

电影的逻辑 与结构

陈红汗 著

中国电影出版社

电影的逻辑 与结构

陈红汗 著

图书在版编目 (CIP) 数据

电影的逻辑与结构 / 陈红汗著. —北京: 中国电影出版社, 2018. 12

ISBN 978-7-106-05015-3

I. ①电… II. ①陈… III. ①电影评论 IV.

①J905

中国版本图书馆CIP数据核字 (2019) 第009929号

责任编辑: 程楠

封面设计: 唐诗

版式设计: 联创睿合

责任校对: 林娜

责任印制: 张玉民

电影的逻辑与结构

陈红汗 著

出版发行 中国电影出版社 (北京北三环东路22号) 邮编100013

电话: 64296664 (总编室) 64216278 (发行部)

64296742 (读者服务部) E-mail: cfpygb@126.com

经 销 新华书店

印 刷 中国电影出版社印刷厂

版 次 2019年4月第1版 2019年4月北京第1次印刷

规 格 开本/170×240毫米 1/16

印张/16.25 字数/230千字

书 号 ISBN 978-7-106-05015-3/J · 2095

定 价 60.00元

导 言

| INTRODUCTION |

本书的内容结构涉及电影技术和艺术表现的缘起、电影的拍摄流程、电影的历史沿革、电影创作的编/导/演、电影的理论建构、电影的商业思维和艺术思维的共存，以及电影的时空概念在电影情节叙事和电影艺术表现中的多元形式和变化的相关话题。

本书的第一章的内容主要讨论了电影形成的基本逻辑，以及电影在不同的逻辑推进和思维模式角度讨论电影的形成基因。其中分别讨论了电影的时空概念与思维逻辑、观念性思维领域与电影情节相关的内容、电影叙事的本体结构与类型、电影的叙事模式与情节模式、电影制作的方法与流程、运动和变化的电影思维、电影的商业逻辑与思维模式的相关内容。

第二章的内容主要是从电影结构的纵向时间逻辑来讨论电影的时间轴结构推进。其中包含有日常时间与电影时间的概念差别、平行蒙太奇式样的平行时间性结构的讨论、流动的“影像流”叙事及其多样性差异、“声音流”的时空叙事及其对电影时空变化意象牵引、平行的声音时空蒙太奇在空间中的共生效应、声音时空的特质与电影叙事的逻辑关系、电影的音乐形式及其风格的呈现或表现、视听影像的声音域图像流时空的节奏和韵律变化，以及电影声音音效的时间艺术和空间艺术的混合穿透性等。

第三章的内容主要是从电影的空间逻辑的角度讨论空间结构在电影制

作中的重要角色扮演。内容涵盖了电影美术家们眼中的电影时空观念、电影空间场景的性质信息范畴、电影美术场景空间的形式构建基础的介绍、电影场景空间建造的工作流程通范，最后讨论了电影场景空间中的物像符号叙事与服装、化装、道具的密切关联。

电影的完整思维和逻辑应该是视听影像的所有全部元素在一个段落时间中的空间运动的节奏变化的总体表现。统一合体的视听流节奏时空变化和整体情节叙事的不断推进是电影逻辑的终极体现。本书的第四章中我们以“时空合体”提法讨论了电影时空的视听影像流的拍摄制作、影像流与时空运动之间的通性特征、运动的影像流镜头和语言组合的采集、电影时空结构的画面基本元素组建、电影拍摄与制作技术的语言互动，还讨论了电影制作的作者支点与观众视角的密切关系。

本书的第五章内容重点从影像的逻辑结构思维讨论了电影叙事的剧本写作内容。电影剧本写作的基本思维逻辑、剧本格式的重要性、电影情节叙事的主题因果逻辑的基本建构、时间轴与空间地域概念在剧本写作中的时空特性、电影空间场景与电影中各种物像语言的书写，以及剧本梗概大纲和分镜头影像叙事写作和电影演员表演动作的剧本写作、剧本中的人物设定与人物关系设计、电影中剧情结构线与人物冲突形成，以及电影声音的剧本写作。

电影导演是电影创作的核心，电影导演的思维模式决定了电影在总体创作上的团队价值，本书的第六章导演思维与电影创作讨论的关于电影叙事和声像表现的总设计、导演的三观视角与电影的主题思想之间的关系、导演的修养与电影的形式系统选择的关联、导演与电影制作团队的人事管理、故事板在电影拍摄制作环节中的实用性价值和后期价值，以及导演的

影像化叙事系统和导演的声音叙事系统。

电影的时间与空间结构的总体组合，以及电影情节叙事节奏的场景和镜头重组是电影剪辑的思维中心。第七章内容着重讨论了电影的剪辑思维和电影结构的逻辑重组。其中包含了基于视听碎片上的电影剪辑师、剪辑师的时间结构思维、剪辑师的节奏叙事思维、剪辑师的动作运动思维，以及电影剪辑的技术流程和电影剪辑的综合质量评估。

第八章“活物灵动”主要讨论了电影中演员的表演内容。涵盖了电影演员在于电影的表演价值和意义，以及电影演员的角色描绘和演员的选拔，同时讨论了当今世界表演艺术的合体、间离和程式化的三大表演体系、演员的戏剧艺术和导演的电影艺术、生活化戏剧与戏剧化电影表演的区分、舞台的现场表演艺术与电影的画面影像视听的艺术、电影表演的风格一体化与表演碎片化的关联，以及当今国际上所流行的新兴表演艺术的虚拟表演和表演智能化、电影表演的生成与升华、表演的技术与表演的偶发，以及关于电影明星表演的时代特征内容讨论。

第九章电影的历史框架与理论体系着重讨论了包括：电影历史的初期发展，欧洲大陆对于电影本体形式语言的开发和探索，以及美国好莱坞电影体系形成和初期发展、中国电影在上海。接下来着重讨论了电影的历史理论架构的发展和成熟路径，涵盖了电影本体论的形式主义讨论，以及作为政治电影或国家电影的蒙太奇学派，法国电影新浪潮世界中的电影本体论和巴赞电影美学思想、起源于法国的作者电影与作家电影，以及诸多电影中的性别问题研究、电影符号学的方法和理论、与现代心理学发展相关联的电影分析理论。

本书第十章着重讨论了与电影思维的商业逻辑的相关内容。其中包含电影项目开发与融资路径的讨论、电影出品人的投资思维、制片人的电影制造逻辑、电影的发行与推广方面的方法、电影发行渠道，以及电影的票房市场与公众电影口碑的形成与关联。

电影是一种寓教于乐的学习工具，其涵盖日常知识学习和人生启悟重构的方方面面。本书第十一章的内容是关于利用电影这种工具进行学习和体验的讨论，本章首先讨论了电影叙事本体的学习研究和实践，以及在电影中感悟宇宙生命的相关内容；本章还介绍我这些年所思考推行的“电影禅”概念，一并指出了“电影禅”与现代禅学思想的“生活禅”的关联所在；同时本章还尝试讨论了作为国家或政治传播电影的“国家电影”和“政治电影”概念；“票房神器”一节讨论了电影社会关系因素的票房价值影响；本章最后讨论了作为社会或商业“性”符号象征的明星与观众之间的内在心理需求与社会存在。

目 录
| CONTENTS |

第一章 | 电影的逻辑与思维 / 001

电影的时空概念与思维逻辑/ 002

观念性思维领域与情节内容/ 008

电影叙事的本体结构与类型/ 009

电影的叙事模式与情节模式/ 011

电影制作的方法与流程/ 014

运动和变化的电影思维/ 016

电影的商业逻辑与思维/ 020

第二章 | 电影的时间逻辑与结构 / 023

日常时间与电影时间的概念/ 024

时间性结构与平行蒙太奇/ 025

“影像流”叙事及其多样性/ 027

“声音流”叙事与意象牵引/ 029

声音蒙太奇的共生效应/ 030

声音时空的特质与电影叙事/ 031

电影的音乐形式与风格/ 033

声像时空的节奏和韵律/ 036

混音艺术的时空穿透性/ 037

第三章 | 电影的空间逻辑与结构 / 039

美术家的电影空间/ 040

电影空间的性质与范畴/ 043

电影空间的形式基础/ 045

电影空间建造的工作流程/ 053

作为电影物像叙事的服装、化妆、道具/ 067

第四章 | “时空合体” 图像流的拍摄制作 / 079

时空运动与影像流的形成基础/ 080

运动的语法与运动影像流的采集/ 081

电影时空结构的画面基本元素调度/ 086

电影拍摄与制作技术的语言互动/ 089

胜景导游：电影的作者支点与观众视角/ 093

第五章 | 电影叙事与影像逻辑 / 095

一、基本思维与逻辑/ 096

编剧的电影思维建构/ 096

故事来源与电影编剧/ 098

文学叙事/ 099

戏剧叙事/ 101

传说与修辞/ 102

歌剧、舞剧、戏曲/ 103

电影叙事/ 104

二、剧本格式的魅力/ 105

三、主题因果与基本动机/ 107

主题与因果/ 107

基本动机与行动/ 110	
四、时间轴与空间地域/ 111	
时间轴的设计/ 111	
空间地域的设计/ 113	
五、场景与物像的语言书写/ 114	
场景的设计/ 114	
服装的象征/ 115	
说话的道具/ 116	
化装的文本/ 117	
六、梗概、大纲和镜头/ 117	
剧情梗概/ 118	
大纲与分场大纲/ 118	
镜头组合的层次与关系/ 119	
七、影像叙事与动作书写/ 119	
从文字到影像流/ 119	
动作书写/ 120	
八、人物设定与人物发展/ 121	
人物的心理内涵及其视觉外化/ 121	
人物情节所涵盖的观众价值/ 122	
主角与其他角色的关系/ 122	
九、剧情结构线与人物冲突/ 123	
冲突发展的三段式推进/ 123	
人物前行和角色交集/ 124	
冲突形成的依据/ 125	
角色冲突与观众冲突/ 128	
角色代言与观众认同/ 130	

十、声音的书写/ 131

言辞书写与人物在场/ 132

言辞书写与声音表演/ 133

第六章 | 导演思维与电影创作 / 135

电影叙事和声像表现的总设计/ 136

导演“三观”与电影的主题思想/ 138

导演的修养与电影的形式系统/ 139

导演与电影制作团队的关系/ 144

故事板的拍摄价值和后期价值/ 147

导演的影像化叙事系统/ 148

导演的声音叙事系统/ 149

第七章 | 剪辑思维与逻辑重构 / 151

基于视听碎片的电影工程师/ 152

剪辑师的时间结构思维/ 154

剪辑师的节奏叙事思维/ 155

剪辑师的动作运动思维/ 156

电影剪辑的技术生产流程/ 158

电影剪辑的综合质量评估/ 159

第八章 | 活物灵动——电影中的表演 / 161

在时空中穿梭的演员/ 162

从角色描绘到演员选拔/ 164

表演三大体系：合影、间离、程式化/ 165

演员的戏剧和导演的演员/ 168

- 生活化戏剧与戏剧化电影/ 170
- 舞台的艺术和画面的艺术/ 171
- 电影的整体与表演碎片化/ 172
- 作为新行当的虚拟表演和智能表演/ 173
- 电影表演的生成与升华/ 175
- 表演的技术与表演的偶发/ 175
- 电影明星的时代特征/ 177

第九章 | 电影的历史框架与理论体系 / 181

- 欧洲电影的探索与影响/ 182
- 美国好莱坞的电影体系/ 183
- 中华人民共和国成立之后的中国电影/ 184
- 电影本体论的形式主义/ 189
- 电影政治的蒙太奇学派/ 189
- 电影本体论的巴赞思想/ 191
- 作者电影与作家电影/ 193
- 电影研究中的性别问题/ 195
- 电影符号学的方法理论/ 203
- 电影心理学的分析理论/ 207

第十章 | 电影思维与商业逻辑 / 219

- 电影项目的开发与融资/ 220
- 电影出品人的投资思维/ 222
- 制片人逻辑与电影制造/ 224
- 电影的营销与推广/ 226
- 多重思维的发行渠道/ 226

电影票房与市场口碑/ 227

第十一章 | 在电影人生中学习和体验 / 229

关于电影叙事本体的学习研究和实践/ 230

在电影叙事中感悟宇宙生命的悲欢离合/ 232

电影禅——架构于日常电影形态中的“生活禅” / 233

国家电影——作为国家政治媒介的电影传播/ 235

票房神器——电影是社会关系因素的视听建构/ 237

泛众的意淫——作为性符号象征的性感明星/ 238

参考书目 / 240

参考片目 / 244

出版后记 / 245

致 谢 / 247

—— 第一章 ——

Chapter 01

电影的逻辑与思维

电影的时空概念与思维逻辑

电影从概念和制作实践上讲是关于时间与空间的影像叙事和表现相结合的艺术。在电影被发明之前，摄影一直处于与绘画分庭抗礼的局面，直到摄影技术进入动态化变革时代之后，摄影从此与人类认知维次中的第四维度——时间产生了关联。

之前，在人类艺术的诸多门类中，与时间这个概念相关联的，大概就只有音乐、舞蹈和戏剧、文学了。作为静态的摄影是依靠二维的影像暂留原理来表达三维的场景空间。几乎与绘画在空间概念上的表达是完全一致的。况且，在创作的时间速度和制作技术上都要比绘画的制作效率迅速很多，甚至还表现了比绘画更具有真实感的视觉效果。因此，摄影静态的视觉真实表现力如同哈勃望远镜的技术革新，不仅仅引发了绘画艺术在寻找自身发展路径中进行非凡的自我革命，同时，也一度改变了人类世界的价值观、生命观和宇宙观。

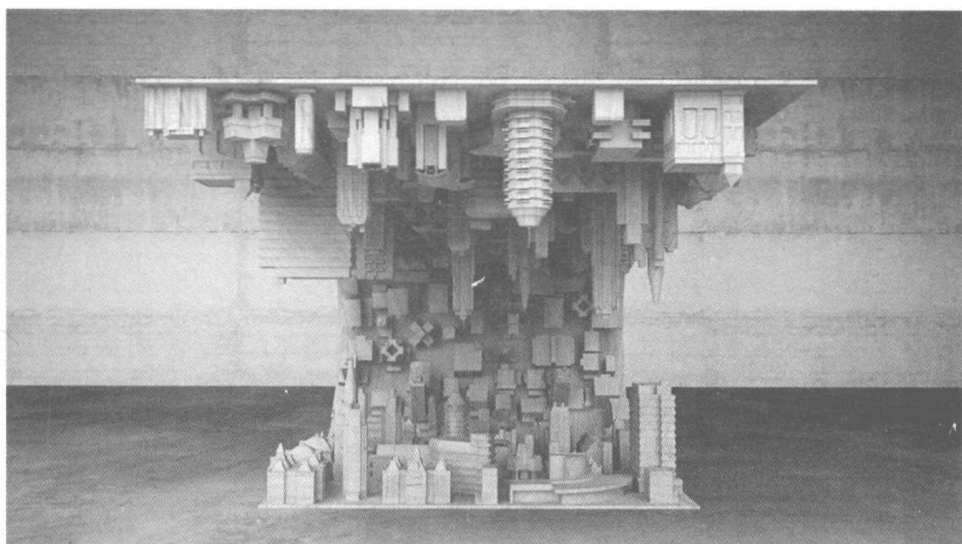
人类自身是一组三维以上空间维次的组合体。从人的身体静态上来理解人类的存在，如同我们对于僵尸木乃伊的理解一样，它们无非是一组组僵硬的三维物体而已。那么，事实上，关乎“人”的时空确在而言，人至少是三维以上时空维次的合体运行。时空合体是人类存在于宇宙空间中的基本特征。只是人类关乎存在意识的自我开发还没有被全面认识到——我们和我们的宇宙一样，本身就是全维次的时空存在。

电影是人类关乎时空存在和表现的艺术综合。随着摄影的连续拍摄技术和放映技术的不断完善，完成了视觉艺术与时空一起被连续留存的艺术

实践。同时，随着绘画艺术、戏剧文学、肢体语言表演、建筑景观、音乐声效、视觉特效等多维度门类的艺术和技术的参与，电影就逐渐被演变成了不折不扣的完全的视听综合艺术——成为人类艺术在表现时间和空间变化交叉的有机混合体。尤其是，在当代电影技术与艺术表现手法的不断探究和创新过程中，诸如《星际穿越》《盗梦空间》《黑客帝国》《阿凡达》《人工智能》等一系列科幻电影的高科技制造也给人类在关于时空的探索方面带来了无尽的猜测和大胆的想法。

《星际穿越》

《盗梦空间》

《阿凡达》

《黑客帝国》

《人工智能》