

艺术类高考系列丛书

影视专业 基础知识

李振营 李慧欣 编著

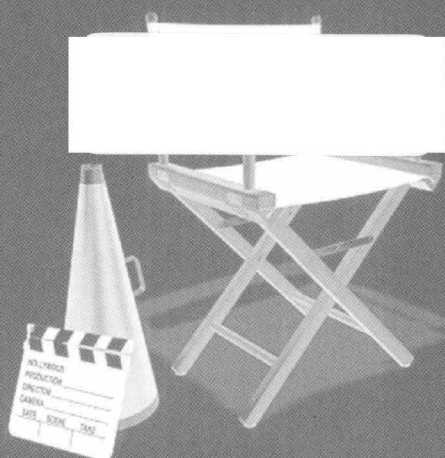
适用专业

广播电视编导
导演
摄影
戏剧影视文学
公共事业管理
.....

中国传媒大学出版社

艺术类高考系列丛书

影视专业 基础知识

中国传媒大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

影视专业基础知识/李振营,李慧欣编著. —北京:
中国传媒大学出版社,2009.8
(艺术类高考系列丛书)

ISBN 978-7-81127-706-7

I. 影… II. ①李…②李… III. ①电影(艺术)—高等学校—入学考试—自学
参考资料 ②电视(艺术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 125385 号

影视专业基础知识

编 著 李振营 李慧欣

责任编辑 李艳华

责任印制 范明懿

封面设计 阿 东

出 版 人 蔡 翔

出版发行 中国传媒大学出版社(原北京广播学院出版社)

北京市朝阳区定福庄东街1号 邮编 100024

电话:86-10-65450528 65450532 传真:65779405

<http://www.cucp.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 787×1092mm 1/16

印 张 9.5

版 次 2009年10月第1版 2009年10月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-81127-706-7/J·706 定 价 25.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

目 录 Contents

第一章 视听语言 / 1

第一节 镜头与画面 / 1

一、镜头与画面 / 1

二、画面与画幅 / 3

第二节 画面语言 / 4

一、画面构图 / 4

二、画面色彩 / 13

三、画面景别 / 16

四、画面光线 / 19

第三节 镜头语言 / 26

一、镜头的分类 / 26

二、蒙太奇理论与长镜头理论 / 31

第四节 剪辑语言 / 36

一、剪辑的概念 / 36

二、剪辑的步骤 / 36

三、剪辑的规律 / 37

五、镜头的组接方法 / 39

六、声音的剪辑形式 / 40

第五节 段落转场 / 41

一、段落转场的概念 / 41

二、段落划分的依据 / 41

三、段落转场的方法 / 42

2 ◇ 影视专业基础知识

第六节 影视时空 / 45

一、影视时间 / 45

二、影视空间 / 46

第七节 影视叙事结构 / 47

一、电视纪录片的叙事结构 / 47

二、电影的叙事结构 / 49

第八节 影视声音 / 51

一、人声 / 51

二、音乐 / 51

三、音响 / 52

四、声画关系 / 54

第二章 电影基础知识 / 55

第一节 电影的产生与发展 / 55

一、电影的产生 / 55

二、电影艺术的形成 / 56

三、电影的发展 / 56

第二节 电影的类型 / 57

一、按表现题材分类 / 57

二、按拍摄手法与表现形式分类 / 58

第三节 中国大陆电影 / 59

一、按年代划分 / 60

二、按代际划分 / 65

三、电影奖项设置 / 77

四、中国大陆电影的“第一” / 80

第四节 香港、台湾地区电影 / 81

一、香港地区电影 / 81

二、台湾地区电影 / 85

第五节 世界电影 / 87

一、电影流派 / 87

二、著名导演 / 91

三、电影奖项设置 / 99

第三章 电视基础知识 / 101**第一节 电视概述 / 101****一、电视的产生与发展 / 101****二、电视传播 / 103****三、电视语言 / 104****第二节 电视节目 / 105****一、电视节目的分类 / 105****二、电视节目的构成 / 106****第三节 电视节目制作 / 107****一、电视节目制作的人员构成 / 107****二、电视节目制作的体系构成 / 109****第四节 电视编导 / 110****一、电视编导的概念 / 110****二、电视编导的任务 / 111****附录 影视专业术语 / 112****电影类 / 112****影视工种类 / 120****影视技术类 / 126****参考资料 / 139****后 记 / 143**

第一章 视听语言

视听语言就是利用视听刺激的合理安排向受众传播某种信息的一种感性语言。首先,视听语言是一种思维方式。作为影视反映生活的艺术方法之一,它是一种形象思维的方法,文字、对白、旁白等文学语言形式是其重要内容。其次,视听语言是影视叙事的基本结构手段。第三,视听语言是影视剪辑的集体技巧和方法。

视听语言主要研究思维方法、创作方法、镜头内部运动、镜头分切、镜头组合、声画关系等,其体系构成有影视画面(画面的色彩、画面的构图、画面的景别、画面的光线)、影视镜头、影视剪辑、影视转场、影视时空、影视叙事等。

第一节 镜头与画面

一、镜头与画面

(一)镜头

镜头是指通过摄录系统在一段时间内不间断地拍摄的形象素材,能表达一定含义,并能与上下镜头进行组接的一段影像。具体来讲,镜头有三个方面的含义:第一是物理学上的镜头,利用不同光学镜片各自特殊成像原理组合而成;第二是在拍摄过程中摄影机每一次开机到关机时拍摄的一段影像;第三是剪辑后的镜头,指两个剪切点之间的一段画面。我们一般所说的镜头,就是剪辑后的镜头。

镜头的概念来自电影,但电影镜头和电视镜头实际上是有所区别的。按照电影学的解释,镜头是指电影摄影机在一次开机到停机之间所拍摄的、连续的、留有影像画面的胶片片断,或者说是从一次开机到停机所拍摄下来的连续的画面。但是由于电视使用的是摄像机而不是摄影机,所用的材料是录影磁带而不是胶片。电影胶片必须经过冲洗才能得到影像,而电视在拍摄的同时就能播出影像,而且磁带的成本比胶片低很多,所以在拍

摄电视的时候,可以采用多机位现场切换的方式,每一架摄像机都是从头至尾地拍摄。那么这种情况下,如果运用电影的镜头概念,就只有一个或几个镜头了。此外,拍摄时一个镜头与观众在屏幕上看到的镜头也不一样。比如在拍摄两个人对话时,很多导演都习惯于先用全景把整个对话过程拍摄下来,然后分别用近景或特写穿插其中,这样一次拍摄下来的镜头被分割成几个镜头来使用。所以,在电视里,镜头应该以播出时每一次切换来划分,而不是指一次拍摄的画面。

在约定俗成的意义上,镜头是我们分析视听语言的最小的切分单位,相当于语言中的词汇。在分析影视作品的时候,一般以镜头为基本单位进行分析,分析单个镜头内部,以及镜头与镜头之间影视造型元素的运用。

(二)画面

画面与镜头是一个含义,都是指组成电影电视的基本单位,都是指在一段连续时间内拍摄的一段素材。画面与镜头是导演、摄影、美工等集体创造的艺术结晶,是电影电视最为基本的艺术形式,体现着导演的意图。

一个画面可以几分钟,也可以几秒钟,甚至可以不到一秒钟只有几个画幅。比如闪电、炮击,三五帧画幅即可构成一个画面。胶片上画面的比例,也就是银幕的比例,是 $3\times 4(18\times 24)$,一般称之为“黄金切割率”。影视画面要素有画面构图、画面色彩、画面景别、画面光线等。

(三)镜头与画面的联系和区别

如前所述,镜头与画面是同一个含义,都是指组成电影电视的基本单位,都是指在一段连续时间内拍摄的一段素材。无论拍摄一个画面的时间有多长,内部的景别、构图如何变化,只要中间没有停机,没有间断,都视为一个镜头,即一个画面。

在具体使用中,可以把画面与镜头当做同等意义看待,只不过因场合不同各有侧重。例如,在谈及造型时多用“画面”一词,如画面构图新颖等;在涉及蒙太奇语言编辑技巧时多用“镜头”一词。导演、制片部门称镜头而不称画面,摄影、摄像部门经常称画面。

(四)电视画面与电影画面的区别

1. 镜头使用

就其外形而言,电视画面虽然有尺寸的变化,但不会无限变大。小屏幕是电视的独特之处,也是电视和电影的主要区别。所以基于电视画面小的特点,在具体的拍摄过程中,要求多拍一些中、短镜头和中、近景。当然并不排斥全景和远景的运用,关键是不能太多,所以很多电视镜头中一个场面里的人物不能过多,要尽量避免群众性的大场面。

由于电影画面尺寸大,电影可以大量使用中、长镜头和中、远景。

2. 画面层次

从摄像造型角度来讲,电视画面层次不如电影画面层次丰富。电视画面层次少,主要是因为摄录设备的动态范围小。所谓动态范围,是指摄录机按比例传送和记录景物亮度的范围,类似电影胶片的宽容度。电视摄像机的动态范围一般在 1:28—1:30,而现代彩色电影胶片的宽容度在 1:128 左右。另一个原因是摄像器件光电转换的特性。电影胶片感光特性曲线有直线部分,还有肩部等曲线部分,用电视摄像机却不能拍摄出像电影画面一样的空间效果。

3. 时空

电视画面可以实现与现实时空同步,而电影画面却无法实现。现场直播使正在发生的现场事件,通过电视的传播技术手段传播到世界各个角落。电视画面和现实时间同步大大增强了电视节目的时效性,演员表演、取景构图、光线、景物等都可以在现场观看效果。

二、画面与画幅

(一) 画幅

画幅,也就是我们常说的像帧(简称为帧)。电视画面是由画幅组成的,画幅是组成画面的物质形式。电视的帧频是 25 帧/秒,每个画面都由一定时间组成,也就是由若干个画幅组成。画幅是静止的,每一画幅只停留 1/25 秒。画面则是运动的,除了用固定摄影方式拍摄静物以外,每个画幅的图像都会有所区别。电影是每秒 24 帧,原理和电视一样。

(二) 画面与画幅的联系和区别

画面不同于画幅。画幅是在画面排除了运动之后固定在一点时的状态,即某一帧(或者一格)静止的画面,它是构成画面的材料。画面的构图不以画幅为前提,而是以一定数量的画幅以每秒 25 帧的连续运动体现的。画面的一帧画幅,酷似一幅照片,但它与照片含义不同。一幅照片是一个内容完整的艺术构思的整体,是一个独立的艺术单位,而画幅不具备这些特点。

第二节 画面语言

一、画面构图

(一)构图的概念

构图一词来源于拉丁文的 Composition,是指对造型素材进行取舍、组织、安排、建构,表现素材的联系及其结构法则等等。

(二)构图的目的

构图的目的是把构思中典型化了的人或物加以强调、突出,从而舍弃那些一般的、表面的、繁琐的、次要的内容,并恰当地安排陪体,选择环境,使作品比现实生活更完善、更集中、更典型、更理想,以增强艺术效果。总体来说,构图就是把一个人的思想情感传递给别人的艺术。

(三)构图的内容

一幅画面必然有主要对象即主体,次要对象即陪体、环境背景。根据对象所处的空间位置,又可分为前景、背景等。

1. 主体

主体是拍摄时关注的主要对象,可以是一个人或一个对象,也可以是一群人或一组对象,它是构图的主要构成成分。

作为主体,一般具有两个基本条件:(1)它是画面所表现的内容的主要体现者,(2)它是画面结构的中心。说它是内容的主要体现者,是因为它是事物的主要构成成分,它有集中人们的注意力,使人们领悟事物内容的作用。如果没有主体,就像人们说话没有中心思想一样,不知所云,令人感到索然无味。说它是画面结构的中心,是因为它是画面构图结构的依据。

2. 陪体

陪体是与主体有紧密联系的对象,是画面中陪衬主体的景物或人物,是帮助主体揭示内容的成分,在构图中有均衡、美化画面和渲染气氛的作用。

在画面构图中,人与人之间、人与物之间都存在主次关系。在画面中作为陪体的对象,是处在与主体相对应的次要位置上,与主体相呼应,但又不分散观众的注意力。陪体

的处理,一定要注意不能喧宾夺主,应随主体的变化而变化。陪体处理的好坏,会影响到主题思想的表达和作品的艺术感染力。

3. 环境

环境是主体周围的景色,即人物、景物和空间。在画面构图中,环境是烘托主体,帮助叙事、表情、表意的成分。它有助于说明事物所处的地点、时间、季节等,说明事物发生的原因,表现人物性格和精神面貌,表现一定的情调和气氛。

4. 前景

前景一般是指在主体前方最靠近镜头的景物。凡处在这一位置上的景物,均可称为前景。因此,不论是主体、陪体,或是环境组成部分,只要是处在这个位置上的景物,都可以称为前景。作为画面的构成成分,前景在画面中没有固定的样式或位置,它可以根据内容和构图的需要,以任何形式出现在画面中。前景可以是实像,也可以是虚像。

5. 背景

背景是画面中主体后面的景物。不同的环境可以构成不同的背景,背景可以是人物、建筑、森林、山峦、大地、天空等。静物的背景,有时就是衬底,如一面墙、一个台面或一块布。在生活场景中,背景的变化是丰富多样的。例如在天安门广场拍摄一幅人像,可以用天安门做背景,可以用人民大会堂做背景,可以用人民英雄纪念碑做背景,还可以用某个局部做背景。背景应使主体能从画面中分离出来,因此需要注意主体与背景的明暗、色彩、动静虚实等关系,以形成对比,使主体形象鲜明突出。

(四)构图的原则

1. 突出主体

画面要有主次之分,不能杂乱无章,因此构图的首要原则是突出主体。突出主体的方法主要有以下几种:

(1)对比

在处理主体时,使主体形象和其他形象形成对比关系,就可以突出主体。常用的对比方法有虚实对比、大小对比、明暗对比、色彩冷暖对比、动静对比、方向对比,等等。例如,利用小景深把背景和前景拍虚一些,主体实,就显得突出。主体大,陪体小,也能突出主体。

(2)线条指引

可以把主体放在透视中心,通过线条的指引突出主体。

(3)形象完整

画面中有两个以上的人物,形象完整的人物比形象不完整的人物突出。

(4)人物面部朝向

画面中有两个以上的人物,面部朝向镜头的人物比背向或侧向镜头的人物突出。

(5) 视线指引

通过非主体人物的视线指引突出主体,经常用在多人物的静态构图之中。

(6) 重要位置

可以把主体放在几何中心或趣味中心,利用重要位置突出主体。

在实际构图中,为了突出主体,往往同时采用以上几种方法。例如,既用有利的角度,又用比较完整的光线来突出主体。

2. 注意选光

摄影是光线艺术,必须选择适合主体表现的光线。光线运用宜少不宜多,并不是光线越多越能突出主体,光线过多反而会影响画面表达。这就要求摄影人员正确地选择和安排主体的位置,处理好主体与陪体、主体与环境 and 背景的关系,以适当的拍摄角度和景别,配置光、色、影调、线、形等造型元素,以获取尽可能完美的形式与内容高度统一的影视画面。

3. 均衡与对称

均衡与对称是构图的基础,主要作用是使画面具有稳定性。稳定感是人类在长期观察自然中形成的一种视觉习惯和审美观念,因此符合这种审美观念的造型艺术能够产生美感。均衡与对称不是平均,而是一种合乎逻辑的比例关系。平均虽然是稳定的,但缺少变化,没有变化就没有美感,所以构图最忌讳平均分配画面。对称的稳定感特别强,能使画面有庄严、肃穆、和谐的感觉。但对称与均衡比较而言,均衡的变化要大得多。因此,对称虽然是构图的重要原则,但在实际中运用得比较少,否则会有千篇一律的感觉。

在构图中,最讲究的是“品”字形构图和“三七律”构图。“品”字形构图和“三七律”构图被称为黄金构图法,又称为三角构图法,这些都是指均衡而言。什么是“品”字形构图?就是在画面上同时出现三个物体时,不能把它们等距离放在一条线上,而应使其呈现三角形状,像个“品”字。这种三角形在自然界中是无处不在的。例如,大山就是由无数个三角形构成,上下交错,井然有序,犹如一个巨大的“品”字状或三角形,具有强烈的排列韵味。

什么是“三七律”构图?就是画面的比例分配三七开。若是竖画面,上面占三分,下面占七分,或上面占七分,下面占三分;若是横构图画面,右面占三分,左面占七分,或是右面占七分,左面占三分。在我国传统绘画中,这种三七开构图的布局被称为是最佳的构图布局比例关系。在特殊情况下,根据题材的需要,也可以打破这种三七开构图,如二八律或四六律也可以使用。艺术讲究的是“有法而无定法”,应当根据画面考虑构图。掌握了均衡与对称,也就掌握了摄影构图的基本要领。

(五)构图的方法

1. 均衡式构图

均衡式构图给人以满足的感觉,画面结构完美,安排巧妙,对称平衡。常用于表现月夜、水面、夜景等(如图 1-1)。

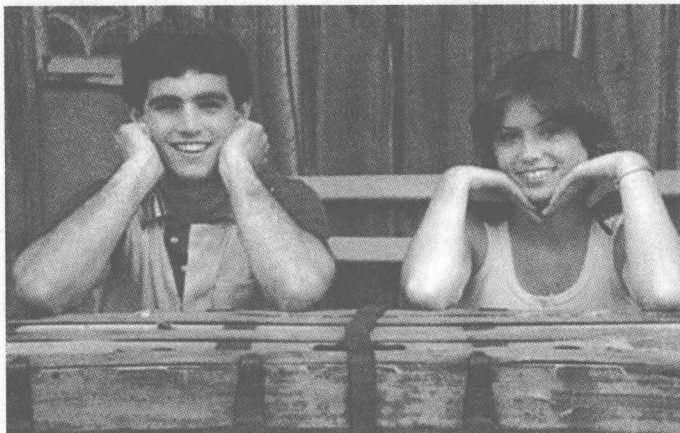

图 1-1 均衡式构图

2. 对称式构图

对称式构图具有平衡、稳定、相对的特点,缺点是呆板,缺少变化。常用于表现对称的物体、建筑等(如图 1-2)。

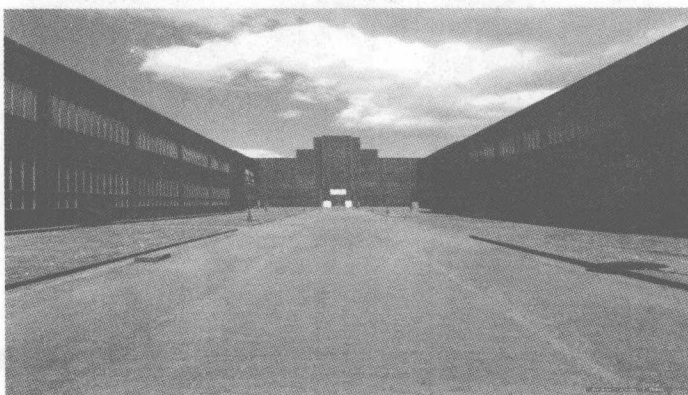

图 1-2 对称式构图

3. 变化式构图

在变化式构图中,景物安排在某一角或某一边,给人以思考和想象的空间,富于韵味和情趣。常用于表现山水小景、体育运动等(如图 1-3)。

图 1-3 变化式构图

4. 对角线构图

在对角线构图中,把主体安排在对角线上,能有效利用画面对角线的长度,同时也能使陪体与主体发生直接关系。这种构图方式富于动感,容易产生线条的汇聚趋势,吸引观众的视线,达到突出主体的效果(如图 1-4)。

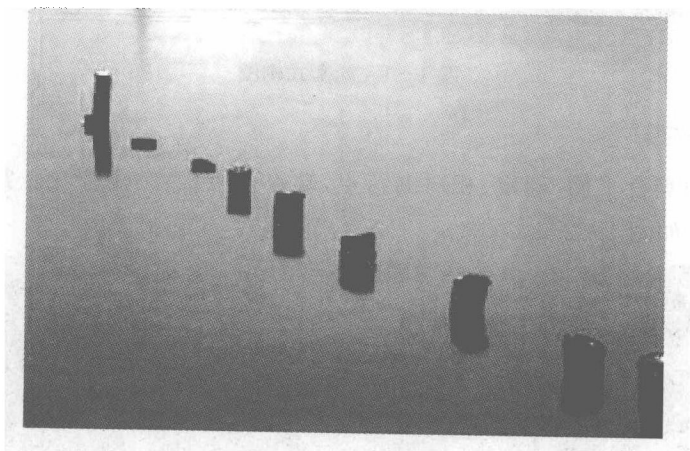

图 1-4 对角线构图

5. 三角形构图

三角形构图以三个视觉中心为景物的主要位置,形成一个稳定的三角形,具有稳定、均衡等特点。这种三角形可以是正三角,也可以是斜三角或倒三角。其中斜三角形较为常用,也较为灵活(如图 1-5)。

6. S 形构图

在 S 形构图中,景物呈 S 形曲线,具有延长、变化的特点,产生优美、雅致、协调的感觉。当需要采用曲线形式表现被摄物体时,一般使用 S 形构图。常用于表现河流、溪水、

曲径、小路等(如图 1-6)。

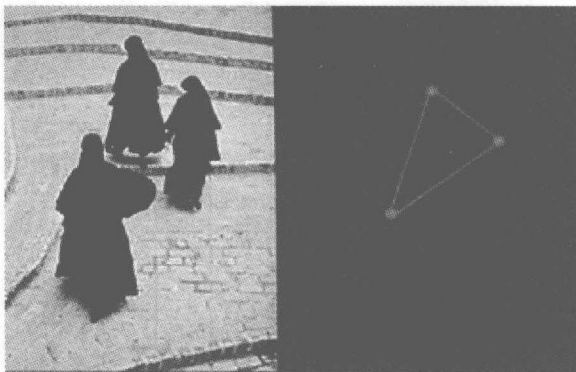

图 1-5 三角形构图

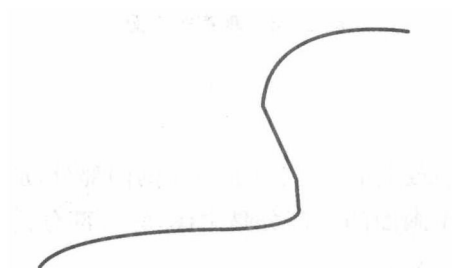

图 1-6 S形构图

7. 九宫格构图

在九宫格构图中,被摄主体或重要景物处在九宫格交叉点的位置。一般认为,右上方的交叉点最为理想,其次为右下方的交叉点,但也不是一成不变的。这种构图方式比较符合人们的视觉习惯,使主体自然成为视觉中心,具有突出主体,并使画面趋向均衡的特点(如图1-7)。

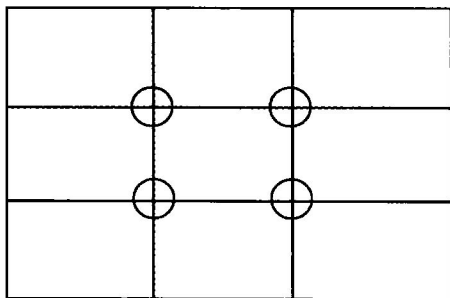

图 1-7 九宫格构图

8. 垂直式构图

垂直式构图能充分显示景物的高大和深度。常用于表现大树、山石、瀑布、摩天大楼等等(如图 1-8)。

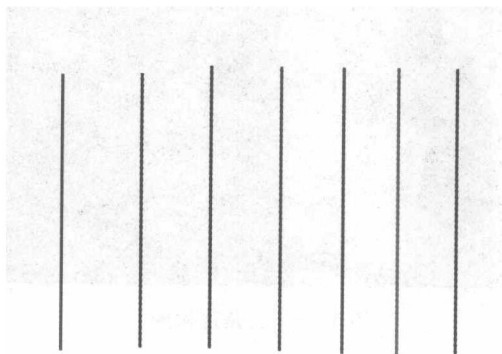

图 1-8 垂直式构图

9. 对分式构图

对分式构图将画面左右或上下分为比例 2 : 1 的两部分,形成左右呼应或上下呼应,表现的空间比较宽阔。其中画面的一部分是主体,另一部分是陪体。常用于表现人物、运动、风景、建筑等(如图 1-9)。

图 1-9 对分式构图

(六)构图的分类

1. 封闭式构图与开放式构图

(1)封闭式构图

20 世纪 60 年代以前,完整、均衡是影视画面构图的基本要求,封闭式构图是其主要形式。用框架去截取生活中的形象,并运用空间角度、光线、镜头等手段重新组合框架内部的新秩序,这种构图方式称为封闭式构图。封闭式构图把框架之内看做一个独立的天地,追求画面内部的统一、完整、和谐。它以画框为依据,把创作者所要表达的信息全部组织在画框中,在画框内追求画面的完整性、均衡性。例如影片《黄土地》,大部分采用封闭式构图。

(2) 开放式构图

20 世纪 60 年代以后,影视画面构图形式发生了很大变化,开放式构图明显增多。开放式构图在安排画面形象元素时,着重于画面外部的冲击力,强调画面内外之间的联系。它有意打破画框的界限,充分发挥画外空间的作用,通过人物在画框边上的出没,或画外音响的设计延伸画面。开放式构图适合于表现动作、情节、生活场景为主的题材,尤其在新闻摄影、纪实摄影中更能发挥其长处。日本著名导演小津安二郎经常运用空镜头和画外空间,比如画面外的谈话声、音响等。美国电影《拯救大兵瑞恩》中有不少场面是开放式构图,用以表现美军在战场中的景象。在我国,较早使用开放式构图的是影片《一个和八个》。

① 开放式构图的表现形式

第一,画面上人物视线和行为的落点常常在画面之外,暗示与画面外的某些事物有着呼应和联系。

第二,不要求画面的均衡与严谨,不要求画面内形象元素的完整表达,甚至有意排斥一些更能完整说明画面内容的其他元素,使观众有更大的想象空间。

第三,有意在画面周围留下被切割的不完整的形象,特别是在近景、特写中进行大胆的不同于常规的切角处理,被切掉的那一部分自然也就留下了悬念。

第四,显示出某种随意性,各种构成因素有一种散乱的感觉,强调现场的真实感。观众由被动的接受转化为主动的思考,是对观众创造力、想象力的充分信任。

② 封闭式构图与开放式构图的区别

第一,画面主体方面。封闭式构图习惯于把主体放在几何中心或趣味中心,形成一种完整感。不仅全景如此,即使是特写、近景也讲究画面结构的完整性。开放式构图不一定把主体放在几何中心或趣味中心,而是处理成边角位置、视线离心,有时在人物背后留出大片空间,强调构图的不均衡、不协调。开放式构图常用画外音作为结构依据,从而在心理上产生一种完整和均衡感。同时,使用活动前景,如来往的人物、车辆,以显示画面内外空间的整体联系。

第二,形象完整方面。封闭式构图讲究画面完整性。例如,拍摄人和物的特写镜头,虽然是表现局部,也注意画面结构的完整性。开放式构图画面形象不完整,以强调画外空间的存在,以及和画外空间的有机联系。