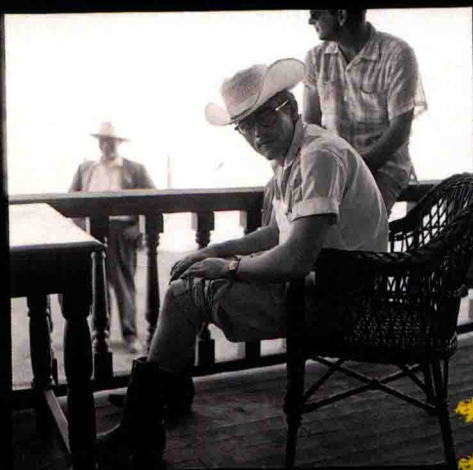
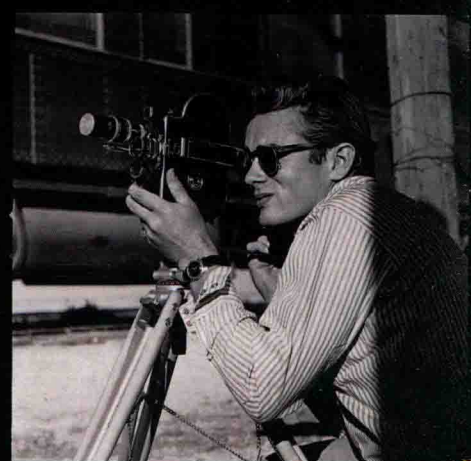
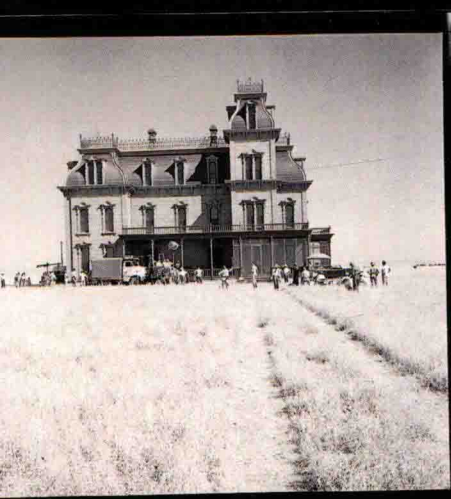

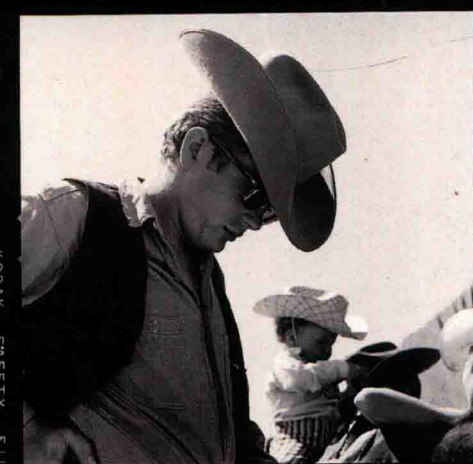
幕后好莱坞

..... HOLLYWOOD FRAME BY FRAME

未曾曝光的底片

..... [美] Karina Longworth 著 郭璐 译

Behind the Scenes: Cinema's Unseen Contact Sheets
by Karina Longworth

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

幕后好莱坞

..... HOLLYWOOD FRAME BY FRAME

未曾曝光的底片

Behind the Scenes: Cinema's Unseen Contact Sheets
by Karina Longworth

图书在版编目 (C I P) 数据

幕后好莱坞：未曾曝光的底片 / (美) 朗沃思
(Longworth, K.) 著；郭璐译. — 北京：人民邮电出版
社，2016.2

ISBN 978-7-115-39819-2

I. ①幕… II. ①朗… ②郭… III. ①电影—研究—
美国 IV. ①J905.712

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第254794号

◆ 著 [美] Karina Longworth

译 郭 璐

责任编辑 陈伟斯

责任印制 周昇亮

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京华联印刷有限公司印刷

◆ 开本：889×1194 1/16

印张：12.75

2016年2月第1版

字数：482千字

2016年2月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字：01-2014-7053号

定价：89.00元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京崇工商广字第0021号

相版的黄金时代

1951~1966

《郎心如铁》	14
《非洲女王号》	17
《舞台生涯》	19
《乱世忠魂》	21
《恺撒大帝》	22
《一个明星的诞生》	25
《后窗》	26
《龙凤配》	31
《银色圣诞》	34
《死吻》	36
《艳阳天》	38
《金臂人》	41
《巴士站》	43
《巨人传》	44
《甜妞儿》	47
《战国佳人》	51
《气壮山河》	52
《控方证人》	54
《枕边细语》	56
《热情如火》	58

《十一罗汉》	65
《惊魂记》	66
《桃色公寓》	69
《豪勇七蛟龙》	70
《蒂凡尼的早餐》	74
《江湖浪子》	78
《超能少年》	80
《西区故事》	82
《杀死一只知更鸟》	86
《埃及艳后》	89
《007之俄罗斯之恋》	91
《群鸟》	92
《欢乐满人间》	97
《窈窕淑女》	100
《灵欲思凡》	103
《日瓦戈医生》	104
《华氏451度》	106
《神偷艳贼》	109
《公元前一百万年》	111

转型期的剧照摄影业

1967~1980

《邦妮和克莱德》	114
《毕业生》	117
《西部往事》	119
《星光灿烂乐升平》	121
《龙凤斗智》	122
《相逢何必曾相识》	124
《日落黄沙》	127
《肮脏的哈利》	129
《教父》	130
《唐人街》	134

《爱与死》	136
《一个明星的诞生》	138
《魔女嘉莉》	140
《出租车司机》	145
《遥远的桥》	146
《安妮·霍尔》	149
《猎鹿人》	153
《现代启示录》	154
《愤怒的公牛》	158

胶片电影的最后时代

163

1981~1997

《怪形》	164
《疤面煞星》	168
《百老汇丹妮玫瑰》	173
《秘密约会》	175
《摩登保姆》	178
《致命诱惑》	181
《华尔街》	182
《致命赌局》	184
《沉默的羔羊》	186
《拜金一族》	189
《年少轻狂》	192
《乌鸦》	194
《这个杀手将有难》	199

尾声：数字时代中的底片 201

致谢

202

9401-170

9401-171

幕后好莱坞

..... HOLLYWOOD FRAME BY FRAME

未曾曝光的底片

Behind the Scenes: Cinema's Unseen Contact Sheets
by Karina Longworth

ANCHROMATIC

29A

幕后好莱坞

..... HOLLYWOOD FRAME BY FRAME

未曾曝光的底片

[美] Karina Longworth 著 郭璐 译

Behind the Scenes: Cinema's Unseen Contact Sheets
by Karina Longworth

人民邮电出版社

北京

内容提要

伴随着好莱坞影片的发展，成就了一批人们所熟知的巨星。但你真的了解巨星吗？巨星拍摄的片场会发生哪些故事？相版与电影的结合会擦出怎样的火花？作者将带你走进光与影的世界探求答案。

本书通过“相版的黄金时代”“转型期的剧照摄影业”和“胶片电影的最后时代”三个阶段，还原大量一比一胶片影像，揭开好莱坞经典电影的神秘面纱，逐帧解读世界经典电影的制作艺术与市场营销的建立过程，讲述了电影制作背后那些不为人知的故事。具体而言，“相版的黄金时代”充分展示了“玛丽莲·梦露”“伊丽莎白·泰勒”“保罗·纽曼”等好莱坞巨星在不同影片的经典形象。“转型时期的剧照摄影业”则着重于拍摄手法的发展与剧照中导演形象的突出。最后，“胶片电影的最后时代”迎来了好莱坞大片时代的到来，成为了一个逝去时代的象征。

无论是电影爱好者、电影专业学生，还是摄影爱好者、摄影学生、专业摄影师，在阅读本书之后，都将对电影与摄影的奇妙结合产生更浓厚的兴趣。

版权声明

Hollywood Frame by Frame: Behind the Scenes: Cinema's Unseen Contact Sheets by Karina Longworth, ISBN: 978-1781579800

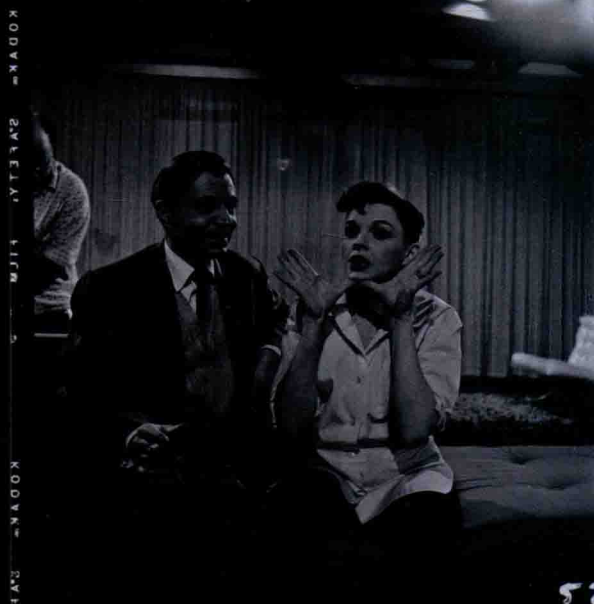
Copyright © The Ilex Press Limited 2014

Karina Longworth's Hollywood Frame by Frame: Behind the Scenes: Cinema's Unseen Contact Sheets is published in China by POSTS & TELECOM PRESS under special arrangement with THE ILEX PRESS LIMITED.

All rights reserved.

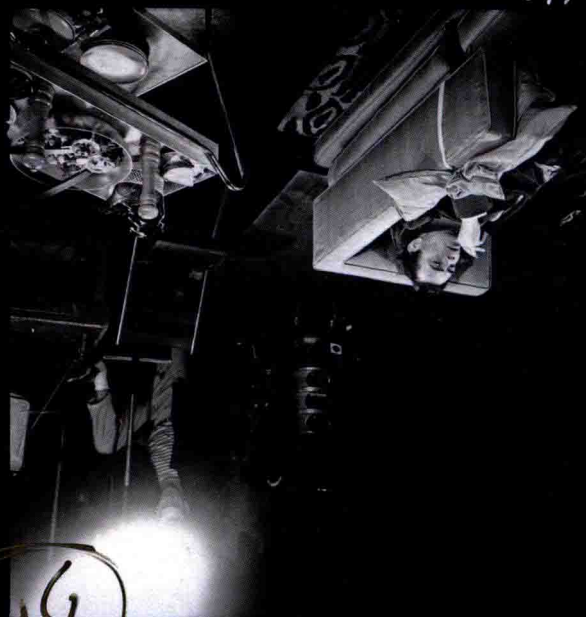
本书简体中文版由 THE ILEX PRESS LIMITED 授权人民邮电出版社出版。未经出版者书面许可，对本书任何部分不得以任何方式复制或抄袭。

版权所有，侵权必究。

KODAK SAFETY FILM

KODAK SAFETY FILM

A248

KODAK SAFETY FILM

KODAK SAFETY FILM

KODAK SAFETY FILM

KODAK SAFETY FILM

相版的黄金时代

12

1951~1966

《郎心如铁》	14
《非洲女王号》	17
《舞台生涯》	19
《乱世忠魂》	21
《恺撒大帝》	22
《一个明星的诞生》	25
《后窗》	26
《龙凤配》	31
《银色圣诞》	34
《死吻》	36
《艳阳天》	38
《金臂人》	41
《巴士站》	43
《巨人传》	44
《甜妞儿》	47
《战国佳人》	51
《气壮山河》	52
《控方证人》	54
《枕边细语》	56
《热情如火》	58

《十一罗汉》	65
《惊魂记》	66
《桃色公寓》	69
《豪勇七蛟龙》	70
《蒂凡尼的早餐》	74
《江湖浪子》	78
《超能少年》	80
《西区故事》	82
《杀死一只知更鸟》	86
《埃及艳后》	89
《007之俄罗斯之恋》	91
《群鸟》	92
《欢乐满人间》	97
《窈窕淑女》	100
《灵欲思凡》	103
《日瓦戈医生》	104
《华氏451度》	106
《神偷艳贼》	109
《公元前一百万年》	111

转型期的剧照摄影业

113

1967~1980

《邦妮和克莱德》	114
《毕业生》	117
《西部往事》	119
《星光灿烂乐升平》	121
《龙凤斗智》	122
《相逢何必曾相识》	124
《日落黄沙》	127
《肮脏的哈利》	129
《教父》	130
《唐人街》	134

《爱与死》	136
《一个明星的诞生》	138
《魔女嘉莉》	140
《出租车司机》	145
《遥远的桥》	146
《安妮·霍尔》	149
《猎鹿人》	153
《现代启示录》	154
《愤怒的公牛》	158

胶片电影的最后时代

163

1981~1997

《怪形》	164
《疤面煞星》	168
《百老汇丹妮玫瑰》	173
《秘密约会》	175
《摩登保姆》	178
《致命诱惑》	181
《华尔街》	182
《致命赌局》	184
《沉默的羔羊》	186
《拜金一族》	189
《年少轻狂》	192
《乌鸦》	194
《这个杀手将有难》	199

尾声：数字时代中的底片

201

致谢	202
----	-----

9401-170

9401-171

9401-172

“剧照不仅记录着电影业，还反映了它里程碑式的发展”

——阿洛伊斯·M·穆勒

前言

本书汇编了剧照师在电影片场拍摄的相版，让人们有机会通过这些片段性的，但同时带有启示性和高度叙事性的照片，了解电影制作艺术和电影宣传图片的创作过程。相版，也称校看片或直冲片，是指一条或多条冲洗好的胶片的印刷复制品，且为了获得和原始负片的每一帧尺寸完全一致的正片图像，采用一比一的比例曝光制作。在数码时代之前，这些相版用来预览一卷曝光好的电影胶片，以便选取具体的图像放大印刷。因为相版能压缩很多不同的镜头到一张相纸，所以相版对史学家来说是很实用的，它能为拍摄的图片以及记录的人物、地点和事件提供一个快速的，按时间顺序排列的图像概览。

相版固有的描述特性是它们在好莱坞占有一席之地的重要原因。另一个原因就是它们很好地记录了好莱坞“不朽传奇”由诞生到逐渐衰落的过程。考虑到电影制作存在相当多的人为因素，以及剧照摄影在创造影片的销售神话方面举足轻重的作用，特别是能让我们亲眼目睹到那些被剪辑镜头中常见的不可预知的自然突发或失误的瞬间，以及重要桥段的现场拍摄画面，这些都具有商业价值。相版照片展示了电影制作过程中的一些情景，而这些情景又是明星、制片人、广告部、摄影师、照片编辑不想让大家看到的。

作为电影制作过程中的一个艺术形式、一种商业操作和功能性操作，电影片场中的剧照业在过去的100年间与电影制作业一同取得了巨大的发展。它作为电影制作一部分的历史至少要追溯至1910年，那时的影迷杂志和八卦杂志如《名利场》对明星照片的需求剧增。早期的剧照没有注明摄影师，那时，电影摄像师经常被要求拍摄电影剧照。这些剧照除了拿来做广告和营销，还

会用于制作，偶尔还用于特效。在电影业早期，剧照通常是用最大的胶片格式拍摄的，一般是8×10的底片。这种巨型的、高细节的相机被放置在三脚架上，限制了摄影师捕捉随机发生的镜头的活动空间。所以，大部分早期的剧照组照都是演员和剧组的合照，或者是记录剧场的服装的照片。早期的剧照拍摄很少，因为条式的胶片还没有被应用，就算有相版留存相信也是极少数的。

由于大部分的早期电影胶片都被损毁（1929年前制作的美国电影的底片丢失了近九成），一些明星的传奇现在只能通过（或主要通过）他们的宣传照来了解。1915年，杰克·弗罗伊利希拍摄的由西达·巴拉扮演的女吸血鬼的形象使她名声大震，时间还早于她的第一部默片《有过一个傻瓜》。不久之后，西达·巴拉成为了好莱坞第一部《埃及艳后》的主角，虽然没有这部1917年默片的完整宣传照，但是剧照确实让我们一睹她对剧中人物角色的基本要素是如何拿捏把握的。弗罗伊利希拍摄的巴拉的照片使他成为了剧照摄影业最抢手的摄影师之一。1919年，他被环球电影公司聘请为人物摄影的片场总监，使他成为第一个享受片场工资待遇的剧照摄影师。1920年，很多剧组都效仿成立了自己的剧照拍摄部门。电影摄像师在拍完电影镜头之后拍摄剧照，而专业的剧照摄影师则不然，他们知道他们的工作不仅是记录影星在片场的活动那么简单，而且要拍摄能诱导大众在看了之后想进电影院消费的剧照。出于这个目的，并且由于当时使用的银版相机实在过于笨重和缓慢，剧照师们不仅会在电影拍摄时拍剧照，还会在电影拍摄完毕时（让演员）重现当时的剧情来拍照。很快，拍摄现场就出现了摄像棚用于拍摄明星们特别重要的肖像。

最早提倡和捐助剧照摄影的是导演兼制片人塞西尔·德米尔，他雇用了著名的摄影师来拍摄电影剧照，如《十诫》。威廉·默特森拍摄的德米尔的《万王之王》（1927）的剧照是被认为是第一幅用手持相机拍摄的剧照。它是电影拍摄过程中的场景记录，而不是重置剧情场景的摆拍。从20世纪20年代到30年代，剧照业慢慢进步与发展，趋于成熟；摄影师采用了新的打光技术和化妆造型，好莱坞红透半边天的明星剧照诞生了。这些照片一般是用庞大的、固定式的照相机在固定的影棚拍摄，它们使用的是独立的高细节的底片，以便于商业修图。被拍的演员也会被要求做一些设定好的姿势。这样的剧照拍摄程序制造了非常漂亮的相片，但是也导致了相片的雷同。比如说，在乔治·赫里尔拍摄的瑙玛·希拉、玛琳·黛德丽、雷蒙·诺瓦罗的宣传照中，人们看到了相同的背景布置。由于这些顶级巨星和公司都有关于宣传照方面的合约，被剪掉的照片按照合约是不会公诸于众的，也确保了只有严选过和修过的照片才会和公众见面。

导演大卫·塞尔兹尼克雇用了弗雷德·帕里什在电影《乱世佳人》（1939）中跟拍他，自此之后，这种在电影片场专职拍摄记录的电影制作剧照的做法就成为了惯例，电影片场的摄影师成为片场专职摄影师。好莱坞和报道电影业的媒体变得越来越相互依存。片场摄影师现在既是纪实摄影师，又是处理宝贵影像资料的匠人，这些影像资料能把广告和评论很好地结合在一起。便携式的小型照相机慢慢在剧照业流行起来，这种相机用的是 $2\frac{1}{4}$ 的底片。轻型便携的徕卡相机，诞生于1925年，使用的是和现在作为电影胶片的赛璐珞胶片一样大小的35mm胶片。只是过了好几十年，人们才用35mm胶片代替大尺寸的胶片作为剧照摄影的行业标准胶片。环球电影公司的摄影师罗曼·弗罗伊利希（杰克的兄弟）是第一个在30年代就开始试验用35mm胶卷的人，但是他请的帮手们都不是很信任小的胶片，还是坚持用大型的格莱菲相机（大型快速成像相机）拍照。1930年，才有关于怎样用“快拍相机”记录电影片场的技术贴流传于电影片场中。福克斯电影公

司的摄影师吉恩·科尔曼推广使用35mm胶片，他写过“如果你像曝光昂贵的 11×4 底片那样小心曝光35mm双格拍底片”，你会得到“满意”的结果的。从他的话里人们可以读出，在徕卡相机发明的10年后，用小尺寸的底片来拍摄好莱坞的剧照还是有争议性的。1939年，在狄安娜·宾茨主演的电影《一百个男人和一个女孩》中，罗曼·弗罗伊利希终于决定不再使用大相机，而是改用35mm胶卷便携徕卡相机拍照。但是弗罗伊利希的做法依旧无人效仿。徕卡相机被许多专业摄影师称为玩笑货或是玩具。直到他的拍照效果在第二次世界大战中得以证实后，35mm才成为剧照摄影的标准行业的照片格式。到20世纪40年代末期，剧照摄影工作室会采用若干相机和格式组合拍摄剧照：格莱菲用来拍摄移动镜头； 8×10 相机用来拍摄人物，徕卡或其他小型相机用来拍摄有限光线拍摄的实时电影剧照。尼康反射式相机的运用使得35mm底片成为更稳定、更通用的剧照摄影模式。然而到了70年代，一些电影制作商还是要求剧照摄影师用大尺寸的底片来拍摄，他们认为只有大的底片才能满足修改和制作大型照片的需要。

电影制片厂对剧照图片质量的严格要求和后面行业对剧照的保存的松懈的对比，从某种程度来说，是非常讽刺的。在家庭影院诞生之前，广告资料在电影上映之后就被认为没有用了。剧照、底片、相版都被常规销毁或遗失了。当八卦杂志和影迷杂志被电视行业取代之后，这些杂志的档案照片资料也直接被扔掉了。电影制片厂也常规认为这些图像资料是宣传过程结束后就可扔掉的垃圾，并没有觉得它们是有独立版权的人为艺术作品。大多数的摄影师也没有空间、时间金钱和闲心收藏自己的作品。尤其在《生活》杂志全盛时期，杂志社要求摄影师们烧毁自己的拍摄的作品胶片。所以本书收集的相版显得尤为珍贵，都是因为一些有心人的拯救和保存才得以留存。就如拍摄过《发生了什么？》《教父Ⅱ》《48小时》的剧照摄影师布鲁斯·麦克布鲁姆所说：“好莱坞的历史大多是由于有人在垃圾桶里面翻拣才得以留存的。”

