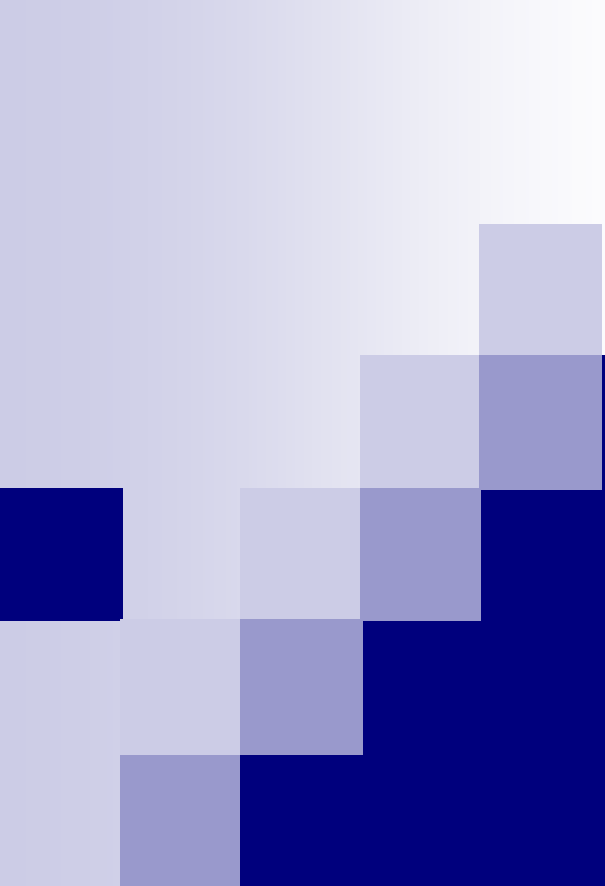

電影之形式

Chapter 3

電影之形式

- 第一節 電影之形式原理
- 第二節 電影之造形元素
- 第三節 電影之種類及影片之分類
- 第四節 電影基本知識
- 第五節 電影專有名詞

第一節 電影之形式原理

一、反覆 (Repetition)

二、漸層 (Graduation)

三、對稱 (Symmetry)

四、均衡 (Balance)

均衡形式可分為「對稱均衡」及「不對稱均衡」二類。

五、調和 (Harmony)

六、對比 (Contrast)

一、反覆 (Repetition)

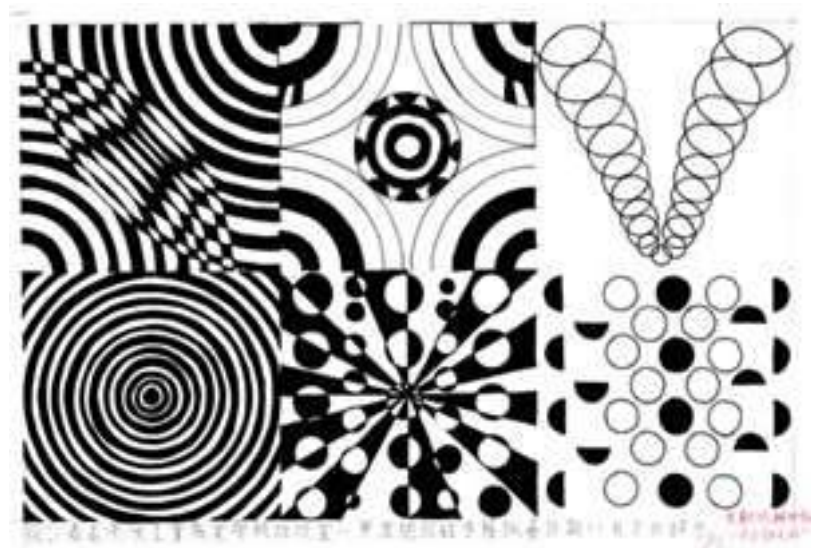
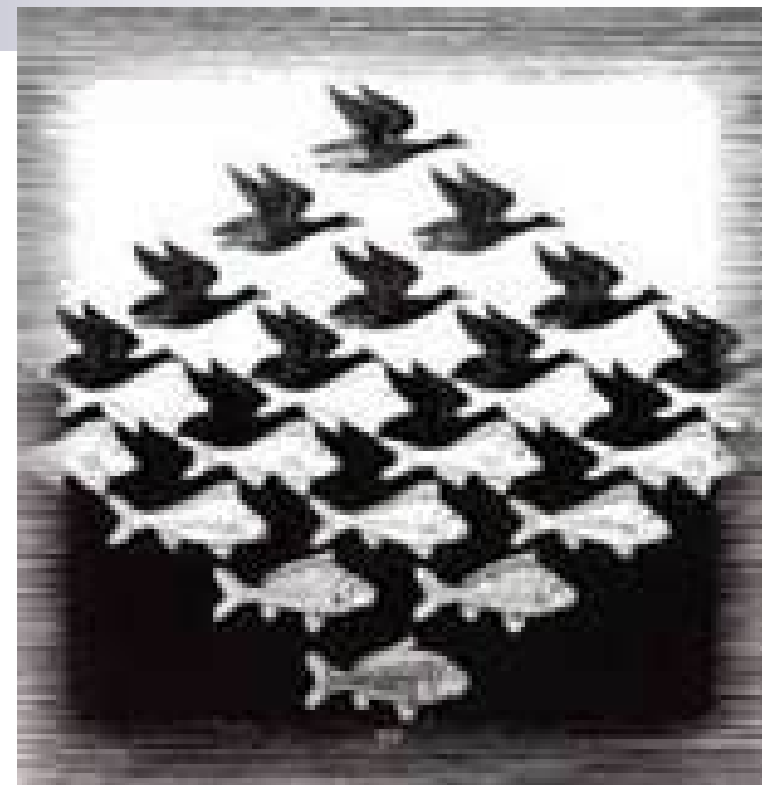
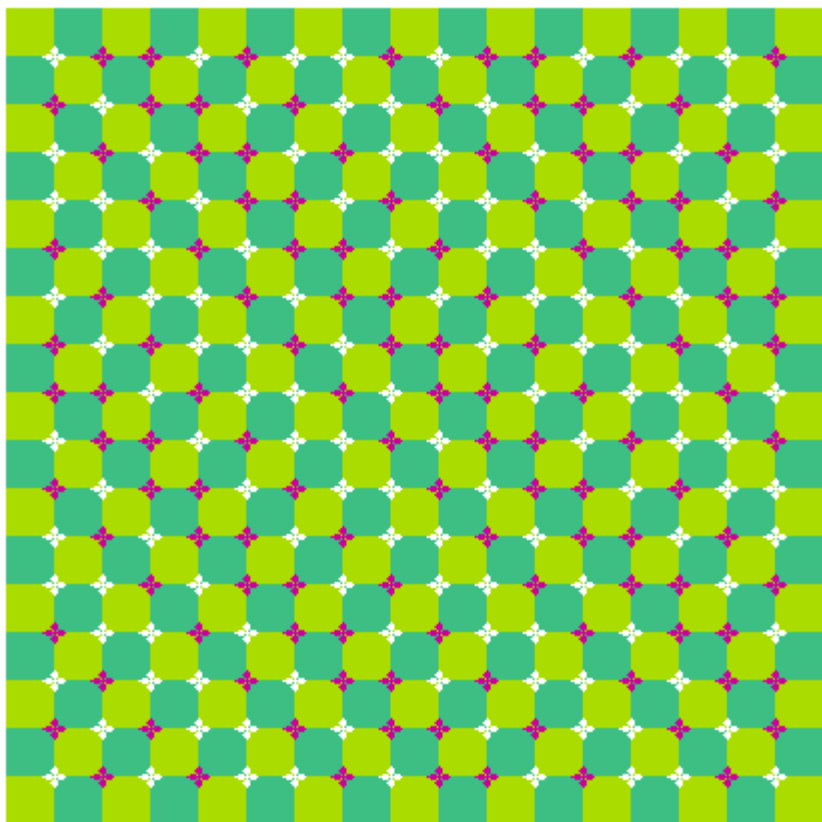
「反覆」(又稱為「連續」)是指將同樣的形狀或色彩重覆安排放置的意思。由於這些形狀或色彩性質全無改變，僅是量的增加，是以彼此之間並無主從的關係。

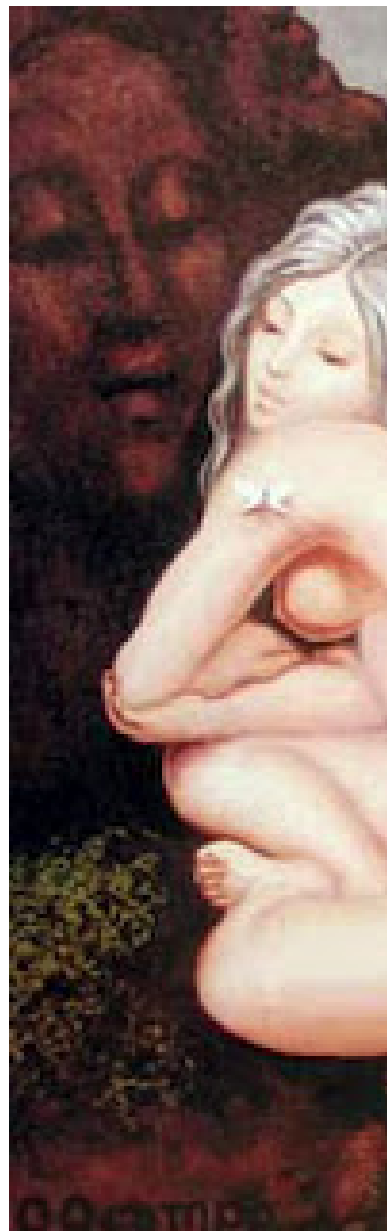
- **抽屜和圖案**的排列是反覆的形式把手與蓋緣反覆的形式盤緣二圈均屬二方連續的反覆排列_屬
- 二方連續也是對稱的排列凹凸的單位圖形排成反覆和對稱的造型

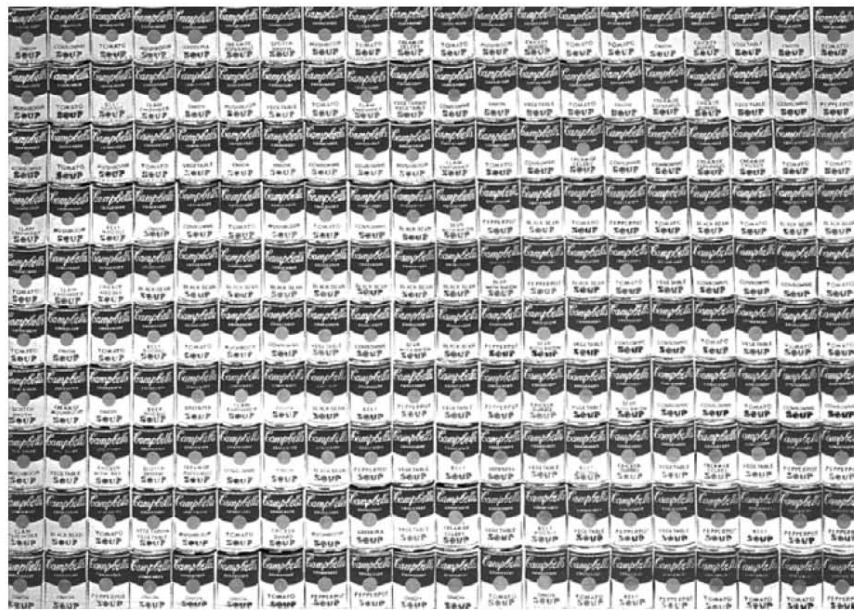
例如希臘神殿中的柱子，形狀、大小、粗細均相同，且以同等間隔安排，便是一種反覆的形式。在使用反覆形式時，若是採用左右或上下兩個方向延展的方式

稱為「**二方連續**」；若是採用上下左右四面八方延展的方式稱為「**四方連續**」。

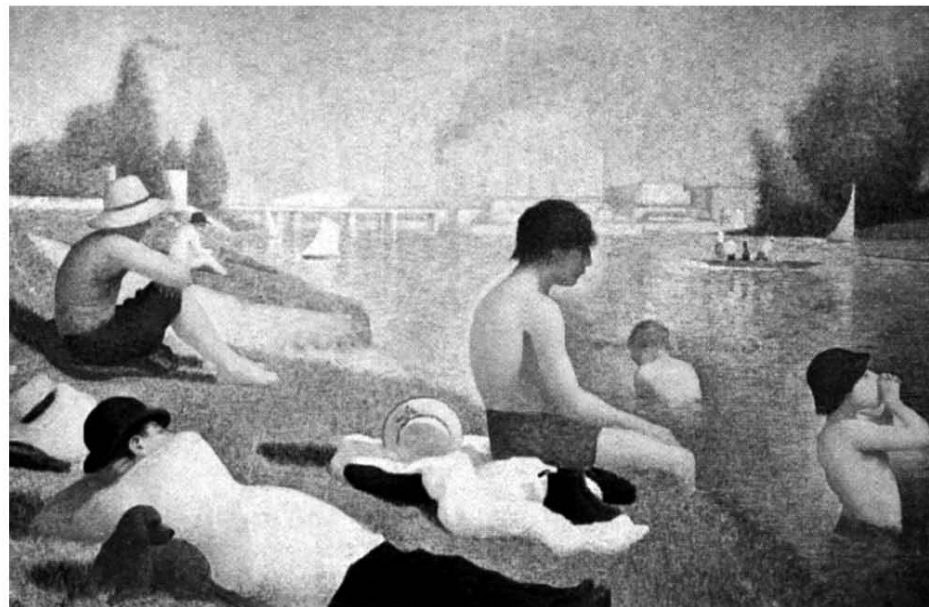

❖ 圖 16 安迪·沃荷 200 個康
寶湯類罐頭 1962 油畫

❖ 圖 17 秀拉 浴者 1883~1884
油畫

- 安迪·沃荷（**Andy Warhol**，1928年8月6日－1987年2月22日），美國藝術家、印刷家、電影拍攝者，是視覺藝術運動普普藝術最有名的開創者之
- 一。安迪·沃荷在美國賓夕法尼亞州的匹茲堡出生。在作為商業插畫家獲得巨大成功之後，沃荷曾經從事畫家、前衛電影、檔案家、作家。沃荷成為回顧展覽、書籍以及紀錄片的主角，他發明了廣為流傳的「成名十五分鐘」理論。在他的家鄉賓夕法尼亞州匹茲堡，有安迪·沃霍的博物館以紀念這位偉大藝術家的作品及不平凡的一生。

- 安迪·沃荷認為藝術與金錢掛勾，因此應該要努力把藝術商業化。
- 他的著名作品中，有一幅不斷複製家傳戶曉的康寶湯圖案，就是宣佈資本主義生產方式的新一階段。他經常使用絹印版畫技法來重現圖象。
- 他的作品中最常出現的是名人以及人們熟悉的事物，比如瑪麗蓮·夢露和埃爾維斯·普雷斯利。重複是其作品的一大特色。

- 安迪·沃荷亦曾投放精力到電影和音樂《地下絲絨》（*The Velvet Underground*）。但其電影作品多被視為地下電影，
《Chelsea Girl》、《Eat》、《Blue Movie》等片以創意的色情、缺乏情節和過度地冗長（《Four Stars》一片更是長達25小時）著稱。
- 1968年，安迪·沃荷遭狂迷槍擊，重傷但撿回一命。1987年2月22日，他在紐約家中心臟病發逝世，享年59歲。他的身價估計高達七億美元。

第一節 電影之形式原理

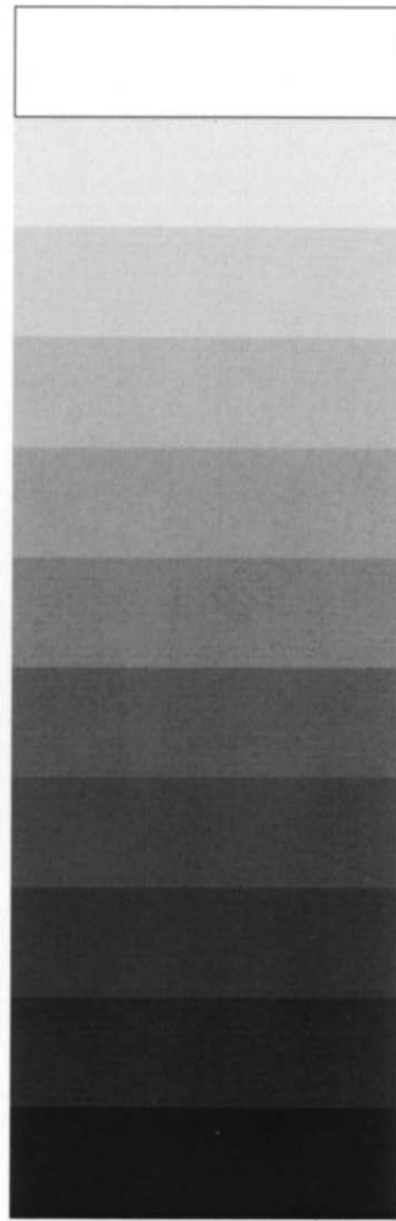
七、比例 (Proportion)

八、律動 (Rhythm)

九、統一 (Unity)

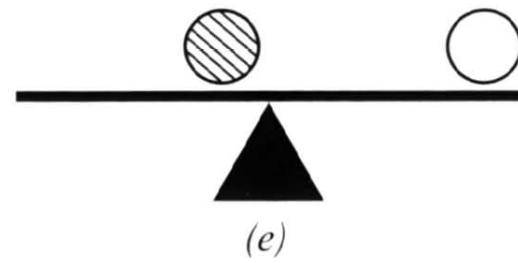
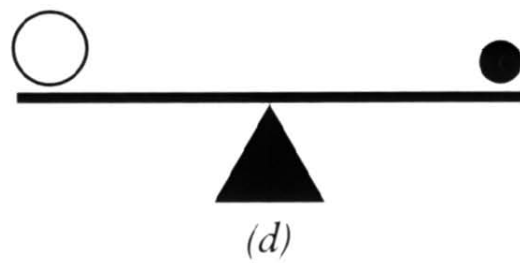
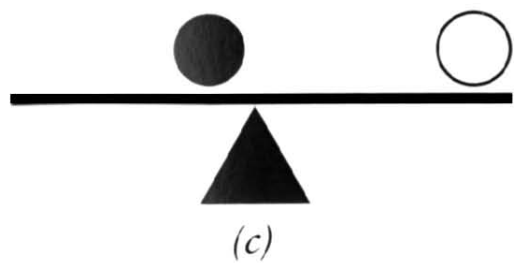
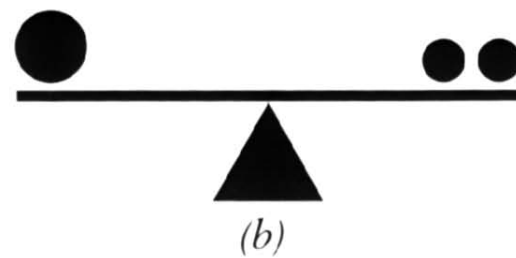
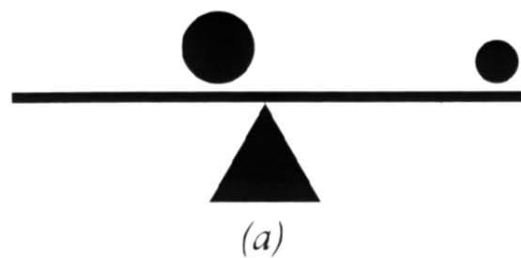
❖ 圖 18 此為影片中之片段連續定格畫面，嘴唇之張開動作，有其漸進之變化，是則為「漸層」之屬。

❖ 圖 19 色階圖

❖ 圖 20 葛瑞弗 Z字形雕刻 1983 青銅

❖ 圖 21 不對稱均衡

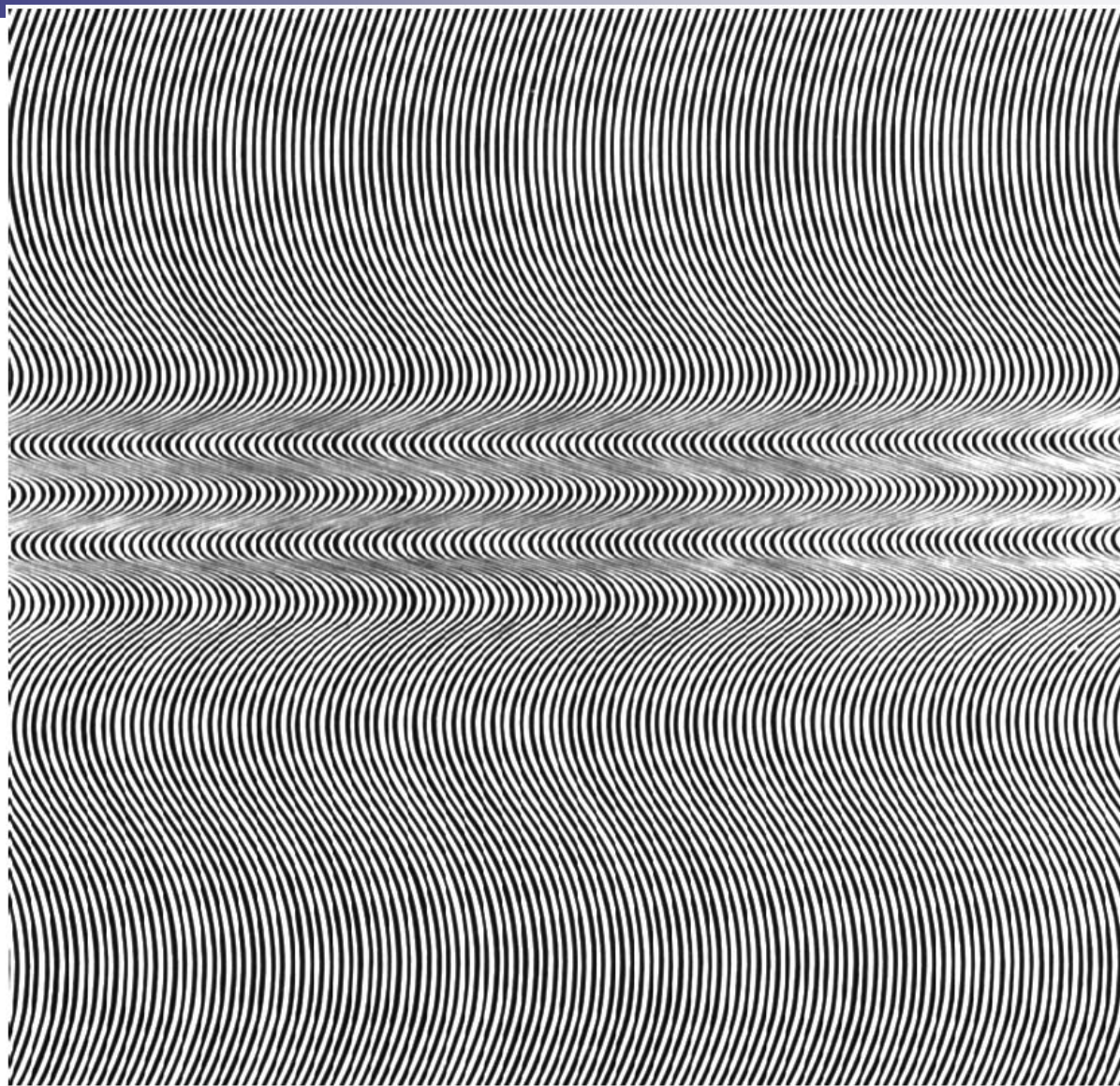

圖 22 黎蕾 流 1964

❖ 圖 23 高第之建築 西班牙
1904~1906

第二節 電影之造形元素

一、造形的定義

1. 造形，可指為是一種經由某物之輪廓線所 圍成的外形之意。
2. 造形，也可指為是由色彩、質感與空間三者所建構而成之形體而言。
3. 造形，亦可指為是「構造一種藝術的形式」之意。

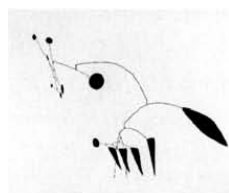
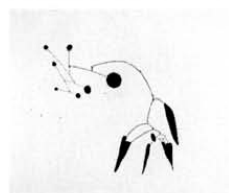
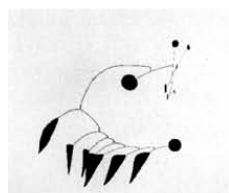
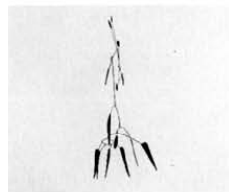
第二節 電影之造形元素

二、造形元素

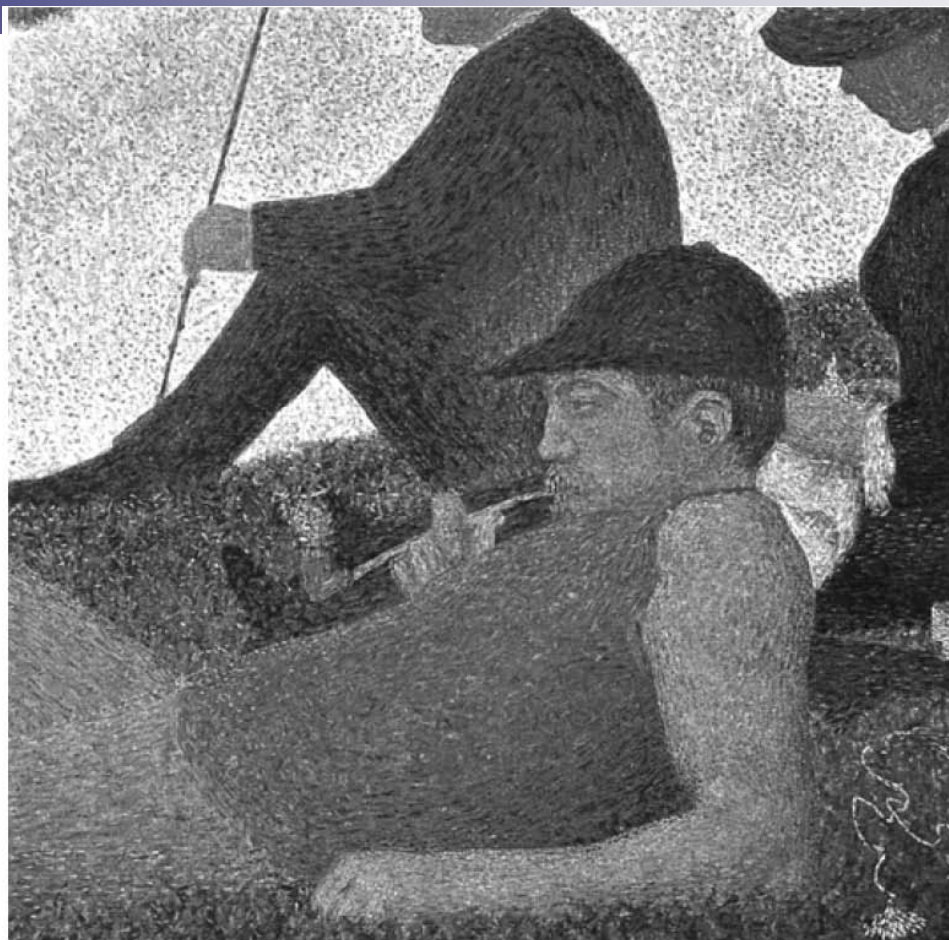
- 點、線、面、體，是造形的基本元素。
- 其他諸如質感、色彩、時間、音符等，也都可當作造形之素之用。

- ❖ 圖 24 以放大鏡審視印刷圖案，當可見其形蓋由各種點所構成。

❖ 圖 25 柯爾達的
動態雕刻 1959

❖ 圖 26 秀拉 星期日午
後的嘉特島（局部）
1884～1886 油畫

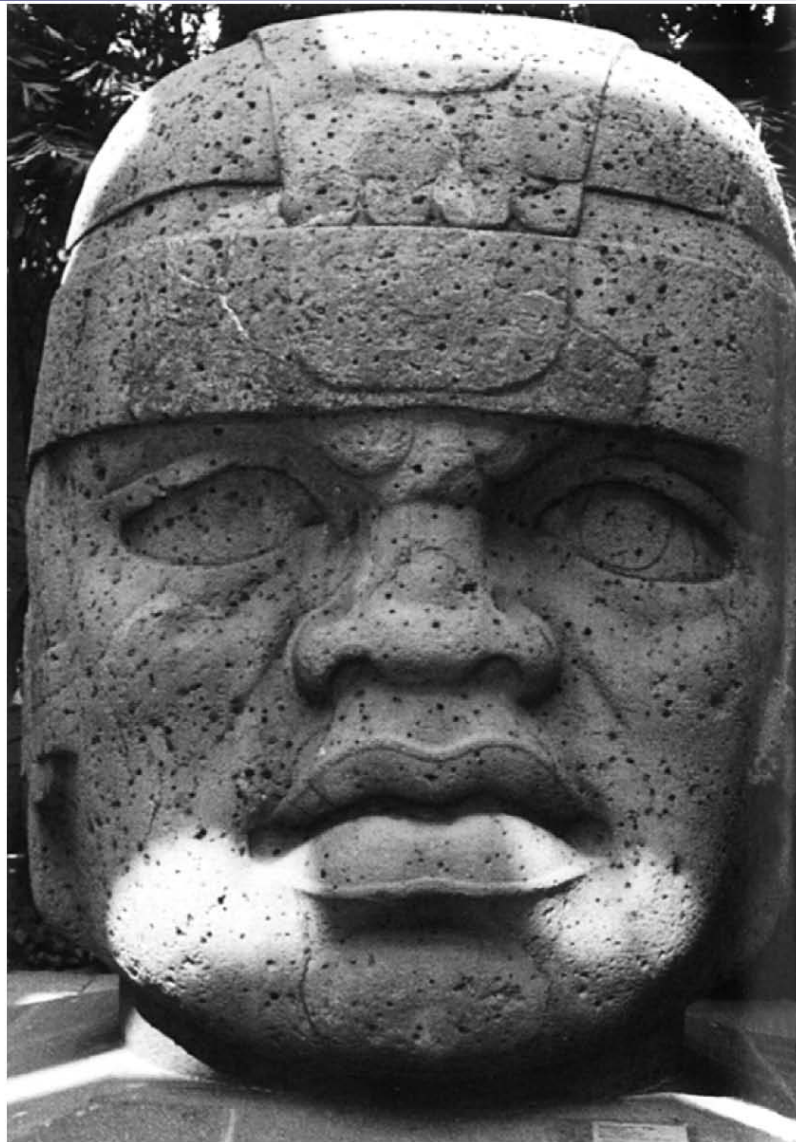

❖ 圖 27 薛地之建築作品 加拿大·
蒙特婁 1967

❖ 圖 28 米托拉 沉睡之頭

1983 大理石

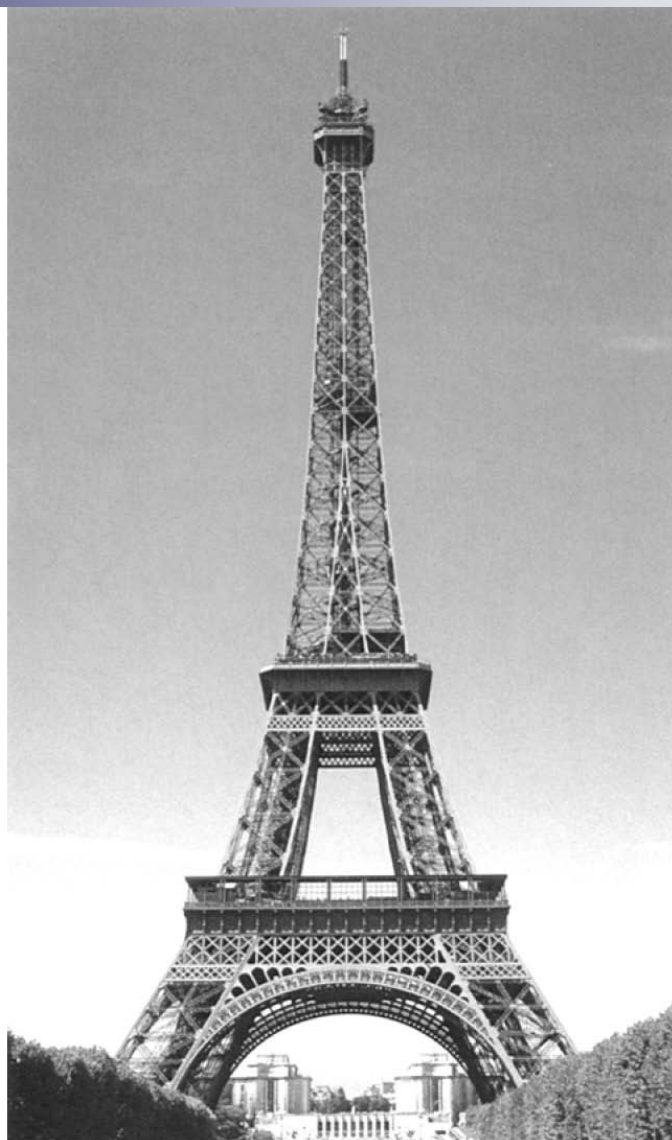
❖ 圖 29 巨頭雕像 墨西哥
900~500B.C.

❖ 圖 30 傑克梅弟
遙指之人 1947

❖ 圖 31 夏特教堂 法國 1145~1513

❖ 圖 32 艾菲爾鐵塔 巴黎
1889

❖ 圖 33 摩天大樓 紐約

1956~1958

❖ 圖 34 勒澤 城市 1919 油畫

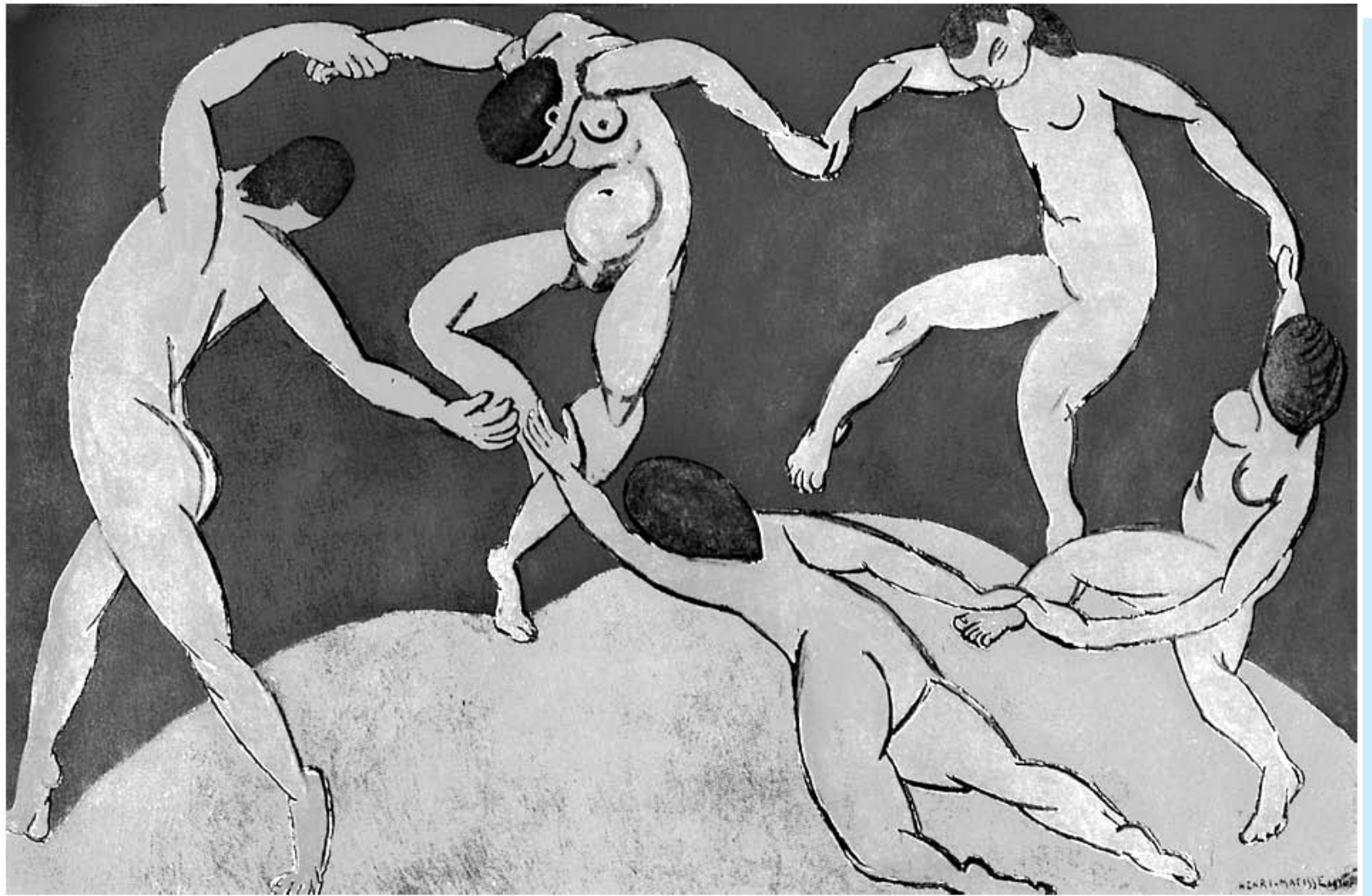
❖ 圖 35 橫、直、斜線
交錯之禮拜堂 美國
· 阿肯色 1981

❖ 圖 36 畢費 肉店裡的青年
1949 油畫

❖ 圖 37 以曲線為主
的室內裝飾設計
1893

❖ 圖 38 馬諦斯 舞蹈 1910 油畫

❖ 圖 39 孟克 吶喊
1896 石版畫

❖ 圖 40 梵谷 戴灰帽的自
畫像 1887 油畫

❖ 圖 41 帕洛克 聚集 1952 油畫

第三節 電影之種類及影片之分類

一、電影之種類

- 依電影科技的發展過程，而在各階段所產生之不同種類的電影形式，計有無聲電影、有聲電影、黑白電影、彩色電影、寬銀幕電影、立體電影及360度環幕電影等八類；就分級而言，則有限制級、普通級之分，亦有就內容表現來區分，可分為商業電影、藝術電影、實驗電影等類別。

第三節 電影之種類及影片之分類

二、影片之分類

- (一) 警匪犯罪片 (Gangster & Crime)
- (二) 恐怖驚悚片 (Horror & Thriller)
- (三) 歌舞音樂片 (Musical)
- (四) 文藝愛情片 (Romance)
- (五) 動作冒險片 (Action & Adventure)
- (六) 喜劇片 (Comedy)
- (七) 科幻片 (Sci-Fi)
- (八) 戰爭歷史片 (War & History)

❖ 圖 42 希區考克 北西北 1959 影片劇照

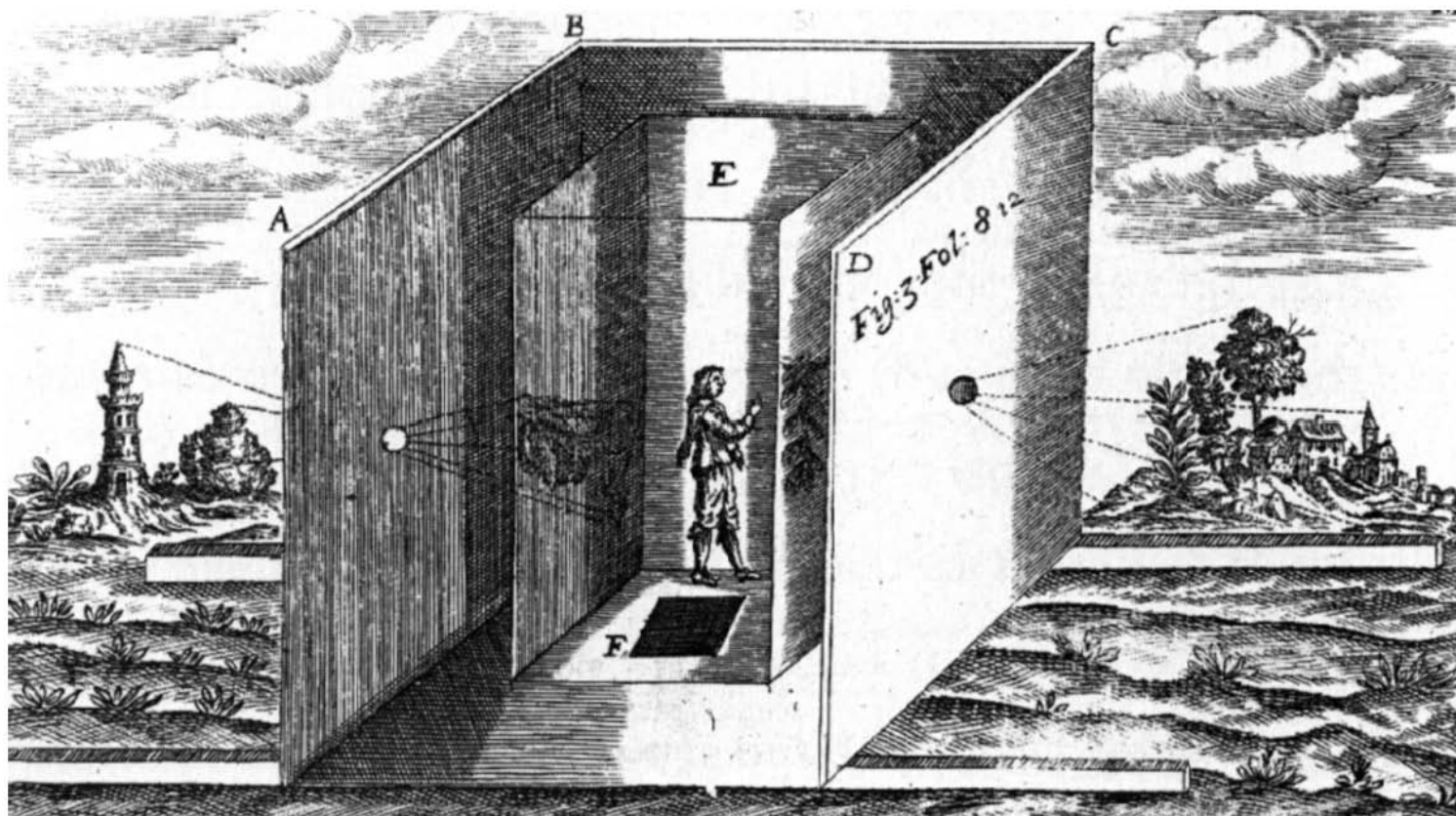

❖ 圖 43 葛里菲斯 國家的誕生 1915 影片劇照

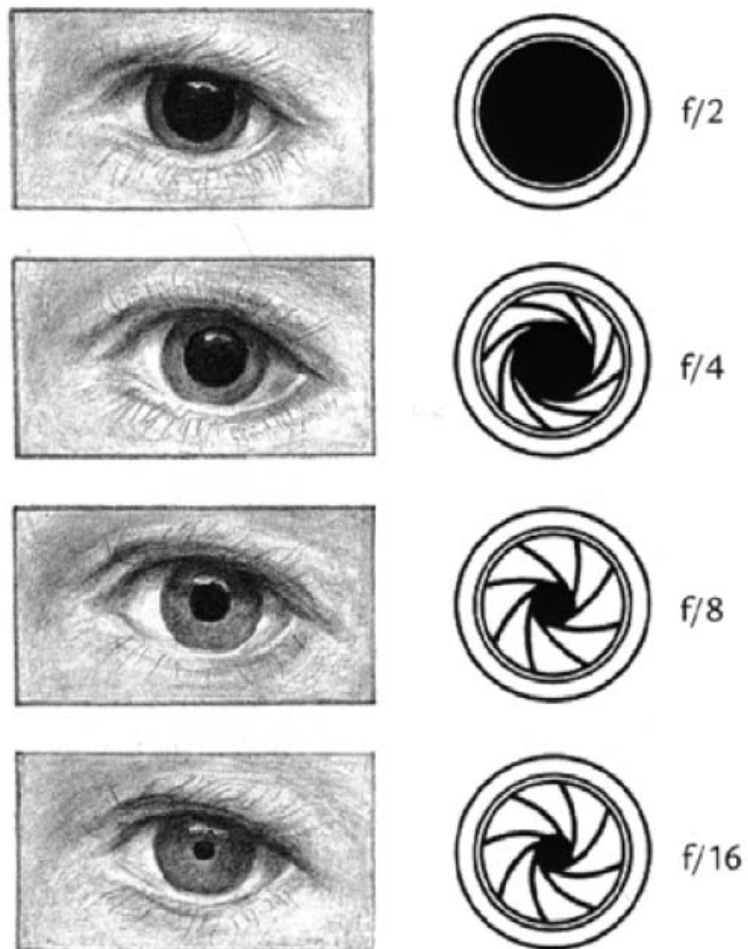
電影基本知識

一、鏡頭

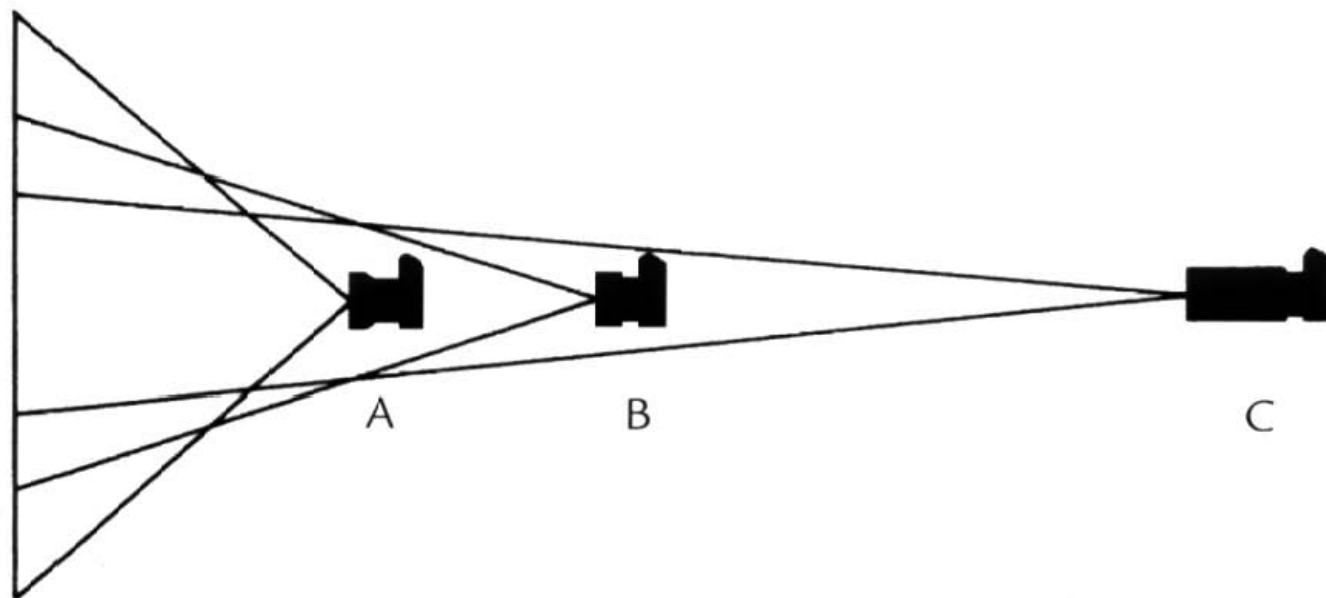
- 一部電影，是由諸多鏡頭所攝取之畫面組合而成的動態影像作品，因之，電影的基本單位，就是那些鏡頭畫面。
- 鏡頭之**光圈**與**機身**之快門可依拍攝需求而作搭配。

❖ 圖 44 此類早期可移動式暗房壁上之小孔，其作用就有如當今照相機或攝影機上之鏡頭的採光取景的功能。

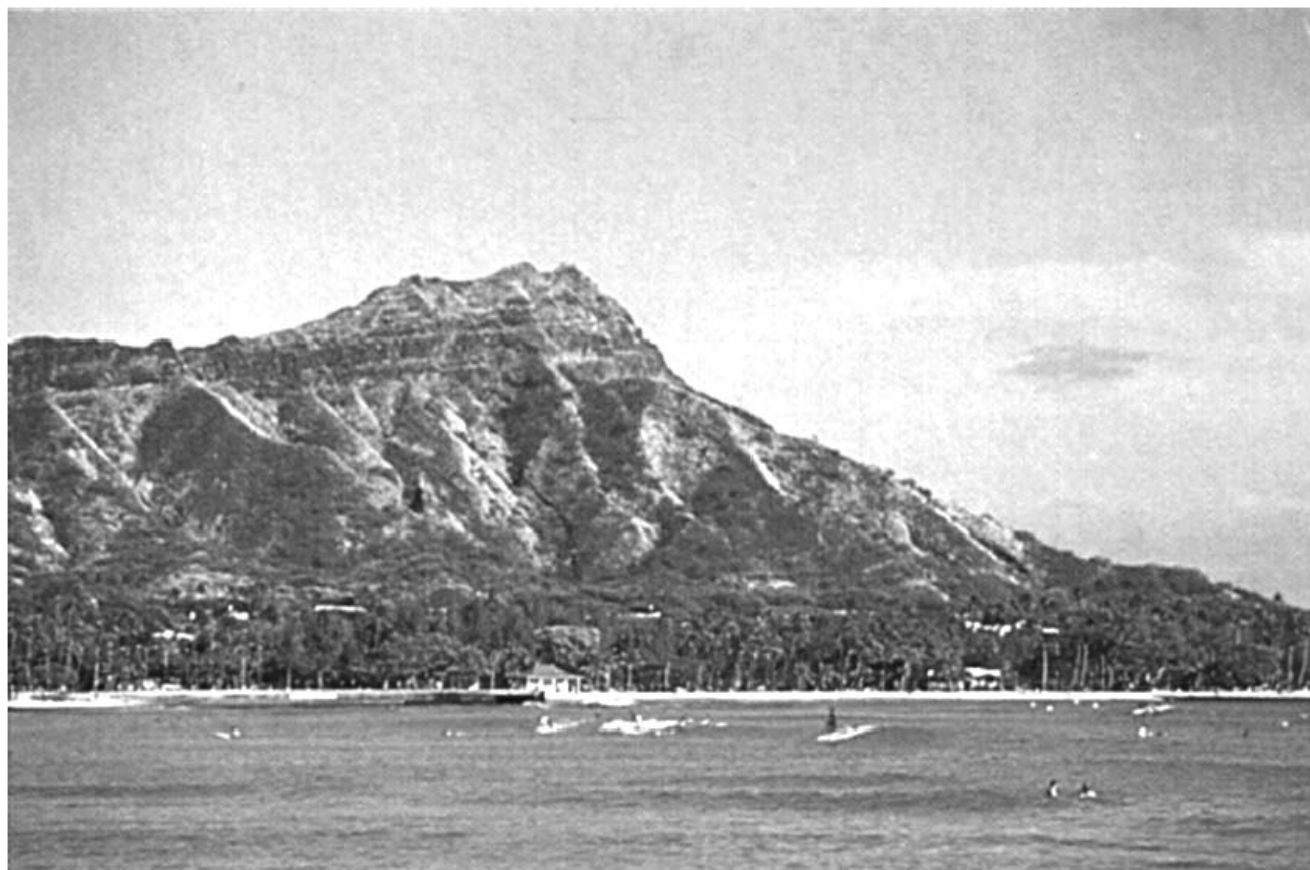
❖ 圖 45 眼睛瞳孔與
光圈之變化示意圖

❖ 圖 46 視角 a.廣角鏡頭 b.標準鏡頭 c.望遠鏡頭

❖ 圖 47 以廣角鏡頭拍攝
(24mm)

❖ 圖 48 以望遠鏡頭拍攝
(135mm)

電影基本知識

二、運鏡

- 鏡頭的運動，牽涉到時間與空間的因素。依此二者之交互變化運用，即可拍出隱含各種意涵的畫面。

1. 畫面：

大分為以下六類：

大遠景(Extreme Long Shot)、遠景(Long Shot)、全景(Full Shot)（圖49）、中景(Medium Shot)、特寫(Close-up)（圖50）、大特寫(Extreme Close-up)等。

電影基本知識

2. 攝影機之操作：

□ Pan 、 Tilt 、 Dolly in 、 Dolly Back 、 Out
Focus 、 Fade in 、 Fade out 、 Frame in 、
Frame Back 、 Wipe 、 Zoom in 、 Zoom
out 、 Dissolve

電影基本知識

3. 取景角度：

- 攝影機鏡頭之取景角度(angle)，可分為**水平視角**(Eye-level Angle)、**俯角**(High Angle)、**仰角**(Low Angle)、**鳥瞰角度**(Bird's-eye View)、**傾斜角度**(Oblique Angle)等五類。

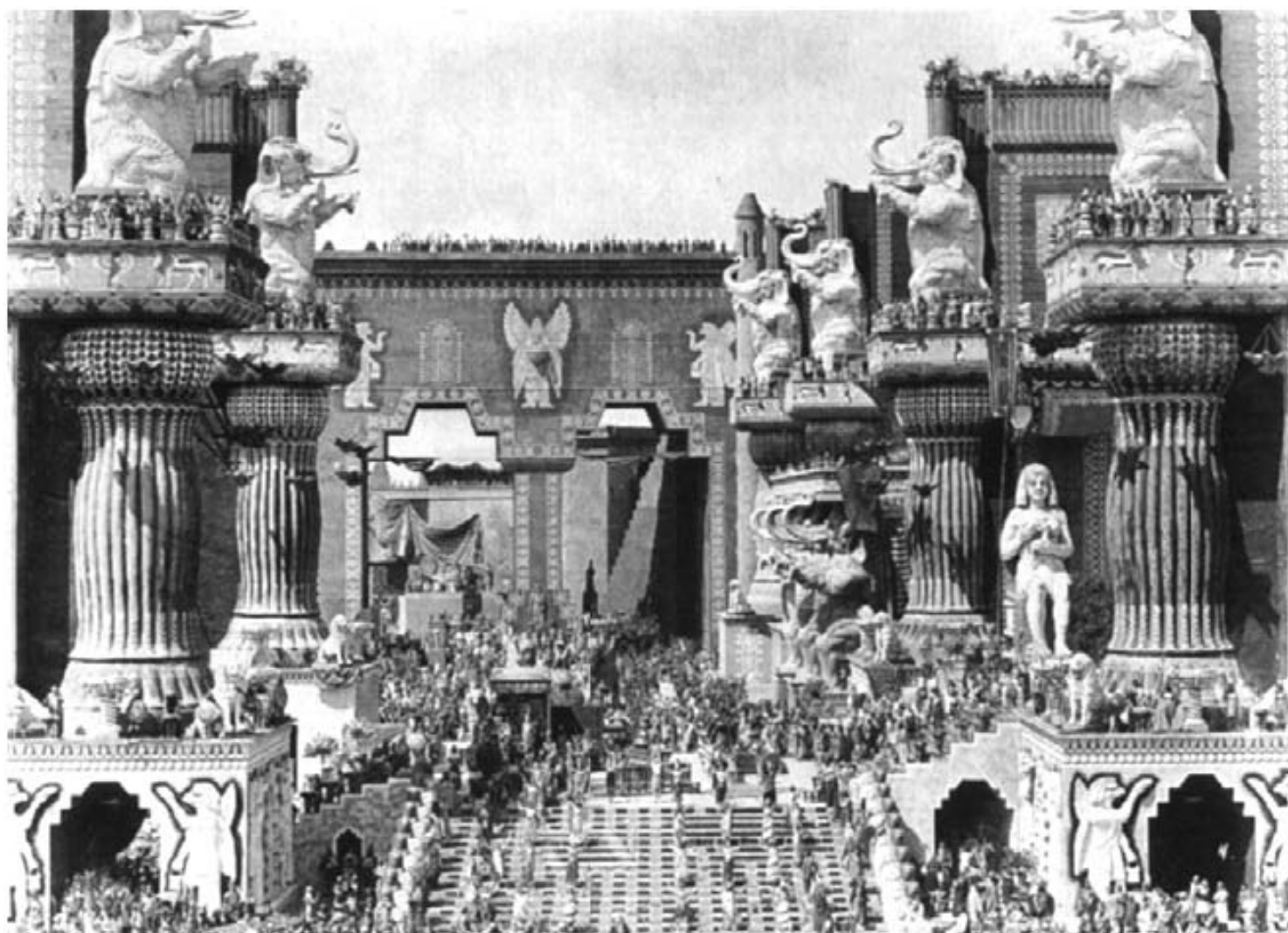

圖49 美國電影之父葛里菲斯在1916年所導的《忍無可忍》影片中，有其對於特寫鏡頭以及隱喻「期望」的遠景畫面之獨特見解

❖ 圖 50 《忍無可忍》劇照·特寫

❖ 圖 51 名攝影家瑪格瑞 鮑爾克—懷特
於 1934 年在克萊斯勒摩天大樓之樓頂
取景，由於離地甚遠，頗具空拍之效。

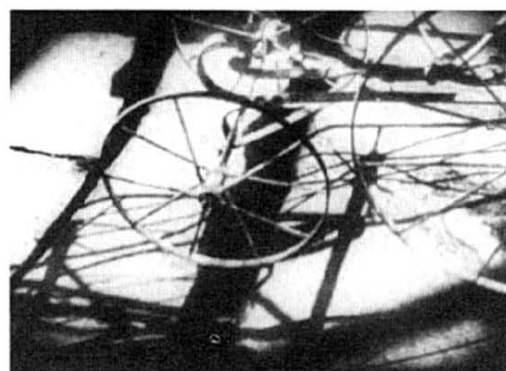
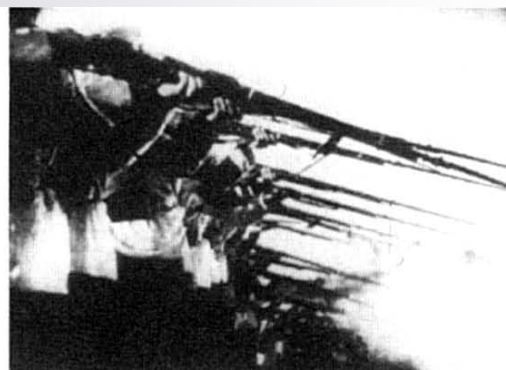
電影基本知識

三、場面調度

- 所謂「場面調度者」，通常是指導演而言。

四、蒙太奇

- 蒙太奇(Montage)的字義，源自法文中的Monter一字，含有組合、組織的意思。就廣義而言，可視為是一種鏡頭的連接，與剪輯同義。

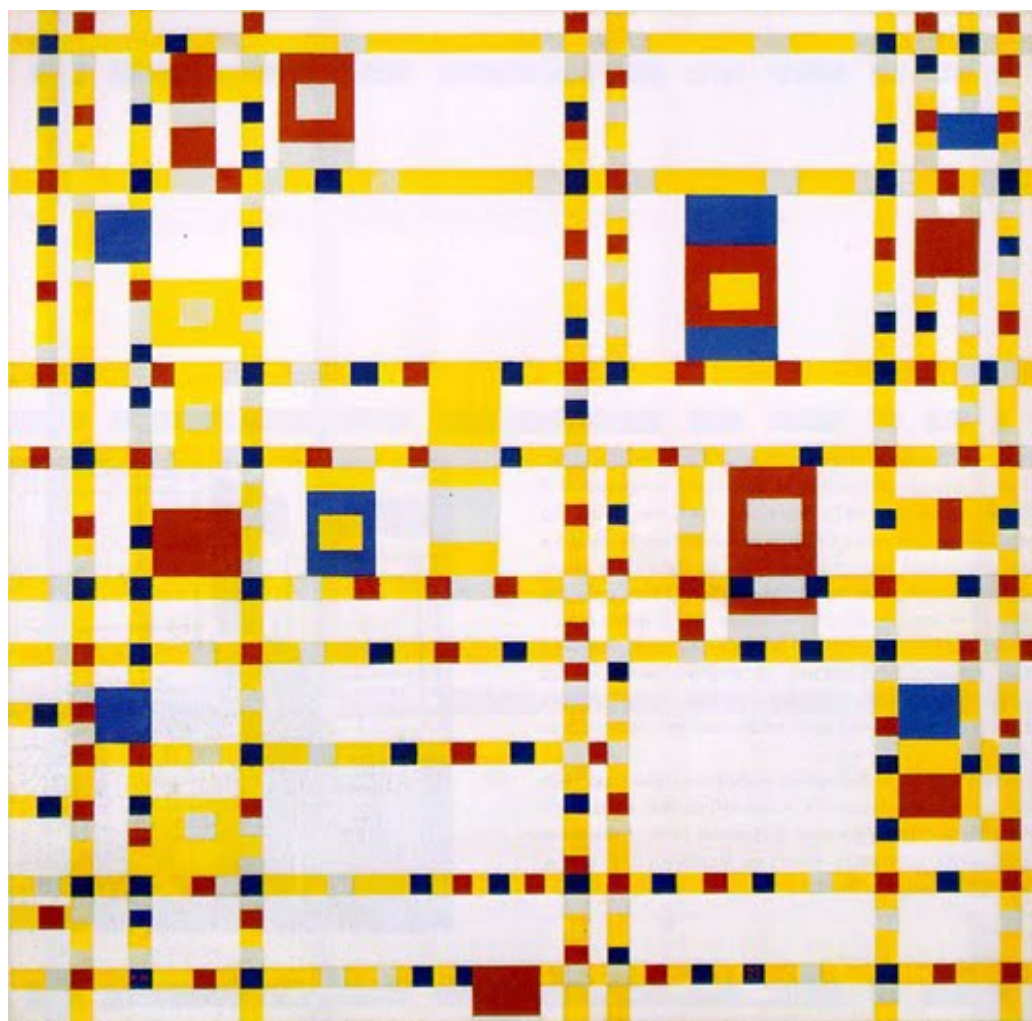

❖ 圖 52 愛森斯坦導《波坦金戰艦》 映像語言 1925 無聲電影

電影基本知識

五、心理視覺線

- 小劇情，個個之間若能圍繞一個相同的主題或藝術觀念，就可連結成**一條或具水平線條**；或具垂直線條；或具曲線、虛線、交叉線，甚至是亂線等等線條特質的劇情「心理視覺線」。
- **心理視覺線**，亦可指稱為是一條「攝影基線」。
- **攝影基線**，是主體物移動時所建構的一條一百八十度假想線(**Imaginary Line**)。

❖ 圖 53 蒙德里安 紅、黃、藍的構成 1930 油畫

電影基本知識

六、作者論

- 「作者論」是**1950年代法國「電影筆記」**那些電影愛好者所提倡的電影理論。其基本論點在於強調導演的**個人化作風**，**導演**是電影藝術的主要創作者。

七、實驗電影

- 實驗電影最大的特徵就是**影片本身**，無論是在觀念上或技術上皆具有一種實驗性質，極富**原創性**。

電影基本知識

八、時間

- 電影的基本單位是「**鏡頭**」，在電影中可以把「**時間**」，不著痕跡地縮短或延長。

九、空間

- 電影之空間，可大分為**銀幕上的空間**及**銀幕外的空間**二種。二者乃是靠著**銀幕之四個邊框**作為**內外之界限**。在電影中，可以透過剪接的技巧將處於不同的空間之畫面予以連續呈現，也可利用**淡(fade)**與**融(dissolve)**的技巧，把二個或二個以上的不同空間之畫面合成在同一個畫面之中。

電影基本知識

十、光影

- 將色彩學中所云之三色光予以混合，就成為吾人日常所見之白色光線。（圖54）
- 「光線」之於電影，毫無疑問，是一種極其重要的造形元素。光線的明暗變化或是光與影的搭配應用，可以隱喻出人物的心理狀態；同時光線的變化也可作為一種氣氛上的隱喻之用（圖55）。

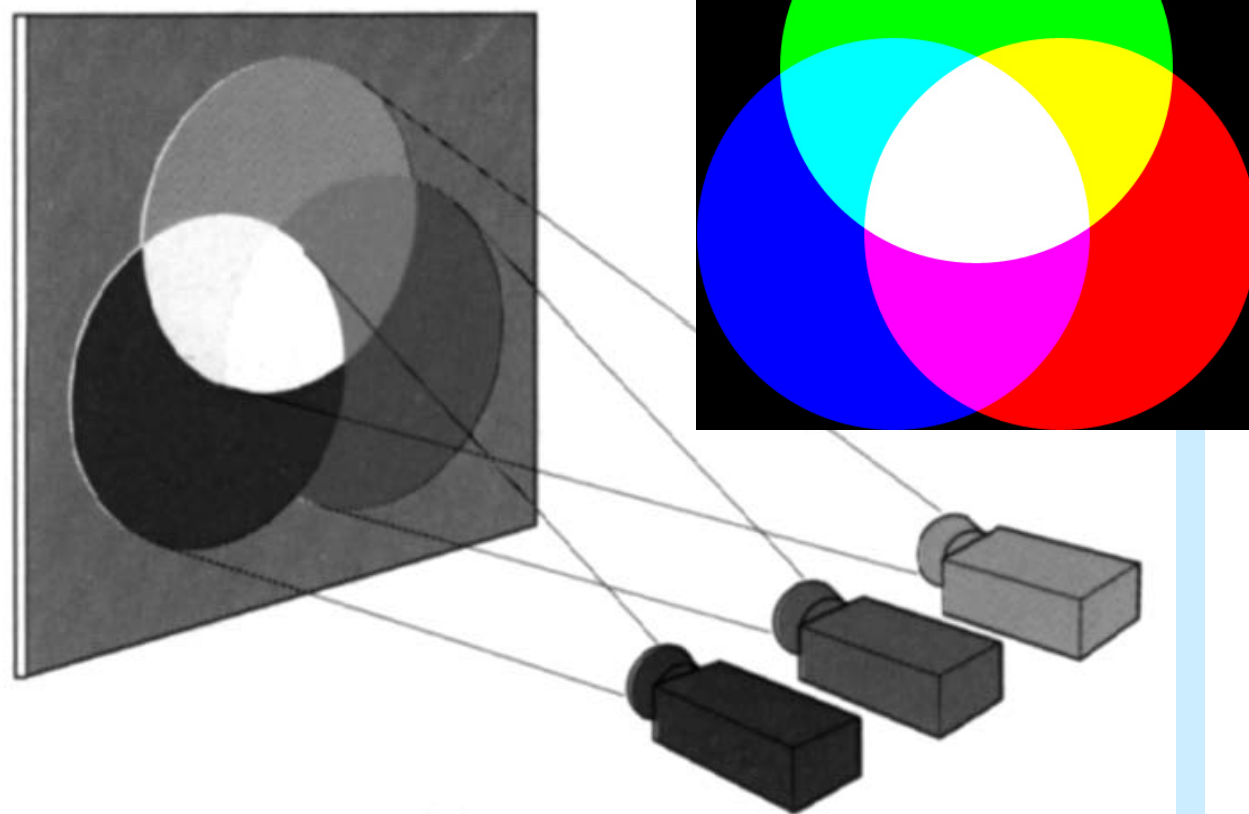

圖 54 三色光混合圖

❖ 圖 55 教堂之光影氣氛 法國

❖ 圖 56 梵谷 播種者 1888
油畫

❖ 圖 57 林布蘭 夜警 1642 油畫

電影基本知識

十一、圖框

- 攝影機在取景時需透過**觀景窗取景**；影片放映時，不論是在戲院中的銀幕或是電視機上的螢幕放映，影像四週都有個**邊框圍住**，一般稱之為**景框**或**圖框**。

十二、電影感

- 影片若能呈現出一種經由「**電影文法**」所建構成的具有特殊之聽覺與視覺之感受之內涵者，稱之為具有「**電影感**」的影片。

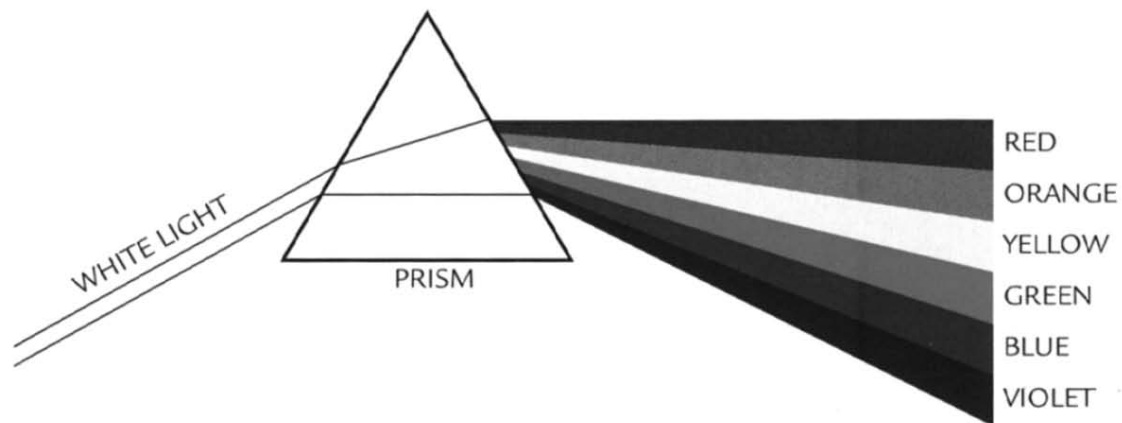
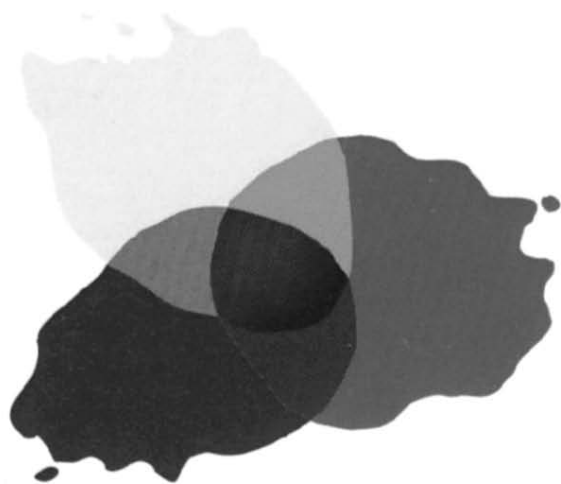
電影基本知識

十三、色彩

- 紅、黃、藍三原色，混合則成黑色（圖58）；三色光混合則成白色；白光經由三稜鏡之析射後，又還原為紅橙黃綠等等之色相

十四、聲音

- 聲音在電影中的功能，一如色彩在電影中的作用，常依據情需要而被賦予特殊的意義。

❖ 圖 58 三原色混合圖 ❖ 圖 59 光線折射圖

第五節 電影專有名詞

1. 文本 (text)
2. 鏡頭 (shot)
3. 景框 (frame)
4. 場，場景 (scene)
5. 段落 (sequence)
6. 景深 (depth-of-field)
7. 深焦攝影 (deep-focus cinematography)
8. 柔焦 (soft focus)
9. 剪接 (editing cutting)
10. 跳接 (jump cut)

第五節 電影專有名詞

- 11. 點鏡頭 (point-of-view shot)
- 12. 續性 (continuity)
- 13. 超肩攝影鏡頭 (over the shoulder shot)
- 14. 入鏡頭 (insert shot)
- 15. 跳鏡頭 (cutaway)
- 18. 分鏡表 (storyboard)
- 19. 前衛電影 (avant-garde film)
- 20. 抽象電影 (abstract film)

分鏡表

畫面分鏡劇本

Story Board

影片名稱：

頁數：

場		景	鏡頭	視	秒	聲音說明
鏡		畫面說明				
時間						
地點						
						特殊效果

場		景	鏡頭	視	秒	聲音說明
鏡		畫面說明				
時間						
地點						
						特殊效果

場		景	鏡頭	視	秒	聲音說明
鏡		畫面說明				
時間						
地點						

5c-6

巷口跑出
修罗兵

5c-7

加pose

与两人相遇

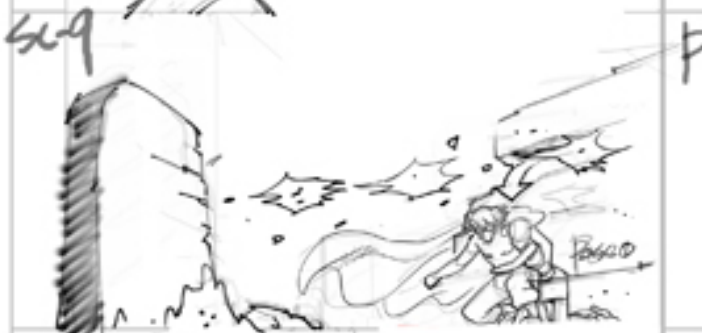

5c-8

持枪修罗
兵开枪

5c-9

pose

迅速低下

cont

頁/格	影	像	內	容	聲	音	備	註
			下午三點， 吵雜的馬路		「叭！」(喇叭聲)		此格強調	
			「來ho哦！」 檳榔攤		小菁:「生意真 差…把裙子再 拉高一點看看」			
			軍用卡車停 在檳榔攤前		阿雄: 「小姐!一包 檳榔!」		找卡軍資料	
			小菁向卡車走 過去		小菁:「阿兵 哥!來了!」			

17. 交叉剪接 (cross cutting)

- 則是兩段不相關的影像或不同時空的故事線剪接在一起通常交叉剪接的用意在於表達抽象概念,或是說明一些前因後果

例如：電影中在描述殺人兇手犯案的過程中交叉剪接小時候被虐待的情節，這可能是在表達兇手因為小時候的經歷而導致長大後內心扭曲或是被殺害的人像是個孩子一樣無法反抗兇手。

16. 平行剪接 (parallel editing)

就是將兩段同一個時間點不同地點發生的情節剪接在一起在槍戰或是動作片之類的片型常可以看到像無間道第一集中警察們在監聽曾志偉與泰國佬交易毒品那段電影一下是警察們在室內緊張的討論,一下是曾志偉與泰國佬寒暄交談,然後又是街上偽裝成情侶的警察在監視人這就是平行剪接了

第五節 電影專有名詞

- 21. 詩意電影 (poetic film)
- 22. 類型電影 (genre film)
- 23. 動畫電影 (animated film)
- 24. 獨立製片電影 (independent film)
- 25. 地下電影 (underground cinema)
- 26. 形式主義 (formalism)