反映在近近年来持续出现的较高的报考率和就业率之中。这当然与良好的经济环境、产业背景有关，无疑也是广大应用型高校艺术设计教育工作者在“工学结合”育人理念指导下，认真研究本专业人才培养的基本规律，在教育教学改革道路上积极探索、勇于创新、努力实践的直接结果。然而，越是在这喜人局面之下，我们越要保持清醒的头脑，应该投入更大的精力去不断提高我们的教育教学质量。

构建以就业为导向、以岗位能力为核心、以工作任务为主线、以专业素质为基础的课程体系仍将是应用型高校教育教学改革的重要任务。而将“工学结合”的育人理念贯穿于育人的全过程，落实到具体的课程，体现于每一本教材之中，无疑是我们今后一段时期的工作重心。在整个育人体系中，课程是人才培养的落脚点。通俗一点讲，只有将每一门课程上好了、上活了，课程建设做实了、做优了，我们的人才培养质量才会有保障。从这个意义上讲，课程建设既是学校的基础性工作，也是全局性工作。

当下的应用型高等教育模式，无论在教学理念还是教学内容方面，无论是在教学形式还是教学方法方面都发生着深刻的变革。适时将这些教育教学改革的成果直接反映到教材建设之中，反过来又使之成为推进和深化教学改革的新动力，已成我们的共识。与此同时，随着社会经济发展方式的转变，相关产业正发生着深刻的变化，及时将反映行业发展趋势的新工艺、新材料、新方法、新技术融入到我们的课程，将体现最前沿应用技术的成果写进我们的教材，应是我们的现实追求。

应用型高校艺术设计教育培养的是服务于一线的“职业设计师”，这就要求我们针对设计行业以及具体岗位对设计人才知识、能力结构的实际需求来设置课程和建设课程，来开展教学，来编写教材。一方面，我们力图使教材内容紧紧扣住应用型高校艺术设计教育的人才培养目标及课程设置的总体要求，使教材在内容丰富、概念明确、结构合理的基础之上，突出实用性强、针对性强的特点。另一方面，则在教材内容的编排与结构的设计上努力体现其科学性与合理性。尤其是通过对职业岗位进行全面分析的基础之上，对本教材（课程）内容如何对应岗位能力需求，各课程应掌握的知识点、能力点以及技能要素、素质要素等，如何培养学生分析问题、解决问题的能力，都作了较详细的描述。全书通篇以项目、案例为主线，努力避免单调、枯燥的概念表述，强调基于工作过程的学习与基于学习过程的工作之高度融合，讲究设计预想与实际效果的有机统一。

我们试图通过辛勤的工作，使这套规划教材能够充分体现先进的育人理念，能够准确反映职业岗位对人才知识、能力结构的基本需求，又能凸显教材的实用性、实战性、实践性。当然，作者的追求与最终效果能否达至统一，有赖于读者的判断，而一线教师的具体评价、学生们的实际感受则是我们最看重的。

前 言

“影视视听语言”是影视广告、电视节目制作、影视编导、影视动画等专业的必修课程，其目的是让学生了解影视语言的一般规律，学习如何通过视听方式来进行叙事，表达情感。本书内容涉及影视创作中的各个重要概念，帮助学生了解影视作业和影视创作的全貌，建立起一个视听分析和创作影视类作品的理论平台，为学生在今后的专业创作中打下基础。

本书全面系统地讲解了视听语言在影视中的主要特点，帮助学生正确理解视听语言的概念，学习和掌握视听语言的表现方法和技巧，拓展学生的思维空间，提高自身的创作水平。学生通过学习影视视听语言，有助于了解影视创作的基本规律和表现技法。作品影视行业的启蒙教材，本书强调理论和实践相结合，在实例教学的同时，安排了大量的课内外实践作业，使学生在练习过程中掌握视听语言的基本规律。本书所涉及的内容广泛，引用了大量的经典范例，内容生动翔实，通俗易懂，有助于提高学生的学习兴趣，使其能快速进入专业角色。

本书共分为八章。第一章为影视视听语言概述，第二章到第七章分别讲述了影视画面造型语言、镜头的运动、轴线、场面调度、声音、影视的剪辑等内容，第八章对影片视听语言进行实例分析。

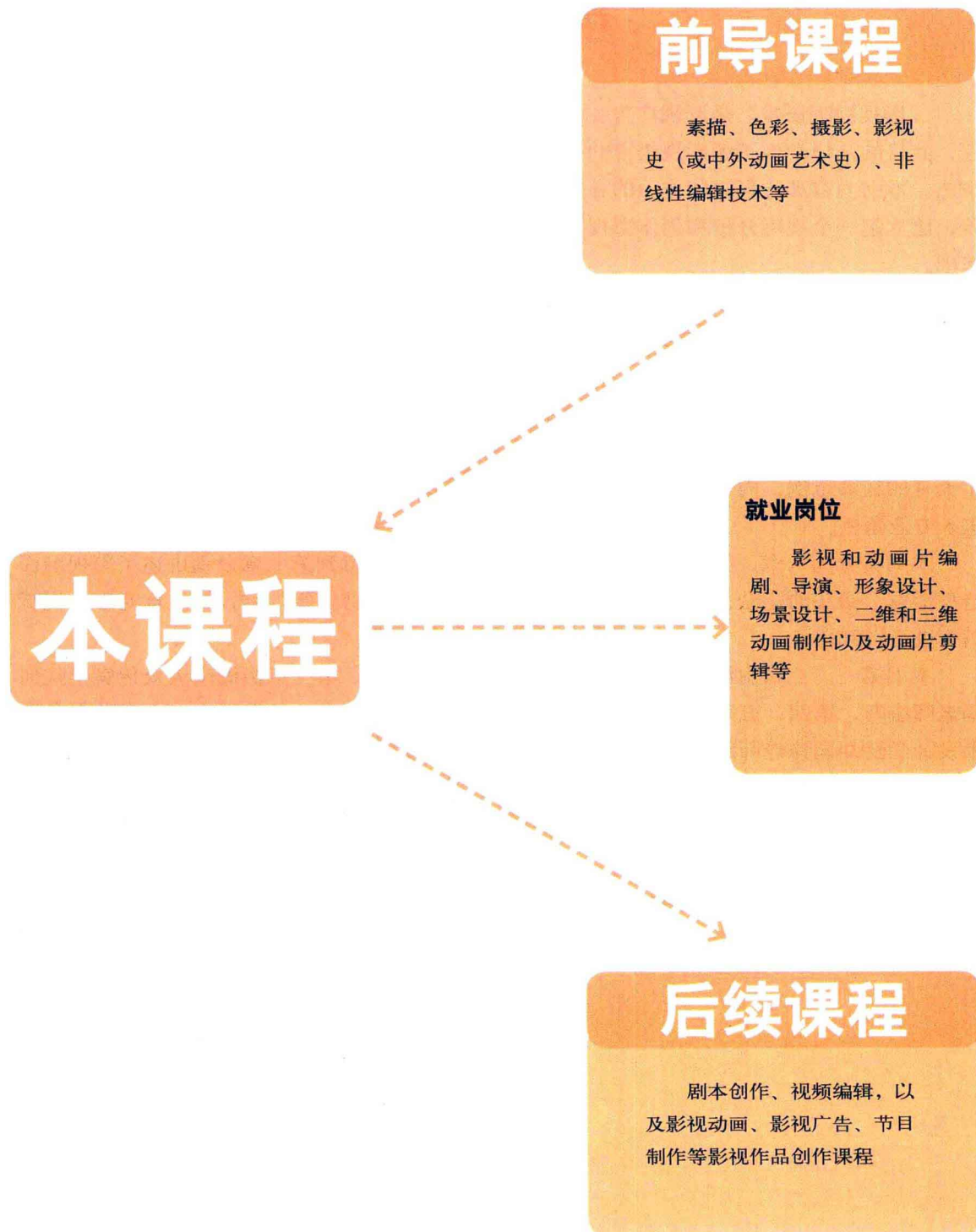
本书第一、二章由湖南大众传媒学院袁金戈老师编写，第三章由湖南大众传媒学院何娟老师编写，第四、五章由湖南大众传媒学院陈湘淮老师编写，第七章由河南科技学院艺术设计学院胡国锋老师编写，第六、八章由湖南大众传媒学院崔小云老师编写。本书编写组成员都是有多年的“影视视听语言”教学经验的教师，编者通过参考大量的同类教材和其他院校的教学讲义，并结合多年实践教学经验编写了本书。书中引用了大量参考文献和影视资料，特向有关作者致谢！

由于编者的水平有限，书中难免有不妥之处，敬请同仁和读者批评指正。

编者

2010年8月

课程导语

目 录 CONTENTS

总课时：64课时

丛书总序	→	
前言	→	
课程导语	→	
第一章 影视视听语言概述	1	
		2 第一节 影视艺术的语言
		2 一、影像的诞生和视听时代的到来
		4 二、影视艺术的语言特性
		4 第二节 影视视听语言的基本元素
		4 一、影像结构的基本单位
		5 二、影像构成的元素
		5 小结
		6 思考练习
第二章 影视画面造型语言	7	
		8 第一节 构图
		8 一、画格与画帧
		8 二、静态构图
		9 三、动态构图
		9 四、影像构图审美原则
		11 第二节 景别
		11 一、景别的划分
		13 二、景别的作用
		15 第三节 角度与视点
		15 一、镜头角度的划分
		16 二、角度与视点
		18 三、角度在影像中的作用
		18 第四节 焦距与景深
		18 一、焦距
		19 二、景深
		20 三、焦距的作用
		20 第五节 影像的照明
		20 一、照明的分类
		21 二、照明在影像中的作用
		24 三、如何处理照明元素

第三章 镜头的运动 33

24	第六节 影像的色彩
24	一、色彩的特征
25	二、影像中的色调
29	三、影像中的色相及作用
29	四、影像创作中的色彩应用
31	小结
31	思考练习
34	第一节 运动的构成
35	第二节 运动的主要方式
35	一、推镜头
35	二、拉镜头
36	三、摇镜头
37	四、移动镜头
37	五、跟镜头
38	六、晃动镜头
38	七、手持摄影
38	八、旋转镜头
38	九、升降镜头
39	第三节 镜头运动的表现
39	一、升格和降格
39	二、起幅和落幅
40	第四节 镜头运动的创作方法
40	一、长镜头的创作方法
40	二、蒙太奇的创作方法
40	三、两种创作方法的特点
41	第五节 运动的处理技巧
41	一、要把握总的运动风格
41	二、影像局部运动的处理
42	第六节 运动在影像中的作用
42	小结
42	思考练习

第四章 轴线 43

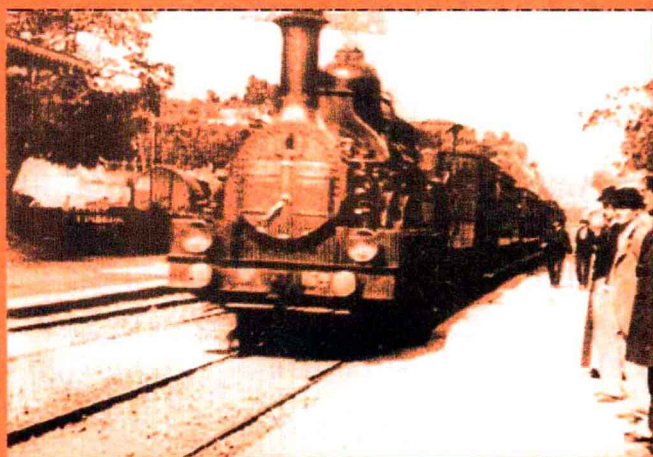
44	第一节 轴线
44	第二节 关系轴线
45	一、双人对话场面
46	二、双人对话具体应用
48	三、三人对话场面
49	四、多人对话场面
51	第三节 运动轴线
51	一、运动轴线的基本概念
51	二、运动的分切

	53	三、运动轴线的灵活运用
	54	第四节 对话场面分镜头技巧
	54	一、一场戏的开始
	55	二、轴线的变化
	55	三、反应镜头
	57	四、间歇镜头
	57	五、时间的压缩
	58	第五节 镜头越轴处理
	58	小结
	58	思考练习
第五章 场面调度 59	60	第一节 场面调度的基本概念
	60	一、什么是场面调度?
	60	二、场面调度的发展及其现状
	61	三、场面调度的依据
	61	第二节 场面调度的技巧
	61	一、演员调度
	63	二、镜头调度
	64	三、演员调度与镜头调度结合
	64	第三节 场面调度与蒙太奇的关系
	65	第四节 场面调度的作用
	65	一、通过场面调度刻画人物的性格
	67	二、通过场面调度揭示人物的心理活动
	71	三、通过场面调度渲染环境气氛
	71	四、通过场面调度丰富画面语言和造型形式
	72	小结
	72	思考练习
第六章 声音 73	74	第一节 语言
	75	一、语言在影像中的作用
	75	二、语言在影像中的运用
	76	第二节 音响
	76	一、影像音响的特征和分类
	76	二、影像音响效果的处理
	77	第三节 音乐
	77	一、音乐在影像中的作用
	77	二、音乐的制作
	78	第四节 音画关系
	78	一、音画同步
	78	二、音画对位
	78	三、音画对立

第七章 影视的剪辑 81	78 小结
	79 思考练习
	82 第一节 剪辑的特点及意义
	82 一、剪辑的概念
	83 二、电影剪接、电影剪辑、电影蒙太奇的区分
	83 三、剪辑的分类
	83 四、剪辑的性质
	84 五、剪辑的意义
	84 第二节 剪辑原则和流程
	84 一、剪辑原则
	84 二、剪辑的一般流程
	85 第三节 影视剪辑的形式
	88 第四节 影视剪辑的原理
	88 一、基本技巧
	91 二、剪辑与镜头长短
	92 三、剪辑与景别变化
	93 第五节 不同片种的剪辑方法
	93 一、电影故事片的剪辑
	94 二、影视预告片的剪辑
	96 三、美术片的剪辑
	97 小结
	97 思考练习
第八章 影片视听语言分析实例 99	100 经典影片分析一
	103 经典影片分析二
附录1 中国经典电影 109	
附录2 外国经典电影 112	
参考文献 115	

第一章

影视视听语言概述

课程目标：本章对“影视视听语言”这门课程进行一个整体概述，包括视听语言发展的历史、影视艺术的语言特性、影视视听语言的基本元素和概念等，为后面系统的学习做好铺垫。

重点：影视视听语言构成元素。

难点：对影视视听语言概念的了解。

建议课时：2课时。

第一节 影视艺术的语言

任何艺术都有它自身的语言表达形式，电影和电视也不例外。影视视听语言，是将语言文学的剧本转换成影像元素和声音元素和综合表现，形成视觉听觉感官上的一种新的非文字语言，更好地直观地表现剧本主题、情节和内容。

一、影像的诞生和视听时代的到来

从绘画诞生开始人类就有了对影像的探索活动。在西班牙境内两

万五千多年前的阿尔泰米拉洞窟壁画中，有一幅奔跑的野猪的画，腿被重复画了好多次（如图1-1所示），显示出人类从潜意识中存在着表现物体动作和时间过程的欲望。17世纪的传教士阿塔纳斯·珂雪发明了魔术幻灯（如图1-2所示），他在铁箱里面放一个灯，箱子两侧各打了一个洞，装上透镜，将画有图案的玻璃放在透镜的

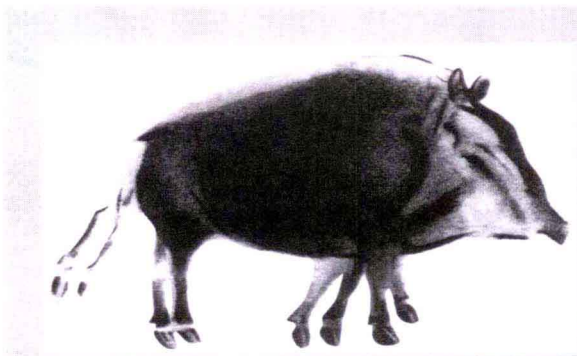

图1-1 奔跑的野猪

西班牙境内两万五千年前的阿尔泰米拉洞窟壁画：一头奔跑的野猪，腿被重复画了好多次

后方，经过透镜的灯光折射，图案就投射到了墙壁上，这就是现代投影机的起源。在法国电影史上，1877年8月30日被定为动画的生日节，因为这是法国光学家埃米尔·雷诺发明“光学实验镜”的日子（如图1-3所示）。他把一些镜片放在转动轮的边缘，围在可旋转的中心的附近，这样长条纸卷上的每幅单独的画面就可以反射在每块镜片上产生不同的效果，令当时的人们感到非常有趣和惊奇。同时，他的发明也促使了电影胶片打孔的发明和出现。19世纪80年代中期摄影术的诞生，使人类获得了照片这个重要的视觉传播媒介。接下来又出现了可拍摄活动影像的电影摄影机。1895年12月28日，法国卢米埃尔兄弟在一家咖啡馆里首次公开放映了《工厂大门》（如图1-4所示）、《火车进站》等影片，因此这一天在电影史上被确认为电影诞生之日。20世纪20年代法国人塞列克第一次提出“电视”这一名称，随着电视的诞生，人类进入了影像时代（如图1-5所示）。

图1-2 魔术幻灯

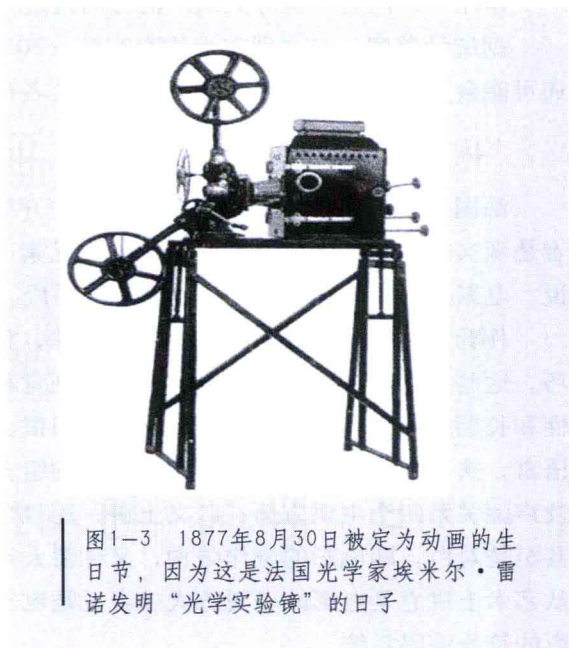

图1-3 1877年8月30日被定为动画的生日节，因为这是法国光学家埃米尔·雷诺发明“光学实验镜”的日子

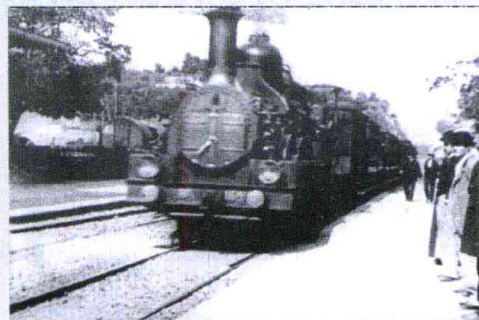

图1-4 《火车进站》剧照，卢米埃尔兄弟在一家咖啡馆首次公映《工厂大门》等片，这一天被确认为电影诞生之日

图1-5 最早的电视直播

从电影的诞生之日开始，影像就有着非凡的表现力，成为人们生活中不可缺少的一部分。影像在信息量提供方面有着得天独厚的优势，据国外脑生理学家和电子计算机信息工程学者共同测试的结果表明，在相同时间内，人们所获得的信息量，视觉信息是听觉信息的九百多倍；在相同时间内看电视新闻比听广播新闻的信息量多九百多倍；一个人看3公分厚的介绍一个城市的书，获得的信息量远不及看30分钟关于这个城市的影像资料。

文化学者曾这样概括：20世纪以前的人类是“文字的一代”，20世纪以后的人类是“影像的一代”。

像以往那样用艺术作品的“审美作用”和“认识作用”来衡量电影、电视对本世纪人们的作用和影响已是远远不够的了。走进地球上每一个家庭的电影电视，对人们所起的作用和影响除了艺术作品所能起到的作用和影响之外，实际上，它已经深刻地影响和改变了世界各地人们的思想和生活，就像巴拉兹所说的，它使地球上的人类第一次有可能向着“一体化”，向着“世界大同”的方向迈进。

据统计美国、日本现在大约有20%~30%的人从事着与视听有关的工作，而且，以后还可能会更多，可见，我们这个时代已是名符其实的“视听的时代”。

二、影视艺术的语言特性

法国作家马塞尔·马尔丹说：电影一开始就是一门艺术。电影最初是一种电影演出或者是现实的简单再现，根据一般的基本元素进行独创以后便逐渐变成了一种语言，也就是说，电影是一种叙述故事和传达思想的手段。

作为一种表达的语言，必然有其语法，包括各种镜头调度的方法和各种音乐运用的技巧。这些方法和技巧来自于人们长期的视觉和听觉实践，这些实践经验大多来自于人的本性和长期的研究积累，符合人们的欣赏习惯。视听语言包括狭义的视听语言和广义的视听语言。狭义上讲，就是镜头与镜头之间的组合，它包括镜头、镜头的分切、镜头的组合以及声画关系四个主要方面；广义上讲，还包含了镜头里表现的内容——人物、行为、环境甚至是对白，即电影的剧作结构，又称蒙太奇思维。从文化上讲它是一种电影思维方式，从艺术上讲它是电影的表现方式或者说是电影的艺术形式，从传播学的角度上讲，它是电影的符号编码系统。

影像艺术是一门时空艺术，它有着无穷的魅力，它能够跨过艺术品与欣赏者之间的障碍，直接走入人的心灵。

第二节 影视视听语言的基本元素

电影和电视是视听结合的艺术，即影像和声音结合的艺术。影视作品中“视”第一，“听”第二，或者说，影像是一种以“视”为主，“听”为辅的艺术形式，因此，影视也称视听艺术。作为影视工作者，首先要掌握好影像的各种元素。

一、影像结构的基本单位

影像结构的基本单位是镜头，任何影像都是通过一系列镜头展现的，一部电影、一部电视剧都由若干个镜头组成。电影刚诞生的时候，没有镜头的概念，整场拍一个镜头，然后整场整场地接起来放映。从格里非斯开始才有了现代意义上的镜头的运用。它使电影影像的表现力得到了极大的丰富，电影也从此发生了革命性的变化。

如何划分一个镜头可以从以下三个角度来理解。从拍摄角度讲：镜头是拍摄过程中，摄影机的马达开动至停止这段时间内被感光的胶片。从剪辑角度讲：镜头是剪两次与接两次之间的那段胶片。从观众角度讲：镜头是两个镜头之间的那段胶片。

镜头的构成因素有以下六个。

- (1) 画面，包括一个或数个不同的画面
- (2) 景别，包括远景、全景、中景、近景和特写
- (3) 拍摄角度，包括平、仰、俯、正、反、侧几种
- (4) 镜头的运动，即摄影机的运动，包括摇、推、拉、移、跟、升、降和变焦，有时几种方式可结合使用
- (5) 镜头的长度
- (6) 镜头的声音，包括画面内的和画面外的

镜头的组接是电影构成的方式，又称蒙太奇。组接基本上分为切分和组合两种。它根据影片内容的要求、情节的发展以及观众心理来进行合乎逻辑、有节奏地切分或组合，从而起到引导、规范观众注意力，支配观众思想与情绪的作用。镜头的组接方式表现出影片的风格。

电影镜头的构成：一个镜头往往包含一个或数个不同的画面，每一个画面又是由许多相同或不同的画格组成。镜头的画幅为横式长方形，其宽、长比例，普通银幕影片为1:1.375，宽银幕影片为1:2.35，70毫米影片为1:2.2。个别镜头采用遮挡等特殊方法拍摄，可以获得圆、三角、竖式或多画面等特殊画幅。画幅是镜头画面构图的前提，电影的一切内容都在它里面展现出来。

镜头的长度：无声电影时期的摄影机与放映机的正常速度是每秒钟过片一英尺（1英尺=0.3048米），即16个画格。有声电影是每秒钟过片1.5英尺，即24个画格。个别镜头为了特殊的艺术效果，拍摄时可以增高或降低速度，俗称高速镜头或降格镜头，电影镜头的长度根据所摄内容而定。短的只有几个画格，放映不足一秒钟；长的可达几百英尺，放映达数分钟之久。一部一个半小时的有声电影，一般由400~800个长短不同的镜头组成，无声影片及纪录影片的镜头数目则更多一些。

二、影像构成的元素

波布克在《电影的元素》里把影像构成元素归纳为“影像、声音、剪辑”。影像、声音、剪辑三者之间的关系如下：电影是视、听元素相结合的艺术，它首先是“视”，即“影像”，然后是“听”，即“声音”，而这些“视”、“听”（影像、声音）元素，最后需要通过剪辑才能构成一部完整的影视作品。除了演员的表演、物体的造型之外，影像构成的主要元素有：构图、景别、角度、运动、照明、色彩、声音（包括语言、音响和音乐）、剪辑（影像剪辑、声音剪辑）等方面。

小结

本章简单介绍了影视这门艺术，主要回答了影像视听语言是一种怎样的艺术表达形式、它的语言包含哪些主要元素、影像结构的基本单位是什么、影像构成元素主要有哪些内容等问题，为以后章节的学习做铺垫。