

隐喻蒙太奇在影视后期制作中的运用探讨

◎李亚男

摘要：随着经济社会的进步与发展，影视作品创作数量的不断增多，使得人们的艺术审美水平有了大幅度的提升，并对影视后期制作提出更高的要求。在这样的时代背景下，为了提高影视作品的艺术表现力和感染力，丰富影视作品的含义，加强对隐喻蒙太奇在影视后期制作中的运用变得十分重要。基于此，本文先概述隐喻蒙太奇的含义，再分析隐喻蒙太奇的应用，最后论述隐喻蒙太奇的运用实践与要求，希望能够对影视后期制作工作有所助益。

关键词：隐喻蒙太奇 影视作品 后期制作 运用

蒙太奇作为一种编辑影视作品的惯用方法，即是在不同的时空间，从不同距离和角度，以不同的方法将所拍摄的镜头合理地编辑在一起，以提高影视叙事的连贯性、平稳性，用以突出人物的思想、性格及行为活动特点。随着影视行业的快速发展，影视后期制作水平的提高，蒙太奇的种类和手法日渐丰富，为提高影视后期制作水平提供了支持。在这样的背景下，隐喻蒙太奇作为一种重要影视后期制作手段得到了广泛的运用，并取得了理想的效果。

一、关于隐喻蒙太奇的概述

当前蒙太奇手法的界定，学界没有给予明确的定论。关于隐喻蒙太奇，我们可以简单地将其理解为一种用于突出导演想要表达影视作品深层次寓意的一种含蓄、深刻、多变的蒙太奇手法。它是按照剧情发展的内在需要和情节刻画的外在需求，依托景物镜头直接呈现影视作品的主题和表达人物思想活动的方法。

具体来说，就是将两幅画面并列，以A比B，以此喻彼，按照一定的镜头顺序使之产生更加强烈的视觉冲击感，调动观众的注意力，冲击观众的心理，从而鲜明地呈现出影视作品的主题和人物的思想情感，以促进观众看懂导演的艺术表达意图。在运用隐喻蒙太奇手法时，决不能过于简单直白，也不能过于晦涩难懂，要做到恰如其分，自然含蓄，能依托人物形象和情节发展体现出影片主题。同时在刻画人物性格时，需要依托具体的任务行为展现人物性格特点，而不是过多依赖隐喻蒙太奇手法，避免出现形象脱离实际的情况，给人营造一种抽象理论的认知氛围，进而使观众产生审美疲劳和反感情绪。

二、隐喻蒙太奇在影视后期制作中的应用分析

（一）库里肖夫实验

我们在讨论隐喻蒙太奇的应用方法时，绕不开苏联著名电影导演列夫·库里肖夫所做的关于蒙太奇并列作用的实验。该实验不仅反映的是一种电影现象，也呈现出了人的一种心理效应，充分证实了不同镜头的组合拼接，能够呈现出多样化的艺术效果。基于蒙太奇构成的可能性、合理性和心理基础，库里肖夫认为电影情绪的反应不应当是单独镜头的内容，可以有多个画面的并列加以展示。而为了了解蒙太奇并列作用，库里肖夫给著名演员莫兹尤辛拍了一个面无表情の特写镜头。若只是单独观看这个没有任何表情的镜头，观众并不会觉得莫兹尤辛的演技有何高超之处，甚至觉得他的演技十分糟糕。但是将这个镜头以自然、含蓄、恰当的方式，分别编辑在一盆汤、一口安放死者的棺材、一个小女孩玩玩具狗熊的镜头中，神奇的视觉效果发生了。莫兹尤辛面无表情的镜头通过与这三个镜头进行有机组合，分别呈现出饥饿、悲伤及愉悦的情感，莫兹尤辛的“面无表情”有了更加丰富、深邃的情感，让很多观众认为莫兹尤辛的演技极为高超。由此可见，观众情绪的反应不是单个镜头的内容，而是多个画面的并列。正是基于库里肖夫的实验，使人们认识到蒙太奇构成的可能性、合理性和心理基础，并得出结论，镜头组合能够创造不同的艺术效应，影片的结构接触不是来自现实素材，而是来自空间结构和蒙太奇。

（二）经典案例分析

隐喻蒙太奇在影视作品中有很多成

功应用的案例，通过剪辑组合不同的镜头，在观众的意识中以抽象的方式植入情感，极大丰富了影片的含义，突出了影片的主题。如在经典影视作品《战舰波将金号》中，爱森斯坦在全剧的最高潮中，以迅雷不及掩耳之势将三个不同姿势的石狮的镜头组接在一起，塑造了“石狮怒吼”的形象，以此提高影片的艺术感染力，调动观众的思想情绪。特别是用躺着的石狮，抬起头来的石狮，前脚跃起吼叫着的石狮，隐喻广大人民群众对沙皇的残暴统治的憎恨，推翻腐朽落后农奴制度的意愿。

如在经典影视作品《罢工》的最后场景里，制作人员在枪杀工人的镜头中穿插了屠宰场杀牛的镜头，用以隐喻工人的生命像屠刀下的牛一样不值钱，充分体现了枪杀者残忍、暴力、血腥的黑暗面。如著名影视作品《摩登时代》的开头部分，制作人员通过将工人进入厂区工作和猪群奔跑的镜头并列呈现，给观众营造了一种极具幽默性的视觉冲击感，让很多观众情不自禁捧腹大笑。同时这个并列的镜头也隐喻了工人在资本家的长期的盘剥下，养成了麻木、机械的工作生活态度。

如在知名影视作品《日落黄沙》中抢银行的镜头中，制作人员引入红蚁吞噬蝎子的镜头，隐喻了物竞天择，弱肉强食，适者生存的强权世界，表达出导演对和谐稳定现实社会生活的向往之情。特别是红蚁吞噬蝎子的特写细节，更能吸引观众的注意，引起观众对现实社会生活的深度思考，从而从电影作品中收获更多的智慧启发。由此可见，隐喻蒙太奇手法的合理运用，能在突出影视作品主题，深化影视作品内涵，以及调动

观众的思想情绪等方面发挥重要作用,更加自然地提高影视作品的艺术感染力,推升影视作品的艺术造诣。

(三) 应用价值意义

隐喻蒙太奇作为一种编辑技巧和方法,能够广泛地运用于影视后期制作。在影片的拍摄过程中,涉及很多近似的隐喻长镜头,制作人员可以从影片的艺术表达效果出发,加强对隐喻蒙太奇手法的综合运用,使之在强化和凸显主题,引起观众注意,以及深化影片内涵价值等方面发挥积极的促进作用。比如在强化和凸显主题方面,制作人员可以通过毫不相干的两个画面产生新的含义,依托镜头之间的紧密连接,使不同的形象重新并列在一起,进一步提升影片的艺术形象表现力,以及唤醒观众丰富的内心情感和万千拨动的思绪;比如在引起观众注意方面,制作人员可以通过不同的场景赋予其不同的含义和作用,展示其不同的艺术价值与特色。特别是让每一个镜头都只呈现一定的内容,以此实现对观众的心理引导和情绪规范。借助一些特写镜头,将导演想要阐述的思想内容和表达的内心情感,以恰如其分、自然含蓄的方式传导出,更利于引发观众的情感共鸣,使观众对影片的思想 and 情感进行多层面、多角度、多方位的思考,使得观众收获更多的智慧启发;比如在深化影片内涵方面,制作人员通过运用蒙太奇突出某些特性的指向,加强人物的思想意识、情感态度及行为动机等方面的暗示,将影片艺术内涵完整地诠释出来,促进观众体会影片的情感表达魅力,深刻领悟影片的内涵意蕴。

三、隐喻蒙太奇在影视后期制作中的实践与要求

从库里里肖夫实验到蒙太奇手法的提出,再到蒙太奇艺术学派的建立,至今已有近一百年的历史,其对影视艺术效果的进步与发展发挥了重要的促进作用。当前影视导演群体依然重视隐喻蒙太奇手法的运用,对于隐喻蒙太奇的探索与实践也从未停止过,特别是随着影视创作思想观念的转变,剪辑技术手段的更新换代,使得影视后期制作有了更加长远的发展空间,

但也使其面临着前所未有的巨大挑战。虽然隐喻蒙太奇手法的运用,在很大程度上拓展和延伸了影视作品的含义,提高了影视作品的思想表达层次,但是由于其本身具有较强的主观性,较高的操作难度,一旦使用过度或是不得当,极易给观众带来一种生涩的观影体验,甚至引起观众对整部影视作品的反感与厌恶情绪。但基于隐喻蒙太奇在突出和强化主题,引起观众注意,调动观众情绪,以及引发观众思考和想象等方面的作用,即便其运用有千种万种的风险,也不能不可否认其在影视后期制作中应用的价值,特别是其所呈现出丰富影视作品的艺术内涵,提高影视作品的艺术表现力和感染力的作用。而要想在影视作品艺术表现中充分利用隐喻蒙太奇手法表达影视内涵,制作人员必须具备高超的专业技能和良好的思想素养,能正确认识隐喻蒙太奇手法运用的量和度,从而使影视作品变得丰富和谐趣,给观众营造更加适宜的情感氛围和思考空间。通过结合作品剧情的走向和情节发展的实际情况,合理科学使用隐喻蒙太奇手法,从而将影视作品艺术表现力提升到一个新的高度,以更好地激发观众的观影情绪,调动观众的思想情感,增强观众的观影体验。

四、结语

综上所述,隐喻蒙太奇作为一种影视剪辑技术,加强其在影视后期制作中的运用,能够突出和强化影视作品的主题,丰富和深化影视作品的内涵,调动观众的思想情绪。影视作品制作人员应当深刻认识隐喻蒙太奇的功能和效用,加强技法的学习和经验的积累,从而提升影视作品观赏效果,提高影视作品的艺术表现力和感染力,给观众带来良好的观影体验。

参考文献:

- [1] 姜扎根. 蒙太奇技术与影视修辞 [J]. 电影评介, 2008 (5): 63, 67.
- [2] 孙磊, 陈淑娇, 谭坤. 隐喻蒙太奇在影视后期制作中的运用探究 [J]. 美术大观, 2013 (6): 100.

作者简介: 李亚男, 1981年生, 女, 汉族, 河北唐山人, 艺术设计系教师, 工程硕士, 美术教育方向, 讲师。研究方向: 影视后期制作、装饰设计、中国传统绘画。