

批判性的看电影

电影，与文学作品一样，也可以被解码或阅读以揭示它的多重含义。但是电影在运用语言沟通含义的同时，也加入了视觉图像、运动和声音。电影的语言比文学作品的语言更为复杂，“抽象的语言形象”转化为“语言、图像、声音和运动形象”。和文学作品一样，电影也使用了不同的叙述方式和节点来连接和分离电影的各个部分，使之具有一定意义。

为了加深你对电影语言的理解，这篇小指南描述了电影语言的一些中心元素。下文中的很多元素都被应用于当今的流行电影。

电影元素

在文学作品中，我们把当中起作用的部分称之为单词、短语、句子、段落、篇章。在电影中，它们是：

帧：来自影片中的一幅静止图像。一个“冻结帧”指的是在电影胶片中多次重复出现的一个镜头？

镜头：一组单独的、未经剪辑的电影片段；从电影开始到结束被连续记录的图像

场景：一个由一系列相关镜头组成的电影单元。一个场景经常由一个地点、事件或次级戏剧高潮组成。

片段插曲：一个由一系列相关场景组成的电影单元，构成一个主高潮。

摄像机：框架、角度、位置和焦点

框架：在每帧影像中对边缘的运用，以选择和构成屏幕上的可视部分。

舞台调度：摄像机前将要被拍摄的所有元素。（背景、灯光、人物等等）

角度/拍摄方式：

鸟瞰视角：特别高的拍摄视角，摄像机几乎直接处于被摄图像的正上方。

俯拍：摄像机高于被摄图像之上。

视线拍摄：摄像机离地大约有五至六英尺高，处于人的平均视线水平。

低角度拍摄：摄像机处于被摄图像之下。

宽角度拍摄：摄像机运用短焦镜头拍摄。通过扭曲每帧边缘的直线和夸大前景和背景面间的距离影响画面的视角。这种拍摄方法经常让人产生迷惑感。恐怖和神秘电影常采用该技术。

视点拍摄：对电影中演员的优势位置的拍摄，也被称作第一人称拍摄、“POV”拍摄

便携式摄像机：使用便携式摄像机辅助拍摄，手持或利用挽具/三脚架？

位置

超特写：对物体或人物的微小细节描绘。一个超特写镜头一般只包括演员的眼或嘴。

特写：对物体或人物的细节描绘，一般没有背景。一个演员的特写镜头一般只包括他的头。浪漫或内省的场景经常使用特写镜头。

中景：相对较近的拍摄，揭示部分适中的细节。对演员的中景拍摄一般包括从膝盖或腰部往上的部分。

双人景：对两个演员的中景拍摄。变化：**三人景**

远景：包括一组大致与剧院舞台拱形相符的画面。

超远景：对外景的全景描绘，远距离拍摄一般有 0.25 米远。

构造镜头：一般是超远景拍摄，以构造场景、主要演员和电影主题。（“构造场景”，通常是第一场景，表达了相同的效果）

移摄：摄像机在移动支撑物上沿地面水平移动。采用这种拍摄方式的摄像机也许会跟随演员移动。

摇摄：摄像机在固定的三脚架上左右移动，并且水平的搜索可视范围。

焦距：

深焦：所有远近平面都在焦距里面。

柔焦：是模糊和未对焦的，以吸引观众对清晰平面的视觉注意。这项技术经常被应用于特写镜头中。

滤镜：有时摄影师会使用滤镜，一片置于镜头之前的透明、半透明的玻璃或胶片。滤镜改变了光的强度或色质；色彩滤镜可以被用来影响观众的感官。金色的画面喻指乡愁，浅蓝色的画面能够引发悲伤情绪或神秘感。

灯光：被应用于触发情绪并引导观众注意每帧画面中的特定部分。“强光”在场景中的光影区域打造出强烈的对比效果，经常被运用在现实主义戏剧中。相反，“柔光”就更加轻柔，常用在浪漫主义喜剧和情节剧中。

编辑：

多数好莱坞影片使用连续剪辑方式，追求叙述的清晰性和连续性。然而，有些电影使用非连续的剪辑手法，表达出一种短暂的混乱感和空间关系。以下所列的大多数技术都使用连续剪辑方式。

时间上的运用

倒叙：在现行叙事中插入一个或一组代表过去的镜头。

超前叙述：在现行叙事中插入一个或一组代表未来的镜头。

连接和分离两个或更多的镜头：

剪接：把两条电影胶片粘在一起。

跳剪：镜头间的突然过渡，打破了时间和空间的连续性。“跳剪”在叙事中被用来表现动作和行为。

拍摄/翻转拍摄：同时编辑两帧画面，交替表现对话中的人物。

重叠：在一段电影胶片中表现一幅以上的画面。

蒙太奇：画面的并列，以强调镜头间的动态性和非连续关系。

交叉剪辑：交替剪辑在不同地点同一时间发生的两个或更多的行为主线。有时影片编辑会尝试使用“动作连戏”的技巧，以创造出一种连续感，两组不同的场景将由一个演员的类似动作连接起来。（例如：关车门，开窗户）

消退：淡出是一幅画面由正常明亮转为黑屏的缓慢消退。淡入是画面由黑暗转为正常明亮的缓慢亮化。

擦除：镜头间的一种过渡形式，一道线经过屏幕时消除第一幅画面，将其替换为下一幅画面。

渐隐：镜头间的一种过渡形式，第二幅画面逐渐出现，第一幅画面逐渐消失，直到两幅画面融合在一起。

以上的部分定义来自于David Bordwell 和 Kristin Thompson 的《电影艺术介绍》第二版（纽约：Alfred A. Knopf, 1986）