

“十四五” 职业教育国家规划教材

AUDIO VISUAL LANGUAGE AND
FILM AND TELEVISION SHOOTING

视听语言与影视拍摄

+ 姜巧玲 陈晨 主编

+ 丰勇 张帆 副主编

活页式
微课版

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

二 导演讲

视听语言的表达

(一) 视听语言及构成要素

1. 视听语言的概念

视听语言是由人类创造并使用,同时依靠视觉和听觉两种感官,以声音和图像共同构成的形态进行思想、情感的交流、交际与传播时所使用的一种语言。

视听语言是电影特有的表达方式,是影像世界的底层结构、运作原理和基本语言。从字面意思理解,视听语言包含3个主要内容,即“视”“听”“语言”,这说明视听语言由画面和声音共同组成,且是一门可以沟通的语言。正如我们交谈时所使用的语言一样,视听语言是电影导演和观众沟通时所使用的语言。它是单向的,由导演向观众传输的,能够触动观众情感、引发观众联想和回味并得到回应的感性的语言。

我们在短片《夺冠》的片段中看到主人公为了给街坊邻居们调整电视信号,在狭窄的弄堂里穿梭登高,如图1.2所示。这一段内容如果用文字来交代环境关系、各种动作细节和方向感会比较麻烦,需要很强的描述能力,而我们看到的画面则非常清晰地将所有动作展现在观众面前,这就是视听语言的魅力所在,它以更加直观、更加准确的画面形式与观众进行交流。

图1.2 主人公在屋顶穿梭的动作画面

电影是利用视听语言将内容呈现给观众的,电影与舞台艺术最重要的区别就在于:舞台艺术的主体是演员,演员通过表演来吸引观众,观众的视线不被约束;而电影利用视听语言,通过将画面选择性地呈现,让观众去关注导演想让观众关注的内容。例如《夺冠》的片段中人物众多,如图 1.3 所示,但是并不是每个画面都将所有人纳入其中,导演重点展示了主人公冬冬的画面。换句话说,我们所看到的内容是导演有意识地让我们看到的,是导演引导我们去看的,是导演用视听语言在和我们沟通,用画面给我们讲故事。后面我们还会专门讲解画面容量(即景别)和摄影机的拍摄方式等专业知识。

图 1.3 不同意图的画面呈现

视听语言能够构建起电影的剧情、表演、主题、情感、美术、场景和细节等。换句话说,电影的剧情是通过视听语言来呈现的,演员的表演也要遵循视听语言的一定规律,演员的调度是导演的重要工作;电影的主题和情感可以通过画面和声音来共同烘托渲染;每一个镜头的设计都离不开美术与场景的配合,正如剧本要按场景去写,电影也要按场景去拍;以上所有内容共同构成电影的细节。图 1.4 所示的也是《夺冠》中的一个细节画面。在这个瞬间画面里,展开的床单使冬冬仿佛就是这片里弄的“超人”,左腿的跨越动作又隐含着向“跨栏飞人”刘翔致敬的元素。

图 1.4 短片《夺冠》中的一个细节画面

2. 视听语言的基本构成要素

视听语言的基本构成要素是镜头,就像我们在交谈时,语言的基本构成单位是字、词、词组,或者一首曲子的基本构成单位是音符。我们现在看到的影片都是由一个个镜头组成的,其实在电影创建之初,人们并没有发现镜头的作用,通常都是一镜到底。随着视听语言的发展,电影创作者们意识到

镜头叠加的魅力。实际上,我们刚刚看到的《夺冠》片段中的一个画面就是镜头(一个镜头可以包含多个画面,我们马上就会讲到镜头的相关知识)。镜头是通过摄影机拍摄的,导演根据想要表达的内容来指挥和调度摄影机拍摄多少内容、拍多久和怎么去拍。

电影是一门综合的艺术,在其发展的过程中不断吸收着文学、绘画、戏剧、音乐、舞蹈、雕塑、建筑等各种艺术的成就与经验。电影又是科技发展的产物,电影的产生依托录制设备与放映设备的发明,有了这些设备,电影才能将客观现实再现于荧幕之上。而在电影诞生之初,其最主要的功能是记录,视听语言的概念还没有形成。随着电影创作者们的不懈探索与努力,视听语言的构架逐渐形成并不断完善。

知识拓展

世界上第一部电影《火车进站》

图 1.5 所示为电影截图,大家可以用手机扫描二维码观看影片。该短片将摄影机放置在火车进站口,单纯记录了缓缓驶入的火车和来往的人群。该短片用一个长镜头完成拍摄,没有景别、摄影机运动和调度等概念,只是单纯完成镜头的记录。《火车进站》的拍摄标志着录制设备和放映设备的成功发明与应用,在放映时给观众带来了很大的震撼,它首次将现实生活再现于大荧幕之上。

扫码观看影片

图 1.5 《火车进站》电影截图

(二) 视听语言的语法与修辞

1. 视听语言的语法

视听语言既然是语言,必然具有语言必备的语法与修辞。在视听语言的体系中,镜头是其基本构成要素,因此我们可以将镜头与镜头之间的连接顺序理解为视听语言的语法。正如我们在交谈时,语言有主、谓、宾的顺序一样,对电影来说,在剪辑时将镜头按照一定的内在逻辑顺序进行连接,就是视听语言的语法。

图 1.6 所示为短片《夺冠》中两个镜头的衔接,第一个镜头是冬冬爬上屋顶,第二个镜头是冬冬在屋顶的瓦片上行走,两个镜头衔接将冬冬的运动趋势和方向交代清楚,这就是导演的叙述方式,也就是所谓视听语言的语法。

图 1.6 短片《夺冠》中两个镜头的衔接

2. 视听语言的修辞

在进行镜头连接和剪辑时，我们把带有主观意识的剪辑称为蒙太奇。如同语文中的比喻、排比、对仗等修辞方法，蒙太奇就是视听语言的一种修辞方法。我们在看电影时往往会通过画面联想到更深层次的思想内涵，这都是视听语言语法和修辞的效果，这些知识在后续的主题中都会为大家详细介绍。

知识拓展

动画和电影的区别是什么？

很多同学可能会有这个疑问。现代的电影和动画都依托于科技的发展，也都依托于人眼的视觉暂留原理。但早期的意象动画可以追溯到几万年前的原始人洞穴画，洞穴上绘制了野牛奔跑的分解动作，这是动画最基本的运动规律，可以说视听语言的起源也在于此。在计算机特效还没被发明时，电影中的很多特殊效果都是由定格动画完成的（如科幻电影《星球大战》）。随着计算机动画的发展，现在的电影和动画越来越不分彼此，而动画和电影也都要通过视听语言向观众传达信息。

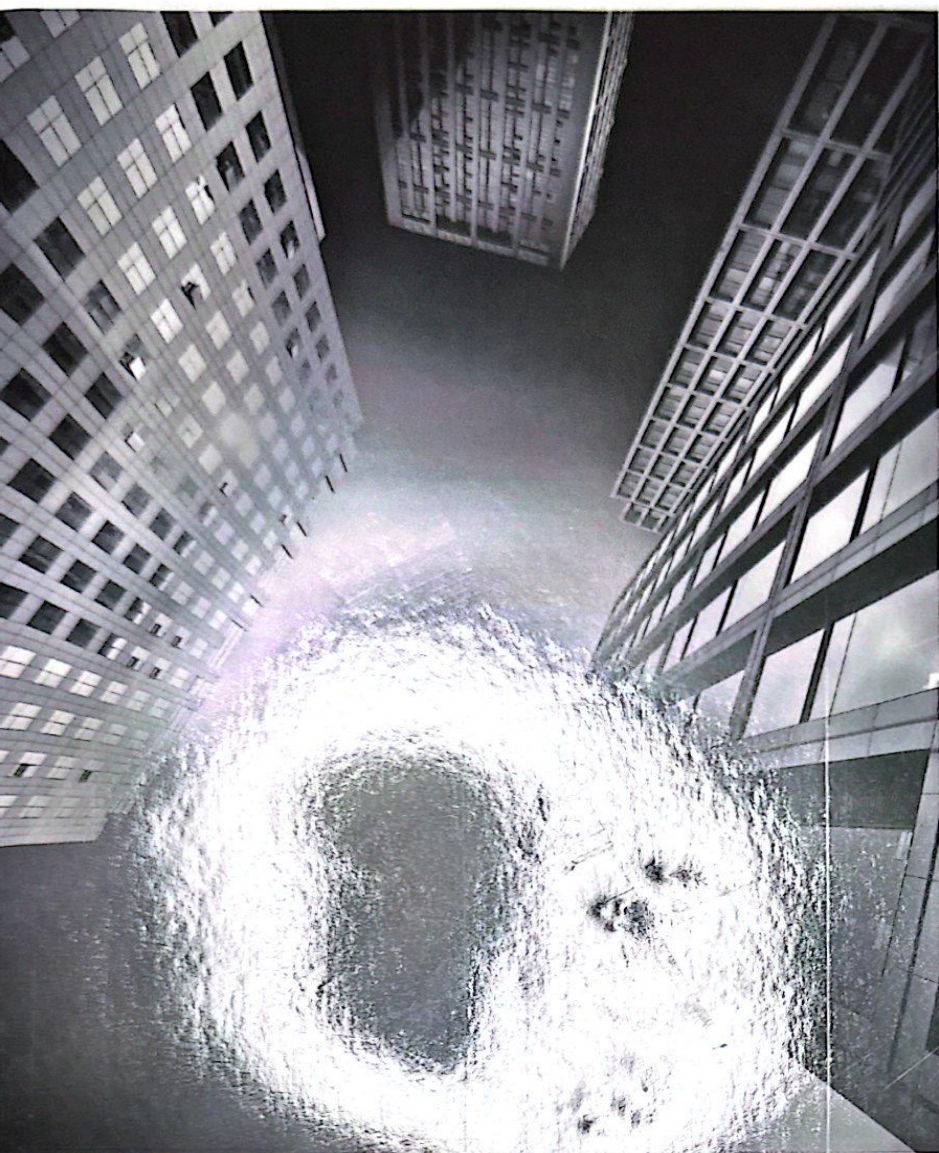
（三）问题归纳与自我测评

1. 问题归纳

- （1）导演在拍摄影片时是如何表达剧情内容的？
- （2）视听语言的基本构成要素是什么？为什么？
- （3）一段 400 米跑步比赛的记录视频，如何剪辑出 3 种以上不同的主题效果？

2. 自我测评

- （1）视听语言是电影_____和_____沟通时所使用的语言。
- （2）视听语言是_____向的，由_____传输，由_____接收并产生联想。
- （3）视听语言的基本构成要素是_____，我们看到的影片都是由一个个_____组成的。
- （4）视听语言既然是语言，必然具有语言必备的_____与_____。
- （5）_____就是视听语言的一种修辞方法。通过各种语法与修辞的运用，我们在看电影时，往往会通过画面联想到更深层次的_____。

AUDIO VISUAL LANGUAGE AND FILM AND TELEVISION SHOOTING

- + 新型活页式设计, 强化产教融合
- + 两套页码, 一书多用, 方便活页教材与工作手册重组
- + 以学生为主体, 采用“任务单”式管理
- + 信息化资源丰富, 保障线上线下自主学习需求

扫此二维码下载
本书配套资源

教材服务热线: 010-81055256
反馈/投稿/推荐信箱: 315@ptpress.com.cn
人邮教育服务与资源下载社区: www.ryjiaoyu.com

封面设计: 董志桢

ISBN 978-7-115-58177-8

9 787115 581778 >

定价: 79.80 元