

试论影视教材创作的空间造型

叶萝兰

随着教育的不断深入,影视教材作为教育媒体中的新兴的一员正日益显示出它的勃勃生机,可以毫不夸张地说,是否拥有一定数量和质量的影视教材是衡量一个国家教育水平的重要标志之一。越来越多的从事影视教材创作的人们,潜心研究孜孜探求其创作的规律和技巧。本文试以空间造型这个角度,就教于前辈及同行。

(一)

众所周知,影视教材是根据教学的要求,用影视图像与声音去呈现教学内容,并且分别用电影胶片,电视录像技术进行记录、贮存与重放的一种视听教材。它具有明确的教学目的,贯彻一定的教学原则和教学方法,特别是它有着特定的教学对象,这一切,使影视教材与其它的影视片种相区别开来。然而,影视教材毕竟出自影视之门,因而,它又与其它影视片一样,经视听结合这么一个特殊的表现手段来达到传授知识、输送信息、提高教育质量的目的。视听结合就是在银幕、荧光屏的二维平面上,以光作画,以镜头的运动创造出同现实生活几可乱真的“三维空间的幻觉”,在这里千姿百态,绚丽逼真的画面——视觉因素,声情并茂、循循善诱的语言——听觉因素,相依相存、融为一体,画面为表达教学内容提供生动直观的图像,语言则在画面图像的基础上解释补充,抽象概括。视听结合,使教学内容得到了充分的准确的全方位的表达,大大增强了教学的感染力;视听结合,使学生接受的信息量和记忆的牢固程度都远远超过单项感官接受的效率;视听结合,促使学生的思维向着更广更深的层次发展,提

高发散性、创造性思维能力,使学生在浓厚的学习氛围中,智慧的火花得以充分的再现;视听结合也是影视教材区别于其它教材的显著特点。

然而,在当前影视教材的创作中,对于“视听”——这个影视教材特有的得天独厚法宝的开发是大大不够的,对于视听结合优越性还有待进一步加深认识,特别是对于“视”的巨大潜力还企待人们去研究和探索。

在传统的教育中,教师凭借教室这个有限的空间,以语言讲授(文字)、教科书(文字),板书(文字)向学生传授知识的。如果说过去的教师这样的说和写便算上了课,那末现在就不行了,他除了满腹经纶外,还必须借助现代化的视听工具,广泛地形象地把最新信息介绍给学生,在这一点上,我相信大家可以达成共识。然而,在影视教材的具体创作中,或者说在创作的指导思想上有不同的认识。其中有些同志认为,教学主要通过教师在课堂中的讲授,那么影视教材的创作,就应该将语言(教师讲授、解说词、字幕等)为主要表达手段,以画面作为语言的陪衬,更有甚者根本不考虑画面的作用,满足于拍摄课堂实录课。搞课堂搬家,文字搬家。课堂实录这个形式,对于教师缺乏、疆域辽阔,急迫需要大面积教育的我国国情,无疑是积极的行之有效的教育措施之一。但是,随着现代化建设的飞速发展,这种课堂搬家实录形式越来越不能满足于求知若渴的社会需要,有学生尖锐地说:“看这种光讲不动的实录课,还不如去听录音。”甚至在电视教育中,出现了一种电视病,就是一坐到电视机前上课就头昏眼花直

打瞌睡。究其原因,涉及教材组织、教师素质、录像设备……等等,但是,还有一个很重要的原因就是忽视了影视教材的“视”的作用,也就是画面的作用。

美国美学理论家鲁道夫·爱因汉姆曾警告说:“……我们忽视通过感觉到的经验去理解事物的天赋。我们的概念脱离了知觉,我们的思维只是在抽象的世界中运动,我们的眼睛正在退化为纯粹度量和辨别的工具。结果,可以用形象来表达的观念就大大减少了,从听见的事物外观中发现意义的能力也丧失。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,而不得不去求助于我们更加熟悉的另一种媒介——语言。”最老的法国电影导演之一阿倍尔·冈斯在回答法国《电影手册》杂志的一位编辑的问题时说过:“一般俏皮话,在无声末期,我们已经接近掌握能表明意识变化的武器了。然而我们却让这种武器生了锈,尔后我们很快就发现,在地球上语言并非常常取胜,赢得战斗的不是演说家。由于画面没有得到充分的利用,因而电影部分地丧失了自己的视觉力量,他声称,应当把这种力量还给它!不可否认,语言是人类最重要的交际工具,是人区别于其它动物的本质特征之一,正是语言所具有概括作用,使人类的抽象思维成为可能。然而,作为影视另一个特殊表现手段的画面,却有着任何语言都不可替代的作用。1895年12月28日当电影在法国巴黎卡普辛路4号咖啡馆的地下室诞生时,使观众喜爱、倾倒、惊愕、甚至弃坐而逃的是通过放映机架于银幕上的电影画面。当第一次特写镜头呈现在观众面前时,那“被割断了向观众微笑的人头”使观众大起恐慌。卓别林曾表示:我只要眉毛一动,就说五十个字更能表达感情。原苏联的电影理论家查希里扬则在《银幕的造型世界》中中断然地声称:“电影的成功成分就是视觉序列,也就是视觉所感受的画面。”

从信息论的角度看,影视教材较比传统教材先进优越的原因,是它具有很高的信息量,信息论的信息通道容量公式为 $C=f_b \log(1+P/N)$ 其中 f_b 为信道的频道宽; P 为信源功率; N 为噪声功率; P/N 为信噪比。我们知道声音的频带宽为 $20—2 \times 10^4$ 赫兹,而可见光(视频)的频带宽为 $3.9—7.8 \times 14$ 赫兹,因此,在同样信噪比下,视觉通道的信道容量比听觉通道的信道容量要高得多。

从生理学的角度看,人们学习对知识的掌握,是通过各感官(眼、耳、鼻、舌、身)把外界信息传递给大脑中枢而形成的。其中眼最灵,耳次之,人眼有400多万条神经纤维通向大脑,人耳则有6万条神经纤维通向大脑,人对外界的感受80%来自视觉,人生活活动的70%都与视觉有关,人们生活中最大部分的知识、经验都由视觉而来,无

怪乎有人感叹地说,人生最大的缺陷是瞎眼。

从心理学的角度看,人的视觉决不像照相机一样客观被动地接受外界的形象刺激,而是在大脑的统筹下,有目的的、有意识的观察周围了解世界,时刻好像都有一只无形的手指在指挥着我们的眼睛该看什么,不该看什么。另外,视觉的过程还和一个人过去的经验和认识发生联系,这一循环往返可以使人从视觉的过程中产生概念,产生判断,从而得出理性的结论。有这么一个影视例子。作者只在画面上安排了一个吸烟人的剪影和袅袅上升的烟云,这个画面简略了吸烟人的脸,人们看到这个画面,绝对不会机械地认为这是一张黑脸,他们一下子就能感觉到这是一个吸烟人,并且仿佛看到了这个烟民干枯青褐色的皮肤,黄黄的牙齿,薰黑的手指甚至浑浊无神的双眼,由此得出吸烟危害人体健康这个结论。

由此,我们可以得出人的视觉在学习活动中起着十分重要的其它感官不可替代的作用,影视教材创作可以凭借画面,这个传输信息,递送知识的载体,与文字语言相互结合融为一体,以取得最佳最优化的教学效果,一个影视教材的创作者应该、必须重视视觉语言在人的学习活动中的重要地位,应该、必须致力于开拓挖掘视觉语言丰富潜在的表现力。

(二)

在影视教材的创作中,经常会遇到这样一些同志,他们勤勤恳恳踏踏实实苦苦思索着这个镜头的处理,那个画面的安排。他们认为,只要以认真严肃的态度对待每一个镜头,就能摄制出高水平的影视教材。我们知道,影视是采取空间形式的时间艺术,无论多么复杂的内容,细微的神情、高深的哲理,最终均将落实到镜头画面空间之中。作为一个影视教材创作者认真处理好每一个画面是最基本的要求。但是,仅仅达到这一点是不够的。大家知道,影视与绘画、摄影、雕塑等等空间艺术的区别在于它的运动性。对于绘画、摄影、雕塑等等空间艺术作品,人们可以佇立欣赏、反复观察、仔细品味作者从生活中捕捉提炼的瞬间造型的内涵。而影视作品则不行。它是“一次过”的艺术,它以一秒钟二十四格或二十五帧画面的速度向观众呈现所要表达的内容,它使观众从即逝而过画面的积累中领悟到编导们所要传输的信息。它利用人们“视觉暂留”的生理特点,使一个个人和物在画面中“活动”起来,还利用摄影、摄像镜头的不同形式的运动(如:推、拉、摆、移、升降等等)拍摄出不断变化着的多构图的动态画面。请注意,这里,我只是讲了在一个镜头内的画面运动。也就是摄影、摄像机不间断地连续摄取一段画面内的变化。然而,影视教材与其它影视作品一样由多个镜头所组

成,而且,镜头与镜头之间不是机械的堆砌,它是按照教学的需要,用蒙太奇技巧把编导摄制人员辛勤拍摄的一个个画面,一组组镜头组接成有机的整体。在这里,我们要强调的是“整体”这两个字。也就是说,对于影视教材本身来说它是完整的,它的画面形象是通过教材整体本身来完成的,但是对于一幅幅画面,单个的镜头来说,它们各自作为教材中的一个组成部分,可以完整也可以不完整,它们的画面构图也是如此,可以按传统的法则采用封闭性构图形式,也可以是不完整的甚至开放性的构图,这么多完整或不完整,封闭或开放的画面处理,按统一的构思,用蒙太奇技巧组接起来,成为一个完整的动态的影视教材画面构成系统,形象地准确地完成所要传播的教学内容。所以,对于影视教材的创作者来说,光在一个一个镜头画面上下功夫是不够的,我们提倡要有完整的画面构思,只有在全局在胸的前提下,认真对待每一个镜头,每一幅画面才能摄制出高质量的影视教材。

为此,我们应树立空间造型观念。所谓的空间造型就是在影视教材创作中,从教学内容入手,通盘构思整个教材的整体空间造型,使影视教材的画面脱离“翻译”、“复制”、“图解”之嫌,真正参与教材的创作,成为名正言顺的创作主体之一。

1. 使空间造型以结构的意义加入创作。

影视教材的创作和其它影视作品一样具有综合性。它的综合不仅仅是指拍摄阶段各个部门之间的综合合作,而是指从一开始创作酝酿构思阶段时,编导者就应该充分调动影视一切表现手段,特别是要把空间造型以结构的意义加入影视教材的创作。

每天晚上中央电视台“广而告之”栏目中不乏这方面的生动的例子。比如有一个《两瓶酒》,讲的是一老头送两瓶酒给一男子,要求帮助他解决子女工作,该男子把这两瓶酒又送给一女子,求她帮助解决住院问题;这个女子又将两瓶酒送给别人解决孩子入托问题,几经周折最后这两瓶酒又送回到了老头手中(求其解决房子问题)。整个小段只在最后老头说了声“呀?”其它全部用画面说明问题。还有我曾在某报看到过一篇文章中列举的外国洗发水广告,用了用这种洗发水后,从画框的四周伸出无数手来帮他搔头上的痒痒,使他舒服无比。试想,如果空间造型不是从一开始就加入创作,怎么可能出现如此忍俊不禁的效果。

又如:科教片《点穴治难疾》。这是一部介绍青岛崂山医院发扬祖国传统医术取得成果片子,青岛崂山刚好与聊斋的崂山道士同乡,倒底如何来结构这部影片呢?作者没有走崂山的美景、神仙之老路,而是独出蹊径,在空

间造型上下了功夫,一开头就是一只手——手指的大特写,这只手指用力一点,磅秤指向60公斤!如此有力的手是医生的手,医生的手干什么?点穴!用祖国传统的点穴医术来为病人治疗顽症,这手指有力的一点,真是此时无声胜有声,不但巧妙地点出了主题,而用以其独特的空间造型深深映入观者的心田。应当指出,以上空间造型的编排,是编导们在构思酝酿时就规定的,如果设想一下,用滔滔不绝的语言来描绘以上的一切,那么我们将看到的是另一码事了。

2. 在影视教材的创作中对空间造型要总体安排。

在目前我们所接触的影视教材创作题材,因教学要求,时间,经费器材等等原因,一般采用较之其它片种比较简单的摄制形式。尽管这样,我们对于不同学科、不同内容,不同主题的影视教材的空间造型形式均要有总体的安排。

在电视教材《美术构图·话说均衡》中我们对此作了一些初步的探索。在编制该教材前,我们摄制人员有一个共同的想法,就是《话说均衡》不能仅仅停留在“话说”上。记得一位美学家曾这样说:最好的艺术,不呈思想之态,不作抒情之状,而把这一切都凝注于一个浓烈的外显。当教材主题意念明确后,我们就着手对全片的造型形式作总体的安排。(1)由于本片的目的是向学生传授美术构图知识,因此,拍摄造型的总体原则是镜头的构图要规矩、均衡,要严格按照教学的要求进行镜头的处理,凡是定义、教学的重点难点,尽量用字幕配合语言加深学生理解,对于特技的运用,则应慎之又慎,绝不允许脱离教学内容要弄技巧。在拍摄美术作品时,尽量反映作品的原貌,只有在教学需要时,才作必要的镜头运动。(2)全面安排空间造型。本片的特点是美术作品多,我们从浩瀚的美术资料中,精选出最能反映教学内容的作品。但是,如果全片都用美术作品那怕是最有名的精品充斥画面,那也准会把片子拍“闷”了,为此,我们有意识地组织了一些外景拍摄,还搜集了一些有关的影视资料编制到教材中来,起到如同美术创作中“通气”的作用。事实证明,空间造型的总体安排可以加强教材的可看性,协调影视教材的节奏性,错落有致的画面造型使观看的学生目不暇接,在视觉上造成一个个兴奋点,他们在起伏流畅的画面组接中,不知不觉地接受了知识。

3. 充分调动一切空间造型手段。

影视教材与其它影片一样有着影视所特有的空间造型手段。从技术上讲,随着科学技术的发展,影视技术手段越来越先进,它的本领越来越大,我们必须不间断地熟悉它、研究它,并且自如地运用这些先进的科技成果开

拓其在空间造型中的表现力,从艺术上讲,有润饰人像、描绘环境、创造气氛的光线;拨人心弦、富有感情的色和色调;还有经营安排对画面起组织作用的构图以及摄影、摄像的各种技巧和摄法等等。它们的作用各各不同,只有充分调动一切造型手段,使之确当妥贴地发挥作用,才能开掘出全新的视觉效果。例如:在电视教材《富有特色的上海幼教·自然角》中,编导采取了老师介绍,幼儿活动跟踪,举例,实拍,内景、外景一系列的处理后,到了第三点“在自然角的设立中,幼儿的智力发展了,思维想像力丰富了”这一段,如果再用老办法处理,似乎既缺乏新意又引不起观者的兴趣,且节奏也嫌平了一些,于是在空间造型上下了功夫。他们把这节三点的内容一分为二,前面一半,通过画面加上不同幼儿的画外音来表现:

画面:螃蟹特写

画外音:幼儿甲:“老师你看到过螃蟹的大小便吗?”

画面:透过鱼缸可看幼儿稚气的眼睛

画外音:幼儿乙:“金鱼怎么睁着眼睛睡觉?”

画面:窗台上的瓜子黄杨盆景

画外音:幼儿丙:“瓜子黄杨为什么冬天叶子不枯黄?”

画面:幼儿从鸡棚取出蛋,捧蛋思索

画外音:幼儿丁:“为什么老母鸡生下来不是小鸡而是蛋,妈妈生下的是人而不是蛋呢?”

这里通过四个幼儿画外音的“问”来表现幼儿的智力发展,但是如果一味地用画外音“问”下去,节奏又将疲乏,因此还得变换造型手法:

音乐起

画面:“儿童画”金鱼”叠字幕:“金色的鱼鳞像瓦片。”

画面:儿童画“蜗牛与电视机”

叠字幕:“蜗牛的触角像电视机的天线。”

画面:儿童画“蝌蚪”叠字幕:“蝌蚪伸出二只大钳,多像指挥家!”

造型形式的变化,给影视教材带来了视听的美感,带来了节奏的变化,带来了良好的收看效果。

当代美国著名导演弗朗西斯·福特·科波拉曾说过:电影不仅是花几个法郎就能看到的一场活动画面,它的意义要大得多。它将越来越成为集体的意义,成为把我们大家联结在一起的纽带。随着教育的不断深入,随着影视教材空间造型为更多人们所掌握,空间造型技巧被不断开发和运用,我们可以预言,影视教材的腾飞为期不远,我们的影视教材创作必将走向国门,走向世界。

美国公立大学的兴起

美国独立战争以后,殖民地时期旧的高等教育的观念受到冲击,一些著名人士要求政府建立国家大学。美国开国之初的六位总统都赞成设立国家大学,但是各州坚持自由发展,宗教集团也向政府施加压力。国家大学终究未能建立。

联邦政府办不成的事情,州政府未必办不成。自独立到19世纪20年代,美国出现了一批新建的学校,它们自称为州立大学,但这些院校很不正规,提供的教育也远低于大学水平。美国教育史家一致公认的州立大学是1825年开学的弗吉尼亚大学,它的创办者是托马斯·杰斐逊,他被称为“弗吉尼亚大学之父”。早在1779年他当选为弗吉尼亚州长的时候就设想把他的母校——威廉·玛丽学院重建为州立大学,但未能成功。他转而筹建一所全新的大学,经过近40年的努力,到了1818年,该州立大学才获得州议会的批准。这时他已76岁。弗吉尼亚大学的开办,标志着美国教育史上出现了一种真正由政府管理的,不受宗教统治的大学。它为新生的资产阶级政权培养了一批有用的人才。

(舟辑)