

《经典电影赏析》

第二讲 电影的特征与审美

- 第一节 视听语言
- 第二节 人物与语言

第一节 视听语言

电影是一门视听艺术，是同时作用于人的视觉和听觉的艺术。它自己独特的语言，即视听语言。

电影的基本要素：视觉和听觉。

视听结合是电影的基本特征之一，两者是相辅相成，不可分割的统一体。

视听语言是更易于人们接受的世界语。

- 一、电影中的视觉元素
- 二、电影中的听觉元素
- 三、蒙太奇与长镜头

一、电影中的视觉元素

- (一) 景别
- (二) 运动镜头
- (三) 拍摄角度
- (四) 光影
- (五) 色彩

一、电影中的视觉元素

- （一）、景别
- 景：电影画面中的主体形象，如人物、景物等一般被称为“景”。
- 景别：被摄主体在画框中所呈现的大小和范围。
- 最常见的五分法：远景、全景、中景、近景、特写。

一、电影中的视觉元素

- 远景：一般用来表现视野宽阔的空间和开阔的场景。其拍摄对象主要为景物。
- 全景：一般用于表现成年人全身或者场景全貌。
- 中景：一般用于表现成年人膝盖以上的部分或场景的部分。
- 近景：一般用于表现成年人胸部以上的部分或者于此相当的景物局部的电影画面。
- 特写：是指用以细腻表现人物或者被摄物体细部特征的一种景别。

远景

全景

中景

近景

特写

一、电影中的视觉元素

■ (二) 运动镜头

- 运动镜头是指在拍摄一个镜头的过程中，摄像机的镜头光轴、机位或者镜头焦距三者中的任何一个发生变化所拍摄得到的片段。
- 运动镜头可分为：推镜头、拉镜头、摇镜头、移镜头、跟镜头、升降镜头及综合运动等。
- 推镜头
- 拉镜头
- 摇镜头
- 移镜头
- 跟镜头

一、电影中的视觉元素

■ （三）拍摄角度

- 拍摄角度代表观察的视点，分为心理角度和几何角度。
- 1、心理角度：是由客观位置给观众带来的心理感受。包括主观角度和客观角度。
  - 主观角度：模仿画面中的人物或物体的视点。
  - 客观角度：旁观式的拍摄。
- 2、几何角度：指的是摄像机和被摄物体之间的客观位置角度关系。
  - 包括水平平面的正面、侧面和背面的角度；垂直平面的平拍、仰拍和俯拍。

一、电影中的视觉元素

■ （四）光影

- 影视影像是以光影成像的，影视画面的光源分为：自然光源和人工光源
- 光影通过以下几个方面对影视画面造型产生影像：
  - 1、光的质量分为柔光和硬光。
  - 2、光的方向可分为顺光、侧光和逆光
  - 3、光的亮度可分为强光、弱光
  - 4、光线的作用是表现人物的思绪和情感的起伏，衬托人物的性格处境、心理和情绪等

一、电影中的视觉元素

■ （五）色彩

- 色彩是视听语言中另一个重要的表意元素。
- 不同的导演有自己偏好的色彩谱系。
- 1、从色彩的审美作用来看
  - 首先色彩有助于人物性格的塑造；
  - 其次色彩可以描写环境、渲染气氛；
  - 再次由于色彩的象征意义比光影更为明显，因而在电影中普遍用来暗示某种抽象的意念。
- 2、从色彩的基调来看，色彩可以奠定全片的基调。色彩基调赋予影片某种特定的整体情绪氛围，构成影片中重要的抒情手段。

二、电影中的听觉元素

- （一）、音乐
- 电影音乐是专为电影而创作、编配的音乐。电影音乐是电影艺术的一部分，要和其他元素紧密配合，各司其职，相得益彰，使整部影片成为和谐的整体。
- 其一、音乐的描绘功能，可以展示背景。
- 其二、音乐的抒情功能。
- 其三、音乐还可以参与叙事。
- 另外，音乐也起到了确定影片的基调，表达和深化主题的作用。

二、电影中的听觉元素

■ (二) 人声

- 总体来说，人物语言是人物与人物之间，人物和观众之间进行思想交流和感情交流的重要手段。它在影片中起着叙事、交代情节、刻画人物性格、揭示人物的内心世界，增强现实感等作用。
- 人声主要有对白和画外音两种。
- 1、对白。是指两个或两个以上剧中人物的交谈活动的声音。是剧中人物交流的主要手段。提示主题、表现冲突、推动情节发展的作用。
- 2、画外音。来自画面外的声音。在电影画外音中，人声部分包括旁白、独白、解说等。
- (1) 旁白
- (2) 独白
- (3) 解说

二、电影中的听觉元素

■ （三）音响

- 音响是电影中，除了人声和音乐外所有声音的统称。
- 1、动作音响
- 2、自然音响
- 3、背景音响
- 4、机械音响
- 5、枪炮音响
- 6、特殊音响：梦幻、鬼怪、恐怖等属于特殊场合需要的音响
- 电影音响有着展现立体环境，使银幕生活富有质感、渲染画面气氛，推动故事情节发展、刻画人物内心世界，表现画面所蕴含的哲理的作用。

二、电影中的听觉元素

■ （四）声画关系

- 声音和画面是影视艺术的两大元素，两者既相互依存又相互独立，画面可以脱离声音单独存在，声音也可以脱离画面完成其表意功能。然而更多的情况是两者结合在一起一起真实的再现故事中的场景。声音和画面的相互关系主要有三种类型：
  - 1、声画合一
  - 2、声画并行
  - 3、声画对立

二、电影中的听觉元素

■ 1、声画合一

- 是画面中的视觉形象与其所发生的声音在时间上同步出现或消失，表现为音乐与画面紧密结合，音乐情绪与画面情绪基本一致，音乐节奏与画面节奏完全吻合。声音强调了画面提供的视觉内容，起着解释画面，烘托，渲染画面的作用。加强了画面的真实感，提高画面的感染力，而画面又赋予声音以可见性，两者相辅形成，使影视艺术更为逼真，可信。声画合一是电影作品使用最多，最为普通的一种审美创造手段。

二、电影中的听觉元素

■ 2、声画并行

- 并行即平肩而行，声音和画面内容既不一致也不相辅相成，也不是相对立，而是双轨车道，各行其道，就像两条平行线，各自朝各自方向延伸，这种组合可以增加容量，有时也可发新意，扩大影视作品在单位时间内内容含量。

■ 3、声画对立

- 就是指声音和画面内容相悖相反，声音不是画面的附属与补充，而是从相反的方向去挖掘人物的内心活动，或营造某种情绪、暗示某种思想，声画对立产生了新的表象，形成了新质，有时可以成为隐喻蒙太奇。

三、蒙太奇与长镜头

■ （一）、蒙太奇

- 1、蒙太奇：原本是建筑学上的一个术语，意为装配、安装的意思。后被借用到电影理论中来，指电影创作过程中的镜头的剪辑组合。
- 蒙太奇作为影视艺术的构成手段和思维方式，它的功能是多方面的，主要是保证叙事的连续，作品结构完整，使镜头的画面产生出新的含义，创造出独特的影视时空，形成电影的不同节奏，综合各种因素产生特殊的艺术效果。

三、蒙太奇与长镜头

2、蒙太奇的分类：叙事蒙太奇和表现蒙太奇。叙事蒙太奇是叙事手段，表现蒙太奇主要用于表意。

- （1）叙事蒙太奇，按照情节分切组合镜头，引导观众理解剧情。它包括四种叙事技巧：
  - 平行蒙太奇
  - 交叉蒙太奇
  - 重复蒙太奇
  - 连续蒙太奇
- （2）表现蒙太奇的类型很多，包括对比蒙太奇，隐喻蒙太奇、心理蒙太奇等。

三、蒙太奇与长镜头

■ (二) 长镜头

- 长镜头就是影视作品中时值较长的镜头（通常是**30秒**以上的镜头）。由镜头内部演员的场面调度和镜头的运动在画面上形成各种景别和构图的单镜头。

长镜头的作用不会破坏事件的发生、发展的空间和时间的连贯性，保证叙事的流畅，能够再现客观世界的原貌，保持时空的真实统一，达到一种没有经过加工的真实感。

三、蒙太奇与长镜头

- 都是构成影视美学独特性的两块基石。蒙太奇以长短镜头组合连接，是构成镜头语言的基本方式。强调镜头之间的组接和镜头内部时空的转换，蒙太奇强调艺术反映生活的局部组合，以揭示其内在联系，把完整的显示分解成片段和镜头元素，再依据主题与构思的需要加以组接，使其产生心得含义，造成艺术的新现实。蒙太奇又是电影语言的结构方法和语法规则。
- 长镜头虽无镜头之间的组合关系，但也存在画面与画面之间的组合关系。实际就是一种镜头内部的蒙太奇，或者说是单镜头的蒙太奇。长镜头强调完整地再现生活的本来面目，强调保持生活的时空连续性和生活的完整性。长镜头学派则忽视艺术家的发现与创造，忽视典型概括和艺术提炼。具有纪实风格，镜头的叙述，不是蒙太奇式，而是纪实性的，长镜头表现显示在空间与时间上的统一性，完整性。长镜头和蒙太奇是相互联系、相互融合的。

第二节 人物与语言

■ 一、人物

- 人物是电影的主体。是一部电影的灵魂所在，一部好的电影作品，一个动人的银幕形象，能够感动亿万观众，甚至影响一代又一代的观众。
- 电影是一门活的艺术，它不同于其它艺术，它是通过人物来表演完成。人们在欣赏电影中的动人故事的同时，也见到了一个鲜明的、有着独特个性的不可重复的人物，推动情节发展，演员通过表演塑造不同的人物性格，揭示了时代、社会、人生，给人以某一思想的启迪。
- 人物根据剧情需要有主有次，每个人物给予不同的笔墨和篇幅，主要有三类：主要人物、次要人物、群像。

第二节 人物与语言

■ 二、语言

- 语言作为电影中声音的重要组成部分，具有推动情节发展、表现主题、表达情绪、塑造人物形象的重要作用。
- 精彩的语言会给影片增添不少魅力。
- 语言具有叙事功能，在推动情节发展的同时，我们更能体会到的是语言对人物的作用，即塑造人物形象，反映人物的性格特征。