

第二章 “电影语言的自觉”：电影艺术独立之途

一、电影艺术语言的自觉

电影成为艺术与电影语言的独立自觉密切不可分，电影语言也一直在变化中。伟大的导演艺术家是创造新语言、创造新语法规则的大师。数字技术时代，电影语言越来越丰富甚至“花哨”，我们要不断创新电影语言，也要理解电影语言的内涵。

人的觉醒与文的自觉：（鲁迅《魏晋风度及文章与药及酒之关系》、李泽厚《美的历程》）

语言的自觉 **《电影语言的现代化》**（李陀、张暖忻）

吴冠中：《绘画的形式美》（1979）、《关于抽象美》（1980）、《内容决定形式？》（1980）

对于电影的历史描述可以有多种角度：

- 卢米埃尔短片—活动照相术。
- 《雨中曲》《艺术家》《B级片之王》《爱乐之城》：形象的电影史教科书
- 意大利电影《天堂电影院》中导演就“幽”了电影史好几次“默”。
- 美国电影史：早期电影、经典好莱坞、新好莱坞、“新新好莱坞”
- 命题或比较：**“文的自觉”与“摄影机如自来水笔”**

技术角度的一种描绘：

- 1、“活动照相阶段”
- 2、无声电影阶段
- 3、有声电影阶段（《爵士歌王》，1927）
- 4、彩色电影阶段（《浮华世界》，1935）
- 5、数字技术、“三维动画”的高科技阶段
《星球大战》，1977
《谁陷害了兔子罗杰》，1988
《侏罗纪公园》，1993
3D《阿凡达》，2009
- 6、网络时代的电影（影游融合、VR，等）
《头号玩家》《失控玩家》《刺杀小说家》

《雨中曲》、《天堂影院》、《艺术家》、《爱乐之城》等，都有电影进化历史的电影化表述。

《星球大战》（1977）

900万美元投资，250万电脑特技，360多种特技、545个特技镜头

《大白鲨》（1975）

“新好莱坞”的分水岭
“特技效果新生年”——1976

《阿凡达》（2009）的新美学：

3D、电脑特技、IMAX。12年的技术研发，两千多人的幕后技术团队：虚拟摄像技术、精妙表情抓取和联合数字立体摄影机等尖端技术。

思考

为什么人们常说——第一部真正意义上的彩色电影是《红色沙漠》（安东尼奥尼，1964）？

整部影片的色彩以红、黄、灰、蓝组成。银幕上各种物象的颜色均以女主人公朱丽亚娜的心理感受为转移：沙漠是红色的，工厂的烟雾则呈黄色，风景是死气沉沉的灰褐色……为了使色彩更好地配合影片的表现性意图，导演甚至将外景地的许多物体进行人工上色（如工地上的垃圾堆）。因而，此片正是通过异乎寻常的色彩处理而成功地表现了主人公的内心世界，也成功地表现了导演试图表现的有关人的异化、“体现机械世界对于自然世界的胜利”（斯坦利·梭罗门语）等深刻思想。导演安东尼奥尼自我阐述：“它恰恰强调力量决定影片主题思想的色彩的含义。沙漠之所以是红色的，是由于充满人们热切的渴望，布满他们的血肉之躯。”

色彩的相对性、技术的相对性：

- 《野草莓》里的 梦境
- 基斯洛夫斯基“红白蓝”三部曲中的色彩主旋律
- 《辛德勒的名单》中的红色
- 《鬼子来了》片末的红色
- 《黑炮事件》中的表现主义造型
- 《萨玛利亚的少女》中对梦境的表现（韩国）
- 《阳光灿烂的日子》中炫目的阳光
- 《英雄》中的色彩主旋律叙事

电影语言的一个重要命题——色彩的表意：电影语言的自觉

关于现代电影大师 米开朗基罗·安东尼奥尼 (1912-2007)

1、豪气冲天的名言：

- 我使用我的演员只是作为构图的一部分，“就像一棵树、一堵墙或一片云彩”。

2、代表作品：

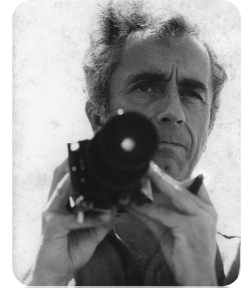
- 《红色沙漠》（1964）：有关人的异化、“体现机械世界对于自然世界的胜利”等主题
- 自我阐述：“它恰恰强调力量决定影片主题思想的色彩的含义。沙漠之所以是红色的，是由于充满人们热切的渴望，布满他们的血肉之躯。”

• 假定性情境

- “爱情三部曲”或“《蚀》三部曲”：《奇遇》（1959）、《夜》（1960）、《蚀》（1962）

纪录片《中国》（1974）：

“比起其他导演，他更能鼓励电影工作者去探索简约风格且开放结局的叙事方式”。（大卫·波德维尔）

3、主题：

- 存在主义
- 人与人的冷漠和沟通问题、疏离感、迷失感、异化感
- 非因果律、人物动机的虚无、不可知论、虚无主义

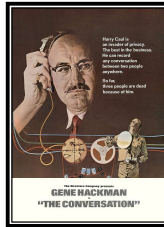
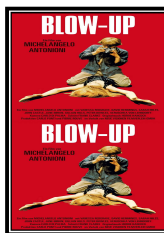
4、《放大》（1966）：

对媒体再现客观现实的真实性问题、现实与关于它的复制品的关系问题进行反思。

作为现代主义大师的一部代表性作品，其哲理的深度显然不止于对媒体的反思。但从某种角度说，影片确实反映了媒体的一种职业性的本体焦虑：**照相机所复制的现实（实为形象或映像）是否真的能够再现现实？**

《放大》带有浓厚的安东尼奥尼的个人风格：通过人物的行为来分析哲学观念；使用复杂的、很长的、缓慢移动的摄影，很少依靠特写镜头或其他“电影”技巧；简短的、近乎电报式的对白，长时间的沉默；不注重电影的传统的辅助元素（如音乐或光学效果），倾向于依赖场面本身。风格化的特点和假定性很强的情节。

类似主题：科波拉《对话》《窃听风云》《风声》

关于电影语言！？

“电影是一种画面语言，它有自己的单词、造句措词、语形变化、省略、规律和文法。”

——[法]亚历山大·阿尔诺

“电影是‘视觉的世界语’。”

——[法]A·甘斯

“电影最初是一种电影演出或者是现实的简单再现，以后便逐渐变成了一种语言，也就是说，叙述故事和传达思想的手段。”

——[法]马塞尔·马尔丹

匈牙利电影理论家贝拉·巴拉兹曾总结过电影作为“一种新形式和新语言”的几个特征：

在同一场面中，电影能够任意改变观者与银幕表现对象的距离，从而产生了不同的画面景别。

- ✓ 能够把完整的场景分割成不同的部分（镜头）。
- ✓ 在同一场面中，能够改变拍摄角度、纵深镜头的焦点。
- ✓ 蒙太奇：按照一定顺序把镜头连接起来，构成完整的画面时间序列。

这里说的语言偏重于单镜头的或空间维度（空间轴，横向）上的电影语言，但第四条已经不是空间维度能涵括的了。无疑，语言应该还关涉到叙事——时间轴（纵向）的内容。

电影语言的内涵是很丰富的。

总之，电影成为艺术与电影语言的独立自觉密切不可分，电影语言也一直在变化中。伟大的导演艺术家是创造新语言、创造新语法规则的大师。数字技术时代，电影语言越来越丰富甚至花哨，要创新、理解电影语言的内涵。

电影正在变成一种和先前存在的一切艺术（其中特别是绘画和小说）完全一样的表现手法。电影从市集演出节目、类似文明杂剧或记录时代风物的工具，逐渐变成——能让艺术家用来像今天的论文和小说那样精确无误地表达自己的思想（哪怕多么抽象）和愿望的一种语言（也就是说一种形式）。这就是为什么我称这个时代为**摄影机是自来水笔式**的时代。这种电影画面含有精确的意义，也就是说，它正在逐渐摆脱视觉形象、为画面而画面、直接叙事、表现具体景象等等旧规的束缚，以至于这种方法成为一种像文字那样灵活而巧妙的写作手段。

——[法]亚历山大·阿斯特吕克

鲍特的《火车大劫案》是第一次用电影画面说出了“与此同时”这样的意思。

——[美]斯坦利·梭罗门

“格里菲斯创造了电影的句法。在1908年以前电影还只是在拼凑字母；但自从有了格里菲斯，它开始有了银幕文法和摄影修辞。”

—— 拉萨姆

“格里菲斯创造了电影的句法。在1908年以前电影还只是在拼凑字母；但自从有了格里菲斯，它开始有了银幕文法和摄影修辞。”

—— 拉萨姆

格里菲斯对爱森斯坦有影响：爱森斯坦曾谈到自己与格里菲斯的不一样：

“格里菲斯通过平行动作手法而找到了蒙太奇，实质上也就从此裹足不前，留待居住在地球另一端，生活在另一个时代而具有另一种阶级性的电影工作者去最后完成对蒙太奇的探索”

思考或讨论：

- 1、什么是电影语言？包括哪些要素？举几部给你留下关于电影语言的深刻印象的电影？
- 2、哪一个镜头、场面让你印象深刻，永难忘记？现在的电影语言与经典电影语言有什么不同？
- 3、如何创造新的电影语言？电影语言创新与技术的关系？
- 4、电影语言，新的就绝对是好的吗？
- 5、思考新的虚拟影像式的电影语言：

虚拟现实技术再造了文本，改写或颠覆了文本。虚拟和现实的结合，是似真似幻，虚实实、真真假假的。虚拟现实是利用计算机技术模拟出来的现实世界，用户沉浸到虚拟现实的环境中却体验到“真实的”感受，以至于几乎在感知上完全难辨真假。因为虚拟现实技术具有超强的仿真系统，可以虚拟人的感知功能，如听觉、视觉、触觉、味觉、嗅觉等感知系统，还可以实现人机交互，使人在操作过程中即时性得到环境最真实的反馈（即刻反馈互动）。

此文本是具身化的，需要身体的介入，体感、交互，又是沉浸式的，几乎无所不在包围了观众或接受者。虚拟现实最重要的特征，有沉浸性、交互性、想象性与“自主性”等。

总结：关于电影语言

1、电影语言包含的内容非常广。说到底，不仅仅画面、镜头、色彩、声音、影像，不仅是蒙太奇与长镜头等，形式方面的要素（包括叙事模式、结构、类型等）均可称为语言，而内容也是语言表述中的内容。电影语言是一种视听语言，但又不仅仅是，它还是视听语言的语法化表达。

2、作为电影编导必须掌握电影语言，不仅看懂电影，更要用电影语言来思考和表现。

3、研究电影语言还是要以艺术为本位，不要过度阐释。当然可以去思考电影语言背后的编导演或观众的心理、意识或潜意识，但不宜过度阐释。

4、大师或真正优秀的艺术家总是创新语言即表达方式的。卢米埃尔、梅里爱、鲍特、格里菲斯、黑泽明、张艺谋无不如此。

5、电影语言的发展进化与技术息息相关。如“微电影”、3D技术、VR等就正在酝酿着新的语言变化和美学变化，值得关注，值得研究。

李安的《少年派的漂流》《比利林恩的中场战事》《双子杀手》，都是值得注意的电影语言探索。

6、语言要不断创新但不是为新而新，老的、经典的还反而很淳朴、动人，电影最本体的语言是视觉形象，是基本的故事叙述，是让人“看见”。

这正是电影《艺术家》给我们的启示。

7、数字技术时代、虚拟技术时代，很多新的电影语言不是常规的镜头、蒙太奇、长镜头能解释。很破碎，很花哨，追求视觉效果。流动感、虚拟感很强。

8、虚拟影像、影游融合（界面语言）、交互语言、文生图式的虚拟影像也是一种语言：

“文生图”式软件生成的虚拟影像进一步颠覆了影像的本源，现在人工智能技术已发展出的深度伪造技术（Deepfake），人工智能自动合成的视频，打破了“所见即真实”的规则，对视觉伦理产生巨大威胁。它是虚拟的，却显得那么真实，一种夸饰的，乱真的，甚至比真实还真实的影像。这是真正实现了中国古代成语“栩栩如生”梦想。而反讽的是——它的来源却不是现实。它的“真实性”与现实本原无关，而取决于它有多大的算力，你能给它“投喂”多少。