

淺談電影藝術

曉明女中。莊茹涵。二年戊班

壹、前言

電影可說是個很廣泛的稱呼，但每部電影的感覺和所呈現的風格都各有不同，像是電影《紅磨坊》和《芝加哥》雖然都是歌舞劇，女主角也都是能歌善舞的舞孃，但所傳達的卻是完全不同的訊息，一個描述微美的愛情故事；另一個說的是現實人生，但如果只有台詞和劇本的不同，這兩部電影定會有許多重疊之處，但是任何看過這兩部電影的人都能輕易察覺，他們呈現的是完全不同的風格，是各自獨立的電影，究竟是些什麼重要的元素，造成如此的差別，藉著這篇論文，分為導演、拍攝鏡頭以及場景色彩三方面來探討。

貳、正文

一、電影的主宰——導演

電影製作有三個最主要的創作過程：編劇、製片和導演，一部戲或許有好幾個編劇和製片，但通常導演只有一個，導演對電影的詮釋有絕對的控制權。

導演是一齣戲的核心，他扮演著把劇本從文字轉換成影像，繼而傳達給觀眾的角色，每個導演都有自己一套詮釋的手法，擅長的領域也各有不同，有些揚名國際的動作片導演，在愛情文藝片方面卻算是新手。

在電影裡，由導演所造成的差異可說最明顯且重要。導演掌握了整部片的動向以及表達方式，導演也扮演著幫助演員發揮的角色，不同導演能跟演員擦出不同的火花，截然不同的引導方式會讓演員展現不同的潛能和演技。著名的小說《哈利波特》改編成的電影，雖說劇本，也就是原版小說，都是出自同一位作家——J.K. Rowling——之手，但由於一二集的導演和第三集的導演不同，一位呈現出魔法學校的奇幻且神秘之處，另一位則突顯了童話般的冒險故事，儘管劇本相同，不同的詮釋手法也能帶給觀眾完全不同的感受及思維。

二、不一樣的拍攝方法

在刻劃不同場景時，為了讓觀眾察覺導演及演員想強調或突顯的地方，需要用到不一樣的拍攝手法，才能自然地引導、聚集觀眾的視線。

0 1 · 大遠景

其用途可分為三項：

- A · 可以顯示影片中整個動作的場面。常用在西部片的片頭或是用來顯示摩天大樓的全景等。這種用法就是所謂的界定鏡頭，在洋片裡常用，例如拍攝整個紐約市景當作片頭，再慢慢拉近到主角所在的近景，可以不留痕跡的交代故事發生的地點及背景。
- B · 可以用來鳥瞰片中的一個動作的場所；尤其在描述戰爭場面的巨大或激烈時最常用，像是《魔戒》裡就有過這樣的場面，在精靈和人類合力對抗強獸人大軍時，便是利用大遠景以包含如此龐大的排場，不僅能讓觀眾清楚整個故事的發展，還

能更加突顯戰爭場面的震撼效果。

C·當導演想將一個人孤立在環境中時，可以使用極遠景而達到一種具有哲學意念的視覺效果，西部片裡常使用這種手法，將牛仔孤立在茫茫大漠中。

0 2 · 遠景

在功能方面，遠景和大遠景是相同的，但是遠景中，人的細部動作較清楚，周圍環境則較不易察覺。觀眾能夠把注意力集中在每一個單獨的演員身上，因此導演需將畫面中每個人彼此的關係表明清楚，場面中的每一個動作都對整部戲的意義有所貢獻。

0 3 · 中景

中景基本上就是單人鏡頭，不包含環境而使人成為注意的焦點。中景在發展人與人之間的關係非常有用，但心理方面的震撼力比不上特寫鏡頭。

0 4 · 特寫

特寫的主要特質是能使觀眾看清楚某人或某物，將周圍環境完全排出畫面。用來強調事物，堆砌劇情到達高潮；亦可用來揭露某個角色、劇情或態度。特寫是很強的鏡頭，需要謹慎的使用，搭配上適當的剪接，達到最強的震撼力，通常特寫鏡頭會搭配適當的音樂節奏，更能突顯鏡頭的張力和震撼效果，但如果過度濫用特寫鏡頭，便無法表現出故事的高低起伏，反而成為電影的大敗筆。

0 5 · 插入鏡頭

導演有時為了使影像有趣或提高觀眾興趣，會利用一些特寫來引導觀眾進入動作的中心，可將攝影機推入或將伸縮鏡頭伸入。插入鏡頭也是可用來濃縮時間的一種簡單方法。不含人的插入特寫鏡頭往往被用在工業電影的介紹機械生產過程上。電影《古墓奇兵》中在蘿拉與她的朋友嘗試分析她發現的鐘時就使用過這種鏡頭。另外《玩命關頭》一片中，飆車族踩下油門的那一剎那，也運用的插入鏡頭來顯示汽車的內部，讓觀眾感受到改裝車由踩下油門到飛馳出去的刺激瞬間，也巧妙連接由駕駛座經由車子內部再到車外道路上的三個鏡頭。

0 6 · 跳離鏡頭

跳離鏡頭是使觀眾的注意力跳離主要動作一段時間，接到另一個鏡頭。適當應用的跳離鏡頭可以增加一場戲的刺激性，或適用跳離鏡頭來連接兩個難以連接的長鏡頭。

三、色彩的搭配

色彩雖然不是電影裡最重要的元素，卻最貼近觀眾視覺，最有辦法帶領觀眾，進入演員精心鋪陳的繽紛世界。部份電影裡綺麗的色彩，只

是爲了打造光彩奪目的場景，讓觀眾置身於完美的視覺享受中，但大多數的電影裡，色彩是代表著更深的一層意義。

佈景最象徵的是整部電影最主要的精神，整體的情境。最明顯的例子，可說是環球電影公司所推出的電影《魔法靈貓》，片中佈景大量採用鮮豔的綠色及紫色，甚至是亮麗的橘色，不僅完美的塑造出屬於兒童的幻想世界，綠色的房間更能突顯出靈貓的紅帽子和他隨身帶著的紅色箱子。另外像《芝加哥》片中場景裡一貫的灰黑色調，象徵了頹喪、現實的悲慘人生，其他像是在張藝謀導演的英雄一片中，大膽運用了各個單一鮮明的色彩來表現不同的片段，紅色激情、藍色絕望、綠色理想、黑色主進，潛伏殺機、白色主退，大勢不可逆轉，這樣震撼的色彩帶給觀眾最直接的衝擊，塑造出能讓導演、演員深刻發揮表達的舞台。有些佈景的顏色甚至可以間接透露導演的風格，像是在《阿飛正傳》、《花樣年華》以及《2046》等片中都能感受到濃厚的王家衛導演的風格。

參、結論

電影歷經了近一個世紀的發展，已經成了一般大眾不可或缺的生活娛樂，在華麗的螢光幕後，有著複雜的過程，以及眾多人員的心血，爲了拍攝完成不到一百分鐘的電影，需要集結龐大的人力，包含導演、製片、編劇、所有演員、燈光師，美術設計、場景設計，甚至包含製作動畫特效的技術人員，從選角、籌備開始，一直到剪輯製作完畢，所花費的嘗試幾年的時間，爲的只是要讓一部電影能臻於完美得呈現在所有社會大眾的眼前，那是多少人嘔心瀝血所創造出的藝術。

電影發展至今，可說是十分大眾化且國際化的藝術，有些導演只想帶給大家歡樂，但在歡樂的背後，多數電影留下了更多更多讓大家思考、斟酌的議題、訊息，在這樣深切的立意之下，電影已經不只是藝術的傳承，更是想法的傳遞。

無庸置疑，電影是一種平民化的藝術，最貼近人們的生活，隨著人類生活的進步，電影技術也不斷更新，相信電影未來能帶給大眾更多歡笑，也能在時代的潮流中不斷發展，更重要的，是能讓更多人懂得欣賞電影的藝術，讓身處戲院裡的人們，所見到的，不再只是畫面而已。

肆、參考資料

- 一、細說電影。肯尼斯·麥高文著。曾西霸編譯。志文出版社出版
- 二、導演的電影藝術。馬勒編著。司徒明譯。志文出版社出版
- 三、電影語言。馬斯賽里著。羅學濂譯。志文出版社出版
- 四、電影理論。道利·安祖著。陳國富譯。志文出版社出版
- 五、電影藝術面面觀。史蒂芬遜等著。劉森堯譯。志文出版社出版