

影视化场景组接的艺术——从场景蒙太奇的角度分析电影《看不见的客人》

成蕊彤

中南财经政法大学, 中国·湖北 武汉 430073

【摘要】本文从“场景蒙太奇”的角度系统性分析西班牙剧情电影《看不见的客人》，这种手法在电影电视、影视美术剪辑当中出现率较高。通过全方位介绍该经典电影，从场景蒙太奇依次分析影片的场景调度、整体节奏和叙事方式等层面，以此对场景蒙太奇展开深入探讨。以点带面，将其在不同影视剧作场景中的应用逐一列举出来，再进行扩展，讲析其对现阶段互联网时代全体创作所造成的影响。

【关键词】影视化场景；组接艺术；场景蒙太奇；《看不见的客人》；探究与论述

The art of Film and Television Scene Assembly – an Analysis of the Film Invisible Guest From the Perspective of Scene Montage

Ruitong Cheng

Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan, Hubei, China 430073

[Abstract] This paper systematically analyzes the Spanish plot film invisible guest from the perspective of "Scene montage", which has a high incidence in film, television and film art editing. By introducing the classic film in an all-round way, this paper analyzes the scene scheduling, overall rhythm and narrative mode of the film in turn from the scene montage, so as to carry out an in-depth discussion on the scene montage. From point to area, this paper lists its application in different film and television drama scenes one by one, then expands it, and analyzes its impact on all creation in the current Internet era.

[Key words] film and television scene; Group connection art; Scene montage; Invisible guests; Exploration and discussion

1 场景蒙太奇的基本概念

以卢米埃尔兄弟首次使用摄像机记录火车进站的源头为起点，世界电影经过了许多不同的阶段才呈现出现在的样子。随着技术水平的日益提高，以及电影本体的更新换代，在大量影像实践的积累下，才有了我们所熟知的蒙太奇，这个概念可谓是划时代的开端。对于蒙太奇其本身包含了画面的剪辑以及画面的合成两个模式，实现对于不同的镜头进行结合，会产生各个镜头自身存在的意义，其最早被延伸达到了电影的艺术模式中，后来不断在视觉艺术等产业当中得到了大量的使用。

在俄语中，蒙太奇是“montage”，通俗地讲，我们常说的剪辑就是蒙太奇。但在实际应用时，一些电影人采取创新性镜头组接、自我艺术创造等手段，逐渐以点带面，使蒙太奇体系变得越来越丰富。比如心理蒙太奇、平行蒙太奇与象征蒙太奇等等，大部分熟悉影视的人就比较熟悉这个词汇了。但在以上手法中，有一种是我们很少提到的，不论影视实践还是理论研究，从客观角度来说，影视艺术的空间组合概念是因为它的存在才诞生的。这种表现形式在影视美术领域的符号化概念中占据着关键地位，即场景蒙太奇。蒙太奇本身包含了画面的剪辑以及合成两个体系，不同的镜头连接在一起的时候，会产生各个的镜头在单独存在的适合不具备的含义体系，著名的电压学家提出，将队列的镜头进行有效的衔接，自身的效果不是二数的和，而是超过二的效果，通过蒙太奇的使用让电影本身具有很大的自由，甚至可以和实际的生活时间和空间差异的专属于电影的时间和空间，蒙太奇可以产生和演员动作以及摄像机的动作之外的第三种动作模式，直接影响了影片的节奏，早在电影问世之后，美国导演，特别是美国的格里菲斯，注

意到自身电影蒙太奇的作用，后来苏联导演当中库里肖夫、爱森斯坦和普多夫金等相继探讨并总结了蒙太奇的规律与理论，形成了蒙太奇学派。

2 场景蒙太奇在《看不见的客人》影片中的实际应用

影片开始用夜内城市外景的拼接，设计了一系列的空镜头，富有悬疑感的音乐萦绕耳畔，这样的环境氛围悬念大，还会让观众感到紧张。随着女人下车入楼，镜头转到了内景实景，用主观引导的手段，辅以内景，把环境不断的深入，一直让观众看到故事的发生地所在；男主人公多里亚的房间——一个室内空间，一个完全的内景实景环境。该场景调度模式常被用于影片制作当中，在如今的转接模式、电影美学中变得越来越流程化。

随着男主人公和女律师开始进行对话，基于记忆的闪回镜头介入，环境变成了外景实景。在类此镜头的多次组接下，很快就把过去和现实拼接在一起，实现对回忆场面的还原，显著增强了影片的紧张感、悬疑感。

紧接着，一种贯穿全片现实线的对话式正反打镜头映入眼帘，场景转到屋内，除了叙事功能出色外，会让观众的视听效果更接近于现实，大大提高了影片的艺术水平。突然来了一个黑幕，回忆环境取代了现实，这是男主人公的过往，将现实与过去双重时空的双线叙事表现得淋漓尽致。在回忆里，车内到车外的场景转移是由丹尼尔及一对男女的车祸开始的，车祸中丹尼尔意外身故，将公路外景、夜内湖边的外景实景有效拼接起来。沉车后，男主人公抱头忏悔，场景又再次被拉回现实。此时过去场景的切换以女主人公劳拉展架，故事开始在

过去线上呈现双线叙事,事实上是用到了一种交叉蒙太奇的手法。此时场景的切换效果是在多个环境中进行的。当劳拉来到丹尼尔父母家中维修车辆的时候,我们先看的是外景场景,随后到显示场景,持续切换。然后在丹尼尔父母家中内景实景的故事发展都是在说女主人公。女主驶离后,影片环境又回到男主这边。公司、家庭和天台这些内外景、虚实景的相互穿插,观众看到的一直都是人物在回忆。律师活动的出现,让我们回到现实,彻底脱离了回忆部分,以第三人称视角对影片中的案件进行分析。视角、时空的切换都是按旁边和故事线完成的,这样场景拼接起来才不会让人感到生硬,大大增强了影片的流畅性。

在该影片当中,过去和现实的环境、场景一直在变,导致原本的时间线彻底被打破。通过改变叙事结构,影片环境、场景的分切处理得非常细致,且复杂度较高,加快了影片节奏,增加观众的悬念,在镜头的环切作用下,人物性格的差异性就表现出来了。

多里亚在出席颁奖晚会后与丹尼尔父亲进行了一段对话,这个场景应该是让很多观众难以忘怀的。但还有更精彩的,即丹尼尔父亲把打火机扔到了水池里,水花四溅,场景切成汽车、丹尼尔都在下沉,该场景从侧面折射出男主的掩饰和焦虑,身为人父的他内心是非常愤怒的。随后,叙事有了新开始,以两段案件之间的关系切入,对它们之间的内心逻辑进行介绍。

此时,观众看到了司机在进行勒索,再次进入回忆的场景,离真相越来越近了。从火车到室外,电梯到走廊,走廊到房间,主人公的行动都有相应的场景呼应,由外景变成内景,环境越来越封闭,并且拼接非常迅速,流畅度高,使得观众的观感进一步提升。一直到丹尼尔父亲出现在酒店的房间里,案件分析到了关键阶段,这里最值得夸的是构图光线的运用手法。用了很多种不同的蒙太奇手法,视听体验极佳,悬念感也很到位,是对电影剪辑艺术的一次大胆尝试,在这种组合手段的应用下,场景蒙太奇的叙事积淀、剧情推进效果变得愈发突出,分别从视觉化、内核传达让影片变得高度完善。

在剧情发展、场景切换的相互作用下,采取氛围塑造的方式,使观众随着女律师的谎言编织,连着男主人公多里亚都被蒙在鼓里。随后,影片开始从丹尼尔父亲的角度,通过切换其行动场景,辅以现实中内实景的相互较差,强化了影片的叙事功能。而下一场景的切换更有意思,采取假设式的人物形象对调方法,用新方式闪回回忆场景,让情节、环境更加丰富,冲击观众的感官,将视听推到高潮,此时已经能够看到真相了。男主人公的行为让人感到意外,重复切换片头的场景,基于人物动作、场景环境等,将多里亚的人物内心、逃罪行为揭示出来,如此男主和女律师的猜忌、反猜忌就到了巅峰。

在两人激烈对峙时,摄影师一直在拍女律师,这个时候人物关系的强弱就非常巧妙了,此时现实时空中主人公就是女律师。通过人物的主观镜头,影片环境切换至楼外向内视,镜头逐渐脱离多里亚的房间,推向丹尼尔父亲所处的房间,再到房间内景,将双方的对峙关系表现出来,增强气氛的紧张感,很明显二人是限制与反限制的关系。此时场景切换后,是在为下一步的情节突变做准备,换言之,场景拼接就是推动影片情节发展的媒介。

最后,在女律师的施压下多里亚还是上了当,承认情妇劳拉确实是自己杀的。而这个时候,影片里女律师是嵌套在一个浴缸里,处于屏幕的左侧,这样人物形象就变了,似乎在预设人物形象要发生变化,这一幕就值得引人深思;处在右侧的是多里亚,人物虚化,就像没有秘密了,此时电话响起来了。这个电话是谁打来的?突然响起的插曲,让观众更加好奇。

原来是律师打来的电话,女律师离开后,观众看到的就是律师、男主和女律师,不断的切换,让剧情更加紧张。剧情高潮来了,这也是场景切换的高潮所在,多里亚发现女律师知道了自己全部的事情。彼时的女律师正和丹尼尔的父亲在房间里拥抱,原来,她就是丹尼尔的生母,两人本就是夫妻。恰巧,这一切都被多里亚看到了。两方人物的场景切换一方面解释了案件的真相,另一方面男主和丹尼尔父亲的地位、立场变得更加微妙,现在占据主动权的已不再是丹尼尔了。突然古德曼律师来敲门了,这才是真正的女律师,多里亚这才大彻大悟。同一时段的另外一个场景,丹尼尔父亲报了警,还专门进行录音。

小结

影片虽然在现实时空中将几个简单的街景、内景在一个简单的房间中拍完,但通过多角度的记忆回溯,却有效拼接了一系列人物臆想、外景画面等,而且分切得刚刚好,精妙且细致,原本只是一个单一的情节线,拼接后却让人开始想象,增加了情节线的复杂度。对于看不见的客人本身在现实的时间段当中只是简单的几个内景和街景,并且大部分的情节都会在简单房间当中,但是影片当中基于多角度的记忆回溯体系,实现将很多外景的画面和任务当中的虚拟画面进行拼接,实现分切细致,但是并不破碎,将一个非常简单的情节体现得悬疑感很重,并且影片开始自身通过蒙太奇的手法多次使用,从场景拼接的角度进行分析,使用其自身特有的艺术价值和模式,实现提高影片自身的吸引力,影片当中也有很多精妙的构图和完善的光影条件的使用,自身黄金分割和前后景的多次使用,所以无论是从场景蒙太奇还是影视拍摄美学,都对于整体影片风格的构建可以推动作用进行考虑,本身是一部值得我国电影产业以及创作人员学习的优秀影片。

在当下的现代化的影视作品体系当中,几乎所有的电影当中都会使用蒙太奇的方法进行拍摄,自身在多个类型当中都具有充分的应用,短视频,微视频以及中视频,其自身的场景切换的艺术模式和手法都是基于蒙太奇这一模式开展的创造和拓展分析,场景的切换以及环境的跳跃,创作人员本身都用近乎无痕顺畅的镜头进行设计和跳跃化的剪辑,基于不同的模式和手法勾勒出了一中特别的视觉效果模式,其本身也是这样一个个的视觉个体进行体现,在无形当中全面丰富了当代影视的表达模式和手法。

致谢

通过这段时间的学习和实践,本次毕业设计已经即将完成,这就意味着大学四年的生活也接近尾声。本次毕业设计,从选题到完成整个论文的写作,求知的过程中真正进入了一个自己了解甚少的领域,并在这个过程中获得成绩,其过程是非常艰辛的。

本论文的撰写过程也遇到了很多的困难,而这些难题并没有终止我对于该领域的探索。而其中最需要感谢的就是老师给予研究的方向,没有老师的帮助,又如何能够在这次课题的研究之中取得长足的进展和实质性的突破。

参考文献:

- [1] 评析欧美电影视听语言的特征表现[J]. 李岩. 电影文学. 2013(05).
- [2] 视听语言的创作心理与个性化表达[J]. 汤旭坤. 今古文坛. 2022(07).
- [3] 被遮蔽的真实——浅析《风中有朵雨做的云》视听语言[J]. 秦海心. 声屏世界. 2020(22).
- [4] 动画专业视听语言课程建设与教学方法研究[J]. 时枫哲. 现代交际. 2021(15).
- [5] 《坠入》——关于一场声画盛宴的视听语言分析[J]. 刘晨曦. 新闻研究导刊. 2019(23).