

第七章

电视画面的蒙太奇规律

第七章 电视画面的蒙太奇规律

第一节 电视画面的评价标准

第二节 蒙太奇的概念与表现技巧

第三节 成组拍摄

第一节 电视画面的评价标准

一、技术标准

- 电视画面首先也是最基本的是给人视觉上的刺激，其最基本的评价标准包含：

- 1.曝光、聚焦等，只是最基本的技术要求，也是每个电视画面所必须具备的条件。
- 2.构图与用光，这是电视摄像在艺术上的基本要求，也体现了电视为艺术的一个基本要素，给电视摄像师提出了审美上的基本要求。

二、电视画面的可用性

- 这在对整个电视片通篇考虑后对电视摄像师提出较高要求。具体是说，所拍摄镜头是否符合电视节目的要求。

第二节蒙太奇的概念与表现技巧

一、蒙太奇的概念

- 何为“蒙太奇”？蒙太奇(montage)在法语是“剪接”的意思，但到了俄国却被发展成一种电影中镜头组合的理论。蒙太奇基本上是俄国导演发展出来的理论，是由**普多夫金**根据美国电影之父**格里菲斯**的剪辑手法延伸出来的，前苏联导演**艾森斯坦**也提出了相关性的看法。普氏认为两个镜头的并列意义大于单个镜头的意义，甚至将电影认为**镜头与镜头构筑并列**的艺术。少用远景而用大量特写的连接，造成心理、情绪与抽象意念的结果。艾森斯坦则受俄国辩证性哲学思维的影响，认为镜头间的并列甚至激烈冲突将造成第三种新的意义，当我们在描述一个主题时，我们可以将一连串相关或不相关的镜头放在一起，以产生暗喻的作用，这就是蒙太奇。

《战舰波将金号》之奥得萨台阶蒙太奇段落

- 镜头之一

《战舰波将金号》之奥得萨台阶蒙太奇段落

- 镜头之二

《战舰波将金号》之奥得萨台阶蒙太奇段落

- 镜头之三

《战舰波将金号》片段

二、蒙太奇的技巧

- (一) 蒙太奇句型
- (二) 蒙太奇段落的划分
- (三) 蒙太奇转场
- (四) 蒙太奇的叙述方法

二、蒙太奇的技巧

- 蒙太奇句子在电视镜头组接中，由一系列镜头经有机组合而成的逻辑连贯、富于节奏、含义相对完整的影视片断。
- (一) 蒙太奇句型
 - 1、前进式：按全景—中景—近景—特写的顺序组接镜头。
 - 2、后退式：按特写—近景—中景—全景的顺序组接镜头。
 - 3、环型句：这种句型是将前进式和后退式两种句型结合起来。
 - 4、穿插式：句型的景别变化不是循序渐进的，而是远近交替的。
 - 5、等同式：就是在一个句子当中景别不变。
- (二) 蒙太奇段落的划分
 - 1、根据影视作品内容的自然段落来分段。
 - 2、根据时间的转换来分段。
 - 3、根据地点的转移来分段。
 - 4、根据影视片的节奏来分段。

二、蒙太奇的技巧（续1）

• （三）蒙太奇转场

- 蒙太奇就是镜头组接中的时空转换问题。
- 1、连贯方式转场，就是实行场景与场景，段落与段落之间的直接切换，干净利落，结构紧凑。
- 2、相似性转场。利用场景与场景、段落与段落交接处上下两个镜头在形态上、数量上的相同或相似进行转场。
- 3、逻辑性转场。利用场景、段落交接处上下两个镜头在情节发展上有逻辑关系，对应关系或因果关系进行转换。
- 4、比喻性转场。利用上下两个画面之间有强烈对列作用来转场。
- 5、过渡性转场。运用运动镜头、声音、文字或空镜头转场。
- 6、分割方式转场，就是借助一定的技巧，实现场景与场所景，段落与段落之间的时空转换。

二、蒙太奇的技巧（续2）

- （四）蒙太奇的叙述方法
- 1、叙事蒙太奇：按照情节发展和影视片内容的时间流程、逻辑顺序、因果关系来分切和组合镜头，场面、段落，表现动作的连贯性，推动和引导观众对内容的理解。
- 2、表现蒙太奇：则是由对列构成发展而来的，以相连或相叠的镜头、场面、段落，在形式上或内容上的相互对照、冲击，引发观众的联想，创造更为丰富的涵义，从而表达某种情感，精绪，心理或思想。

《军人本色》叙事蒙太奇段落

《八月一日》表现蒙太奇段落

- 我们都知道，无论是什么影视节目，都是由一系列的镜头按照一定的排列次序组接起来的。这些镜头所以能够延续下来，使观众能从影片中看出它们融合为一个完整的统一体，那是因为镜头的发展和变化要服从一定的规律，这些规律应用在摄像师的拍摄中，就是成组拍摄，成组拍摄除满足节目编辑需要的镜头要考虑以下几个方面。
 - 一、树立场景意识
 - 二、树立编辑意识
 - 三、关注周围环境
 - 四、捕捉情节细节

- 一、树立场景意识

- (一) 场景 (SETTING)

- ①电影、戏剧作品中的各种场面，由人物活动和背景等构成。
- ②泛指生活中特定的情景。

- (二) 用影视语言全面反映场景

- 1、分切拍摄（成组拍摄）。
- 2、多角度观察（方向角度的多变）。
- 3、多景别反映（多角度拍摄）。
- 4、符合事物发展的生活的逻辑、思维的逻辑。

二、树立编辑意识

（一）编辑的概念：

“根本社会文化需要，按照指导方针，使用物质载体和技术手段，对精神产品进行组织、采集、鉴审、选择和编序加工，并缔构成一定的文化符号模式作为社会传播媒介的活动。”（王振铎）

（二）摄像师的编辑意识

影视编辑是按照蒙太奇理论进行的镜头的组接过程。摄像师在拍摄创作过程中要按照编辑的需要进行画面创作。

1、镜头的拍摄要考虑符合观众的思想方式和影视表现规律镜头的组接要符合生活的逻辑、思维的逻辑。

2、景别的变化要采用“循序渐进”的方法 一般来说，拍摄一个场面的时候，“景别”的发展不宜过分剧烈，否则就不容易连接起来。

（二）摄像师的编辑意识

- 3、镜头的拍摄需要注意拍摄的总方向,考虑轴线规律对主体表现的影响。
- 4、要遵循“动接动”、“静接静”的剪辑规律,拍摄主体的进、出画以及动作衔接的镜头。
- 5、把握镜头时间长度,每个镜头的停滞时间长短,首先是根据要表达的内容难易程度,观众的接受能力来决定的,其次还要考虑到画面构图,节目节奏、风格等因素。
- 6、镜头拍摄是要把握画面影调色彩的统一。

三、关注周围环境

（一）典型环境：指文艺作品中典型人物所生活的、形成其性格并驱使其行动的特定社会环境，即主人公和周围人物所形成和辐射出来的具体关系。

（二）关注周围环境的意义：

无论是新闻事件还是影视文艺作品的拍摄都是在一个个场景（现场）进行的，每一个场景都和他周围的大的环境有着一定的联系，所以摄像师要在关注场景中的事件、人物的同时还要关注场景周围的环境，这既是反映事件全貌的需要也是硬实表现规律的需要。

- 1、拍摄一些能够反映周围环境的典型画面。
- 2、拍摄一些备用的空镜头。

四、扑捉情节细节

（一）概念

1、情节

叙事性文艺作品中以人物为中心的事件演变过程。由一组以上能显示人和人、人和环境之间的关系的具体事件和矛盾冲突构成。一般包括开端、发展、高潮、结局等部分，有的还有序幕和尾声。按照因果逻辑组织起来的一系列事件情节，应当体现出人物行为之间的冲突。

2、细节

细小的环节或情节。【释义】：①无关紧要的小事：生活细节（为人有大志，不修细节）。②文艺作品中描绘人物性格、事件发展、自然景物、社会环境等最小的组成单位。细节描写要求真实、生动，并服从主题思想的表达。

四、捕捉情节细节

(二) 拍摄实践

- 1、注意观察事件发展过程中随时出现的情节并及时记录下来。
- 2、要充分利用细节来反映情节。
- 3、及时补拍事件中的细节镜头。

《八月一日》片段 1

《八月一日》片段 2