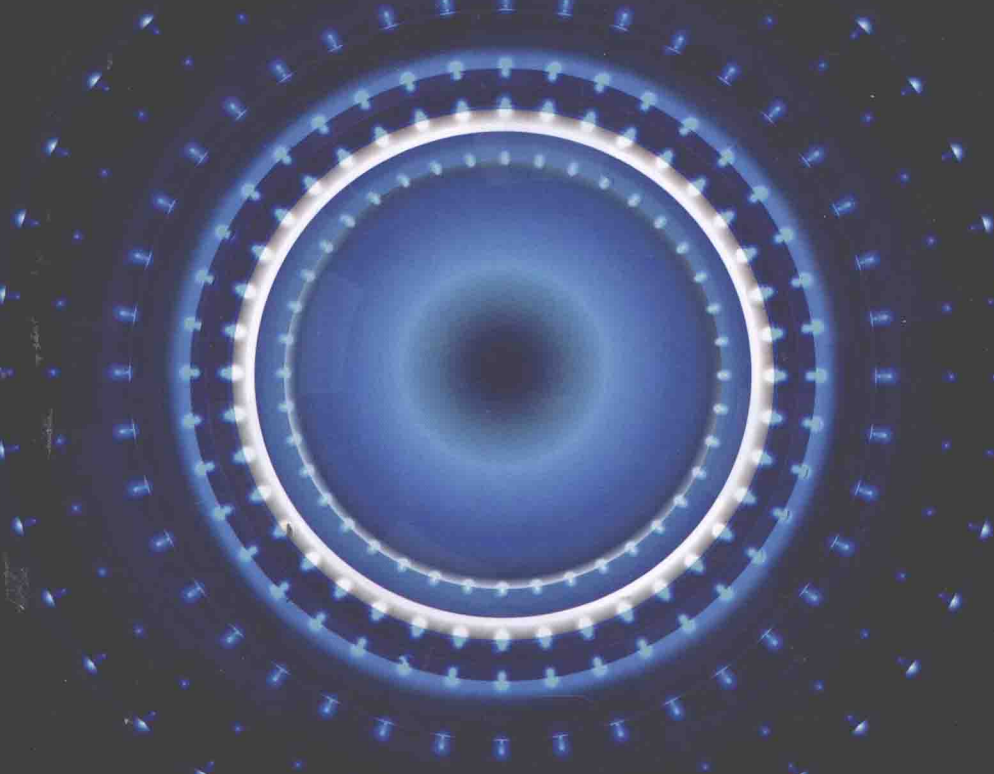

A cinema handbook

电影摄影师 应用手册

张会军 著

CFP 中国电影出版社

A cinematographer's handbook

电影摄影师 应用手册

张会军 著

 中国电影出版社

2014 · 北京

图书在版编目(CIP)数据

电影摄影师应用手册 / 张会军著. —北京: 中国电影出版社, 2013. 12

(北京电影学院电影艺术创作系列专业丛书)

ISBN 978 - 7 - 106 - 03837 - 3

I. ①电… II. ①张… III. ①电影摄影艺术—手册

IV. ①J931-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 000234 号

电影摄影师应用手册

张会军 著

出版发行 中国电影出版社(北京北三环东路22号) 邮编 100013

电话: 64296664(总编室) 64216278(发行部)

64296742(读者服务部) Email: cfpvgb@126.com

经 销 新华书店

印 刷 北京京华虎彩印刷有限公司

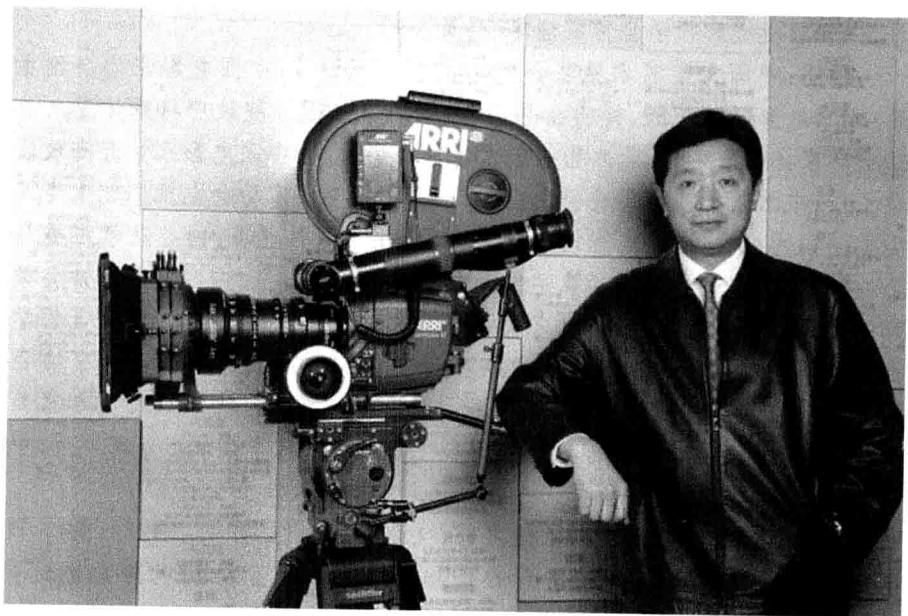
版 次 2014年3月第1版 2014年3月北京第1次印刷

规 格 开本/710×1000毫米 1/16

印张/24.5 字数/430千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 106 - 03837 - 3/J · 1494

定 价 65.00 元

作者简介

张会军,男,1956年7月生,北京市人。北京电影学院院长,博士生导师、教授。

1978年考入北京电影学院(摄影系78班),1982年毕业,获文学(电影摄影)学士并留校任教。曾担任摄影系副主任、教务办公室主任、摄影学院院长、研究生部主任,1994年任院长助理,1996年任副院长,2002年9月至今任北京电影学院院长,2003—2008年担任中国人民政治协商会议十届全国委员会委员,政协教科文卫体委员会委员;2008—2013年担任中国人民政治协商会议第十一届全国委员会委员,政协教科文卫体委员会委员;2008年担任中国电影家协会副主席;2009年担任北京电影家协会副主席;2010年任第二届澳门国际电影节评委会主席;2011年国务院学位委员会第二届全国艺术专业学位研究生教育指导委员会委员,戏剧戏曲与广播影视分委员会召集人;2011年,中国文学艺术界联合会第九次全国委员会委员;2011年国家教育部普通高等学校本科专业目录工作综合组专家委员;2012年2

月,中国影视摄影师学会常务理事、会员。

现任:中国文学艺术界联合会全国委员会委员;中国电影家协会副主席;北京电影学院院长,博士生导师、教授。享受国务院政府特殊津贴。北京电影家协会副主席;北京影视艺术家协会副主席;中国电影家协会高校联盟主任;中国艺术教育促进会副主任;中国电视艺术家协会电视剧艺术专业委员会顾问;中国电影电视技术学会副理事长、常务理事;国务院学位委员会、教育部全国艺术硕士专业学位教育指导委员会委员;中国摄影家协会教育委员会高等教育部部长;北京大学中国文化书院导师、教授;北京市哲学社会科学北京影视研究基地学术委员会主任、首席专家;中国电影家协会《电影艺术》杂志编委;中国商务广告协会副会长;中国城市研究院专家委员会委员;国家教育部普通高等学校本科专业目录工作综合组专家委员;中国影视摄影师学会常务理事、会员;北京电影学院校友会会长。

奖励:1999年授予由国家教育部、文化部、共青团中央、国家广播电影电视总局、北京市政府、联合评选的1999年全国大学生艺术节“优秀指导教师奖”,并荣获证书。2001年,荣获“北京市优秀高校领导干部”先进个人。2004年被意大利共和国总统授予“意大利仁惠之星勋章”(三级勋章)。2006年被中国文化产业(国际)论坛组委会授予“中国文化产业人才培养特殊贡献大奖”。2006年被北京市教育工会授予年度“优秀教职工之友”称号。2007年获得中国人民政治协商会议第十届全国委员会“优秀提案奖”。2008年被国家公安部授予“荣誉证书”。2009年获得中共北京市教育工作委员会和北京市教委的嘉奖。“国家级精品课程——电影摄影创作(成果主要完成人)”获得年北京市教育教学成果奖(高等教育)北京市级“一等奖”。2009年5月,被北京市妇女联合会、首都女教授协会授予第一届首都“女教授之友”荣誉称号,并颁发荣誉证书。2010年12月,被授予、颁发“中国电影博物馆公益事业贡献纪念”奖。2011年4月,被北京国际电影节组委会评为先进个人,授予荣誉证书。2011年8月,被中国戏剧文学学会、全国戏剧文化奖评委会授予“第二届全国戏剧文化奖——最佳出品人奖”(话剧《问剑》出品人)。2012年6月,被澳门国际电影节评委会授予“终身评委”。2012年10月,中国人民政治协商会议第十一届全国委员会优秀提案和先进承办单位表彰,十一届四次会议,单霁翔委员发起、本人联名的提案,《关于立项建立国家文物安全与违法预警系统的提案》被评为优秀提案。2012年12月12日,第四届澳门国际电影节组委会主席颁发奖杯,授予“杰出电影教育贡献奖”。2012年12月,中国教育工会北京电影学院委员会授予“优秀职工之友”。

电影：拍摄电影 10 余部。《邻居》摄影助理，1982 年荣获中国电影金鸡奖“最佳故事片奖”。《小院》摄影师，1993 年入选日本东京国际电影节学生短片电影展。《黑太阳 731》摄影师，1989 年入选西柏林国际电影节，并获“社会学特别奖”。《天生胆小》摄影师，荣获 1994 年上海大学生电影节“最佳影片奖”，“最佳男主角奖”；荣获第 18 届《大众电影》百花奖“最佳男配角奖”，“最佳女配角奖”。《世界上最疼的那个人去了》文学顾问，2002 年荣获中国长春电影节“最佳故事片奖”，“最佳导演处女作奖”，“最佳女配角奖”。2003 年荣获中国电影华表奖“优秀故事片三等奖”，“电影新人奖”，“优秀女演员奖”。《白色栀子花》出品人、监制，2005 年 2 月入选德国柏林电影节参展放映。2005 年入选第七届意大利远东国际电影节，荣获“最佳影片”，入选哥伦比亚国际电影节。2006 年《小兵张嘎》（动画故事电影）监制，2006 年荣获中国电影华表奖“优秀故事片奖”，荣获北京市“文学艺术奖”。

《好人丛飞》策划、总导演，2007 年荣获中国电影金鸡奖“最佳导演处女作奖”提名。《冈拉梅朵》监制，2008 年美国洛杉矶第二届中美影展荣获“金天使”大奖。《我的梦》（纪录片）总监制，2008 年，希腊第二届国际残疾人电影节荣获“原创纪创新奖”，2009 年中国电影华表奖“最佳记录片提名奖”。《靖国神社》（纪录片）出品人、监制，2006 年入选韩国釜山电影节放映；2006 年荣获柯达最佳影片；2008 年入选美国圣丹斯电影节“世界影像单元”参展放映；2008 年入选德国柏林电影节参展放映；2008 年荣获香港国际电影节“最佳纪录电影人道大奖”；2008 年入选日本东京国际电影节参展；2009 年荣获日本全国电影联盟颁发的 2008 年度“日本全国映连奖”特别奖；《天山雪》出品人、监制，荣获 2009 年第一届澳门国际电影节“最佳影片提名”，“最佳男配角奖”，“最佳女配角奖”。《野草莓》监制，2010 年荣获第二届澳门国际电影节“最佳导演奖”，“最佳新人奖”，“最佳女配角奖”。《兔侠传奇》（3D 动画电影）出品人、监制，2011 年获 14 届中国电影华表奖“优秀动画片奖”；获 2011 年第 28 届电影金鸡奖“最佳美术片奖”；2011 年获第七届中美电影节“金天使奖”；2011 年获第三届伦敦万象国际华语电影节“优秀动画片奖”。《幸福马拉松》监制，2011 年入选第三届澳门国际电影节，获得“最佳故事片提名奖”和“组委会大奖”。《飞越老人院》出品人、总监制，2012 年入选第十一届中国长春国际电影节，并荣获“评委会特别荣誉奖”；2012 年 12 月，在埃及第 35 届开罗国际电影节获人权竞赛单元“特别提名奖”。

电视剧：担任导演、摄影、策划、出品、监制的电视剧、电视片 200 多部

集。《天边有群男子汉》摄影师,1992年荣获全军优秀电视剧一等奖。1992年荣获全国电视剧“飞天奖”三等奖。电视电影《但愿人长久》导演,2001年荣获首届中国电视电影“百合奖”二等奖。电视电影《我真棒》导演,2002年荣获中国电视电影“百合奖”“最佳儿童片”奖。30集电视剧《大男当婚》监制,2012年国剧盛典中荣获“年度十佳电视剧奖”。

电视片:MTV《霸王别姬》摄影师,荣获1996年中国音乐电视大奖赛金奖;1996年中国音乐电视大奖赛“最佳摄影奖”。MTV《花街》摄影师,荣获1996年中国音乐电视大奖赛银奖。MTV《父母中国》摄影师,荣获1996年中国音乐电视大奖赛铜奖、银屏奖。MTV《天长地久》摄影师,荣获1997年中国音乐电视大奖赛银奖。MTV《B种情感》摄影师,荣获1999年美国费城国际电影节“最佳亚洲音乐奖”。MTV《精忠报国》监制,荣获2000年香港Channel V“神洲杯”“最佳录影带奖”;荣获2001年中国音乐电视大奖赛银奖、“最佳美术设计奖”。《季羨林公益宣传片》、《季羨林电视专题片》(6集)策划、导演、摄影师,该片2001年在中央电视台数次播出。纪录片《梦——北京电影学院故事》顾问、监制,2001年荣获第28届日本放送“文化基金奖”、日本电视制作联盟“优秀纪录片大奖”。MTV《临安遗恨》荣获匈牙利2002年布达佩斯国际电视节“音乐电视奖”。2003年《少林寺形象宣传片》策划、监制,申请世界非物质文化遗产申报。

学术著作:撰写、主编、出版学术专著20余部。主要独立学术专著有《电影摄影画面创作》、《北京电影学院78班回忆录》、《脉络的呈现——电影艺术创作理论》、《还是同学少年》、《风格创造——张艺谋电影创作论》、《电影摇篮——北京电影学院童话》、《电影摄影创作》。专著《电影摄影画面创作》为国家教育部科研立项项目、国家级高等学校重点教材,2000年荣获国家广播电影电视总局部级优秀教学、科研成果“一等奖”。《银幕创造——与中国当代电影摄影师对话》2005年荣获北京市第八届哲学社会科学(部级)优秀成果著作类“二等奖”。《影片分析透视手册》2005年荣获国家广播电影电视总局部级优秀科研成果文科著作类“二等奖”。《新世纪电影学论丛》(2003卷、系列专著)2004年被北京市教育委员会列为“北京市高等学校精品教材”。专著《银幕追求——与中国当代电影导演对话》(2),2006年荣获中国高等院校影视学会第四届“学会奖”著作类一等奖。

论文、科研:先后发表学术、专业、教育、艺术、技术、创作论文100余篇;发表翻译、校对译文20余篇;主持参加国家级科研项目2项、省部级、北京市和学院的人文、技术社会、教育科研项目8项。

访问、讲学:多次率中国电影代表团、学院电影教育代表团到国外访问,

并在美国、英国、法国、德国、日本、韩国、新加坡等大学、电影院校、研究机构进行电影专业交流和讲学,举办《中国电影创作》、《中国电影“第五代”创作》、《“第五代”电影》等电影专业方面的学术讲座。在内地多所大学、电影学术机构及香港、台湾地区的大学就《中国电影教育》、《电影创作及理论》等题目进行讲学。目前,在北京电影学院担任和开设的课程有:《影片分析》、《电影画面》、《电影摄影艺术》、《电影艺术创作及理论》等。

写作自序

电影是一门艺术。

电影摄影在电影创作过程中的作用举足轻重,编剧、导演、表演、美术、照明等主要专业部门的创作,都是要通过摄影机的拍摄,才能够永远地定格在胶片上,呈现在银幕上。

北京电影学院作为目前中国唯一的电影专业高等院校,作为在世界电影高等教育中具有重要影响力的电影专业院校,建校 63 年以来始终重视电影创作在电影教学中的地位,更是重视创作实践在整体教学中的位置。尤其是培养了享誉国际、国内的电影摄影大师,例如:张艺谋、顾长卫、穆德远、赵飞、侯咏、吕乐、赵小丁、池小宁等一大批知名的电影摄影师,为世界电影和中国电影的摄影创作做出了杰出的贡献。

学院在电影摄影领域的教学、人才培养、学术理论研究方面等具有显著优势。新世纪以来,伴随着中国电影产业突飞猛进的发展,北京电影学院在电影摄影方面,为国家的电影产业发展和人才培养做出了极其重要的贡献。就目前而言,北京电影学院的电影摄影专业已经成为了重要的和具有影响力的专业(方向),在世界电影院校、世界和国内电影摄影领域,具有非凡的影响力和知名度。

从 2002 年开始,随着北京电影学院申请电影学博士点工作的开展,学院极为重视电影学术研究和学术专著的出版,同时,开始着手策划、规划各类课程的专业教材建设,并开展整体性的规划和设计,准备出版电影学的学术专著。

在学院的整体学科建设和教学发展的过程中,所有的教师也开始意识到电影的学术研究对电影创作和电影教学的支持和支撑。电影的学科建设,电影的课程充实,对各类电影专业学术专著的内容提出了更高的要求,北京电影学院近年来所策划的十套学术理论系列专著就是在这一思路下进

行和展开的。

我们力图通过分类和分系列的策划、撰写、出版,对北京电影学院电影学学术建设和学科建设做一个系统学术工程规划。经过几年的不懈努力,学院在电影学学科建设方面,在学术专著出版的实践过程中,取得了非常大的成就。

学院本课题立项以及撰写出版,将可以帮助学生在课程过程中提前进入创作实践,填补目前电影创作应用系列手册型专著书的空白。作为学院电影艺术创作研究的重要组成学术组成部分,对中国电影艺术创作理论的深入研究,对指导学院教学和促进学生的创作实践,都有非常大的帮助。

在这个过程中,我就开始在设想,在学院的学科建设、课程建设、教材建设中,怎么样能够发扬北京电影学院的创作实践教学优良传统,摒弃目前一些光说不练、只讲不做、空洞教学的坏习气,对我们的电影创作教学更加有针对性。怎么样使学院摄影系的学生在完成技术课、艺术课、专业基础课、专业课以后,在完成作业和实际拍摄实习、毕业创作的过程中,对具有非常鲜明操作特点的课程、知识、理论可以尽快消化,在整个的电影创作中能够尽快地进入和全面验证所学习和掌握的知识。

后来,在学院的学科建设和教材建设规划的过程中,学院学术委员会、教授专家委员会,部分有电影创作经验的博导、各个系的主任,也曾经多次就电影理论和实践、教学和创作、讲授和动手、作业与实习之间的关系进行充分的讨论,一致认为与创作有关的问题研究,应该是学院学科建设过程中非常重要的内容,觉得加强出版指导学生创作的应用型、手册型、工具型专著非常重要,应该尽快开展。

同时,在不同的时间、场合,我将这个想法与相关的院系和教授进行了比较深入细致的讨论,大家都觉得应该在电影艺术词典、理论专著、课程教材、实习教程之间,有一本专门针对各个专业创作、艺术实践的实用型、手册型的专著书籍,可以供学生作为课程学习和创作实践的工具书籍参考,可以在未来的创作实践过程中反复学习和阅读。这样,完成这本书,既可以作为电影摄影初学者的工具书,也可以作为摄影专业的学生专业基础课程和专业课程的参考书。

在这样的情况下,开始萌生写一本关于电影摄影创作的、具有应用意义和实用效果的专著,于是,自己就开始了前期调研和基本素材、相关材料的准备工作。

策划、写作这本书的过程,跨越了比较长的时间,最开始动笔的部分是摄影技术基础与实际应用的部分,从2006年底其实就开始进行了材料收

集、准备。同时,在这个期间,一直在为各个系的研究生、进修生上电影摄影画面创作、影片分析、电影摄影创作理论的课程,也在进行随手记录和随手写作,其中完成的大部分内容,作为讲义和补充的材料在课堂教学中使用,但是,随着课程的积累,整理的资料、写作的文字越来越多,也觉得应该有一个比较系统的关于电影摄影创作工作的专著。

这本书的正式动笔写作是在2008年8月。由于工作和我个人的各种各样原因,中间曾经停顿了一段时间,写作基本上是断断续续。在2008年至2010年,作为作者我已经集中精力撰写、出版了《脉络的呈现——电影艺术创作理论》,2008年9月,中国青年出版社。《北京电影学院78班回忆录》,2008年10月,中国社会科学出版社。《还是同学少年》,2008年11月,中国青年出版社。《风格创造——张艺谋电影创作论》,2010年6月,中国电影出版社。

但是,无论怎样,我还是在勤奋、坚持不懈地推进这本书写作。

目前,在世界的范围内,学习专业电影摄影,一般只有两个基本的方式和途径:

第一,跟着师傅(摄影师)边拍摄,边学习,边实践,边积累。然后,经过若干年以后,逐步成为一名副摄影师,然后在条件好的情况下成为一名摄影师。过去经常是这样的师傅带徒弟的方法,通过工作和时间,徒弟熬成师傅,自己还还要有天份、机会、条件。但是,在今天的状况下,即便是在西方发达国家,也是一些高校毕业的人,跟着有经验的摄影师从头学起。这样的学习仍然有非常大的局限性,所学习的东西取决于师傅(摄影师)的知识结构和工作习惯。

第二,上正规的电影专业院校或者是系科,系统学习电影摄影技术和艺术(国外与我们不同的是,他们没有单独学习摄影的,而是学习电影制作,其中有一些摄影的课程)。然后再经过一定时间的摄影创作实践,最后自己独立从事电影摄影的创作。这个过程可能是很长,也可能是很短,也还要有一定的跟随摄影师实习、实践的过程,丰富自己的书本知识,进行认真的总结。然后,还要有机会,还要自己有能力,最后才有可能出来。但是,无论怎么样,在学习电影摄影创作和创作实习的过程中,一直要保持一个反思、反省、总结、学习的过程,经常总结什么地方做得好,什么地方做得不好,还存在什么样的问题。

过去的高等教育,我们太多“学院派”的指责,甚至怀疑学生的动手能力。一些人仍然认为电影专业的人才,在学院的环境中是培养不出来的。另外一个方面,部分大学,在没有任何基础和学术背景的情况下,开办与电

影有关的一些专业,这就更加增加了对电影专业人才培养的严肃性的认同。

学院的教学指导思想 and 人才培养目标,一直是精英电影人才的教育。过去的学生培养,有理论也有实践。可是社会上还是认为理论的东西多于动手的东西。所以,总说是“学院派”在创作实践上比较弱。这是在“文革”以前的一种认识问题的方法,到了1978年,随着中国教育体制和机制的改革,对电影教育的机制、体制也产生了非常大的影响。学院在专业培养目标上进行了相应的调整,培养精英化、职业化的电影专业人才。特别是在教学的结构上进行了比较大的调整,加强了电影创作实践课程的内容和学生独立进行专业创作的能力培养。使得学生毕业出来,就可以马上胜任工作,在创作和动手能力上都比较强。同时,对与电影创作有关的电影历史、理论也十分了解,对涉及自己专业的技术、艺术、技巧、方法、手段十分精通,有非常强的独立创作和跨专业创作的能力。

在学院的电影摄影专业教学上,除了一直注意各个技术和艺术课程之间的衔接,同时,在不同的课程中,做不同要求的作业。甚至,邀请一些摄影系的毕业生和国际、国内优秀的摄影师来学院做专题教学和讲座。这样的一种以创作实践教学为主,以理论讲授为辅的教学方式和方法,成为了学院电影摄影精英人才培养和系统科学教学的根本保证和重要组成部分,也使电影摄影专业成为国家的一个特色专业和重点专业,为国家的电影摄影行业培养出大师级的人才。

学院摄影系的摄影专业,作为国家的一个重点学科和专业,其学术水平已经达到了世界一流的水平,电影学院摄影专业的毕业生所取得的成绩,已经证明了电影学院摄影专业的教学实力和水平。而且,在整体的学科建设上,在人才培养和教学的质量上,赢得了国际和国内的荣誉,其总体特色和人才水平,真实反映了我们国家电影专业教育的成果。

纵观目前国内电影摄影专业研究的领域,其摄影研究的现状和情况基本上集中在如下的几个方面:电影摄影专业技术的研究、介绍、阐释;电影摄影作品以及摄影大师创作艺术研究、赏析;电影摄影艺术理论及其总结、梳理;外国电影摄影创作理论的译著等方面。但是,还没有一项专门针对电影摄影师创作和应用的有关摄影技术、艺术、应用方面的手册型、指导型、研究型的专著。

电影摄影的创作,是一个同时兼有技术、艺术、脑力、体力的创作和动手的过程。职业电影摄影师的专业特性,决定了他们要具备多元的专业知识,具有非常敏锐的应变能力,具有非常扎实的表现手段和表现方法,需要在电影摄影的基本理论和基本知识方面有一个系统的学习和研究。

从这一角度讲,专著所涉及的内容,既是学院整体电影学理论研究的一个重要组成部分,也是电影摄影专业教学中非常需要的专著和教材,对学院的整体电影摄影学科发展,对电影学科的建设有重要的意义。其所折射出来的电影创作实践教学有充实和延伸的作用,对电影摄影专业的学生培养具有深远的现实意义。同时,是摄影系电影摄影专业学术研究和专业建设的重要内容和组成部分,在一定程度上填补了电影摄影领域应用和实用性方面研究的空白,对指导中国电影摄影创作实践和总结电影摄影创作,具有重要的理论价值和实用价值。

本专著的研究、写作、出版的过程,对于中国电影摄影的教学、创作、普及、提高,具有直接的指导性作用,也反映了学院对电影学科的整体研究深入和水平,其理论研究中所有涉及的问题,都是电影摄影创作需要注意和需要掌握及解决的问题。本专著的立项、研究、写作、出版,对学院的电影学学科建设,对电影摄影专业人才的培养,对电影创作实践教学体系的巩固,对电影创作及理论方面的系统研究,都是一个非常重要的内容和成果。

这本专著在具体构思、准备和写作、完成过程中的主要思路是:1)确立本书所要突出解决的问题,就是一本带有操作指南和实际指导意义的“手册书籍”。2)本书的主题、作用和风格,应该是非常实用、有效,具有参考和指导的作用,与现场的创作有直接的关系。3)摄影创作各个方面的问题,以及研究的侧重,都是从摄影创作和工作实际出发。4)收集整理全部资料,然后进行分类,查找相关的定义和概念,进行横向和纵向的联系和分配。5)讨论的内容,全部定位于实际的操作和应用的层面,并对应具体的问题。6)在兼顾系统和笔记整理的同时,充分考虑读者(学习者)的可参考性,尽可能的详尽和对摄影拍摄有指导作用。7)针对电影摄影的创作实际和内容,进行了一些比较科学的划分,也是希望可以让学习者有一个比较清晰的思路。8)在整个体例上,也注意了系统和实用的结合,就一些比较关键的专业问题进行比较详细的描述。9)大部分的问题,单独列出最后“摄影经验”的内容,丰富了问题的讨论。10)注意一些图表和图形的示意,更主要的是开展与其电影摄影创作内容相关的教学整理和学术研究。

在写作专著过程中,在写作内容、体例风格和专著结构上都力图体现如下的一些特色:

(1)按照电影摄影的专业特点来进行写作研究,按照摄影具体创作的任务、顺序、目标分别进行研究。着重对电影摄影创作的硬件条件、软件条件、实用方法、注意问题等进行理论梳理,注意研究摄影创作上的问题,注意具有手册性和解决性。写作直接介入主题,注意具体、实用、参考,针对电影摄影

的创作,针对摄影所涉及的所有问题和技巧,是在专业和实践的层面上讨论电影摄影师的工作。从摄影组的整体和创作实际出发,从不同的角度进行手法、问题、经验的分析,尽可能在实际上和理论上进行必要的归纳总结。

(2)在系统的论述中,加入了实际和实践的经验,也详细交代了工作的重点内容。按照电影摄影创作的工作性质、要求,按大的方面进行归类写作。由于项目划分比较细,有利于阅读者进行查询,既保存了对问题的分析,也非常有效地指出应该如何进行和开展工作,在书中同时引用了大量数据和资料,有利于进行查询。有非常多的经验总结,以佐证要解决的问题,丰富解决问题的方法,使论述更具有理论的意义和说服力。使读者了解其创作过程中每一个可能遇到的问题,获取与创作过程直接有关的各种信息。

(3)写作的内容,主要采取比较通俗的语言进行表达,也针对电影摄影创作的实际工作展开。避免“假、大、空”,力图在电影创作实际上、在电影现场的操作上,在个人创作总结上,在学术理论研究上,给学习者提供一种非常务实的参考资料。帮助我们梳理自己学习的技术和艺术问题,有效地解决电影摄影创作中遇到的问题。

(4)本书的写作结构基本上是板块式的。但是,在论述上注意了非常多的针对性,还适度提供一些必要的的数据,不使论述空洞和跳跃,选择了问题解答的方法,保持了单一问题下的论述和讨论,力图从电影摄影创作上说明和解决具体问题,写作上注意从电影摄影专业操作、制作技巧和经验总结的角度展开,以主要针对个人摄影创作经验进行总结,也通过这样的方法,力图列出一个纵向的知识脉络,最终成为电影摄影技术与艺术创作及力量研究的组成部分,构成一个实践、创作、理论、经验互为联系的有机体。

(5)该专著的写作做了非常明确的定位:创作、操作、实用、应用、务实、参照、查询,全方位地对电影摄影创作过程进行集中研究,在个人总结、系统思考、丰富内容上有意识的通俗化和口语化,注意从电影摄影创作实际出发,在方法上进行归纳和总结。在本书的立意过程中,就采取非常务实的态度,写作的内容也主要是针对其电影摄影创作工艺、过程和工作实际展开,其目的是为电影摄影创作提供一些非常有效的、比较真实的资料和学术观点。

(6)这一专著的写作和出版,不仅仅是我个人学术研究系统中的又一个新的组成部分,也是学院未来整体电影学专业关于电影创作实践、创作及应用理论建设和整体创作教学学术研究的一个重要内容,特别是今后学院准备策划、出版、完成的“电影艺术创作应用手册”系列丛书的一个重要组成部分,更是对学院电影艺术创作实践教学和创作理论研究的一个长远规划的组成部分。

(7)这本书的出版,首先是填补了目前国内电影创作应用手册、电影艺术创作经验总结、电影艺术实用技巧研究以及电影创作应用理论专著的空白,也是为学院各个制作专业的研究生、本科生的学习和培养提供一种非常有效的学术参考,更是对本科创作实践教学和对学生的有针对性培养和提高专业素质提供的重要学术读本,为学院的电影学科建设和专业教材建设做一些实质性的工作。

本专著在写作和研究方面,主要内容将主要集中于电影摄影创作过程中所涉及的所有技术、艺术的问题。包括设备、软件、技巧、设计、想法、手段、方法、流派、经验、步骤、问题、风格、过程、经验、教训、总结等各个方面的具体问题。经过分类进行系统整理和全面文字表述。

其基本的研究框架中,将涉及到摄影的基本定义、原理;摄影设备以及有关原理的构成;不同国家摄影材料的基本技术指标;摄影的主要创作过程。重点的摄影理论知识,会涉及到电影摄影技术、光线、构图、景别、色彩、角度、胶片、性能、光学、镜头、特性、曝光、控制、加工等方面的系统电影摄影技术理论。

在整体的文字中,研究不同类型的电影画面所呈现出来完全不同的摄影风格之创作方法,对一些涉及到具体摄影的拍摄,会进行详细的总结和梳理,并在每一个问题后面有关于具体操作的方法和注意的问题,以及主要的经验教训。众多摄影创作方法和摄影创作的一些主要经验和技巧的提示,更为主要的是根据电影摄影的创作规律,进行一些重要的电影摄影理论研究和教学实际问题的解决。

写作中主要有全面介绍、系统论述、对比研究、理论论述、举例研究。有从感性思维到理性思维的论述。主要会通过作者本人的一些具体笔记、资料、教案、札记,来体现摄影艺术理论的研究直接的重要成果。更为主要的是通过写作研究中的理论论述,为我们在校的学生和年轻的电影工作者和电影专业人士,提供非常充分的参照系数和技术数据,在未来的电影创作中提供有益的经验借鉴。

这本专著正是在这样的一种实用、对位、有效、总结、参照的目标下完成的,主要是要将一些多年的数据、经验、教训,变成可以学习的文字,可以参考的内容,为有关电影学科的理论研究和电影创作理论、电影专业的教学提供非常有力的支撑和数据。

本专著的主要研究方法,首先是大量、系统地观摩各个时期摄影代表作;查阅有关电影摄影师的摄影阐述、访谈、创作文章;整理、阅读、归纳已经发表和自己掌握的电影摄影相关理论研究文章、专著、论文;与国内外知名摄影师

进行对话、交流;与国内的相关电影摄影学者围绕核心问题进行探讨。

归纳列出各个方面需要研究的问题,就不同方面的问题,拟出写作的内容和主要方面,查找有关的资料和数据,整理相关的材料,通过这样的一些方法,能够加深对所写的内容的充实和完善,并做到在理论上的全面研究和诠释。

本人希望通过这本比较系统的专著,能够帮助摄影师融会贯通电影摄影各层面知识。本课题将为电影学者及电影爱好者在摄影创作、技术、理论、研究、教学、实践等,提供全方位、完善的、指导性的参考。

课题研究的根本目的是要在我们的电影摄影教学上和电影摄影理论研究上再有所建树,弥补我们电影摄影思想、电影摄影观念、电影摄影手段上的不足。无论是作为电影教育机构的学者的义务和责任,还是为了未来电影教育的需要、培养新一代电影专业人才的需要、初学电影摄影的年轻人的期盼,都是一项必须完成、必须做好的重要事情。

值得指出的是,写作会重点是研究与电影摄影创作有关的所有技术、艺术问题。将摄影创作中的一些关键问题,列出研究的范围和深度,通过电影摄影实践研究和理论研究,把摄影的技术问题融会于摄影的艺术创作和实际的操作中,让摄影的艺术创作中承载和体现着摄影的技术因素。

没有精湛的摄影技术处理,不会产生完美的艺术画面;没有唯美的视觉画面效果,不会表达和反映出深刻的技术功底和内涵,这就是摄影创作研究课题的重点和难点所在。而本课题就是力图打通摄影技术与艺术间的隔阂,既有纵向梳理,亦有横向关照。

电影摄影的职业性较强,要求摄影师必须受过系统的专业教育,掌握摄影的技术性、操作性。所以,如何将创作过程中比较繁琐的问题,用文字的方法进行系统的整理,具有相对的难度,同时,需要系统化和科学的分类。

这一领域的研究者和学者对摄影一线的创作本身并不熟悉,而电影摄影师由于工作和各种原因,又极少将摄影创作的经验、感受、技巧整理成系统的文字。因此,对电影摄影艺术创作进行理论上的总结,是这个工作的难点和研究的焦点。

本专著的创新之处在于,这样的课题研究,这种手册形式的文体和应用型的电影摄影学术研究,为后面的编剧、导演、表演、美术、录音、制片、动画等专业的应用和实用手册,总结和积累经验,为后面的全面展开进行探索。

从创作的实际出发,每一个章节、问题、论题都注重从电影摄影创作本体和电影摄影创作实际和教学应用的方面出发,深入研究、更新观念、挖掘细节、关注实践、注意应用,并以清晰的逻辑和文字进行表述,在从创作理论

的总结思考中,反映出一定的哲理观念并指导艺术创作实践。

我在这本书的研究写作过程中,经常会翻出上学的听课笔记,会查阅自己的拍摄记录、创作札记,也会翻阅自己写作的论文资料,会在写作的各个环节思考,怎么样采取更加务实的形式和风格,让阅读者可以有参考。对电影摄影各方面的知识的论证和论述,本着系统、清晰、客观、朴实的研究态度,不追求见解的独到,强调实用有效,注意理论的严谨。想方设法表达来自于教学、创作、研究、感受、体会的系统总结,注意写作的真诚与朴实。

当下,中国的高等教育被人为地划分教学型、教学研究型、研究型,很多学校都在进行盲目的扩张,甚至都在追求综合性大学的目标,其主要的特点,就是在追求研究型的大学。随着国家高等教育的发展,大学开始意识到培养应用型人才的重要性,培养为社会服务的专门人才是最最有效的目标。

今天的北京电影学院的电影摄影专业,已经成为国家的重点学科和品牌专业,经过63年的学院发展和学科建设,已经培养非常多的电影摄影优秀人才,积累了非常多的教学经验,同时,建设和培养了一支非常优秀的电影摄影专业教师队伍,这些教师在电影故事片、纪录片、科教片、广告片、音乐电视、电视剧等的摄影创作方面,有非常多的实际参与和直接创作,具有非常丰富的创作实践经验。

就教学而言,学院在始终坚持传统和特色,一方面十分注意电影创作应用技巧的梳理、总结和传授,一方面注意研究在摄影创作上由于技术的变化所带来的影像创作方法和思维的变化;一方面善于研究和学习具体作品所折射出来的不同的摄影师摄影创作的风格,一方面力图在理论上总结艺术创作中的教训、经验;一方面强化教师和学生电影摄影创作的实战经验的学习和积累,一方面注意解决理论和实践、操作和学习、整体和局部、技术和艺术之间的差异和问题。

我认为,在电影学的学科建设上,除了专门研究电影历史、理论、批评以外的纯理论研究,其他的学术研究、学术建设都应该师围绕着培养电影应用人才和精英人才来展开,写作这本书的过程,主要是要整理涉及摄影师创作的经验总结的问题,不是没有理论的总结,更多的是在论述的过程中,始终要将所有的问题,放在整体的电影摄影创作中进行思考和理论化。要将所有涉及本身的问题,在经验总结和理论论述方面去审视和思考,要将其讨论的问题放在整个电影摄影专业创作的技术和艺术的综合水平上来考虑。

按照教学的实用性和丰富性,在电影创作的过程中,电影专业的程序、过程、方法技巧、经验、教训的总结和归类,是非常重要的部分。作为电影创作中个人的创作,个人的工作内容与集体的合作十分重要,特别是涉及专业