

任务二：认识一场戏——解构电影

【单元任务】

1. 任务形式：庖丁解牛，解构电影。
2. 任务描述：反复观看三部电影（微电影），对其进行解构剖析。

【任务要求】

1. 了解镜头、场景、场面等基本概念；
2. 熟悉电影的段落构成，掌握电影的基本结构；
3. 学会对一部影片进行解构分析；

【学习资讯】

一、几个概念：镜头、场景与情节段落

1. 镜头：是电影构成的基本单位，是电影摄影机在一次开机到停机之间所拍摄的连续画面片断。镜头根据视距的远近，可以分为不同的景别（如特写、近景、中景、全景、远景等）；根据不同的拍摄方法，又可分为固定镜头和运动镜头两种；而运动镜头又包括推、拉、摇、移、跟、俯、仰等。

电影拍摄镜头往往包括镜头号、景别、摄法、画面内容、对话、音响效果、音乐、镜头长度等项目，是导演对影片全面设计和构思的蓝图。

一部影片就是由不同长度、不同景别、不同拍摄方法和不同描写方法的镜头组成。

2. 场景：指影视作品中的各种场面，由人物活动和背景等构成。一部电影由多个场景构成。在一般情况下，每一场面都具有段落性和

连续性，并随着人物和情节的发展不断转换，在统一的艺术构思下，由一系列相互衔接、具有内在联系的场面组织成为一部完整的影片。

影片中的场面，一般以时间或地点的转移为划分标准。即在同一时间和地点中展示的情节为一个场面。它通常由一组镜头组成，当然，也不排除由一个镜头来完成。

3. 情节段落（一场戏）：是表现影片一整段剧情的一组场面。由若干场景构成的，在叙事中对剧情发展起相同作用的场景段落。

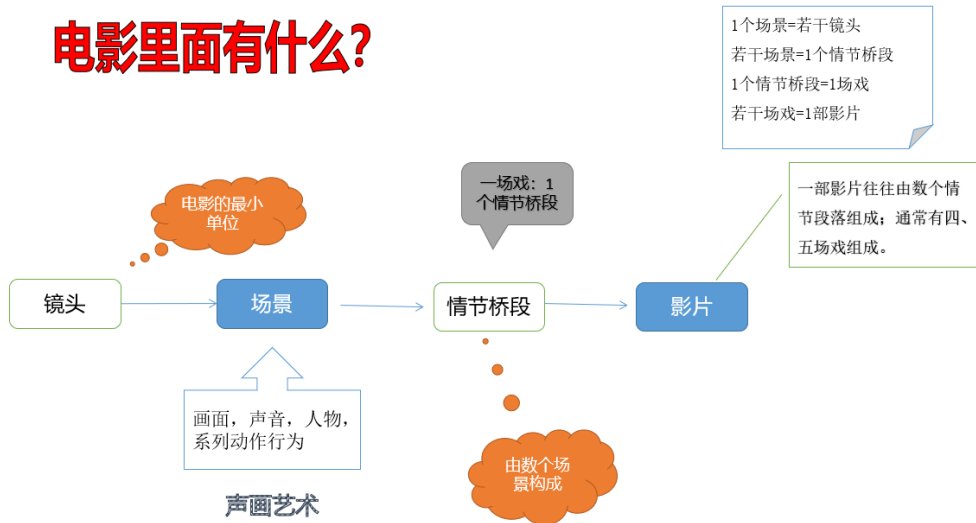
二、电影构成：

学写剧本之前，我们先来走进电影，了解影片的构成。

一部影片，是由若干镜头构成场面，又将若干场面构成段落，最终若干段落构成一部影片。

电影最小的单位是镜头，镜头构成了一个场面（在同一时间同一场景里发生的剧情），而由数个场面（更多时候不是一个场面，而是多个场面）构成了一个情节桥段，这就是人们称说的“一场戏”。而一部影片便由数个（更多作品往往有五六个左右的桥段）“一场戏”构成。换句话说，一部影片便是由“五六场戏”构成的。

电影里面有什么？

如影片《阳光小美女》，就可以根据**故事情节**的发展脉络，按照故事的**开头、发展、高潮与结尾**的发展思路，将整部影片划分为4个大的情节段落。每一个情节段落里面，又有若干场景组成。

《阳光小美女》

场次	长度	段落名称
1	22分	奥利芙获得阳光小姐州竞选。
2	22分	一家人开着老爷车路上旅行。
3	22分	爷爷去世，一家人毅然选择带着爷爷继续前行，坚持比赛。
4	22分	经过一番周折，奥利芙终于如愿参加了比赛。

其他影片，皆可以依此划分为几个大的情节段落。

如：《菊次郎的夏天》

场次	长度	段落名称
1	27分39秒	正男去找妈妈。
2	17分	初踏征程。
3	24分	一路坎坷，正男找到妈妈。
4	16分	菊次郎哄正男开心。
5	22分	大家陪伴正男度过难忘的时光。

如：末代皇帝

场次	长度	段落名称
1	7分	溥仪入狱接受改造，企图自杀。
2	33分	溥仪的童年生活。
3	47分	军阀混战年代，溥仪的宫中生活。
4	18分	溥仪在天津的生活。
5	30分	伪满洲国的成立以及瓦解。
6	18分	改造提前结束，溥仪出狱后的生活。

如：八月照相馆

场次	长度	段落名称
1	12分10秒	身患不治之症的郑原经营一家照相馆。他结识了附近负责管理交通违规的女孩多琳。
2	24分20秒	郑原在和多琳的接触中，逐渐爱上了女孩，他隐瞒了自己的病情，也陷入深深的痛苦之中。
3	34分	郑原和多琳度过了一段甜蜜的恋爱时光。
4	20分	郑原病情恶化入院而关闭照相馆，多琳每天去等待他，而郑原也守望着多琳，直到生命结束。

《魂断蓝桥》

场次 段落	段落 名称	段落内容	作用	场景数	镜头数	备注
1	相遇	男主罗伊和女主玛拉相遇	开头	1-11	2-12	
2	结婚	爱上对方，但身份差异，经过努力，最终上级同意他们结婚	发展	12-21		
3	开除	部队忽然提前开拨，玛拉去送行，未参加演出，被开除	发展	22-28		
4	沦落	战争时期，生活困难，听说罗伊阵亡，沦为妓女	发展	29-36		
5	生还	罗伊生还，准备结婚，玛拉隐瞒沦落之事	发展	37-40		
6	出走	舆论压力等，坦白并出走	发展	41-49		
7	自杀	无路可走，迎向战车，自杀	结局	50-58		

三、微电影的情节构成划分

麻雀虽小，五脏俱全。微电影虽然短小，但同样有着故事的开头、发展与结尾的发展脉络。根据故事发展的情节变化，也可以进行情节段落的大致划分。比如，经典微电影《调音师》，就可以根据以上的划分原则和方法，将其分为3场戏（3个情节段落）：

第1场戏：57秒-1分47秒：开头：男子参加钢琴比赛失败

第2场戏：1分47秒-6分33秒：发展：男子成为调音师

第3场戏：6分33秒-11分50秒：结尾：男子遭遇谋杀案

场次	长度	功能	场景数	情节内容
第1场	57秒-1分47秒	故事开始	2个场景	参加钢琴比赛失败
第2场	1分47秒-6分33秒	故事发展	2个场景	成为盲人调音师
第3场	6分33秒-11分50秒	高潮与结束	2个场景	误入谋杀案

以上划分步骤为：

1. 仔细认真反复观看微电影，记录下每个场景，及简要故事内容。
2. 分析每个场景在故事发展中的作用和价值。

每个场景在影片（故事）中所起的作用是不一样的。有些场景在推动故事发展，有些场景在展现人物境遇。

如《调音师》正式开始后的第一场景钢琴比赛演奏厅。这个场景中，主人公的希望落空了，理想破灭了，对他来说，生活从此发生改变，而这一改变，正是故事的开始。钢琴比赛的失败，引起观众的好奇：接下来，他会怎么样呢？沉沦下去？还是奋起？

第二场景，卧室内。这一场景中，我们看到，消沉的主人公，及女友的愤然离开，还有压抑的卧室环境，透露给我们的是他当前的生活境遇。

这两个场景，第一个场景推动故事发展，因为钢琴比赛失败，所以生活发生改变，陷入困境；第二个场景，交代人物境遇，具体展现他的生活状态。两个场景，共同构成故事的开头部分。

接下来，就是故事的发展阶段，也就是第二大情节段落了。

3. 根据每场景在影片故事发展中的作用，划分情节段落。

一般按照开头、发展、结尾划分为三大情节段落，也就是三场戏。

个别可划分为四大情节段落或更多。

《调音师》开场画面

在微电影《调音师》中，影片的第一个镜头是钢琴的特写，第二个镜头是钢琴跃动的琴弦，第三个镜头是男主角的脚后跟背面的特写，随后切至他的背面腰部特写，最后接一个他正面的面部近景。这样的分镜技法，从背面转为正面，在其画外音的叙述中恰恰奠定这部微型悬疑片的基调。

【知识链接】

1. 三段式：头、身、尾。（亚里士多德）
2. 四幕剧：开端、发展、高潮、结局。

【学习任务】

1. 任务描述：反复观看微电影《啥是佩奇》、《说不出来的故事》、《你给的都是情书》等（自选其他经典微电影亦可），划分电影段落，并进行分析评论。
2. 特别注意：边观看边记录，多少场景？每个场景的故事内容及对整个影片故事发展的作用？
3. 作业格式：按上述《调音师》情节结构模板来即可。

【问题与思考】

1. 对电影进行解构的意义何在？
2. 解构电影，对电影进行情节段落划分时应注意哪些问题？

3. 微电影在题材、主题、人物、情节、解构、叙事等方面有什么特点？

【拓展任务】

参照上面的方法，继续解构 2-3 篇自己喜欢的经典微电影，并总结规律，谈谈你的发现。

【影评模板】

《调音师》讲述一名调音师伪装成盲人为客户调钢琴，在伪装的过程中他得到客户更多的优待，也发现客户许多的隐私，一切都在顺利地伪装下去，直至有一次目睹了谋杀现场。

这部微电影，故事短小，人物单一，情节也并不复杂，却让我们看到了一个充满着偷窥与被偷窥的世界，也让我们认识到，伪装与欺骗的代价。当你为一点点儿因欺骗与伪装而带来的小小的利益沾沾自喜时，你可能正走向深渊！

【拓展资料】如何划分场景

场景，指影视作品中的各种场面，由人物活动和背景等构成，是指特定时间里，动作发生的空间位置与空间环境。它是影视叙事的基本载体，也是相对完整的较小的表意单位。

按照其作用和性质的不同，场景可以分为叙述性场景、抒情性场景、氛围性场景、主观性场景、意象性场景等。多种类型的场景以不同的顺序和方式构成完整的影视作品。无论哪一种场面，都体现着影视作品中规定的情境。

一般情况下，一个场景是在同一时空中完成，可以清楚、明确地

完成一个相对独立和完整的意义单位，也可以仅仅表达一个意义单位的某一部分。因此场景的划分通常有以下三种依据。

1. 时间的转换

当时间有明显的省略、中断或者转移时，通常就意味着上一个意义单元的结束和下一个意义单元的开始。影视作品中的时间与真实的时间不同，它往往是对真实时间的一种压缩。这种压缩不仅体现在同一个蒙太奇句子内部，更多的是体现在场景的转换、段落的更迭上。一般相对明显的时间中断处，就可以是场景的转换处。如我们经常可以在剧本中看到的关于时间的因素，如日景、夜景、某年代、某月某日、夏、秋等，即意味着场景和段落的转换。

2. 空间的转换

同一组蒙太奇句子往往展现着同一个空间环境，如剧本中关于内景、外景、居室、沙滩等的标注。当拍摄的场景发生变化，也即表意的空间发生转换时，一般就意味着场景的转换。如果空间变了，仍不作场景的划分，就可能会引起观众接收信息上的混乱。

3. 情节的转换

对于叙事性影视作品来说，情节结构一般都是由内在线索发展而成，包括开端、发展、转折、高潮、结局、尾声等过程。无论是平叙、倒叙、插叙、闪回等，这些情节的每一个顺延或者转折处，都会形成一个感觉的顿歇，来标示上一情节的完成和下一情节的开始，这些顿歇就是划分场景的最佳落脚处。

4. 主题和意义的转换。

对于非叙事性作品而言，段落层次的划分主要依据主题和意义。一般一个段落就是一个单一的主题，而一个场景往往表达着这一单一主题下的某一角度、某一侧面的意义。当一个相对完整的意义表述完成时，也就意味着转场的时机成熟了。

总之，场景的划分首先是内在的叙事逻辑上的要求，要体现情节的发展停顿、高涨低落，同时它也是外在的节奏上的要求，要体现动作的跳跃和对接，高潮的形成和解决等。其内在依据与外在依据相辅相成、互为呼应，共同构成一个个清晰的段落和场面，构成了作品的条理性、层次感，也增强着作品的吸引力和感染力。

【作业参考答案】

1. 《啥是佩奇》

场次	长度	功能	场景数	情节内容
第1场	57秒-1分47秒	故事开始	2个场景	参加钢琴比赛失败
第2场	1分47秒-6分33秒	故事发展	5个场景	成为盲人调音师
第3场	6分33秒-11分50秒	高潮与结束	2个场景	误入谋杀案

1. 《说不出的故事》

场次	长度	功能	场景数	情节内容
第1场	57秒-1分47秒	故事开始	2个场景	

第2场	1分47秒-6分33秒	故事发展	5个场景	
第3场	6分33秒-11分50秒	高潮与结束	2个场景	

3. 《你给的都是情书》

场次	长度	功能	场景数	情节内容
第1场	57秒-1分47秒	故事开始	2个场景	
第2场	1分47秒-6分33秒	故事发展	5个场景	
第3场	6分33秒-11分50秒	高潮与结束	2个场景	