



電影藝術轉變視角？

每個人都愛聽故事。隨著十九世紀末科技的發展，盧米埃兄弟創造出第一部影視作品。二十年後，聲音與圖像的結合便形成了我們今日所了解的電影的樣子。電影，或電影製作，也被稱作第七藝術，具有娛樂、煽情、顛覆和質疑的能力。然而，電影作品的影響力真的大到可以改變我們的觀念視角嗎？我們所看的能改變我們的生活嗎？今天，我們將嘗試描繪電影對每個人的感知可產生的影響，從而討論這些問題。而何為答案？由你來決定。

影視製作需要精良的設計和團隊的協作。一個龐大的影視團隊由眾多職位組成，包括製作人、作家、藝術家、演員、技術人員等等。為保證各項工作的質量，一個專業協作的團隊以及團隊的領導人——導演，是必不可少的。有時也身擔編劇¹職的導演，會總和人力、技術、戲劇和藝術的所有資源，監督並指導電影的拍攝，從而用影視語言轉化書面文本。導演根據其藝術視角，融合整個團隊裡優秀的演員、攝影師、造型師²、

¹ 編劇，又稱編劇家，腳本家，是通過文字創作出劇本的作者，其往往是電影，電視劇集故事源頭。

² 造型師負責人物的造型及服裝設計，由他所統籌規劃的造型，必須與電影的其他所有元素相吻合，才能讓表演的視覺風格達到統一。為此必須深入研究腳本，使人物造型和人物性格和時代背景吻合，從而保證最高程度的質量和可信度。

O Cinema muda a sua perspectiva?

Cada um de nós gosta de ouvir histórias. Com o desenvolvimento tecnológico no final do século XIX, aconteceu a primeira projecção cinematográfica dos irmãos *Lumière*. Vinte anos depois, o som veio sincronizar-se à imagem e o cinema tomou a forma que lhe conhecemos hoje. Também designado por Sétima Arte, o cinema pode entreter, emocionar, subverter e questionar. Porém, as obras cinematográficas serão mesmo tão influentes ao ponto de alterar a nossa perspectiva? Aquilo a que assistimos muda a nossa vida? Hoje, para discutir o assunto, vamos tentar delinear o impacto que os filmes podem ter na percepção de cada um. E qual será o resultado? Vocês decidem.

Uma produção cinematográfica requer planeamento e a coordenação de uma equipa numerosa e diversificada que envolve produtores, autores, artistas, actores e técnicos, e tantos outros. Para garantir a qualidade da execução desses trabalhos, é indispensável ter uma equipa profissional e coerente assim como um chefe de orquestra, o realizador. Por vezes, também argumentista¹, o realizador é responsável pela supervisão de todo o processo de pré-produção, produção e pós-produção do filme, utilizando todos os recursos humanos, técnicos e artísticos ao seu

¹ Argumentista, também conhecido como guionista, é quem escreve o guião dum filme.



美術指導、作曲家及其他成員們來進行電影製作。

不論是純屬娛樂的電影，還是發人深省的電影，在設計製作電影時，導演都會在相應主題以及藝術視野的指引下，試圖傳遞某些信息給螢幕或屏幕前的觀眾並使觀眾與故事或故事中的角色產生共鳴。在這一過程中，他們會在敘述構建中使用各種特定的故事結構，其中最為重要的就是戲劇張力建設。對於“電影藝術轉變視角？”系列工作坊³主講人，Ricardo de Almeida 導演來說，當矛盾存在時，戲劇便存在。“每個人物都有一個目標或為存在某事或某人阻礙人物實現這一目標。由此矛盾產生，抓人眼球，直至故事出現或不出現矛盾的化解才結束。”

dispor para transformar o texto escrito em objecto audiovisual. Seguindo a sua visão artística, o realizador colabora com actores, com o director de fotografia, com o figurino², o director de arte, o compositor musical e muitos outros.

Ao planear os seus trabalhos cinematográficos, por vezes destinados ao puro entretenimento, por vezes, mais instigantes, os realizadores são guiados por um tema ou por uma visão artística, procurando transmitir algo aos espectadores, tentando criar empatia entre o espectador e a história ou as personagens que se lhe deparam na tela ou no ecrã. E esse processo começa no argumento, utilizando estruturas específicas na elaboração da narrativa, na construção dramática. Para o realizador Ricardo de Almeida, moderador da oficina “*Film Art Changes Your Perspective?*”³, existe drama quando existe conflito. “Uma personagem tem um objetivo e algo ou alguém impede essa personagem de o atingir. Nasce então o conflito que prende o espectador à sua cadeira até uma possível resolução ou não da história.”

³ 中葡雙語教學暨培訓中心與 2020 年舉辦的系列工作坊，致力於在中葡視角下傳播影視文化。

² O figurino é o profissional que concebe o guarda-roupa das personagens. Para o fazer, deve estudar atentamente o roteiro da produção, aprofundando-se nas características da personagem e na época e na região retratadas, garantindo o máximo de fidelidade possível para garantir qualidade e credibilidade à produção.

³ Série de oficinas organizadas em outubro de 2020 pelo Centro de Ensino e Formação Bilingue Chinês-Português da Universidade de Macau, tendo como objetivo divulgar a cultura cinematográfica numa perspectiva sino-portuguesa.



圖一：電影拍攝現場
Figura 1: Cena de filmagem

在上個月的文章中，我們為大家講述了葡萄牙王室中佩德羅與伊內斯的愛情故事⁴。葡萄牙電影《The Dead Queen》便是由此故事為基礎，羅莎·洛巴托·德法利亞所作小說《伊內斯的辮子》改編的。該電影運用三個不同時間線來講述二人的故事：過去——歷史真實發生的時間，現在——伊內斯和佩德羅在現代世界相遇，未來——一個人類不再繁衍後代的反烏托邦社會。就這樣，故事以平行敘事的方式，運用三個跳躍時間中的片段來創造敘事的連續性，重現出這對男女之間無限而永恆的愛戀，令觀眾為這穿越時空的愛情故事讚歎。

正如羅密歐與朱麗葉的故事，伊內斯和佩德羅的愛情故事已經極為古老且反復被講述。但作為觀眾，我們卻每一次還是會為由這些故事改編的戲劇或影視作品而感動。這是為何？對 Ricardo

No último mês, apresentámos a história de amor entre D. Pedro e D. Inês⁴. O filme português “*The Dead Queen*”, é uma adaptação dessa história ao cinema inspirada no romance de Rosa Lobato de Faria intitulado “*A trança de Inês*”. No filme, existem três tempos diferentes para contar a história entre os dois amantes: o passado, onde a história aconteceu realmente, o presente, quando Inês e Pedro se encontram na actualidade, e o futuro, numa distopia em que os seres humanos já não se podem reproduzir. Usando estas linhas de tempo paralelas, o realizador cria uma continuidade narrativa original, fragmentos de tempos distantes, a fim de cativar o espectador e retratar o amor infinito e intemporal entre este homem e esta mulher.

Tal como a história de Romeu e Julieta, a de Pedro e Inês já é muito antiga e continua a ser contada. Contudo, como espectadores, continuamos a apaixonar-nos pelas representações teatrais ou cinematográficas das mesmas histórias. Porquê? Para Ricardo de

⁴ 中葡雙語專題系列 [二〇二〇年十月] 無果的愛戀
https://cpc.fah.um.edu.mo/wp-content/uploads/2020/10/e784a1e69e9ce79a84e6849be68880-i_v5-1.pdf

⁴ Séries de artigos temáticos bilingues Chinês-Português [OUTUBRO 2020] O Amor Impossível
https://cpc.fah.um.edu.mo/wp-content/uploads/2020/10/e784a1e69e9ce79a84e6849be68880-i_v5-1.pdf



導演而言，通過故事，角色，主題進行身份認同是獨特的，它不僅僅源於我們在電影中觀察和聽到的一切，更重要的是我們秘密留存在自己內心以及神秘地從屏幕映射出的東西。電影用想象的或是難以想象的主題引觀眾深思並動情。每部電影都展現了人類社會的基本價值，啟發觀眾對自己所處的現實生活反思。

開篇提到，電影是一門強有力的藝術。它的力量在於它激發某些情感的潛力。然而，這並不是偶然之事。一方面，電影導演們在有意傳達某些信息或煽動特定的情緒。為了實現這一目的，前文提到的電影製作團隊會精心製作電影的每一個細節。比如，導演會決定哪些情節作為故事的一部分，或是哪些不值得注意，應該刪掉。電影製作的每個環節都反映著導演的意圖。始終以遵循導演的視角為前提，電影藝術指導會選擇中性或冷色調來渲染憂傷的情緒，電影作曲家會運用更戲劇性或悲傷的曲段來強調電影中的某個時刻。另一方面，從觀眾角度來說，對電影所傳遞信息的接收和詮釋是因人而異的。正如中文有句諺語所說，“一千個人眼中有一千個哈姆雷特”，不同的人在看同一電影時會有不同的理解和感受。認知行為研究類學習表明，最為重要的是人們對特定事件的詮釋，而非事件本身。這是因為伴隨著成長，我們建立起認知結構，而這些結構建立起一個我們對現實世界感知的模式，就像是

Almeida, a identificação com uma história, com uma personagem, com um tema, é algo de singular e não decorre simplesmente de tudo o que observamos e ouvimos num filme mas, acima de tudo, daquilo que guardamos secretamente em nós e que se espelha misteriosamente no ecrã. O cinema leva o público a questionar-se, a refletir e/ou emocionar-se com temas (in)imagináveis. Aborda valores essenciais para a vida humana na sociedade, levando os espectadores a pensarem sobre as suas próprias vidas quotidianas.

Como mencionamos no início, o cinema é uma arte poderosa. O seu poder reside no seu potencial de despertar certos sentimentos e sensações. Porém, isso não acontece por acaso. Por um lado, os realizadores possuem a intenção de transmitir alguma mensagem ou incitar determinadas emoções. Para a conseguir, a equipa mencionada atrás trabalha atentamente em cada detalhe. Por exemplo, o realizador determina o que faz ou não parte da história, o que merece ou não atenção. Cada sector de produção reflete as intenções do realizador. Um diretor de arte pode escolher tons neutros ou frios para um determinado cenário no sentido de passar uma sensação de tristeza tal como o compositor pode criar uma frase musical mais dinâmica ou melancólica de maneira a enfatizar um momento peculiar do filme mas sempre de acordo com a visão do realizador. Por outro lado, para os espectadores, o recebimento, ou a interpretação, da mensagem transmitida difere de pessoa para pessoa. Como diz um velho ditado chinês, “existem mil *Hamlets* aos olhos de mil pessoas”. Cada pessoa tem interpretações e sensações diferentes ao ver um mesmo filme. Estudos



精神上的濾鏡一樣。透過這些濾鏡，我們通過自己的記憶和經驗庫來理解和感受發生在我們眼前的事件。這樣一來，對觀者而言，對於電影的理解甚至比該影視作品本身更為重要。因此，一部影響了某個觀眾的電影或許在另一位觀眾身上並不會有同樣的效果。

總而言之，電影藝術有著投射現實的魔力，它將觀眾與故事中的人物置於同一舞台，引發觀眾對展現的眼前的故事中的現實產生疑問，將其與自己所處的現實世界對比，從而進行反思。很難講是否一部電影真的可以徹底改變某個人的生活，畢竟這對於任何一種文化產物來說都是野心勃勃又少有實現的目標。但可以肯定的是，一部影視作品具有吸引觀眾注意，激發觀眾情緒以及發人深省的能力而它對我們的影響程度，則取決於我們觀影的方式、時間、環境以及心境。

cognitivo-comportamentais revelam que a interpretação dos acontecimentos é o factor mais importante mas não o acontecimento em si, porque ao longo da nossa vida criamos estruturas cognitivas que impõem um padrão de percepção da realidade, como se fossem filtros mentais. Com estes filtros, usamos o nosso arsenal de memórias para compreender e nos conectarmos a certo acontecimento apresentado à nossa frente. Neste sentido, do lado dos espectadores, a interpretação pode ser mais importante do que a própria obra cinematográfica. Portanto, um filme que influenciaria uma pessoa provavelmente não teria o mesmo efeito noutra.

Em suma, a arte cinematográfica tem a magia de projetar uma “realidade”, colocando os espectadores e as personagens no mesmo palco e levando-os a questionar a realidade apresentada, a compará-la com as suas realidades e, conseqüentemente, leva à reflexão. Não é fácil decidir se um filme pode mudar a vida de alguém, já que essa é uma grande ambição, simultaneamente rara, para um produto cultural. O que podemos dizer, isso sim, é que o cinema tem o poder de cativar atenções, despertar emoções e provocar reflexões na sua audiência. Porém, de facto, o quanto uma obra cinematográfica nos afeta depende do modo, tempo, ambiente e sentimento em que o visionamos.



圖二：Ricardo 導演在工作坊中向學生展示電影
Figura 2: O realizador Ricardo Almeida mostra filmes aos participantes da oficina

參考文獻 Referências bibliográficas:

Carrara G. & Dalago G. (2019) Cinema e afeto: O que assistimos muda nossa vida? *Fala! Universidades*. Recuperado de <https://falauniversidades.com.br/cinema-e-afeto-o-que-assistimos-muda-nossa-vida/>

Daniel, S. (1966). O Cinema e sua influência na mentalidade dos adolescentes. *Curriculum*, 5(10), 35-44. Recuperado de <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/curriculum/article/view/61569>

外部資源 Recursos externos:

Jornada do Herói: as 12 etapas de Christopher Vogler e Joseph Campbell para contar uma história impecável!
<https://comunidade.rockcontent.com/jornada-do-heroi/>

Trailer do filme “*The Dead Queen*” <https://www.cineuropa.org/en/video/366856/rdid/362067/>