

广东工业大学
GUANGDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

用镜头讲故事： 视听语言

AUDIO-VISUAL LANGUAGE

主讲教师：梅倩

三

PART 02

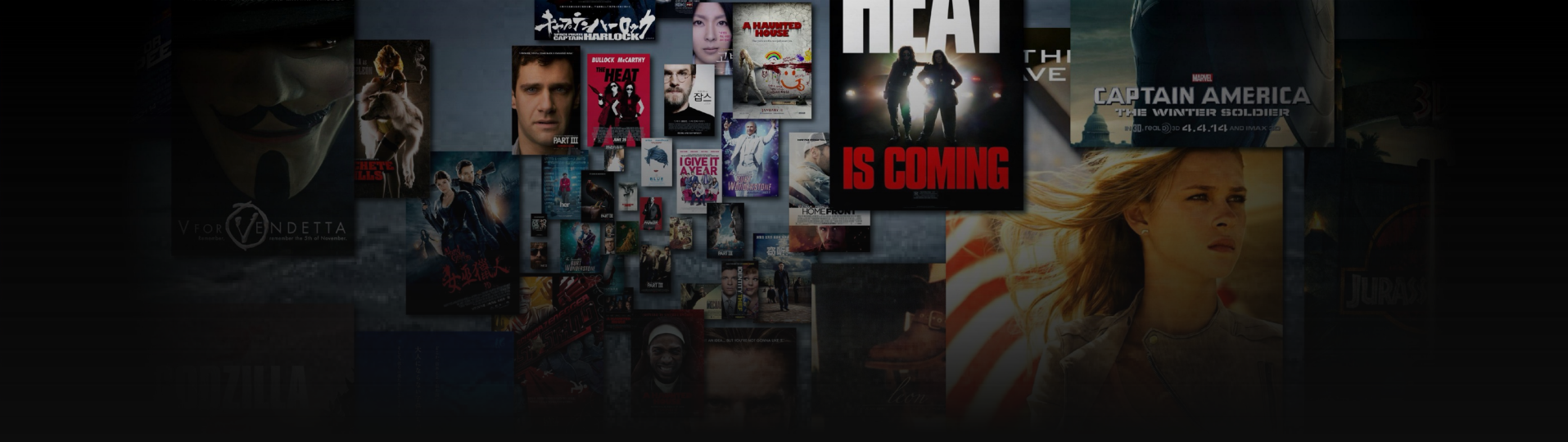
诞生与发展

1895年

2023年

1895年—1927年

1

形成期

1927年—1945年

2

发展期

1945—80年代

3

成熟期

90年代至今

4

新时期

1895年—1927年

1 形成期

从**卢米埃尔兄弟**在法国发明电影之日起，经历了从短片到长片，从单镜头到多镜头剪接，从而形成电影的视觉语言。

1895年—1927年

1 形成期

代表人物：卢米埃尔兄弟

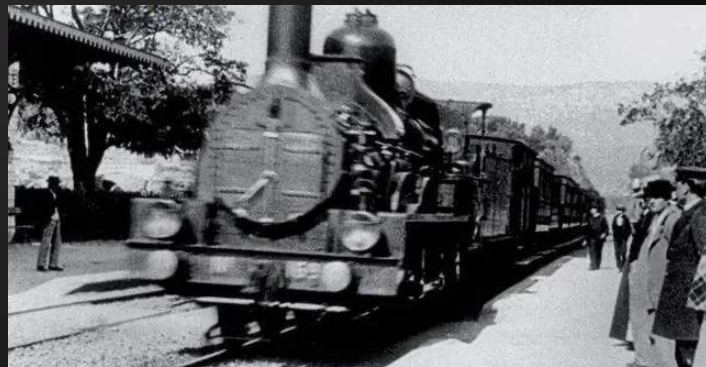
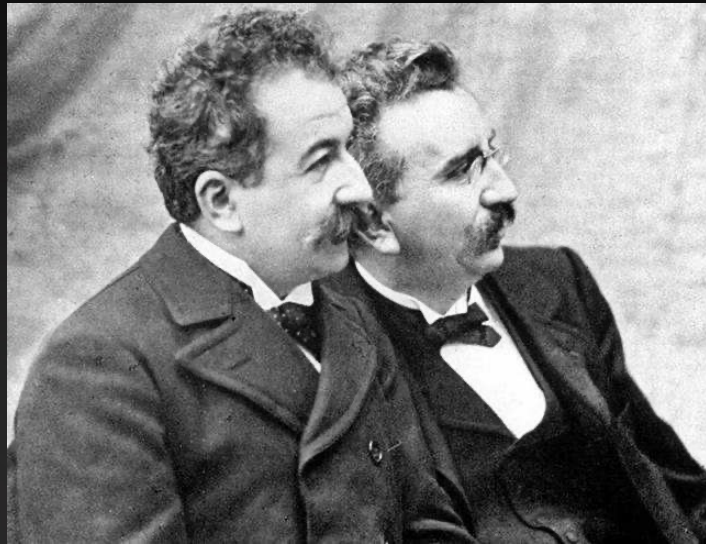
单个长镜头

1895年，获电影放映机的发明专利。1895年12月28日，他们在法国巴黎第一次在公众场合放映了自己拍摄的影片，这一天被认为是电影的誕生日。

贡献：技术上推行标准化，艺术上讲求构图技巧。

局限：全片由一个镜头构成，纪录现实生活，影片时间短。

案例：《工厂大门》、《火车进站》、《水浇园丁》等。

1895年—1927年

1 形成期

代表人物：乔治·梅里爱

多镜头

作为魔术师的他使用专门的演员、布景、道具、化装等手段在摄影棚拍摄电影，开辟了与卢米埃尔兄弟的“自然与写实”完全不同的电影创作道路。

贡献：特技的应用，场景的变化，突破了用单个镜头来叙述一个故事。

局限：拍摄的角度固定，景别无变化。

案例：《月球旅行记》等。

1895年—1927年

1 形成期

代表人物：英国 “布莱顿学派”

多景别

英国“布莱顿学派”是世界电影史上有据可考的第一个学术流派，其发展了电影拍摄的技巧和手法，从“特写”到“全景”的镜头景别系列，用不同的景别的镜头表现主体，剪辑第一次成为电影的重要创作手段之一。

贡献：推动了电影语言实质性的进步。

案例：《玛丽简的灾难》

1895年—1927年

1 形成期

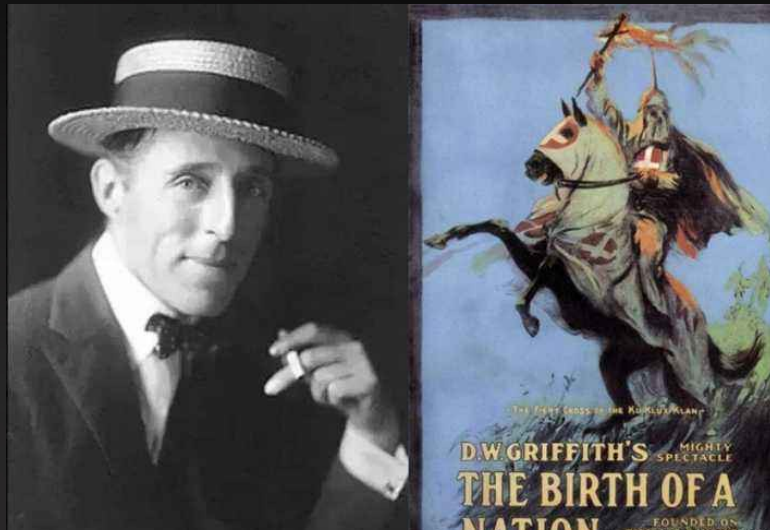
代表人物：大卫·格里菲斯

剪辑

被称为“美国电影之父”，而他对电影的深远贡献则是他在电影剪辑概念上的发展，在观念上他建立了影片的节奏与时间感。其代表作《一个国家的诞生》，开辟了现代电影叙事的先河。

贡献：开创了平行和交叉的剪辑手法。

案例：《一个国家的诞生》

1895年—1927年

1 形成期

前苏联蒙太奇学派电影（1924-1930）

蒙太奇

前苏联蒙太奇学派以爱森斯坦、库里肖夫、普多夫金为代表，他们力求探索新的电影表现手段，主要集中在对蒙太奇的实验与研究上，创立了电影蒙太奇的系统理论，并将理论的探索用于艺术实践。

代表人物：爱森斯坦

探索一种新的剪辑方法——既能讲故事，又能阐述思想，表现主题，这就是蒙太奇。

案例：《战舰波将金号》节选“敖德萨阶梯”

1895年—1927年

1927年—1945年

1945—80年代

90年代至今

1

形成期

2

发展期

3

成熟期

4

新时期

· 蒙太奇

· 剪辑

· 多景别

· 多镜头

· 单镜头

1927年—1945年

2 发展期

经典好莱坞电影时代

在这不到二十年的时间里，电影获得了**声音和色彩**，具备了电影艺术的一切必要的表现元素。人们反对无声电影，并且在运用音响和色彩方面，在探索电影形象表现潜力方面都展开了认真的研究和实验。

代表作品：《纽约之光》、《浮华世界》

1928年《纽约之光》被称为第一部真正的有声电影。
1935年《浮华世界》被称为第一部公认的彩色电影。

1895年—1927年

1927年—1945年

1945—80年代

90年代至今

1

形成期

2

发展期

3

成熟期

4

新时期

· 单镜头

· 多镜头

· 多景别

· 剪辑

· 蒙太奇

· 有声电影

· 彩色电影

1945—1980年代

3

成熟期

欧洲现代主义电影

意大利新现实主义电影 (1942-1951)	追求拍摄生活的真实性，主张纪录性、实景拍摄、长镜头的运用、非职业演员的运用、结构形式简单直观、地方方言的运用。
法国“新浪潮”运动 (1959-1964)	崇尚个人独创性的风格主张，关注个体的生存状态，重视拍摄的自由度，喜欢即兴与自发的拍摄方式，不再遵循线性叙事。
新德国电影运动 (1962-1984)	26位德国青年电影工作者发表了《奥勃豪森宣言》宣称：“我们现在制作一种新的德国故事片，我们必须打破常规，克服电影的商业性。我们要违背一些观众的爱好，创造一种以形式到思想上都是新的电影”。

- 反对传统情节
- 强调表现作者“自我”
- 强调表现内心

1945—1980年代

3

成熟期

新好莱坞电影(60-80年代)

从20世纪60年代到80年代，好莱坞电影在欧洲各种电影流派的影响下，对**制片人制度**的规模性质、体质、体制结构以及影片的形式内容等方面进行了大规模的变革。

追求使用实景拍摄和捕捉不完美的现实(如凌乱不堪的房间, 阴暗不匀的灯光, 无法回避的噪音等)增强画面的真实性和可信性, 使用新技巧去强化气氛, 升格、定格、跳接、黑白画面与彩色画面交织都是这一时期常见技法。

代表作品:

《教父》、《飞越疯人院》、《驱魔人》、《第三类接触》、《星球大战》系列

1945—1980年代

3 成熟期

新好莱坞电影(60-80年代)

制片人中心制度

是美国电影历史上出现的一种大公司生产电影的制作模式，其突出特点是采用流水线式的生产模式，围绕制片人组织创作班子并由制片人决定最终剪辑的原则，强调明星作用。

1895年—1927年

1927年—1945年

1945—80年代

90年代至今

1

形成期

2

发展期

3

成熟期

4

新时期

· 单镜头

· 多镜头

· 多景别

· 剪辑

· 蒙太奇

· 有声电影

· 彩色电影

· 强调画面真实性和可信性

· 追求新的拍摄与剪辑技法

· 反对传统情节

· 强调表现自我

90年代至今

4

新时期

NEW

叙事 拍摄 媒介 类型 技术 风格 剪辑

?

1895年—1927年

1927年—1945年

1945—80年代

90年代至今

1

形成期

2

发展期

3

成熟期

4

新时期

· 单镜头

· 多镜头

· 多景别

· 剪辑

· 蒙太奇

· 有声电影

· 彩色电影

· 强调画面真实性和可信性

· 追求新的拍摄与剪辑技法

· 反对传统情节

· 强调表现自我

· 叙事

· 技术

· 风格

· 媒介