

首 页   新闻快报   学术会议   组织机构   专家学者   学术刊物   重点学科   课题奖项   教育技术史   比较研究
 学习科学   课程整合   资源建设   远程教育   教育信息化   媒体艺术   教育游戏   本科教育   研究生教育   论 坛

→您的位置：中国教育技术学科网»媒体艺术»视觉思维与画面语言

输入关键词，查找本站内容

字体：小 中 大 | 打印 | 推荐

视觉思维与画面语言

内容编辑：王娟 / 网上发布：2007-9-17 / 已经查看：10254次

内容提要：电视作为视听艺术，重视具体形象对人们视觉感官的刺激与调动，重视通过形象塑造达到对观众情绪的激发与感染。创作者没有和欣赏者直接见面，但却能通过他的作品传递出他的情感和意识信息；欣赏者也没有和创作者直接见面，但却能从他们的作品中获取这些情感和意识信息。这种信息交流是经由画面语言沟通的，是通过视觉思维完成的。本文试图从理论和实践两个方面阐述，人们的视觉思维有待觉醒，我们的画面语言有待加强。

电影初期，美国导演格里菲斯发明的“特写”，曾遭受到制片人的反对，也为当时的观众所惊奇，对脸的特写他们惊叫，“为什么没有了身子，他的脚到哪里去了”。但终于这种“特写”的表现魅力，战胜了观众追求逼真的幼稚，成为现今电影、电视不可缺少的超越时空的表现手段。这是人类视听文化的进步，是人们电影意识的提高。然而，在电影发展近百年，电视进入千家万户的今天，虽已无人惊叫眼睛的特写缺鼻子少嘴巴。但是，仅仅把它当成景别的一种变化，而不能把深刻的意念涵纳其中的创作者有之；仅仅把它看成一双明亮的眼睛，而不能体味其中流露的情感的欣赏者更有之。“我们的眼睛正在退化为纯粹度量和辨别的工具。结果，可以用形象表达的观念就大大减少了，从所见的事物外观中发现意义的能力也丧失了。这样一来，在那些一眼便能看出其意义的事物面前，我们倒显得迟钝了，我们天生具有的通过眼睛来理解艺术的能力沉睡了。”美国著名艺术心理学大师阿恩海姆的这段话，并不是在否定人类的进步，他是在唤起人们对视觉认识的觉醒，让人们进一步去发挥和发展视觉本来就具有的积极探索和主动选择的思维功能。无疑，这对创作者和欣赏者都是至关重要的。

一、视觉思维与画面语言的读解

心理学和脑科学的研究表明，人的视觉具有认识能力、理解能力和把握本质的能力。这说明，视觉具有思维的一切本领，或者说视觉的理性本质就是思维。视觉思维并不神秘，也不那么复杂。只是由于我们习惯于依赖语言（文字）的提示，而不自觉地生成一种视觉惰性，才渐感生疏。下面的例子可以进一步说明这个问题。这是一个简单图形，但未必一目了然。在没有视觉思维和语言提示的情况下将一筹莫展。但是，当被提示为：“这是一个直卧的矩形体”时，于是一个富有生气的，平直稳定的向远处沿伸的楼道形象便油然而生；而当被提示为：“这是一个被截去顶角的棱锥”时，于是一个显示古老文化的，稳定高耸的埃及金字塔的形象便展现在面前。事实上，即使没有类似的语言提示，靠启动并且活跃视觉思维，这样的读解也未必不成。因为，视觉本来就具有从所见的事物外观中发现意义的能力。我们有必要也有可能去唤醒用眼睛理解艺术的能力。

如前所述，我们的视觉不是纯粹度量和辨别的工具，更不是只能机械复制的照相机。任何智能正常的人，只要举目看去，都会体察到：我们的眼睛可以“视而不见”，更可以“我行我素”，想看什么就看什么。这说明，视觉形象永远不是对感性材料的机械复写，而是对现

[理论探讨]   中国高校教育技术学科综合竞 ...
 [新闻快报]   中国教育技术协会2008年征文通知
 [研究生教育]   教育技术学硕士研究生招生变 ...
 [资源共享]   CSSCI来源期刊（2008—2009年）
 [新闻快报]   第二届国际信息技术研讨会（ ...
 [专家学者]   汪琼 教授
 [专家学者]   祝智庭 教授
 [就业展望]   徐州师范大学2008年人才招聘
 [课题奖项]   全国教育科学“十一五”规划 ...
 [教育技术史]   思辨中演进的教育技术学（上）

- 浅谈以建构主义学习理论为基础指导网络课程设计 (2)
- 浅谈以建构主义学习理论为基础指导网络课程设计 (1)
- 数字化生存与人性化思考
- 基于计算机网络的“自适应式远程教育”模 ...
- 自我解释策略在网络学习环境中的应用 (2)
- 自我解释策略在网络学习环境中的应用 (1)
- 情感——网络教育中不可缺少的组成部分 (3)
- 情感——网络教育中不可缺少的组成部分 (2)
- 情感——网络教育中不可缺少的组成部分 (1)
- 关注动画及网络文化艺术创作 (2)
- 高校网络非线性编辑系 ...

实的一种创造性把握，它把握的形象是含有丰富形象性和创造性的美的形象。很明显，这种创造性把握产生于视觉思维和它的理性判断。因此可以断然，没有视觉思维，就没有进一步的形象思维、画面思维乃至电影思维，因而也就不可能构建赖以传达思想和表达情感的画面语言，也就没有影视艺术。

电视作为视听艺术，重视具体形象对人们视觉感观的刺激与调动，重视通过形象塑造达到对观众情绪的激发和感染。因此可以说，电视画面作为视觉对象，它是创作者与欣赏者交流的桥梁和纽带，同时也是思想和情感信息的载体。创作者没有和欣赏者直接见面，但却能通过他的作品传递出他的情感和意识信息；欣赏者也没有和创作者直接见面，但却能从他们的作品中获取这些情感和意识信息。这种信息交流是经由画面语言勾通的，是通过视觉思维完成的。视觉思维可以使我们从画面语言中汲取更多的信息和把握更深刻的本质，视觉思维的过程就是对画面语言的读解过程。明确地说，画面语言要靠视觉思维读解。

二、画面语言与视觉思维的编码

画面作为影视艺术的语言，它产生于对画面的构建和组接。画面中的形式元素和构建形式，无不具有某种象征和蕴含着丰富的表现力画面中的每一个形象更有它特定的放射网络，都会辐射或折射出许多前因后果，以及必然和偶然的联系。看得见的是形式和形象，看不见，但却是可以为视觉思维所把握的是它们放射的“潜能”。而当一个形象与另一个形象组合时，又会因其相互作用（吸引或排斥），而激发起人们多方位、多层次的想象和联想，从而产生出超越具体形象的，产生于画面内在关联性的内涵和外延。可见，电视画面不再是事物的单义再现，电视画面的效果是双重的，甚至是多重的，是一种具有感染价值的美的现实。电视工作者的职业意识，更在于重视和发挥电视画面再现具象和表现意象的结合。

被称之为第五代导演的张艺谋，由于他坚实的摄影基础，对构建画面语言见解独到。他主张“构图取单纯，不取复杂”。反映在他的电影作品中，其画面语言单纯而不乏味，简单却内涵丰富。他在处女作—电影《一个和八个》的摄影中，标新立异。以黑、白、灰色调创设严酷的气氛，以不完整和破碎的构图表现战争环境扭曲的心灵，创造了一种震撼人心的效果，成为揭开第五代导演登上历史舞台的序幕：在电影《黄土地》中，则以黄土色调和完整、平稳的画面去表现黄土地的凝重、博大，抒发了创作者对中华民族的爱，成为第一个走向世界的经典之作。

画面的组接是在电影意识支配下，参与视觉思维由蒙太奇技巧完成的。前苏联导演爱森斯坦，基于画面的外在关联性，对格里菲斯建立起来的剪辑结构进行了深入的理论研究。他认为剪辑结构不只是为了说明故事，而且还要解释，并从中得出理智的结论。他说“两个结合镜头的并列并不是简单的一加一，而是一个新的创造”。电影史上著名的“库里肖夫效应”更从实验上进一步证明了“最重要的不是某个镜头拍了些什么，而是在银幕上一个镜头是怎样替换另一个镜头，它们在时间顺序上是怎样构成的。”

张艺谋导演的电影《红高粱》曾被世人公认为是“一首具有特殊和高超艺术魅力的，歌烦自由的史诗。《红高粱》的成功，不仅在于思想的自由放纵、热烈浪漫，更在于全新的电影意识和对画面语言的执着追求与熟练运用。不难看出，《红高粱》对人性歌颂的主题，不是说出来的，更不是喊出来的，而是通过流动的画面和画面中那些被形象化的形象表现出来的，是由视觉选择和理智抽象（抽象不意味着看不见、摸不着，抽象是在普遍中见出一般的过程）出来的。创作者通过画面思维，用画面语言把深刻的内涵编码在他的作品中；欣赏者通过画面语言，用视觉思维把这种编码解读出来，从而达到信息交流和思想构通的目的。

由此看来，画面的功能远不只它的客观纪录性（对客观现实的复写、再现），对它的退真自然也不是艺术家的唯一追求。作为影视艺术家的最大追求，莫过于画面的主观揭示性（在再现基础上的表现，通过看得见的表现那些看不见的）。因为它才是影视艺术的灵魂，它才是影视艺术之魅力所在。

三、电视片也要讲究画面语言

虽然，一些电视片，特别是电视教学片的内部结构的主要线索是语言文字，但它们仍然必须以画面为基础，在与画面对位中完成连接和结构全片，达到表现主题的目的。所以同样要讲究画面语言，用一定的画面语言去说明问题和揭示深层的含义，给观众（学生）创设思的氛围和留下想象的空间。

大连电视台马世顺同志编制的电视片《安得广厦》曾在社会上引起反响，作为电视片它所以能引起观众多层次、多涵义的联想和想象，显然不只是因为它那深刻而富有哲理的解说，基于作者对“广厦”的认识和对“安得”的理解，就画面语言的熟练运用也不乏成功之作。在电视教学片的编制中，笔者曾用这样的画面结构开篇点题：地面上狂风劲吹、树动山摇；天空中乌云密布、电闪雷鸣……。突然，一道巨大的闪电划破长空伸向远处高耸的烟囱。镜头推进，一个装备完善的避雷针的特写点出了主题，并被登在上面的片名《静电场中的导体》进一步强化。这是一段近乎戏剧性的开头，既可以很快抓住学生的注意力，又可以简单明了地点出主题，收到了比较好的效果。在电视教学片《永动机能制成吗？》一片中，在对列出一些永动机的设计不能付诸实践之后，笔者设计了这样一个镜头：秋风吹动窗门，桌面上的烛光熄灭，未完成的图纸也被掀动落地；地面上一张张、一团团丢弃的图纸。镜头的长度仅有6秒钟，却能说明“永动机的幻想注定破灭，永动机的设计无一可行”的主题，而且没一段陈词，不仅结构紧凑，还可以给学生留下想象的空间，有利于学生思维能力的培养。

可见，即使是电视片，甚至是电视教学片、仍然需要一定的，含义深刻、结构新奇的画面语言。电视片的艺术性需要提高，电教片的艺术性不可无。

（大连理工大学电教中心 慈维新）

[【资料】](#) [【短消息】](#) [【订阅】](#) [【收藏】](#) [【我要发布】](#) [【评论】](#)

