

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

课程目录

第5章 剪辑基础

8

第6章 蒙太奇

6.1 叙事蒙太奇

6.2 表现蒙太奇

第7章 故事世界的声音

4

PART 06

蒙太奇

6.1 蒙太奇的定义

蒙太奇 Montage

来自法语，意为安装、组接、构成。

在影视创作中：

蒙太奇是剪辑和组接之意，指为表现影片的主题思想，把许多镜头组织起来，构成一部连贯和完整的影像作品。

6.1 蒙太奇的定义

蒙太奇 Montage

我 级 欢
超 喜 你

拍摄素材

我 超 级
喜 欢 你

剪辑

故事（逻辑）

我 超 级 超 级
喜 欢 你！

蒙太奇

情感 故事 节奏

剪辑 > 蒙太奇 > 剪辑

■ 从技术上来说，蒙太奇只是众多的剪辑技巧中的一类。

■ 从理论上来说，蒙太奇已经超越剪辑，而成为对创作观念和各个环节都产生重大影响的一种独特的叙事方式和思维方式，也传达镜头组合后创造的情感。

蒙太奇的分类

1. 叙事蒙太奇
2. 表现蒙太奇

Q&A

01

以下两个片段分别是哪类蒙太奇？

电影《摔跤吧！爸爸》片段

11:13/12:29

电影《HER》片段

继续

1:45:13 / 2:01:23

11:13/12:29

蒙太奇的分类

叙事蒙太奇

以交代情节、展示事件为主旨，按照情节发展的时间流程、因果关系来分切组合镜头、场面和段落。

少年吉塔在比赛中获得冠军自信的走下赛场，

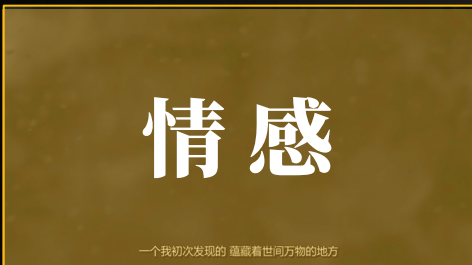

青年吉塔自信满满的走上另一个赛场。

蒙太奇的分类

表现蒙太奇

通过相连镜头在形式或内容上相互对照、冲击,从而产生出单个镜头本身所不具有的丰富涵义,以表达某种情绪或思想。

6.2 叙事蒙太奇

1

连续蒙太奇

2

平行蒙太奇

3

交叉蒙太奇

4

重复蒙太奇

1

连续蒙太奇

11:13/12:29

1

连续蒙太奇

根据单一的情节线索，按照时间的发展、事件的逻辑顺序，有节奏有顺序的连续叙事。

胖子发现危险

胖子逃跑

11:13/12:29

2

平行蒙太奇

常以不同时空发生的两条或两条以上的剧情并行叙述，表现一个统一的主题或者情节；

赛场少年

赛场父亲

场外村民

赛场少年

赛场青年

观看层面

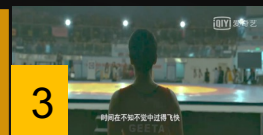
1

领奖

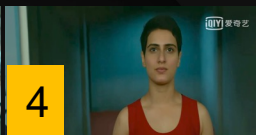
2

下台

渐隐
渐显

3

转身

4

上台

叙事逻辑

时空1

少年吉塔获得了冠军，自豪的走下赛场，去迎接下一场比赛。

时空2

积累多次赛事经验，青年吉塔自信满满的走上赛场

意识重组

吉塔（少年）

成长

吉塔（青年）

格式塔完形心理

并行叙述

交叉蒙太奇

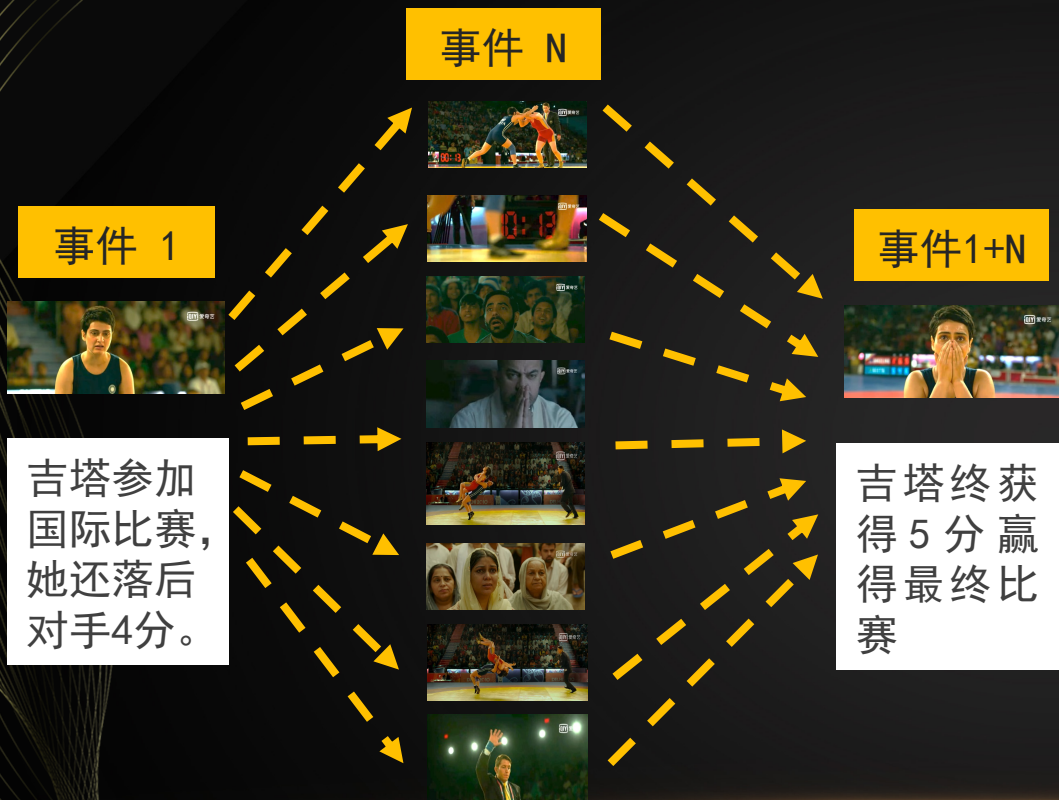
3

交叉蒙太奇

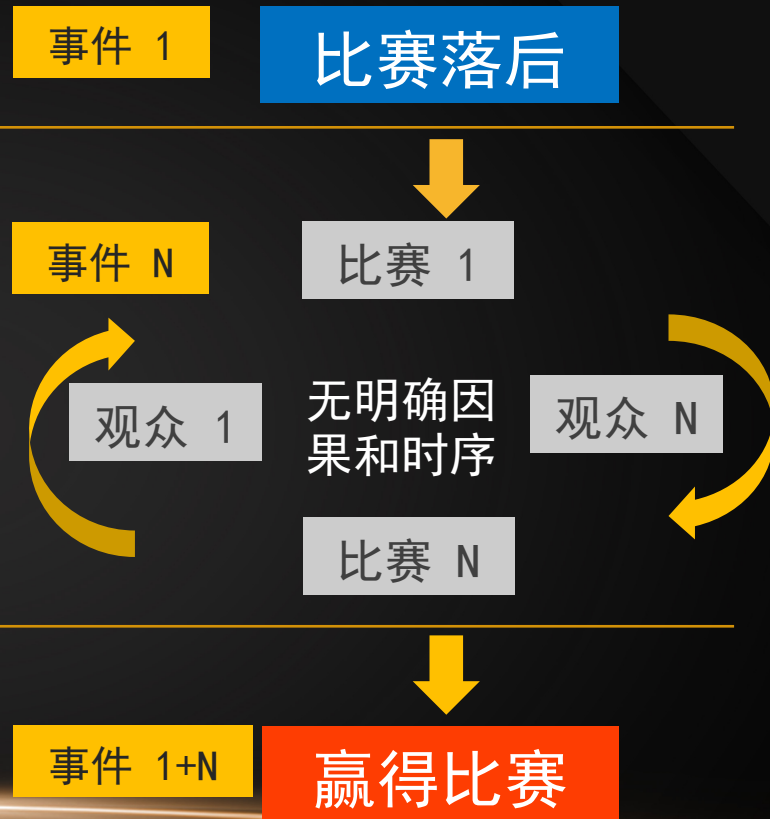
将同时异地或者同地异时发生的两条或数条情节线，频繁地交替剪接在一起。其中一条线索的发展往往影响另外线索，各条线索相互依存，最后汇合在一起。

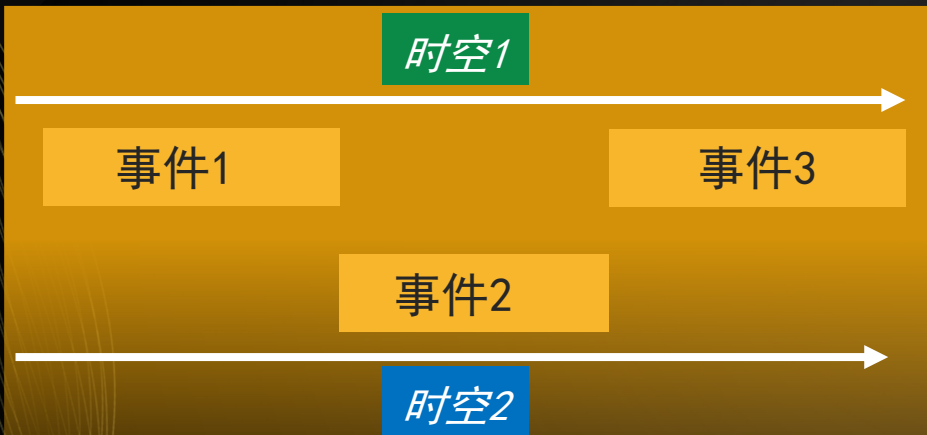
叙事逻辑

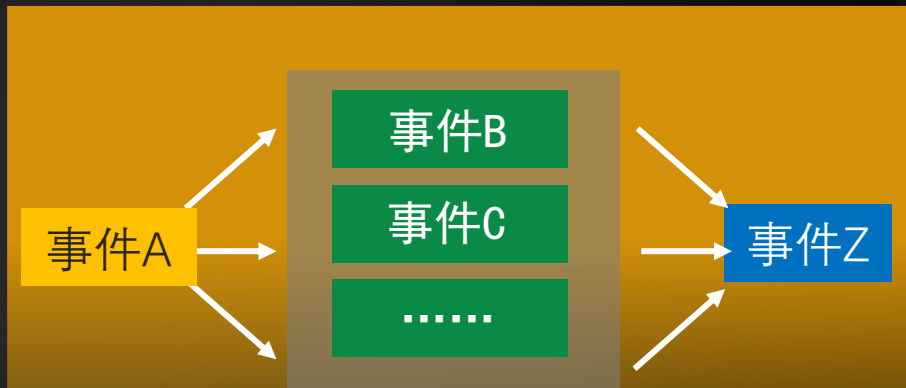
意识重组

■ 平行蒙太奇与交叉蒙太奇最重要的区别是：
叙事事件最后有没有交集。

平行蒙太奇

交叉蒙太奇

4

重复蒙太奇

11:13/12:29

4

重复蒙太奇

在这种蒙太奇结构中,具有一定寓意的镜头在关键时刻反复出现,以达到叙事作用,刻划人物和深化主题的目的。

叙事作用

粘口香糖

按门铃

剪锁

粘口香糖

按门铃

粘口香糖

剪锁

粘口香糖

按门铃

4

重复蒙太奇

在这种蒙太奇结构中,具有一定寓意的镜头在关键时刻反复出现,以达到叙事功能,刻画人物和深化主题的目的。

象征作用

蒙太奇的分类

叙事蒙太奇

如何有逻辑的将故事表达出来

我 超 级 超 级

喜 欢 你！

表现蒙太奇

如何将故事表达得更深意

我 超 级 超 级

喜 欢 你！

就像小草离不开雨露
就像小花喜欢阳光

。 。 。 。 。

蒙太奇的分类

表现蒙太奇

如何将故事表达得更深意

我 超 级 超 级

喜 欢 你！

就像小草离不开雨露
就像小花喜欢阳光

。 。 。 。 。

1. 不以叙事为目的，不受现实逻辑的约束。

2. 不以时空、因果线索为依据。

3. 以思想、情感推动镜头发展。

6.3 表现蒙太奇

1

抒情蒙太奇

2

心理蒙太奇

3

隐喻蒙太奇

4

对比蒙太奇

1

抒情蒙太奇

在保证叙事和描写的连贯性的同时，表现超越叙事的思想 and 情感。

叙事镜头

+

空镜头

1

你要离开我了吗？

“你要离开我了吗？”

2

我还能感觉到你 甚至能量度书写我们故事的词语的重量

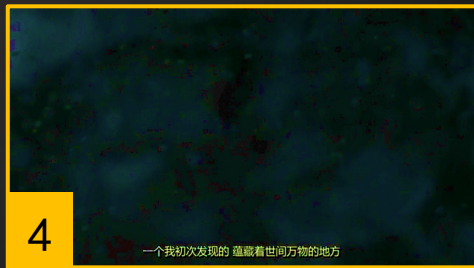
“我还能感觉到你”

3

但我正站在留白里 站在词语彼此遥远的距离间

“但我正站在留白里，站在
词语彼此遥远的距离间。”

4

一个我初次发现的 蕴藏着世间万物的地方

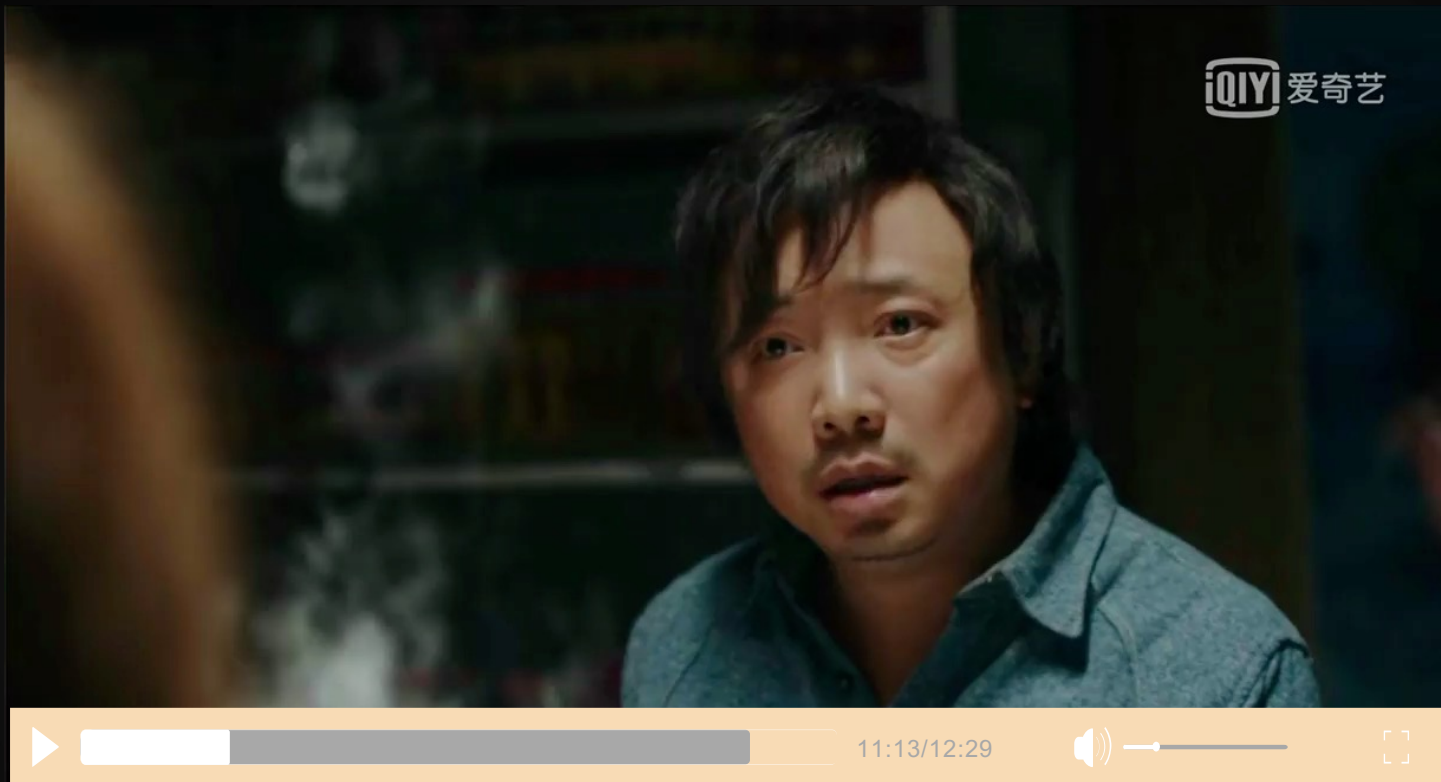
“一个我初次发现的蕴藏着
世间万物的地方。”

漂浮的
灰尘

寒冷的
雪花

1

抒情蒙太奇

案例：《我不是药神》片段

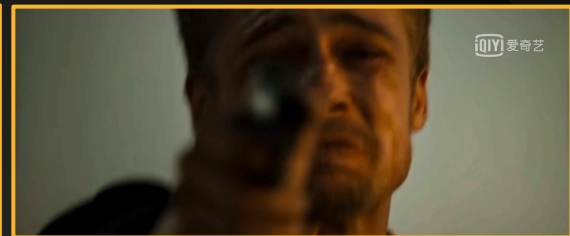
是人物心理描写的重要手段。它通过画面镜头组接或声画有机结合，形象生动地展示出人物的内心世界。常用于表现人物的梦境、回忆、闪念、幻觉、遐想、思索等精神活动。

案例：《七宗罪》片段

2

心理蒙太奇

痛苦

闪回

愤怒

2

心理蒙太奇

* 这种蒙太奇在剪接技巧上多用交叉剪辑的手法，其特点是画面和声音的片断性、叙述的不连贯性和节奏的跳跃性，声画形象带有剧中人强烈的主观性。

11:13/12:29

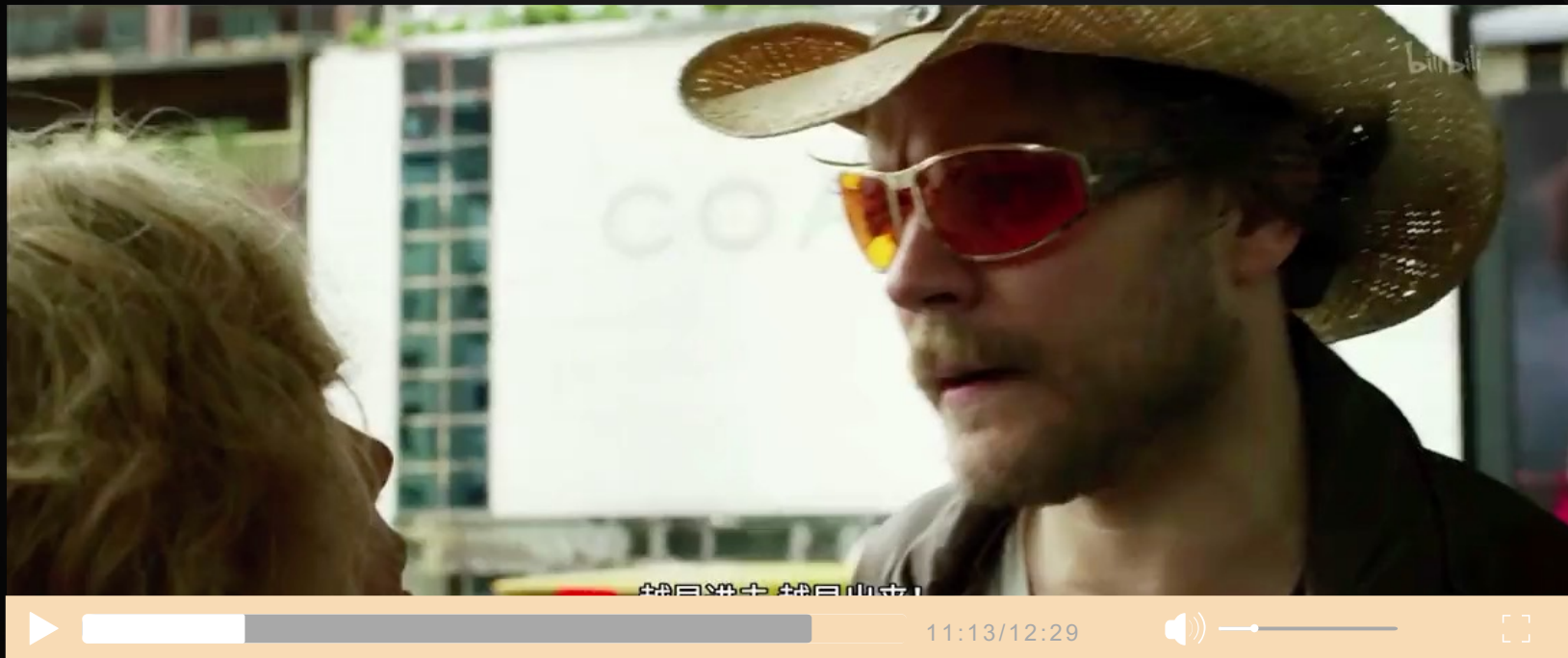

案例：《天才枪手》片段

3

隐喻蒙太奇

按照剧情发展和情节需要，利用景物镜头来说明影片主题和人物思想，就像语文里的比喻修辞手法，因此也叫比喻蒙太奇。

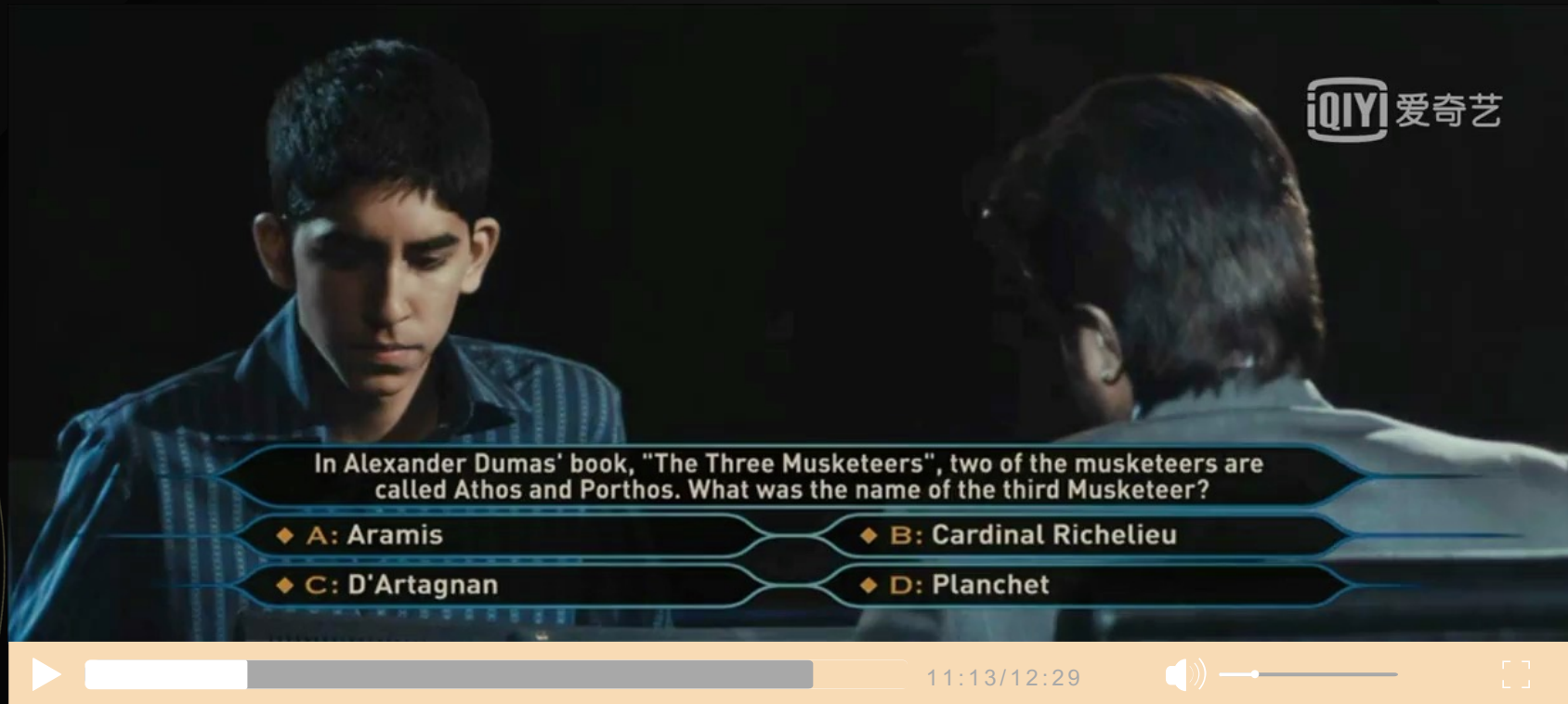
3

隐喻蒙太奇

* 这种手法往往将不同事物之间某种相似的特征突现出来，以引起观众的联想，领会导演的寓意和事件的情绪色彩。

对比蒙太奇

案例：《贫民窟的百万富翁》片段

对比蒙太奇

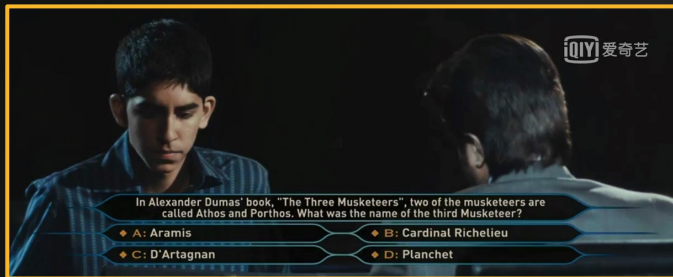
类似文学中的对比描写，通过镜头或场面之间在内容(如贫与富、苦与乐、生与死、胜利与失败等)或形式(如景别大小、色彩冷暖、声音强弱、动与静等)的强烈对比，产生相互冲突的作用，以表达导演的某种寓意、内容或思想。

生与死

贫与富

冷与暖

动与静

Q&A

请问以下片段使用了表现蒙太奇中的哪一类？

案例：《困在时间里的父亲》片段

感谢!