

<<镜头在说话>>

图书基本信息

书名：<<镜头在说话>>

13位ISBN编号：9787510018039

10位ISBN编号：751001803X

出版时间：2010-4

出版时间：世界图书出版公司·后浪出版公司

作者：梁明,李力

页数：270

字数：360000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<镜头在说话>>

前言

<<镜头在说话>>

内容概要

作者根据自己多年从事电影专业教学的经验以及艺术创作的实践和总结，以二十余部国内外优秀影片以及重要导演、摄影师为案例，从电影造型元素与视觉效果、电影摄影的创作技巧和方法等角度深入研究，详细剖析色彩、运动摄影、光线、空间、环境、景别、风格等影像语言的各个要素，帮助读者认识视觉语言的规律和解读影像的方法。

同时，本书还是对摄影创作的理论总结，提出了许多极具建设性的意见，结构清晰，文字优美，配有大量影片插图，帮助读者把握影像创作的窍门，无论对电影专业的学生，还是对正在电影创作一线工作的创作者，都是一本需要仔细精读的教材和实用的参考书。

<<镜头在说话>>

作者简介

梁明，第五代电影导演、摄影师，现任中国传媒大学教授、摄影系主任、博士生导师。毕业于北京电影学院摄影系78班，后留校任教。

1995年获美国芝加哥艺术学院电影制作最高学位，在美曾创办华夏电视台并任台长。

任国家广电总局科技委电影专业委员会委员，中国电影家协会会员，电影高新科技委员会副会长，北京电影家协会理事，中国导演协会会员，《当代电影》杂志编委，第26、27届中国电影金鸡奖评委。曾获第24届中国电影金鸡奖最佳摄影奖。

4部影片获中国电影华表奖。

主要电影作品有：《夏天，有风吹过》、《黑楼孤魂》、《黑眼睛》、《两个人的芭蕾》、《谁主沉浮》、《五颗子弹》、《女帅男兵》等。

与李力合著《电影色彩学》(获高教影视协会著作一等奖)、《影视摄影艺术学》，其他译著有《电影和电视制作》、《电影故事板的艺术》等。

李力，电影学博士、作家、编剧，中国传媒大学讲师，主讲《影视色彩学》。

中国电影家协会会员，北京电影家协会会员。

曾任《追求》、《时尚》、《深圳都市报》、《人文荆州》等多家报刊杂志专栏作家，发表影评、书评、小说、散文数十万字。

主要电影编剧作品：《夏天，有风吹过》、《童话》、《等开花》等。

为中央电视台、北京电视台大型电视专题片撰稿作品：《新中国、新气象》十集、《新中国、新四季》六集；《北京发现》三十集，《友谊之路》十集等。

曾获2004年中国广播影视大奖、2009年北京市教学成果二等奖和校教学成果一等奖。

<<镜头在说话>>

书籍目录

序言 缜于丰富密于详尽

前言

第一章 色彩

《两个人的芭蕾》：将感动视觉化传达

一、整体风格：蓝灰基调

二、有光、有色，就有舞台

三、红色温暖、象征符号

1.红绸带：我在这头，母亲在那头

2.红旗袍：母亲心中的美梦

《剪刀手爱德华》：彩色童话与黑白寓言

一、影片主要色彩读解

1.灰黑系列

(1) 环境：深灰古堡

(2) 人物：爱德华

2.粉色系列

3.绿色树雕的美丽与和谐

4.白色冰雕与雪花

二、色彩双重对比

1.环境色彩的对比

(1) 故事讲述与故事发生

(2) 灰色古堡与童话社区

(3) 古堡、社区自身：内外对比

2.人物色彩比较：服装与内心

(1) 爱德华

(2) 小镇人

(3) 爱德华与小镇人

三、童话性质：忧伤而温情

《暖》的回忆碎片：一块冷一块暖

一、永恒回乡主题与诗意现实主义影像风格

二、冷暖色调交织、前因后果纠缠的双时空

三、秋千与镜子：代表虚幻的造型符号

《我的1919》：一幅历史的写生油画

一、现实主义绘画和电影

二、形式追求：黑白时空与彩色时空

.....

第二章 运动摄影

第三章 光线

第四章 空间、环境与景别

第五章 风格

跋

出版后记

<<镜头在说话>>

章节摘录

版权页：插图：色彩色彩之于电影，犹如修辞之于文学，旋律之于音乐，丹青之于国画，造型之于雕塑。

在电影中，色彩是创作者手中的利器，或抒情，或表意，或象征，或拟讽，勾连呼应，统领全局，渗透出创作者独特的美学诉求和深厚的文化积淀，也使观者展开丰富的联想和思考，在具象画面的色彩构造中，领悟到抽象的艺术美感。

色彩是沉默的语言。

自彩色电影诞生第一天开始，电影色彩就在整个电影艺术创作中起着非常重要的作用。

黑格尔曾经说：“一切心灵的东西都要高于自然产品。”

看电影不仅是视听的快感，也是审美主体“静心”思想的过程，是观者用“虚静”心态通过感悟而达到愉悦心灵的审美体验。

观看一部优秀的电影，好似观赏一幅气韵生动的墨染山水画，一幅潇洒飘逸或力透纸背的书法作品，一个有着“高贵的单纯和静穆的伟大”韵致的雕塑作品，其审美情境的相通具有某种根源性联系，这种联系就在于它们都给审美主体带来心灵深处不可名状的触动和感召，带来美的感悟。

看电影要学古人庖丁，细细解牛，慢慢分析，体验各种造型语言所传递的视觉感知，所蕴含的丰富寓意。

电影中的色彩首先赋予观者的是视觉上的感知，春之冷绿，夏之赤红，秋之绚烂，冬之淡雅，自然界的斑斓色彩是电影摄影师取之不竭的创作源泉。

他们也从绘画中汲取了大量营养，毕加索的浓艳，凡·高的重彩，波蒂切利的典雅，尽皆拿来，有机融合到作品中，描绘出一幅幅瑰丽动人的画卷，给观者以视觉上的美感；不仅如此，色彩也是隐喻式表述文化理念的造型手法，是高度凝结象征意旨的符号化语言，仔细揣摩一部电影的色彩寓意，宛如面对达·芬奇的画作，使观者有强烈的解码欲望，进而深刻理解影片色彩构成的创作意图。

当摄影师拿到剧本以后，他首先要对将来呈现的电影影像有一个风格的确定，即总体立意，其中最重要的一条即是色彩风格的确立。

黑白还是彩色，冷色还是暖色，高调还是低调，分几个色彩段落等等。

《两个人的芭蕾》开拍之前，我们就认真考虑、周密布局，将一种抽象的理想主义精神视觉化，才形成了“红绸带”、“红旗袍”等色彩象征符号。

整体风格的确立、局部重点场景的构思以至单个摄影造型元素的设计，都是摄影师要事先考虑的。

蒂姆·伯顿在《剪刀手爱德华》里，用双重对比给我们构筑了一个彩色童话与黑白寓言的世界。

一方面，剪刀手爱德华黑灰的外表下却有着蛋糕一般柔软、善良的心；另一方面，优美的童话社区里，却充满别有用心、搬弄是非的彩色小镇人。

导演用非彩色与彩色区分爱德华与小镇人，也区分了善与恶，那是一条永远也无法越过的界限。

当色彩这个造型元素日渐被电影人所认识，彩色与黑白的对比使用就常常被用来划分电影时空、建构电影结构。

在电影《我的1919》里，影像造型结构就分成黑白与彩色两大部分。

第一部分是故事叙述的主体——影片主要的彩色部分，是主人公顾维钧1919年参加“巴黎和会”那几天发生的事件回忆。

第二部分是黑白资料片效果部分，虽然只占了不到10%的镜头，但从总体影像造型语言上来讲，完全运用了另一种造型方式，是纪实性的资料黑白片效果，追求纪录性的真实感和历史感。

这两部分截然不同的造型手法显然是为了区别不同的时空。

除了能截然分为彩色与非彩色，色彩还有冷暖、明暗、进退、轻重、涨缩、动静等区分形式。

其中，冷暖是色彩最为响亮的对比。

很多电影擅长用冷暖调区分不同时空，比如《暖》就是如此。

暖色基本属于过去时空，冷灰的蓝则是现实。

现实时空主要使用蓝、黑、白色彩，以大面积的蓝色系为主色，对背景环境、场景、道具等进行选择和加工，如蓝黑的巷子，昏暗的屋子。

<<镜头在说话>>

为了突出人物而又不影响色调，导演选择了浅色作为暖 and 井河以及哑巴的主要服装色彩。

整部片子在现实时空与回忆段落的后期，基本都是纯而冷的基调，始终有压抑感。

而回忆，则是那么的温暖。

摄影师把爱情作为暖这个女孩的人生色彩最亮点，把丰富的色彩作为爱情的象征，在井河关于暖的幸福回忆镜头中，都运用丰富的色彩和暖色调加强对比，使现实的不幸和回忆的幸福构成强烈的反差。

韩国导演金基德的《海岸线》从头到尾使用最多的是红和绿这两种颜色，甚至有人说红和绿在这部电影中俨然变成了黑白片里的黑与白。

这种红与绿的使用几乎成为这部影片解读方式的一种外在符号，并贯穿始终。

绿色是中性感，有着包容其他色彩的能力，也有着不动声色的沉重，同时它还能与金基德所热爱的“红”构成最具有画面张力的组合色（二者本身也是互补色）。

于是，在《海岸线》里，绿色担负了一个重要的职责——对个体生存和民族生命力的全新诠释、主观构建，以及深度反省。

绿色明度很低，而红，则是金氏惯用的高饱和度红，色反差很高，红色成为画面视觉中心点。

每个人选择了各自应该有的红色：女人疯之前是浅红，那是少女的红，羞涩青春，美好初恋；惊吓过后是血红色的沉淀——女人完成了第一次，眼睁睁地看着自己的男人死在这血肉间，这是人性最极端的红，是对生命无限挽留的红，也是刺向每一个人内心良知的红……英国导演格林纳威的《枕边禁书》以《枕草子》这本平安时期的著作作为媒介，人物在三个时空——古代（静态彩色）、记忆（黑白京都）、现实（彩色香港）——中自由穿行，单一画面转化为多焦点。

虽然挑战观影者以往的视觉经验，但1+1>2的拼贴效果，加上导演信手拈来的视听元素、精美的画面构图、缤纷的色彩感觉、典雅的台词还有奇异的想象力，与最最独特而绚丽的人体书写一起构成了一次行云流水的摄影机舞蹈！

<<镜头在说话>>

后记

电影画面是一门全人类共通的语言。

它作用于人的感官，作用于人的心灵，它可以是精确到紧密咬合的蒙太奇，亦可以模糊成一段留白的空镜头。

但无论镜头在抒情表意时是简单还是复杂，它都是一门需要全面学习的语言。

《镜头在说话》意在引导希望进一步理解镜头语言与影像风格的读者，从电影本体的基本规律着手，通过色彩、运动摄影、光线、空间、环境与景别，逐步认识视觉语言的规律，把握解读影像的窍门。

全书共分五个章节。

前四章是具体影片的案例分析，主要论述各种造型元素与视觉效果、电影摄影的创作技巧和方法，影片片例涉及不同国家、年代、风格、流派。

第五章的内容为摄影风格，主要论述曾念平、王家卫、杜琪峰、梁明、陈可辛等活跃在当代电影舞台上的创作者的主要作品，观点明晰，文字优美。

然而，这本书不仅仅在于帮助读者鉴赏影片，它还是对摄影创作的理论总结。

书中分析的作品囊括了很多国内的优秀影片，还涉及了国内摄影师的创作经验与体会。

作者身兼教师与摄影师，在教学与创作领域都取得了突出的成就，因此，在分析影片的电影造型语言时，作者能够从创作的角度剖析得准确、到位，并提出建设性的意见。

无论对电影专业的学生，还是对正在电影创作一线工作的创作者，都是一本需要仔细精读的教材和非常好的参考书。

在本书的编辑过程中，我们尽量使全文结构清晰，层次分明，插图与文字相匹配，并对重要章节采用四色印刷，尽管如此，怕是仍然存在不能令人满意之处，希望广大读者能够将发现的问题反馈给我们，以便在重印时及时修改，作为出版方我们将不胜感激。

欢迎采用本书做教材的老师与我们联系，我们将为您提供教师手册和章节提要等相关资料。

此外，我们将继续编辑出版一系列电影艺术类书籍，敬请关注并提出宝贵的意见和建议。

“电影学院”编辑部后浪出版咨询（北京）有限责任公司拍电影网2010年1月

<<镜头在说话>>

媒体关注与评论

作者同时自由徜徉在电影艺术创作与大学影视教育两个领域，是即有丰富电影创作实践经验，又有非常扎实的理论基础的摄影师。

这部专著的出版，对于中国电影摄影的创作具有直接的指导作用，也对学生学习电影摄影和电影创作有非常多的帮助。

——张会军，全国政协委员，托京电影学院院长，中国电影家协会副主席

<<镜头在说话>>

编辑推荐

《镜头在说话:电影造型语言分析(插图版)》编辑推荐：第五代导演、金鸡奖最佳摄影获得者，带你认识视觉语言的规律、把握影像创作的窍门。

从摄影师角度出发的专业分析：作者身兼教师与导演、摄影师，并获得金鸡奖最佳摄影、华表奖等众多权威奖项，在教学与创作领域都取得了突出的成就，因此，在分析影片的电影造型语言时，作者能够从创作的角度剖析得准确、到位，并提出建设性的意见。

目前，国内从事电影艺术创作和电影技术实践的专业人员，很少就自己在工作中取得的经验和体会进行理论总结和著述，也很少有具有创作经验的摄影师和具有实际创作经验的教师出版有关电影摄影创作分析方面的理论书籍。

《镜头在说话:电影造型语言分析(插图版)》是从技术到艺术，从实践到理论的电影摄影专著。

集案例分析与理论总结于一身：电影摄影创作及理论研究一般分为基础性理论与应用技巧型理论两种类型，《镜头在说话:电影造型语言分析(插图版)》在论述上没有截然分开，而是考虑了电影在大学教育过程中的普及性，将两者进行综合，很好地结合在一起。

并且，影片片例的选择也非常有代表性，涉及不同国家、年代、风格、流派，还提供了作者本人的摄影阐述，以及其他著名摄影师的经验总结。

包含大量影片插图，文字优美：作者根据所讨论的画面内容，截取了大量原始影片的影像资料，几近于拉片子一般详细解剖每一帧画面的光线、色彩、景别等等电影造型元素，即使是非专业的普通读者也可迅速理解、体会影像创作的特性、规律。

同时，《镜头在说话:电影造型语言分析(插图版)》结构清晰、文字优美、亲切，值得细细品读。

<<镜头在说话>>

名人推荐

作者同时自由徜徉在电影艺术创作与大学影视教育两个领域，是既有丰富电影创作实践经验，又有非常扎实的理论基础的摄影师。

这部专著的出版，对于中国电影摄影的创作具有直接的指导作用，也对学生学习电影摄影和电影创作有非常多的帮助。

——张会军，全国政协教科文卫体委员会委员，中国电影家协会副主席，北京电影学院院长、教授、博士生导师

<<镜头在说话>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>