

声画叙事

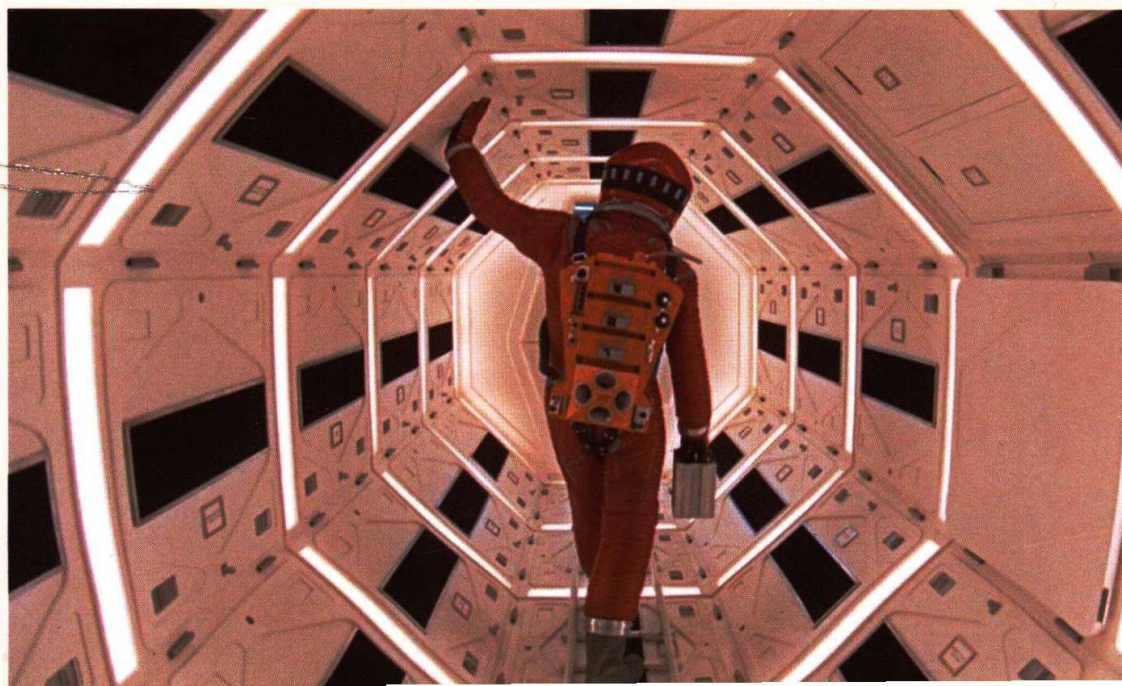
视听语言的逻辑与应用

司若 黄莺 编著

The Logic and Application of
Audio-Visual Language

中国国际广播出版社

声画叙事

视听语言的逻辑与应用

The Logic and Application of Audio-Visual Language

司若 黄莺 编著

中国国际广播出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

声画叙事：视听语言的逻辑与应用 / 司若，黄莺编著. —北京：中国国际广播出版社，2022.4

ISBN 978-7-5078-5110-6

I. ①声… II. ①司…②黄… III. ①电影语言 IV. ①J90

中国版本图书馆CIP数据核字 (2022) 第056042号

声画叙事 —— 视听语言的逻辑与应用

编 著 司 若 黄 莺
责任编辑 笄学婧
校 对 张 娜
版式设计 陈学兰
封面设计 赵冰波

出版发行 中国国际广播出版社有限公司 [010-89508207 (传真)]
社 址 北京市丰台区榴乡路88号石榴中心2号楼1701
邮编：100079
印 刷 天津市新科印刷有限公司

开 本 710×1000 1/16
字 数 230千字
印 张 16
版 次 2022年4月 北京第一版
印 次 2022年4月 第一次印刷
定 价 45.00元

版权所有 盗版必究

第二章视觉语言第一节摄影中色彩单元《天使爱美丽》电影截图，可见其色调温暖而美好

第二章视觉语言第一节摄影中色彩单元《异形》电影截图，可见其摄像构图色调阴冷

第二章视觉语言第一节摄影中色彩单元《大红灯笼高高挂》电影截图中鲜红的灯笼对人的强烈压迫感

第二章视觉语言第一节摄影中色彩单元《战舰波将金号》中红色的旗帜，象征革命的颜色

第二章视觉语言第一节摄影中色彩单元《辛德勒的名单》中小女孩的红色衣服在影片整体的黑白中，十分突出

第二章视觉语言第一节摄影中知名导演摄影美学单元《红高粱》的截图

第二章视觉语言第一节摄影中知名导演摄影美学单元北野武代表作品之一《花火》的截图

第二章视觉语言第一节摄影中知名导演摄影美学单元北野武代表作品之一《菊次郎的夏天》的截图

第四章重要视听知识专题第四节推动叙事的视听细节元素中《黑客帝国》影片中关于蓝药丸和红药丸的隐喻

电影《深渊》水下特效截图

编委会

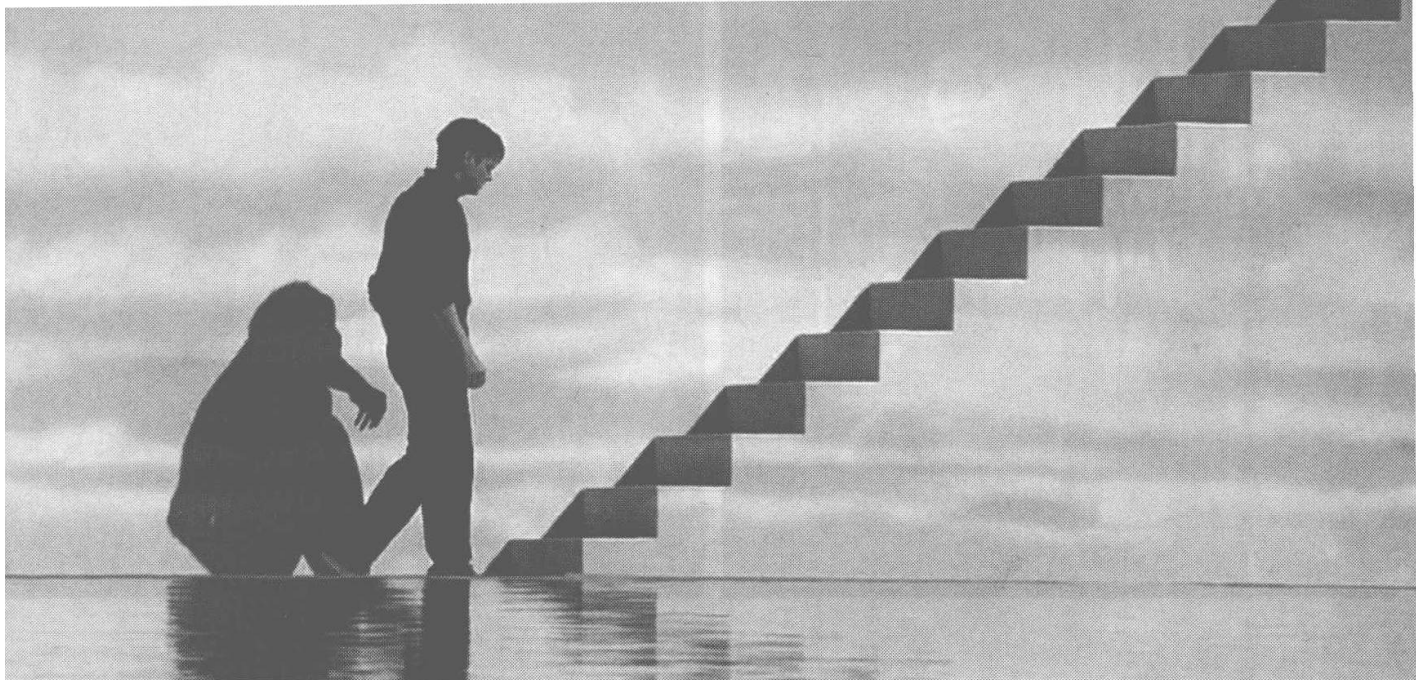
主 编 司 若 黄 莺

编 委 (按拼音排序)

刁基诺 何昶成 李 杭

刘逸舒 宋欣欣 田 鑫

王法严 吴 飞 姚 磊

目 录

第一章 电影的诞生与视听语言的发展 / 001

第一节 电影的诞生 / 001

第二节 一战后到二战前电影发展简史 / 013

第三节 二战到数字时代的视听语言 / 021

第四节 中国视听发展简史 / 032

第二章 视觉语言 / 042

第一节 摄影 / 042

第二节 剪辑 / 064

第三节 特效 / 078

第三章 听觉语言 / 104

第一节 电影和电影音乐 / 104

第二节 电影音乐发展简史 / 105

第三节 电影音乐在电影中的主要作用 / 111

第四节 电影音乐与电影画面的关系 / 115

第五节 当代国内外著名电影音乐家介绍 / 117

第六节 音效 / 121

第四章 重要视听知识专题 / 126

第一节 蒙太奇 / 126

第二节 长镜头 / 141

第三节 悬念设置 / 156

第四节 推动叙事的视听细节元素 / 164

第五章 叙事与理论 / 174

第一节 故事 / 174

第二节 剧本 / 179

第三节 代表性电影理论 / 196

第六章 拉片训练 / 223

第一节 《霸王别姬》拉片 / 223

第二节 《这个杀手不太冷》拉片 / 231

参考文献 / 238

第一章 电影的诞生与视听语言的发展

第一节 电影的诞生

一、电影技术的起源

人类视觉的持久性和似动现象（phi现象）是电影体验能够得以产生的基础。视觉的持久性会让人的大脑保留已经在实际中消失的前一个动作细节。似动现象是一种视觉幻觉，由格式塔心理学派提出，这一现象指出当静止物体快速连续的显示，会让人觉得这个物体在运动。因此，只要以适当速度放映胶片带上连续显示的静止帧，人看到的就是运动的画面。在摄影术发明之前，各种各样的光学玩具已经利用人眼的这个特点，将连续运动的图片安装在旋转盘上来产生运动效果。1839年，法国画家路易斯·雅克·曼德·达盖尔（Louis Jacques Mandé Daguerre）进一步完善了照相术，同年，科学家威廉·亨利·福克斯·塔尔博特（William Henry Fox Talbot）完善了底片照相工艺，让底片在理论上可以制作出无限量正片（照片）。在这之后的几十年间，随着摄影技术的创新和完善，可以单独摆放的照片代替了早期的光学玩具。

移居美国的英国摄影师埃德沃德·迈布里奇（Eadweard Muybridge）在19世纪70年代被加利福尼亚州州长利兰·斯坦福（Amasa Leland Stanford）聘请，用拍照技术证明疾驰中的马会有四蹄同时腾空的瞬间（见图1-1）。而这一瞬间对肉眼来说是无法捕捉的，因此迈布里奇希望用多台照相机捕捉马

匹奔跑时的连续动作。1877年，他使用12台双镜头照相机捕捉到一系列马匹奔跑的照片，然后将照片装在转盘上投影在屏幕上，于是就看到了马匹奔跑的动态影像。1887年，新泽西州的纽瓦克市一位叫汉尼拔·古德温（Hannibal Goodwin）的主教提出了使用合成树脂赛璐珞（celluloid）作为照片的底片。这一做法之后被推广开来，实业家乔治·伊斯特曼（George Eastman）于1889年开始在纽约生产赛璐珞胶片。这一事件极大地推动了摄影业的发展——让人们可以更长地记录运动影像，这为电影摄影机的出现奠定了基础。

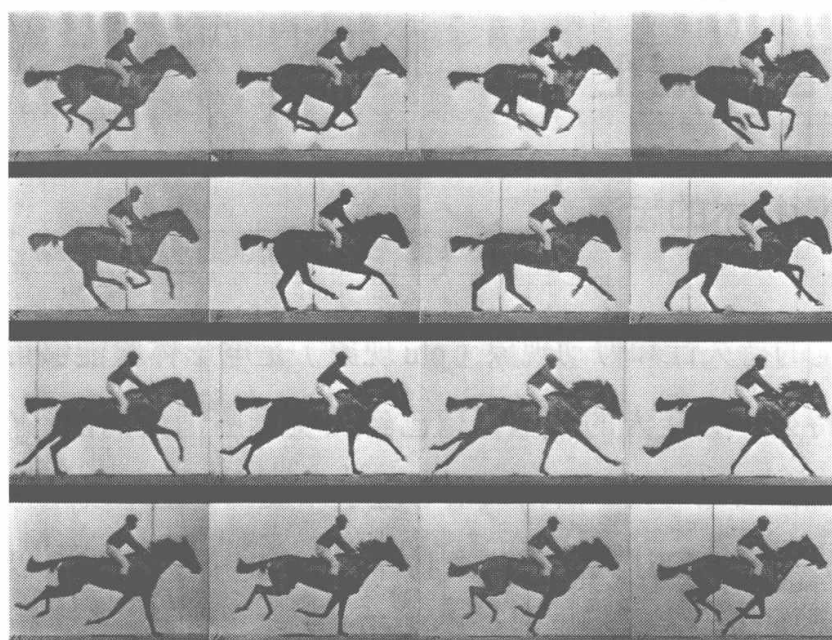

图 1-1 埃德沃德·迈布里奇拍摄到的奔跑的马四蹄腾空的照片

1877年，托马斯·爱迪生（Thomas Edison）发明了留声机。1888年爱迪生委托年轻的实验助理威廉·迪克森（William Dickson）发明了电影摄影机。迪克森不是当时唯一一个解决记录与再现运动影像问题的人。英国人威廉·弗里斯-格林（William Friese-Greene）等数位欧洲发明家几乎与爱迪生公司同时甚至更早发明了不同形式的摄影机。

二、电影史的开端

当可拍摄一定时长的摄影机出现之后，电影史也就拉开了序幕。1895年

12月28日，卢米埃尔兄弟（Auguste Lumière & Louis Lumière）在巴黎沙龙印度咖啡馆进行了首次有偿放映。此次放映由包括《工厂大门》《园丁》等在内的10部短片组成，每部电影胶片长度为17米，通过放映机手摇放映，每部运行时间近50秒。

这次公开放映也标志着电影摄影技术商业运营的一大突破。在那之后，电影制作公司和工作室在全世界各地兴起。电影从新兴艺术形式成为一项大众娱乐产业仅用了十年左右的时间。早期电影是黑白无声的，时长在1分钟以内，并且只用固定单机位进行拍摄。1890年代晚期，在乔治·梅里爱（Georges Méliès）的推动下，在电影中增加魔术般的特效成为流行趋势。

卢米埃尔兄弟奠定了摄影技术的基础，而梅里爱则让电影的视听语言有了很大进步。梅里爱在接触电影之前，就对魔术有着浓厚的兴趣，不仅师从著名魔术师罗伯特·胡迪（Robert Houdin）学习魔术，还经常参与魔术演出。为了尽可能地投身于魔术事业中，梅里爱将他在家族鞋业中的股份出售给他的两个兄弟。凭借出售股份与妻子的嫁妆所得，梅里爱购买了罗伯特·胡迪的剧院。尽管剧院条件很好，但是很多可用的魔术幻觉技术都过时了。梅里爱用了九年时间亲自创造了30多种新的魔术幻觉技术，增加了更多吸引人的表演，这让剧院的上座率不断提升。1895年梅里爱见证了卢米埃尔兄弟发明的电影放映机的首次公开亮相，他当即意识到这个放映机具有惊人而神奇的潜力。由于卢米埃尔兄弟拒绝出售这台设备的复制品，梅里爱从伦敦找到了罗伯特·威廉·保罗（Robert William Paul）发明的类似设备以及爱迪生公司的几部短片，并将放映电影作为自己剧院的日常表演一部分。自此之后，梅里爱一方面开始研究摄影技术，另一方面投身于电影拍摄当中。1896年到1913年，他执导拍摄了500多部电影，时长从1分钟到4分钟不等。从主题上来看，这些电影通常类似于梅里爱一直在做的魔术剧场表演，其中包含魔术技巧，例如物体的消失或者大小的变化。早期这些具有特效的电影没有情节，强调对魔术效果的展示。梅里爱使用定格摄影的方式——在场景中添加或移除某些物体时停止摄影，待添加或移除等动作完成后继续摄影，用这样的方

式在影像中制造魔术般的幻觉观影体验。例如《胡迪尼剧院的消失女子》(*The Vanishing Lady*, 1896) 中, 梅里爱运用胶片的剪辑来实现让一个坐在椅子上蒙在布中的女人消失, 这既使得剧院魔术在胶片这种新物质载体上得到延伸, 更是电影特效与剪辑的开端。这样的技术很快被英国和美国的诸多制片人所模仿。不久之后, 梅里爱开始尝试制作简短的多场景电影。例如《德雷福斯事件》(*L’Affaire Dreyfus*, 1899), 是他的第一部长片作品, 由 11 部短片构建出一部时长 13 分钟的电影, 故事改编自真实事件。

1902 年, 他制作出了对后世具有很大影响力的《月球旅行记》(*Le Voyage dans la Lune*) (见图 1-2), 这部作品根据儒勒·凡尔纳 (Jules Verne) 小说改编, 时长约 14 分钟。《月球旅行记》是首部实现国际发行的电影 (主要通过盗版), 在当时就获得了巨大的成功, 也影响了后世许多从事电影行业的艺术家们。《月球旅行记》的成功是电影能成为第七艺术的一个里程碑式的事件。1898 年, 巴黎一个剧场在放映过程中由于酒精灯不慎打翻引燃胶片, 致使 200 多人丧生火海。这一事件让电影被许多人认为是一种“危险的娱乐”。《月球旅行记》的出现以及在全球的广泛传播, 让全球观众看到了电影魔术般的魅力, 可以说是想象力和特效拯救了电影这门第七艺术。

图 1-2 《月球旅行记》经典剧照

1903年埃德温·S. 鲍特（Edwin S. Porter）执导的《火车大劫案》（*The Great Train Robbery*）（见图1-3）解决了早期电影存在的镜头与镜头之间的时间连续性问题。这部电影包含14个独立的不连续、不重叠动作的镜头，构建出逼真的叙事风格，是美国西部片的开山之作。其中对人质与劫匪下火车的镜头组接、直视摄影机向镜头外的观众开枪的全屏特写等，都对后世电影叙事、剪辑有很大的启发。该片票房成绩十分优异，不同于梅里爱的魔幻风格，《火车大劫案》建立起了电影的现实主义叙事风格。这部电影直接激励了投资商投资建成了世界第一座永久影院——第一家镍币影院（Nickelodeon Theater）。导演鲍特在之后拍摄的《汤姆叔叔的小屋》（*Uncle Tom's Cabin*, 1903）、《前科犯》（*The Ex-Convict*, 1904）以及《偷窃者》（*The*

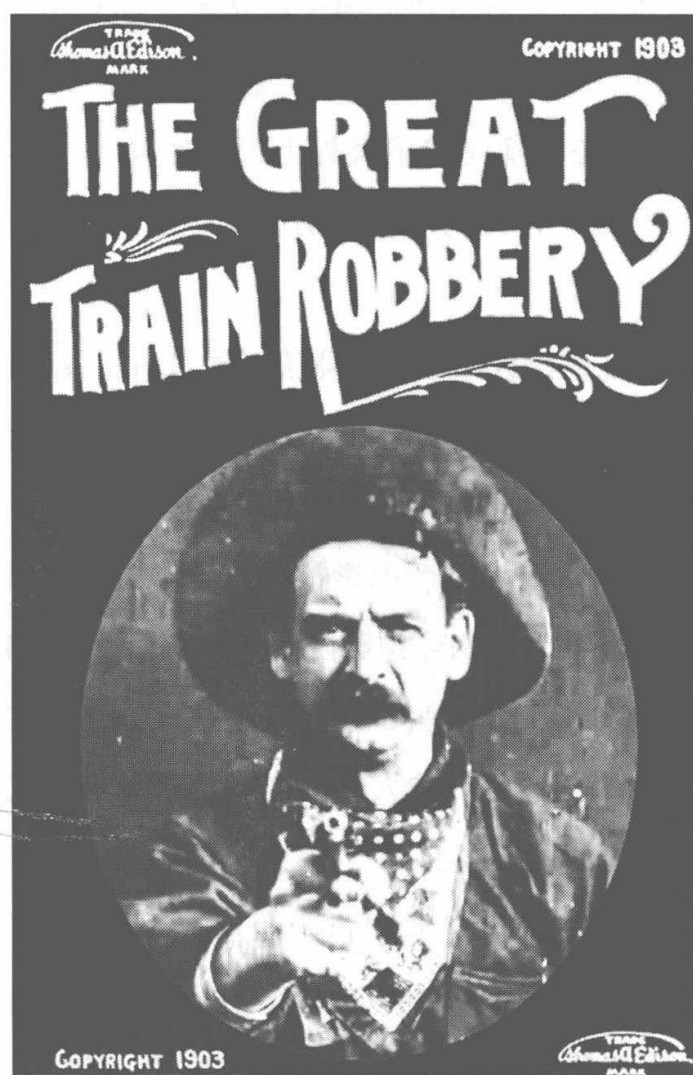

图 1-3 《火车大劫案》中向镜头外开枪的镜头

Kleptomaniac, 1905) 中继续实践重叠动作 (overlapping action) 技法 (例如一个人在奔跑中, 衣服会来回摆动的状态就是重叠动作, 这一方式可以让动态更加真实)。

三、电影产业的早期发展

由于法国工业化的发展, 电影也很快不再是少数艺术家的专利。1902年, 由于摄影机的发展、电影摄影制度的成熟, 法国拥有了流水线方式生产电影的工艺, 推动了电影的大规模发展。法国电影与唱片业先驱查尔斯·百代 (Charles Pathé) 在1902年获得了卢米埃尔兄弟的专利, 设计出一种改进的摄影机。百代不仅拥有当时最先进的摄影机技术, 而且生产自己的胶片, 并于1906—1910年在西班牙、莫斯科、意大利、英国、美国等国家设立了电影公司。他于1906年在巴黎建成了世界上第一家豪华电影院。1911年, 百代成为梅里爱的发行商, 帮助梅里爱的明星电影公司 (Star Film) 摆脱业务困境。

当时, 百代公司在欧洲大陆唯一的竞争对手是由工程师、发明家莱昂·高蒙 (Léon Gaumont) 在1895年创立的高蒙电影公司 (Gaumont)。虽然高蒙电影公司规模不到百代的四分之一, 但是高蒙遵循着跟百代一样的扩张模式, 制造自己的设备, 并大规模地生产电影, 拥有电影资源。与百代一样, 高蒙公司在国外也开设办事处, 收购连锁影院。从1905年到1914年, 高蒙在法国开设了世界上最大的电影工作室。百代和高蒙主导着第一次世界大战前欧洲的电影制作、放映与销售。他们的大规模生产与产业链模式结束了梅里爱等人所实行的手工制作电影的模式。

美国与欧洲一样, 在19世纪末20世纪初开始逐渐出现了电影产业。大约在1897年, 制片人采用了直接出售拷贝的做法, 来促进多场大规模的放映。1903年, 哈利·J. 迈尔斯 (Harry J. Miles) 和赫伯特·迈尔斯 (Herbert Miles) 在旧金山开设了一家电影交易所。该交易所作为制片人与放映商之间的中介。