

影视叙事中的时间和空间

主讲：蒋老师

1

蒙太奇时间表现形态

2

影视中的时空结构

3

蒙太奇空间表现形态

第一部分 蒙太奇时间形态

• (一) 三种不同性质的时间形式

播映时间

节目总长

1. 播映时间：单部影视节目播映的时间总长；
2. 对编导的要求；
3. 报道时间的要求；

叙述时间

蒙太奇时间

即“蒙太奇时间”：银屏幕上表现事物的时间，是创造出来的艺术化的时间形态；

欣赏的心理时间

心理时间

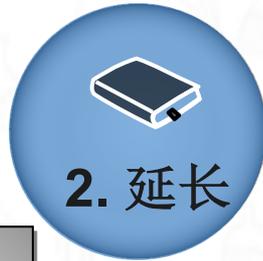
即播映时间和叙述时间综合作用在观众心理造成的独特时间感---主观的时间形态；

• (二) 叙述时间的表现形式及技巧:

- 片段省略
- 插入镜头
- 借物暗示 [1](#) [2](#) [3](#)
- 辅助性剪辑技术

(声音提前进入、[叠化](#)、快动作、淡出淡入)

• [画面定格](#) (静帧)

• 表现技巧: 长镜头

根据叙事人物的心态让时间暂时静止, 是主观化的手段之一。

延长时间的方法包括这样几种：

第一.在事件过程中穿插反映细节的特写镜头； [>>>](#)

第二.对同一动作不同机位、不同景别来拍摄，然后通过剪辑连接在一起； [vedio](#)

第三.平行蒙太奇的使用；

第四.特技处理，常见的手法是电影中的升格拍摄和电视中的慢镜头处理。

• (三) 影视中的时空结构:

● 影视作品中的时空结构具体有如下几种表现方式:

线性结构:

串联式结构:

并联式结构:

交错式结构:

内含式结构:

重复式结构:

意识流式结构:

• （三）影视中的时空结构：

● 线性结构：

以情节发生、发展的时间顺序为依据进行组接，符合生活自身逻辑性和因果关系，是一种传统的结构方法。

特征： 1、明显的事件线索/段落层次分明、事件发展因果关系；
2、整体布局严谨/注意头尾照应和高潮处理/段落转换过渡自然/
适用于事件性较强的题材

剪辑依据： 1、时间发展；
2、认识事物的逻辑关系。

线性结构的缺点： 1、很难对客观世界的复杂形态作多侧面/全方位的反映；
2、包容性较差，容易造成自然主义泛滥。

- (三) 影视中的时空结构:

- **串联式结构:**

影片中有两条或以上时间线索，各个叙事线索相互独立完整，在叙事过程中没有相互穿插呈现，一个叙事完成接另一个叙事的结构形式。

串联式结构创作要点:

- 1、保持各个板块内容的相对完整和线索上的单一清晰，时空跳跃不宜太大；
- 2、注意各板块之间的转换，既要给观众一个提示，又不能让观众感到一种意义上的中断；
- 3、注意板块的选择上既要维持各自的相对独立，又必须能被创作者的一个意义或主题所统领，使得它们在一种意义的整合结构上成一个整体。

代表影片：《城南旧事》、《非诚勿扰》、《爱情麻辣烫》。

城南旧事

《城南旧事》用一个小女孩为线索，用她的眼光去看待当时的社会。导演巧妙地用三个不同的人物把影片分成了三个部分。一个神志不清的女人，一个弄得满城风雨的小偷，一个跟随多年的佣人。影片每一部分既能独立成篇又相互影响和关照，大社会背景下人们的遭遇贯穿整个影片，深深牵动着人们的内心，故事背后不仅流露着亲情，而更多流露着观众对社会的思考。

• (三) 影视中的时空结构:

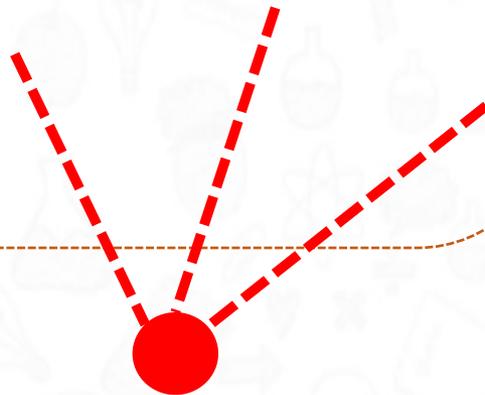
● 并联式结构:

影片中一般只有两条或三条时间线索，且各条叙事线索之间有很强的关联性，有时各个叙事时空中的许多场景时空交织呈现。

并联式结构特征:

更强调事件之间的内在联系，增加观众认识生活、认识某事物的深度和广度

代表影片：《阮玲玉》、《如果爱》。

《阮玲玉》（1992年 关锦鹏 导演）

电影因其视角独特、套层结构丰富和触及问题深锐而开辟影界新思路。如：张曼玉在戏中“演绎阮玲玉本人”、“演绎阮玲玉所演绎角色”以及“融入自己的理解和表达”，三个层次交互展现，塑造出更为立体的人物形象。

• (三) 影视中的时空结构:

● 交错式结构:

影片中有两条或以上时间线索有机交错,把两条以上存在内在联系的线索按照因果、对差、对比等一定的逻辑关系组合安排,以此来推动事件发展和主题表达。

交错式结构与串联式结构主要区别:

串联式是依次出现,交错式的各条叙事线索是交错地穿插呈现

代表影片:《沙与海》、《党同伐异》。

《沙与海》（1991年）

刘泽远是内蒙与宁夏交界处，沙漠边缘的农民，在沙化的土地上种植粮食，饲养骆驼，全家的水源来自一口井，每年的收入是五千圆。

刘丕成是辽东半岛上的一个孤岛--井洼岛上的渔民，当地人传说他已经赚了四十多万的家产，他很不愿意引人注目，甚至对摄像机产生了敌意。

虽然两个家庭的生活环境和条件不一样，但是编导试图在表现各自独有的生活方式的同时，寻找某种共同点。

- (三) 影视中的时空结构:

- 内含式结构:

有故事的外框架，但比较简单，核心是里面被讲的故事。

代表影片：《红高粱》、《我的父亲母亲》、《Titanic》。

- (三) 影视中的时空结构:

- **重复式结构:**

叙事时空只有一个，适合表现不同的人出于不同的立场对同样事件的表述和叙述是有差异的。

叙事特点: 事件本身是一种客观存在，但进入叙事以后，不同的人的主观会对事件做篡改。

代表影片：《罗拉快跑》、《滑动门》、《罗生门》、《英雄》。

《罗拉快跑》（1998年）

本片不屈从于好莱坞的经典叙述模式，而是采用了三段式的格局，叙事结构上采用重复式的板块结构。经典的最后一分钟营救在汤姆-提克威这里全不奏效。

德国柏林，为了得到10万马克和营救男友曼尼，罗拉在20分钟之内拼命地奔跑。同时，曼尼在电话亭中不断地打电话到处借钱。电影表现了罗拉奔跑、罗拉找钱营救曼尼的三个过程和三种结果。

第一次奔跑：罗拉没借到钱，罗拉和曼尼抢超市，罗拉被警方击毙。

第二次奔跑：罗拉在银行抢到钱。曼尼被急救车撞死。

第三次奔跑：罗拉在赌场赢钱，曼尼找回丢失的钱。罗拉、曼尼成为富人。

- (三) 影视中的时空结构:

- **意识流结构:**

驾驭比较有难度，作品内容是人的心理和意识的外化，所以表面看来作品结构在很多时候是不符合逻辑的，实际上其叙述逻辑依然存在

代表作品：《广岛之恋》、《野草莓》。

影视叙事中的时间和空间

主讲：蒋老师

1

蒙太奇时间表现形态

2

影视中的时空结构

3

蒙太奇空间表现形态

第二部分 蒙太奇空间形态

屏幕空间：蒙太奇空间

根据传统分类屏幕处理空间形式分为：构成的空间和再现的空间。

构成的空间

再现的空间

构成的空间

指将一系列记录真实空间的片段，经过选择、取舍、重新组合构成新的统一的空间形态。

1. 空间组合的基本方式：

- . 通过局部空间组合表现事物全貌 “好莱坞三镜头法”
- . 利用直接的空间跳跃，简化叙事过程：同一空间 / 不同空间
- . 利用空间对列，创造情绪性或戏剧性效果 e.g

2. 画外空间 >>>>>;

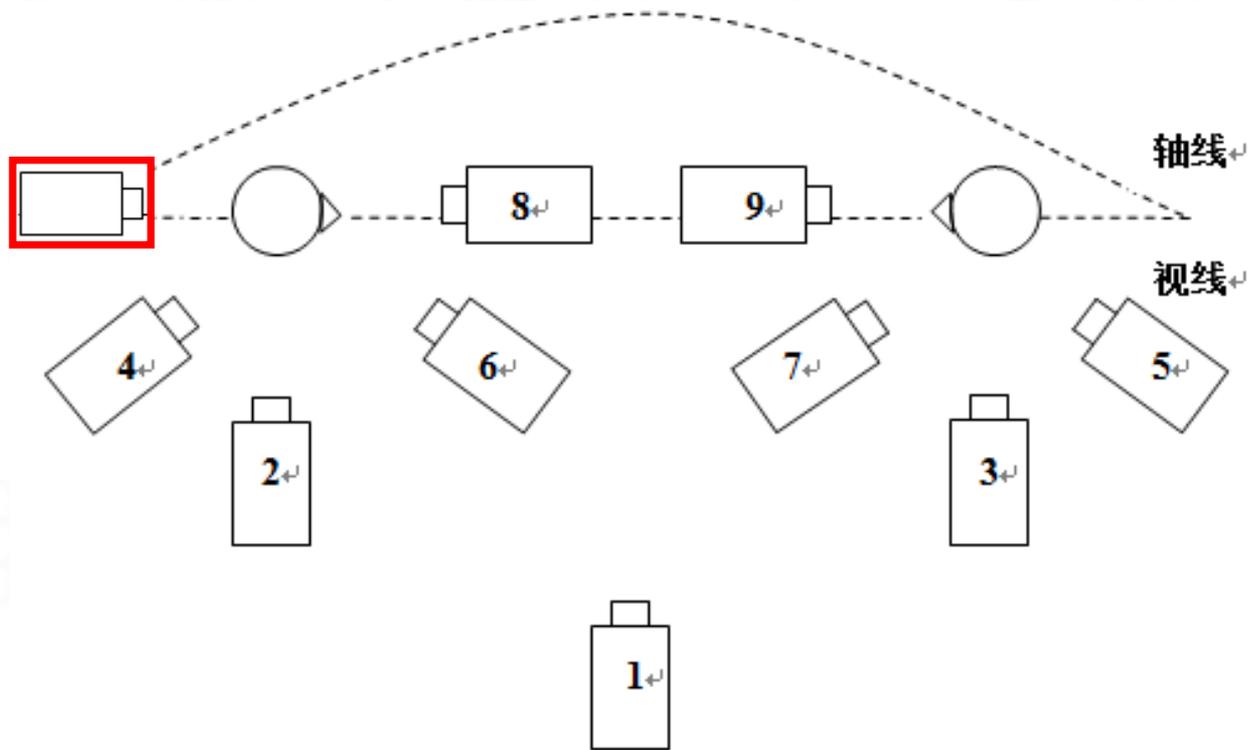

“好莱坞三镜头法”

一种局部空间组合表现事物全貌的手法

所谓三镜头法，即正反拍+中景的雙人镜头

打破“好莱坞三镜头法”

第二部分 蒙太奇空间形态

屏幕空间：蒙太奇空间

根据传统分类屏幕处理空间形式分为：构成的空间和再现的空间。

构成的空间

指讲一系列记录真实空间的片段，经过选择、取舍、重新组合构成新的统一的空间形态。

1. 空间组合的基本方式：

- . 通过局部空间组合表现事物全貌 “好莱坞三镜头法”
- . 利用直接的空间跳跃，简化叙事过程：同一空间 / 不同空间
- . 利用空间对列，创造情绪性或戏剧性效果 e.g

2. 画外空间 >>>>>;

画外空间

画外空间是指由画面内容延伸出来的存在于人们观念中的空间形态，是画内空间的统一体。正如在对蒙太奇空间的解释中特别指出的那样，屏幕只是影视蒙太奇空间看得见的一部分，蒙太奇语言的发展使影视空间表现突破了画框限制，画内看得见的空间和画外看不见的空间共同构成了事物的整体面貌。

片段1

局部画面拓展空间

片段2

片段3

片段4

画外音拓展空间（声音联想）

片段5

画外音拓展空间（无需镜头解释）

画外空间意识的作用：

画外

空间是影视蒙太奇空间的重要组成部分。它与画内空间共同结构着屏幕空间。画外空间的运用可以激发观众的想像力，含蓄表达情绪和思想；拓展画面空间，丰富信息量；增强屏幕空间真实感、立体感；增强叙事的戏剧性、趣味性。

开放式的空间意识 VS 内聚式空间剪辑

e.g

第二部分 蒙太奇空间形态

屏幕空间：蒙太奇空间

根据传统分类屏幕处理空间形式分为：构成的空间和再现的空间。

构成的空间

指讲一系列记录真实空间的片段，经过选择、取舍、重新组合构成新的统一的空间形态。

1. 空间组合的基本方式：

- . 通过局部空间组合表现事物全貌 “好莱坞三镜头法”
- . 利用直接的空间跳跃，简化叙事过程：同一空间 / 不同空间
- . 利用空间对列，创造情绪性或戏剧性效果 e.g

2. 画外空间 >>>>>;

再现的空间

.指通过摄像机的记录特性和运动特性再现事物的直观行为空间，由于摄像机可以以与人眼相似的透视比把对象的形态造型、环境背景、运动方式等逼真记录下来，从而使观众产生真实的空间感。(长镜头的运用) >>>>>

再现的空间

（一）如何再现空间

一个问题：在两维平面的电视画面中如何逼真再现现实生活的三维空间？

空间的再现主要依赖前期摄像

成熟的经验：

- 1、摇镜头渐次展现空间领域；
- 2、纵向移动牵引观众；
- 3、利用前后景的比例关系和背景光影变化显示空间丰富的层次；

大景深：一个画面内部实现两条及以上的叙事线索；

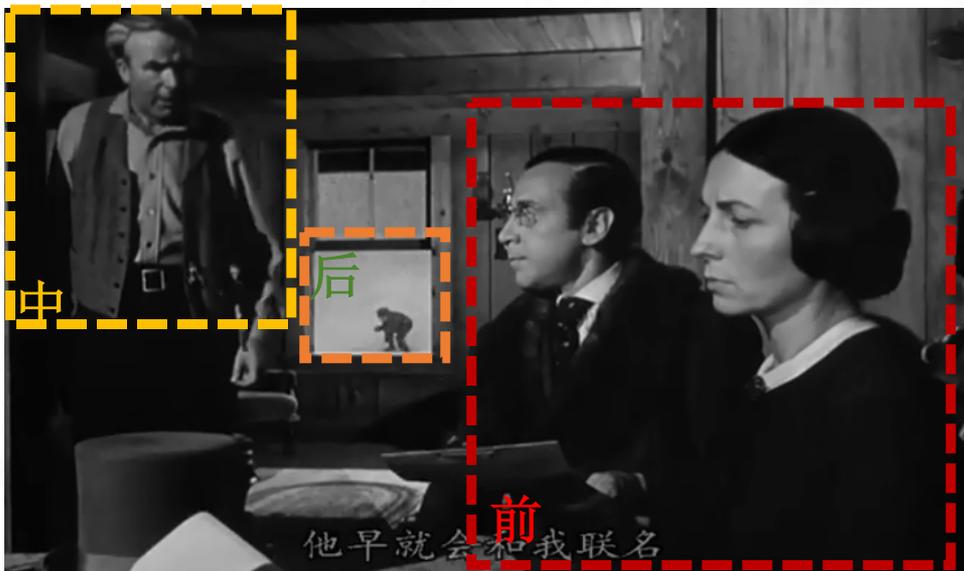
景深镜头

“景深”：指有所摄镜头前景延伸到后景的整个区域的清晰度；

从空间表现来看，他能讲近景细部与全景场面容纳在一个画面里，是客观世界作为整体在屏幕上得到再现，因此空间具有立体化效果和可能呈现多重关系、多重信息的形态。

景深镜头功能：

- 第一、同时表现几个动作；
- 第二、立体化再现空间；
- 第三、增加信息量；
- 第四、增强真实感；
- 第五、产生多样化的戏剧性效果 >>>

电视纪实创作中，景深镜头和运动型长镜头配合，在连续的运动形态跟时间流程中，完整的空间得到连贯展现，最大程度保持与现实一致的时空统一，保持时间完整性，体现开放叙事追求。

再现的空间

（一）如何再现空间

一个问题：在两维平面的电视画面中如何逼真再现现实生活的三维空间？

空间的再现主要依赖前期摄像

成熟的经验：

- 1、摇镜头渐次展现空间领域；
- 2、纵向移动牵引观众；
- 3、利用前后景的比例关系和背景光影变化显示空间丰富的层次；
大景深：一个画面内部实现两条及以上的叙事线索；
小景深：虚实调度 >>>
- 4、借用镜面拓展空间；

无论何种方式再现，一个重要目的：力求体现空间层次的丰富感和画面的信息量。

第二部分 蒙太奇空间形态

屏幕空间：蒙太奇空间

根据传统分类屏幕处理空间形式分为：构成的空间和再现的空间。

构成的空间

指讲一系列记录真实空间的片段，经过选择、取舍、重新组合构成新的统一的空间形态。

1. 空间组合的基本方式：

- . 通过局部空间组合表现事物全貌 “好莱坞三镜头法”
- . 利用直接的空间跳跃，简化叙事过程：同一空间 / 不同空间
- . 利用空间对列，创造情绪性或戏剧性效果 e.g

2. 画外空间 >>>>>;

依赖于剪辑

再现的空间

指通过摄像机的记录特性和运动特性再现事物的直观行为空间，由于摄像机可以以与人眼相似的透视比把对象的形态造型、环境背景、运动方式等逼真记录下来，从而使观众产生真实的空间感。(长镜头的运用) >>>>>

依赖于拍摄

第四部分 各种空间的镜头组接方法

同一空间内主体动作的组接方法

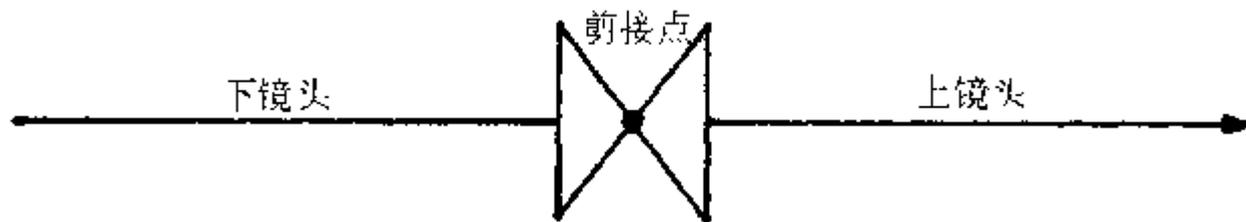
不同空间主体动作的组接方法

相异空间主体动作的组接

画面组接的剪接点

无论是什么片种的影视片,都需要以原设计的戏剧动作、景物动作、镜头动作等因素为基础,结合每个镜头的具体情况,去选择适合于剧情发展、情节贯穿、动作连续、语言通顺、节奏鲜明的剪接点。那么,什么是影视镜头的剪接点呢?剪接点是影视剪辑专业的名词术语。它的含义就是把不同内容的镜头画面相连接,构成一个完整的动作或是概念,这就是剪接点。简单的说,两个镜头画面相连接的点就是剪接点,它的代表符号为:

同一空间内主体动作的组接方法

同一空间内的主体动作是指主体在同一房间、客厅、会议室、教室、剧场,或者室外广场、小院、小巷等单一场景内进行的动作。把一个连续动作,分切为几个不同景别的镜头,然后,再把他们组接在一起,进而表现动作的全过程,就是同一空间内主体动作的组接。

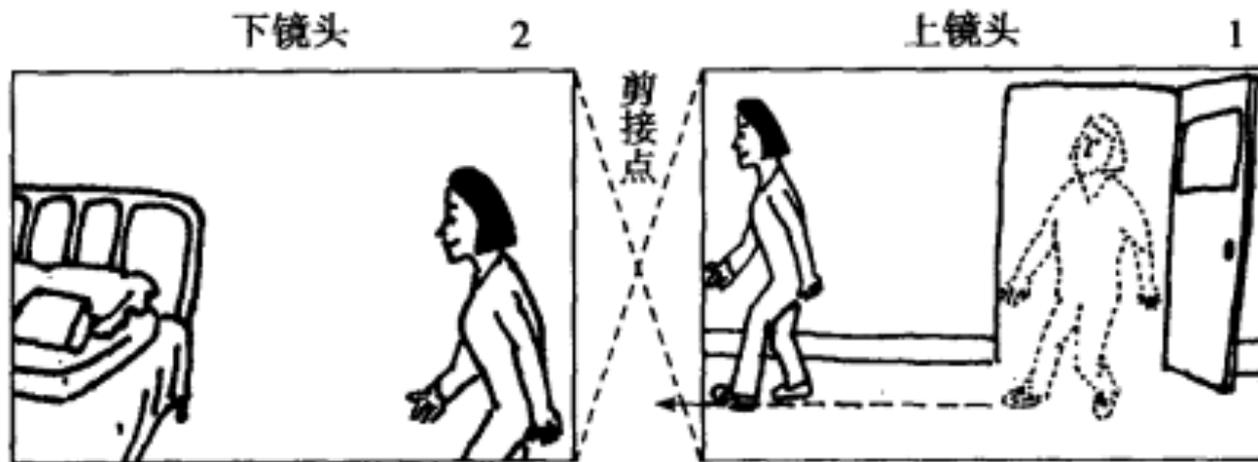
基本方法：主体人物不出画、不讲画

(本主体接本主体)

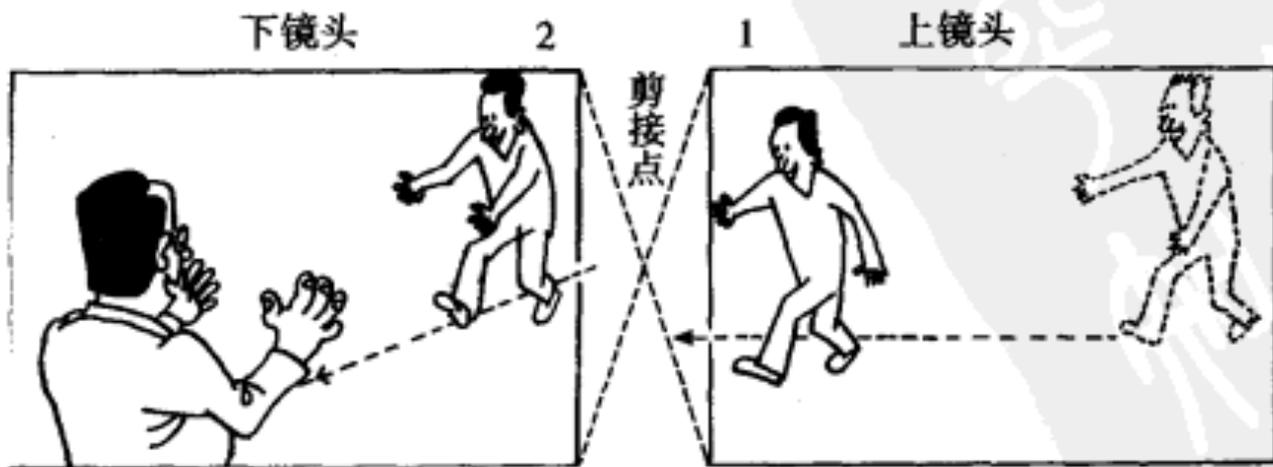
注意：景别的变化

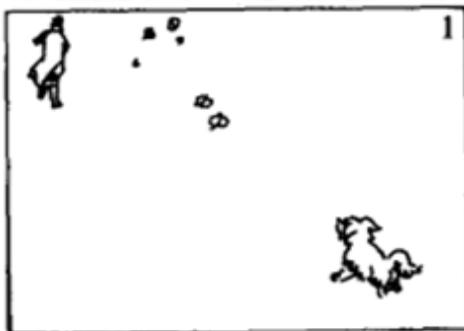

比如：一个人从门口(画外)走进画内到床前拿书。第一个镜头是全景，第二个镜头中景，这两个镜头的组接，就是同一空间内主体动作的衔接。剪接时，上个镜头主体动作在不出画时切掉，下个镜头主体动作进画后切用。(注意主体动作左右脚步的步子合理)。(见下图 1—2)

一个人在大街上走着，忽听有人叫他，回头一看，是多年未见的老朋友，于是他高兴地向朋友跑去。第一个镜头，全景，主体高兴地向朋友跑去出画。第二个镜头，主体从画外跑进画内到朋友跟前。剪接时，上个镜头主体跑到画面的边缘处切掉，下个镜头，主体进画以后切用，（同样注意左右脚步的步子合理）。

不同空间主体动作的组接方法

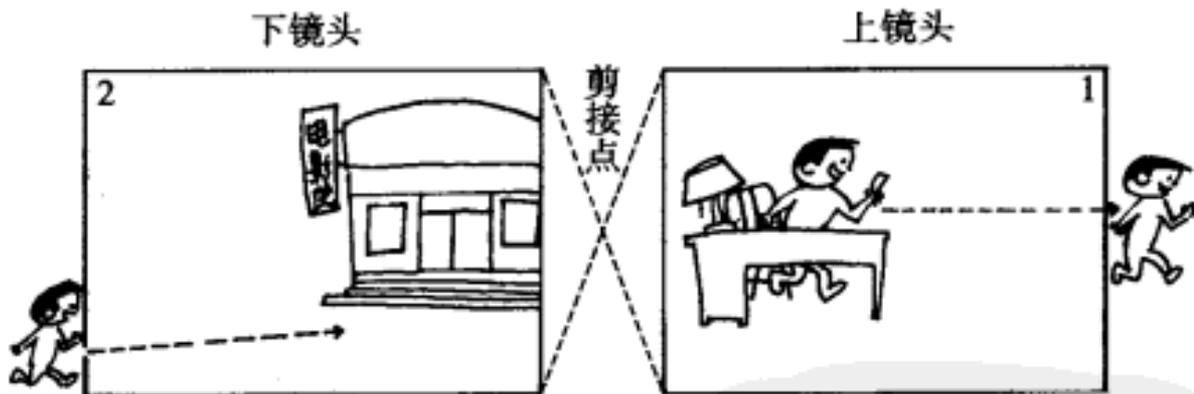
不同空间内主体动作的组接,可以扩大空间,延长时间,以适应剧情发展的需要。因为,时间、地点、环境的不断变化,使时空变成了无限时空。如果采取同一空间内主体动作的衔接方法,会造成时空混乱,使观众费解、难懂。不同空间内主体动作的衔接究竟采取哪种组接方法,则应视画面的造型因素和剧情的具体要求而定。

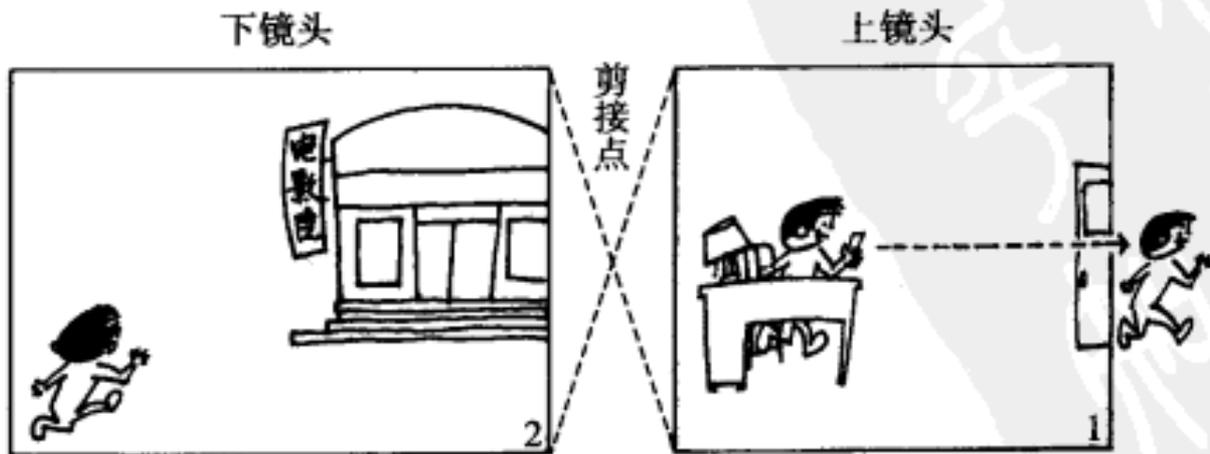
例如：一个小孩写完作业，高兴的说：“看电影去了。”然后，拿票去电影院。

这个例子可以采用多种剪辑方法：

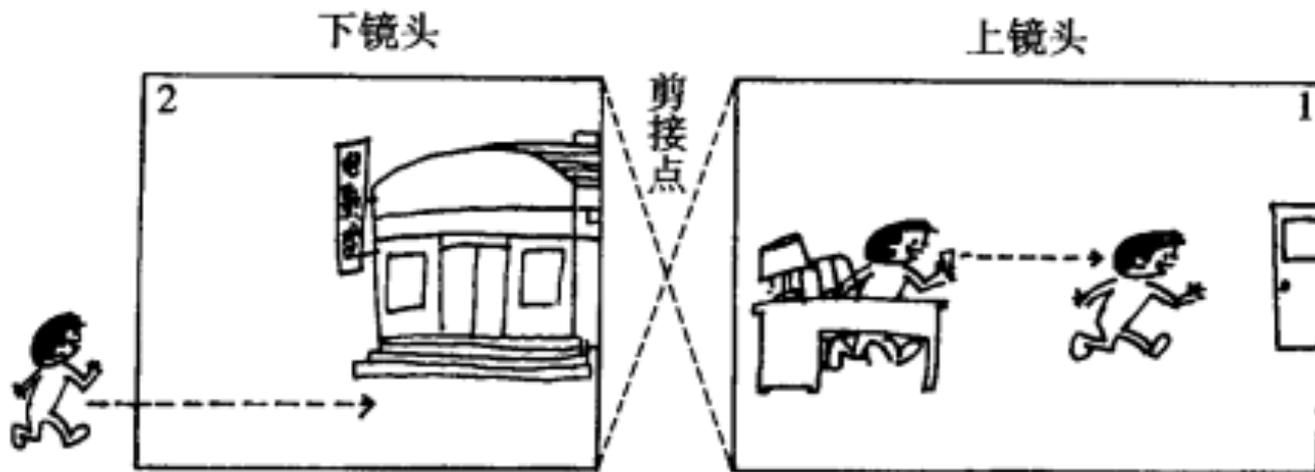
(1) 上个镜头小孩说“看电影去了”，出画后切；下个镜头从小孩在电影院门前进画前切用。(出画、进画)(见下图 1—2)

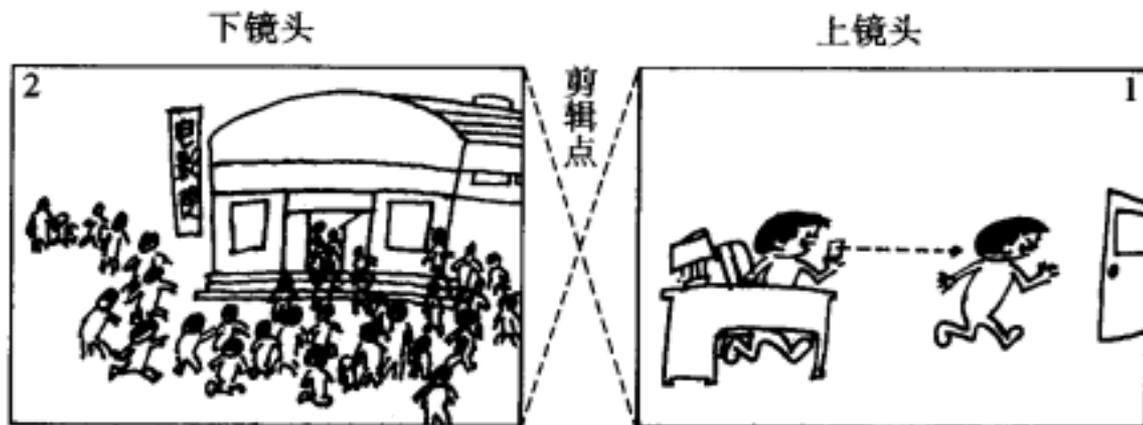
(2) 上个镜头小孩在出画后切;下个镜头小孩在电影院门前进画后切用。(出画,不进画) (见下图 1—2)

(3) 上个镜头小孩不出画剪；下个镜头小孩进画前切用。这种组接方法应注意小孩进画前应留有一定的空间。(不出画,进画) (见下图 1—2)

(4) 上个镜头小孩不出画剪;下个镜头,从海报牌拉出小孩已在影院门前,或是小孩被众人挡住后再挤出来。(不出画不进画) (见下图 1—2)

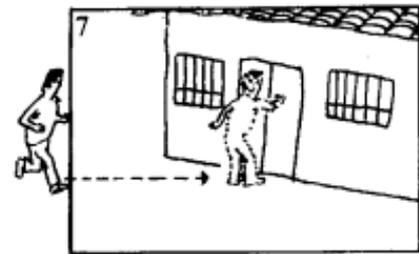
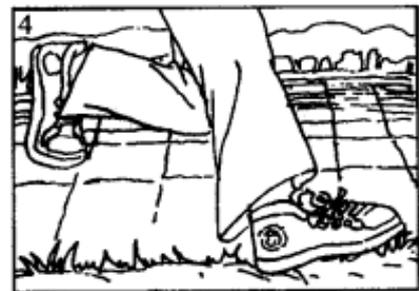
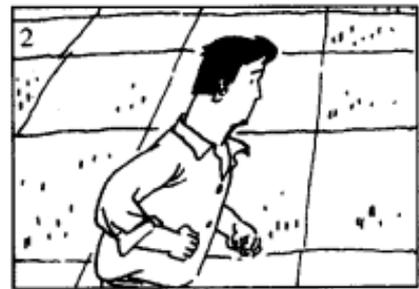
(5) 上下镜头,如果小孩既不出画,也不进画,而且没有任何镜头运动及主体动势,那么,上下镜头之间应在素材中借用其它镜头插接进去,以弥补拍摄时的失误。

相异空间主体动作的组接

相异空间是指在大的环境下，主体动作在小环境中的活动。像运动场、庙会、集市等。相异空间主体动作的组接原则是：一场戏的头、尾镜头，主体动作出画、进画，中间一系列镜头，主体动作不出画、不进画，本主体接本主体，这是相异空间主体动作的剪辑方法。

出画是无限时空

不出画是有限时空

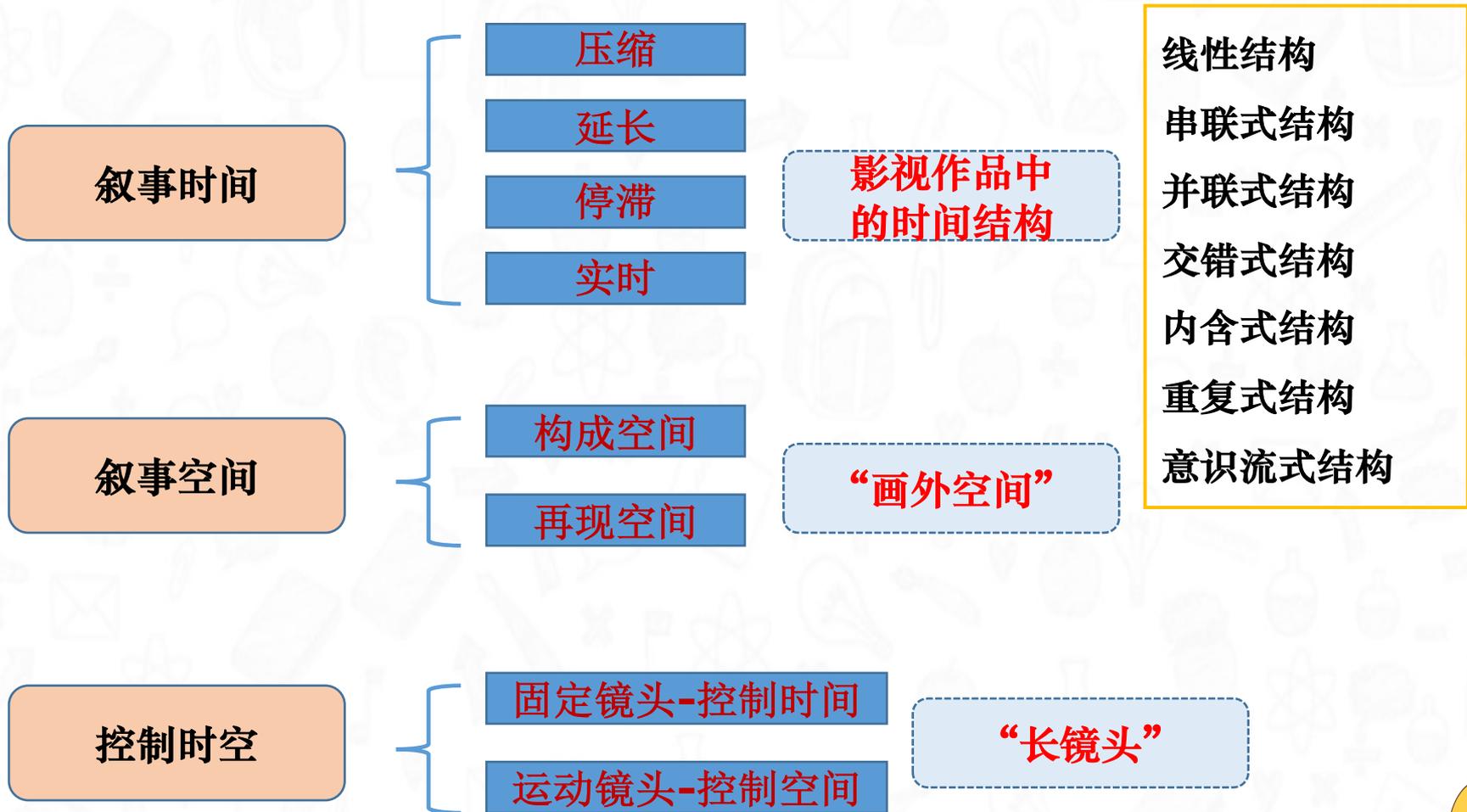

固定镜头 / 运动镜头的时空掌控

	固定镜头	运动镜头
镜头样态	“我不动你动” 静观其变 (镜头样态客观)	跟拍, 控制画面 (镜头样态主观)
镜头视觉逻辑	来自镜头外部-画面与画面的组接 (逻辑主观-外部的剪辑逻辑)	来自镜头内部-所有运动镜头都服务建立关联 (逻辑客观-镜头内部运动逻辑)
对时空的掌控	固定镜头善于控制时间	运动镜头善于控制空间

本章小结:

复习与思考

电视播放时间方式对节目编辑影响

运用哪些剪辑技巧可以压缩/延长屏幕时间

慢动特技有什么作用

如何理解屏幕空间，有几种表现形态

画外空间有什么作用

长镜头在时空结构上有何特性

你的坚持
终将美好

华图在线，祝您成功上岸！

华图在线官微

华图在线APP