

廣東工業大學
GUANGDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

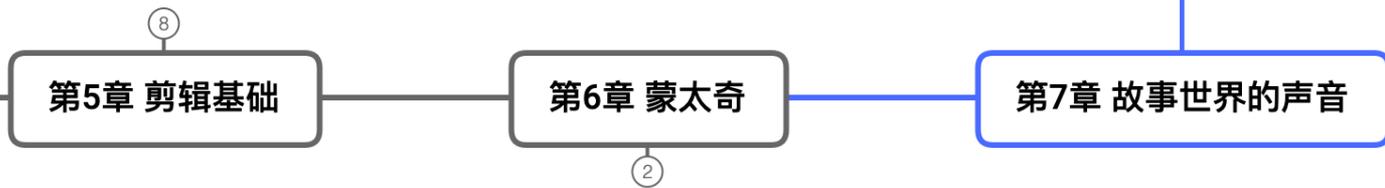
用镜头讲故事： 视听语言

AUDIO-VISUAL LANGUAGE

主讲教师：梅倩

三

课程目录

PART 07

故事世界的声音

送你一朵小红花

A L I T T E R R E D F L O W E R

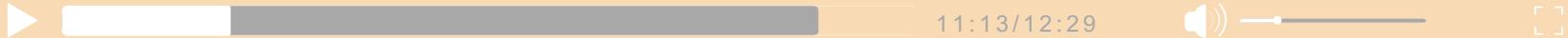
Q&A

01

以下片段中总共出现了多少种声音？

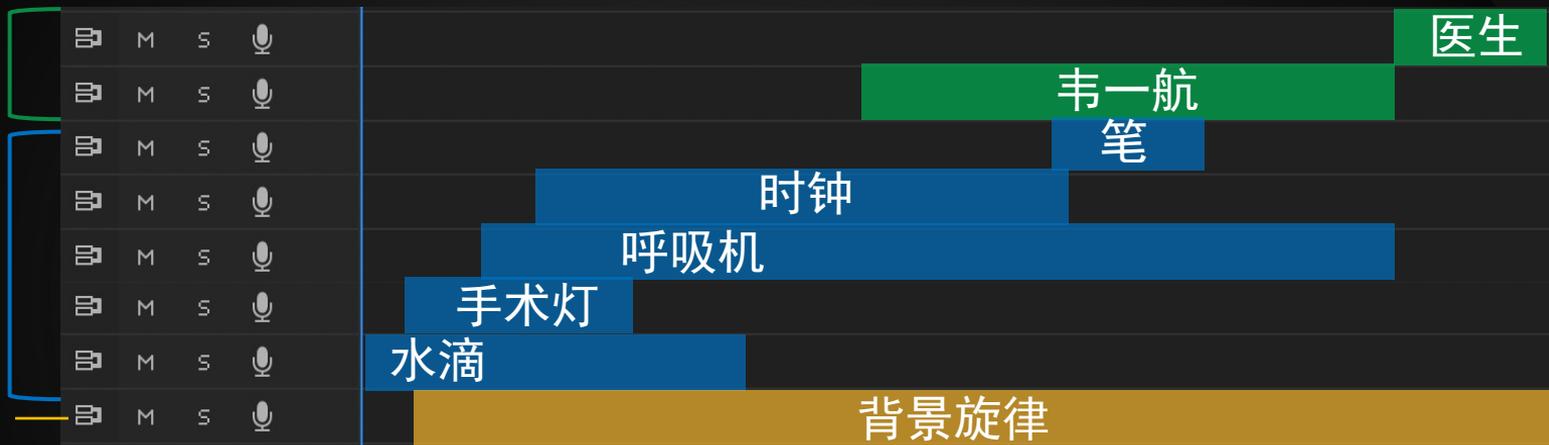
电影《送你一朵小红花》片段

· 人声

· 音效

· 音乐

7.1 人声

角色在表现叙事内容、表达思想和喜怒哀乐等情感时所发出的声音。

对白

旁白

独白

7.1 人声

对白

1. 推动故事情节的发展。

2. 对于不同角色的音色和语速会产生不同的想象。

7.1 人声

旁白

人物在画外，且对画内的故事情节、人物心理等进行叙述和议论。

7.1 人声

独白

人物以**画内音**的形式面向观众抒发个人情感与愿望，或以**画外音**的形式抒发情感心理和展示内心活动的语言。

① 对自己，即“自言自语”

② 对剧中人物

③ 对观众

7.2 音乐

专为影片创作、编配的，具有线性旋律和和声特质的乐音。比如片头音乐、背景音乐、片尾音乐、主题音乐等。

有声源音乐

指影片中出现的音乐是画面中的有声源所提供的，例如演唱者、乐器演奏、电视机等，即音乐的声源和画面是一致的。

【 角色能感觉到 】

7.2 音乐

无声源音乐

影片中的音乐并非来自画面中可见的发声体所提供的音乐，着重于心理活动、情感的表达。

【以导演视角表现，角色感觉不到。】

7.3 音效

在电影时空关系中所出现的自然界和人造环境中所有声音的统称。

水滴

时钟

呼吸机

场景中的一切客观背景声音

环境音效

手术灯

笔

动作产生的各种声音，起强调动作的作用

动作音效

7.3 音效

音效的作用：

1

增强环境的真实性

2

渲染画面的氛围

3

扩展画面空间的作用

4

刻画人物心理

7.3 音效

音效的作用：

5

声音转场，连接时空

6

传达隐喻的含义

7.4 声画关系

视频轨道

音频轨道

水滴

手术灯

韦一航

医生

1

声画同步

2

声画分离

7.4 声画关系

声画同步

发音的人或物体在银幕上与声音保持同步的自然关系。

- 1 加强画面的真实感
- 2 提高视觉形象的感染力

7.4 声画关系

声画分离

也就是声画不同步，它是指从特定的创作目的出发，在同一时间让声音与画面形成“并行”或“对立”的关系，以更深刻地表达影片的内容和主题思想。

7.4 声画关系

声画分离

01 声画并行

声音从整体上揭示影像的思想内容和人物的情绪状态，在听觉上为观众提供更多的联想，从而扩大影像单位时间内的信息容量。

A 画面

B 声音

声画分离，
意义相配。

7.4 声画关系

声画分离

02 声画对立

声音与画面之间在情绪、气氛、节奏和内容等各方面相互对立，使声音具有寓意性，从而深化影像的主题思想。

A 画面

B 声音

声画冲突，
塑造新寓意。

课程总结

课程目录

第一章：课程介绍

第二章：诞生与发展

形成期

发展期

成熟期

新时期

第三章：成像要素

焦距/光圈/景深/快门/帧率/感光度

元素

第四章：影像语言

构图要素及法则

角度选择

镜头形态

单个镜头

第五章：剪辑基础

镜头组接原则

镜头情景表现

转场方式

镜头+镜头

第六章：蒙太奇

叙事蒙太奇

表现蒙太奇

段落+段落

第七章：故事世界的声音

人声

音乐

音效

声画关系

声+画

课程总结

① 影视艺术是叙事的艺术

- (1) 我们的故事要表达什么？
- (2) 通过镜头的处理，我们希望观众获得什么样的情绪？
- (3) 如何把观众带入我们的故事情景？

课程总结

2

将“现实”变成“我们的现实”，
为观众捕获和传递情绪。

- (1) 感受和传达情绪是创作者的终极目标。
- (2) 将情绪转译为具体的、视觉化的事物，并将之有效地传达给观众。
- (3) 除了视听语言的技巧，我们永远需要依靠对事物独特的感受、直觉、激情与悟性，以保证“转译工作”不会以机械的、公式化的形式出现。

课程总结

3

**不要“告诉”观众是什么，
而要让他们“感受”和“体验”。**

- (1) 对故事做铺垫、徐徐道来，而不是开门见山地直接讲述。
- (2) 给观众留一些想象的空间，让他们用自己的方式去体验故事。

课程完结
感谢!