

技术的艺术

影视制作的美学途径

The Art of Technique

An Aesthetic Approach to Film and Video Production

约翰 S.道格拉斯

【美】 John S. Douglass

格林 P.哈登

Glenn P. Harnden

北京广播学院出版社

Pearson
Education

技术的艺术

影视制作的美学途径

An Aesthetic Approach to Film and Video Production

The Art of Technique

[美] 约翰 S. 道格拉斯 / 格林 P. 哈登 著
蒲剑 / 郭华俊 / 崔庆 / 胡云龙 译

图书在版编目 (CIP) 数据

技术的艺术: 影视制作的美学途径 / (美) 道格拉斯 (Douglass, J. S.), (美) 哈登 (Harnden, G. P.) 著; 蒲剑等译. - 北京: 北京广播学院出版社, 2004.1

书名原文: *The Art of Technique: An Aesthetic Approach to Film and Video Production*

ISBN 7-81085-162-4

I. 技… II. ①道… ②哈… ③蒲… III. ①电影美学 ②电视 (艺术) - 艺术美学 IV. J901

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 102623 号

ISBN 0205142486

The Art of Technique: An Aesthetic Approach to Film and Video Production / John S. Douglass, Glenn P. Harnden
Copyright © 1996 by Allyn & Bacon.

Simplified Chinese edition copyright © 2004 by Pearson Education North Asia Limited and Beijing Broadcasting Institute Press.

Published by arrangement with Allyn & Bacon, a Pearson Education Company.

This edition is authorized for sale only in People's Republic of China (excluding the Special Administrative Region of Hong Kong and Macau, and Taiwan).

All Rights Reserved.

北京市版权局著作权合同号登记号 01-2003-4457.

版权所有, 翻印必究。

技术的艺术: 影视制作的美学途径

作者: (美) 约翰 S. 道格拉斯 格林 P. 哈登

译者: 蒲剑 郭华俊 崔庆 胡云龙

责任编辑: 欧丽娜 陈友军

封面设计: 阿东

出版监制: 闵惠泉 曹辉

出版发行: 北京广播学院出版社

北京市朝阳区定福庄南里 7 号 邮编: 100024

电话: 010-65738557 65738538 传真: 010-65779405

网 址: <http://www.cbbip.com>

经 销: 新华书店总店北京发行所

印 刷: 北京中科印刷有限公司

开 本: 730×988 毫米 1/16

印 张: 19.75

版 次: 2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-81085-162-4/N·73

定价: 39.00 元

版权所有 翻印必究 印装错误 负责调换

顾 问： 刘继南
杨伟光
仲呈祥
王伟国

主 编： 李兴国

北京广播学院影视艺术学院
中美大学生影视专业在读精品教材

编委会成员

毕根辉
张一心
曹培鑫
霍文利
吴秋雅
王 宏
邢北冽
蒲 剑
蔡 翔
闵惠泉

主编的话

新千年初始的2000年2月,我们立项并承担了国家广播电影电视总局人文社会科学研究项目“中美大学影视专业在校生同步在读教材比较研究及双系列教材丛书”的出版任务。首先启动的是23本中国大学影视专业教材“21世纪中国影视艺术系列丛书”工程的前期论证、确定教材内容、写作和陆续出版工作,目前该套丛书已出版了14部。与此同时,“美国大学影视专业教材系列丛书”的前期调研、论证也在有条不紊地进行。一直以来,我们与美国几十所大学影视学院、系保持着良好的学术上的交流和教学上的联系,对他们的教学与教材建设有较多的了解。此外,东西方文化理念上的差异、各自悠久历史和传统的互补、影视艺术语言的融通性、人才培养的意识与迫切需求,使我们萌生了引进并翻译一套美国大学生影视专业在读教材的想法。经过专家、教授和北京广播学院影视艺术学院学术委员会细致的调研、论证、教材挑选,最后决定翻译并出版这套教材,首批出版的教材有:《图像 声音 运动——实用媒体美学》、《电视制作手册》、《电视现场制作与编辑》、《视觉传播:形象载动信息》、《摄像基础》、《电子媒体经营与管理》、《生活中的媒介》、《技术的艺术:影视制作的美学途径》、《影视导演技术与美学》。

这套精选的“中美大学生影视专业在读精品教材”,与我国目前使用的自编教材,具有较强的互补性,其特点体现在:

通俗易懂。教材丛书的作者多结合自己丰富的媒体工作实践,科学而又有说服力地将影视纳入媒体及艺术范畴内进行理论分析与归纳,使影视专业的知识建构系统而合理,并与其它艺术进行横向的比较分析。书中影视专业知识深入浅出、难易结合、立意新颖、知识构架严谨。每一本教材在美国均经过了较长时间的教学实践检验,具有较好的教学效果和良好的媒介评价。

艺术与技术融会贯通。影视艺术总是离不开技术的作用与支持。艺术与技术的互动依存关系是影视艺术的一大特点,这一特点也体现在这套教材之中。技术的进步与突前发展,对影视艺术的形态、创作意识、审美领域、

制作手段带来了新的思考与变化。艺术与技术的相互作用与融合,将影视艺术带入了一个崭新的思维领域与空间。

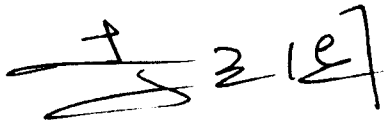
拓展知识领域。该套教材以影视艺术为本体,边缘涉及美术、音乐、文学艺术以及视觉、色彩、心理等内容。同时将影视艺术与计算机、多媒体网络、平面制作设计结合起来,形成较为全面、完整的知识结构体系。

该套教材十分可贵的是:它能调动读者的整体感受,激发读者美学思考。它带给我们一个全新的思维方式并带领我们进入一个新的艺术与技术融会贯通后的知识领域。该书不仅仅给予我们新的知识,还给我们提供了一个供影视专业学生培养自己创新观念与思维的手段、条件与方法。

近年来,国内影视专业不乏优秀的译介作品,可是能够把相当数量的美国大学生影视专业在读教材成套翻译,并与中国大学生影视专业教材同步出版、比较学习,并不多见。我们将在这种比较学习和研究中,得出更多的有益思考,用以指导我们影视专业教学,用以指导我们的影视艺术实践。这套教材不仅适合北京广播学院及各类院校的影视专业,同样对活跃在电影、电视实践领域的一线的导演、摄影、美术、录音、技术制作以及市场经营等都有意想不到的支持、启发、帮助,从而更新从业人员的创作理念、思维,更新制作手段,使影视艺术观念和创作不断进步。作为这套教材丛书编委会主编,我衷心希望读者能与我们一同分享西方影视教育的前沿研究成果。

这套“中美大学生影视专业在读精品教材”的出版是多方努力的结果。首先感谢原书作者 Herbert Zettl, Paul M. Lester, Ronald J. Compesi, Peter K. Pringle, Michael F. Starr, William E. McCavitt, Jean Folkerts, John S. Douglass, Glenn P. Harnden, Michael Rabiger 提供的如此优秀的影视专业教材,感谢北京广播学院出版社购买丛书的版权并给予出版。感谢这套丛书的译者付出的辛勤劳动以及全体译校人员的通力合作,使这套丛书圆满完成翻译、审校和定稿任务。

本套教材丛书原著题材广泛,翻译和校译人员较多,原著文笔和译文风格不尽一致,难免有不妥之处,希望学生、老师和影视工作者批评指正。

2003 年 5 月

前言

我们认为你之所以读这本书,是因为电影、录像,或电视,在某种程度上触动了你的想像力,促使你想知道制作这些节目的诱人的奇妙经历。你希望借助这些视觉传达的工具,构造具有说服力的真实的影像世界对别人进行讲述,召唤他们的激情。

正如艺术专业的学生们要研究大师们的作品那样,电影和电视专业的学生们也要研究伟大的电影和电视艺术家们的作品。相信读者已经发现目录中有关电影和电视研究的参考文献是相当广泛的,它们尤其是对基于老的经典系列作品的当代作品颇为关注。确切地说,本书鼓励读者能够深入了解这些著作并仔细研究。录像带便于检验剧作家、导演、摄影师和剪辑师的水平,也便于观众能够通过屏幕了解创作者营造美丽的、有趣的运动瞬间的技术。录像带和光盘不能再现大屏幕作品的真实效果,但是很实用且可以反复观看。它们使学生能够通过使用暂停、慢动作、回放和快进搜索来仔细研究这些作品。显而易见,这些影视载体对于学生研究作品来说是极其宝贵的教材。

我们相信一些同时代的作品,诸如:《目击者》(*Witness*)、《愤怒的公牛》(*Raging Bull*)、《唐人街》(*Chinatown*)和《塞尔玛与路易丝》(*Thelma & Louise*)都是经典的作品,并且随着时光的流逝,这些影片已成为公认的佳作。我们借用这些作品的目的是要充分说明现代技术已经奠定了现代影视制作的基础。文中我们所提到的以及读者平时接触到的其他作品,它们的预算成本其实都很低。

在电影、录像和电视作品中,区分技术和技巧的差异对我们来说是十分必要的。技术熟练是技巧运用的基础,它为电影和录像的制作提供了必要的手段。我们学习技术的过程,就像画家探寻如何运用画笔和调色的方法,以及学习色彩、构图、透视的原则。

对于电影、录像和电视设备来说,我们决不能低估技能的重要性。但是,当我们没有目的地运用各种技术方法时,它们只不过是一些具体的发明

物,而丧失了作为思想表达工具的潜力。技巧是为了使作品更加条理化、更加有表现力而采用的手段。本书的主旨是鼓励学生们在精通技术的基础上,能够经过思考,从而找到清晰呈现内容的恰当方法。

许多好书可以为影视专业的学生提供关于作品技术方面的有用信息。有些教科书内容十分广泛,概括了电影电视制作过程中从前期制作到后期编辑的各种基本方法。有些更精深的书籍则仅仅研究影视制作中的某一环节,比如照明、摄影、录音或剪辑。有些专业用书专门研究电影制作,还有些专业用书旨在向学生介绍关于影视制作的基础知识。

这些专业用书的内容不仅涵盖了技术方面的内容,比如如何操作摄影机、如何测光、如何挑选录音设备和如何编写 SMPTE 格式的剪辑方案,而且进行了更多概念上的讨论,比如分镜头剧本的拍摄和剪辑、摄影机的机位和画面取景、角色分配和表演技巧,以及声画关系等等。

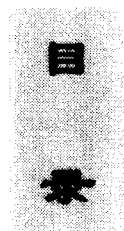
此外,一些好的专业书也成为学生创作纪实文学和戏剧剧本的指南。其中一些书强调剧本创作模式和程式,而另一些书强调创作的过程和叙事的要素。相当多的书也鼓励学生思考如何处理主题、呈现主题,并能引起观众的兴趣,然而这些书中几乎没有注重建议学生们思考如何运用各种手段来实现他们的创作意图方面的专业书籍。

我们相信本书对于影视专业学生是大有裨益的。尽管编剧是影视制作中最有创造力的第一步,在作品最终搬上银幕的过程中它始终起着引导作用,然而剧本的完成并不意味着影片制作过程的结束,而仅仅是它的开端。本书涉及如何明确地表达主题、详尽地阐释主旨以及在制作过程中怎样来实现创作意图等内容,并着重论述了如何建立并逐步实现拍摄理念、如何塑造形象、如何构建叙事结构,以及如何运用符号象征表意等相关内容。这些内容都是编剧、制片人与导演们十分关注的问题。

为使电影这一媒体成为有条理性的表达工具,本书还补充介绍了在影视制作中应该运用的技术手段。在本书中我们试图展现的是有关制作技术的讨论,这些技术其实就是为了达到有效地表现场面、导演的主观意识和影片的主题而作出的一系列经过深思熟虑的创造性的决定。本书可以使专业学生在读过之后能够提高综合使用各种制作技术的能力,从而使他们制作的影片更吸引我们的注意力、触动我们的情感,并且使我们能有身临其境之感。

在本书的编写过程中,A.B.库柏(A.B.Cooper)先生读了初稿的每一页并提出了详尽而有益的意见。康特尼·弗若明(Courtney Froemming)女士认真评析了本书的第二稿。凯利·摩菲(Kelly Murphy)帮助收集了供本书使用的图片。彼得·肯特(Peter Kent)、安德鲁·龙(Andrew Long)、米霍·纳

苏(Miho Nasu)和史蒂夫·罗莎(Steve Rosa)阅读了我们的部分稿件并提出了宝贵的意见;爱普尔·坎特(April Cantor)和内特·克拉普(Nate Clapp)先生,他们作为举例对象出现在插图中,对于他们的积极配合,在此我们表示衷心的感谢。坦普尔大学(Temple University)的艾伦·巴布尔(Allan Barber)、密苏里州南州立学院(Missouri Southern State College)的多米尼克·凯瑞斯蒂(Dominique Caristi)、中密西根大学(Central Michigan University)的J.罗伯特·克雷格(J. Robert Craig)、得克萨斯奥斯汀大学(University of Texas at Austin)的史蒂芬·米姆斯(Stephen Mims)、威诺纳州立大学(Winona State University)的丹尼斯·派克(Dennis Pack)、雪城大学(Syracuse University)的迈克尔·休恩梅克(Michael Schoonmaker)、加利福尼亚州立大学(California State University)的戴夫·维拉(Dave Viera)和伊萨卡学院(Ithaca College)的帕特丽霞·R. 齐默曼(Patricia R. Zimmerman),对于这些给予本书提出有益建议的评论家们,我们也深表感谢!

前言 ~1

第1章

阐释与处理 1

阐释 1

主题的处理 2

确立创作目的 3

确立主题 4

技术运用 5

想像力与创造力的运用 6

虚拟现实 7

纪录片中的真实性问题 7

创作意图 8

剧本大纲 8

剧本阐述 10

个人风格 13

第2章

创意 15

叙事者 15

矛盾冲突与氛围 16

故事 22

个人经历 22

故事创意的其他来源 23

情景电视的故事 24

灵感 25

第3章

- 灵感缺乏 25
- 调查研究 26
 - 故事的研究 26
 - 访问 28
 - 综合处理的调查 29
- 形象化 30
 - 动机与符号 30
- 视点 32
 - 视点 32
 - 主观视点镜头(Pov Shots) 33
 - 叙事者的视点 33
 - 人物的视点 38
 - 态度 41
 - 观众的视点 46
 - 观众的界定 47

第4章

- 故事结构 49
 - 游戏规则 49
 - 开端,中间和结尾 50
 - 起因 53
 - 其他模式 56
 - 结构的构建 57
 - 创意的构成 59
 - 制作结构 67
 - 实时媒介 67
 - 连续镜头组:一串珍珠 73

第5章

- 氛围 76
 - 氛围的处理 79
 - 实景和布景 79
 - 色彩,质感和构图 80
 - 照明 81
 - 景别,角度和移动 84

镜头焦距 89

剪辑 90

声音 92

表演:演员及设计 95

整合 96

氛围的和谐 99

第6章

性格刻画和形象塑造 101

平衡的问题 101

个性的探索 103

自然特性 104

社会境遇 105

心理侧面 109

精神和力量 111

持续的关系 113

二号角色 113

创作重要角色 114

制作中的角色处理 115

制作前期:分派角色 115

制作 116

描绘角色 126

第7章

场面调度 128

场面调度的哲学 128

镜头中的物质材料 128

场面调度的制作元素 129

引发情感的外景和拍摄时机 129

视觉化的故事讲述 134

作品的外观 135

设计镜头 136

拍摄中的场面调度 137

日景/外景 137

夜景/外景 138

内景 139

小结

- 布景和道具 141
- 服装 144
- 照明 146
- 设计 156

表达技巧 159

第8章

运用摄影机进行表达 161

- 透镜中的影像 161
 - 观察者的眼睛 161
- 摄影机机位的设计 163
 - 画幅 163
 - 角度 170
 - 焦距 176
 - 焦距和形象塑造 186
- 摄影机的运动 188
 - 运动的视点 189
 - 实现镜头运动 191
 - 摄影机的稳定 193
- 构图 196
 - 充满活力的构图 197
 - 三等分法 199
 - 三角形构图 199
 - 视点 202

第9章

用剪辑来表达 205

- 拯救作品 205
- 创造素材以供剪辑 206
 - 为连续性剪辑进行的拍摄 206
 - 为剪辑服务的拍摄策略 225
 - 蒙太奇剪辑拍摄 227
 - 节奏 232
 - 主观视点镜头和其他的拍摄方位 233
- 混乱与神秘 234

第10章**用照明来表达 235****照明设计与照明设置 236**

高调光线设计和低调光线设计 236

照明设备和遮光装置 237

硬光和柔光 239

照明和反差 241

反差比(Contrast Ratio) 241

光比(Lighting Ratio) 241

照明设置 243

运动照明 253

外景照明 253

场景重复练习 255**第11章****象征 260****作为象征表达的电影 260**

符号学 261

用符号表示的信息 262

符号表达 263

有意义的细节 265

外延的和内涵的象征意义 265

文化符号 266

外在的和内在的象征意义 269

创造内在的象征意义 271

超现实主义的景物 275**第12章****表意 278****重大事件 278**

迫切的反应 279

引发激情的事件 279

事件中的含义 282

娱乐 283

黑暗的一面 284

光明的一面 284

有什么了不起? 285

创造性的想像力和连贯的作品 285

塑造的真实 286

作为加工品的作品 288

对白的作用 288

一致性 290

一次就已足够 290

制作活动图像 291

附录 A

电学 292

公式 292

电压 292

安培 293

瓦特 294

电路 294

程序 296

附录 B

测光 297

反射式曝光表读数 297

来自灰卡的反射式曝光表读数 298

入射式曝光表读数 298

通过照度计测量反差 298

利用反射式曝光表读数测量反差 299

宽容度 299

测量宽容度 299

第 1 章

阐释与处理

阐释

格楚特·斯坦因 (Gertrude Stein) 所画的玫瑰也许只是一朵普通的玫瑰, 然而对于同一朵玫瑰, 十位不同的画家可能会有十种不同的画法。影视作品中对于相同的主题, 可以采用不同的处理方法。

刘易斯·迈尔斯通 (Lewis Milestone) 1931 年执导的影片《头条新闻》(The Front Page), 讲述了一个叫阿道夫·门吉欧的编辑与记者帕特·布瑞恩之间发生种种冲突的故事。它是由本·赫克特 (Ben Hecht) 和查理士·麦克亚瑟 (Charles MacArthur) 的舞台剧改编而来的。1940 年霍华德·霍克斯 (Howard Hawks) 导演的影片《星期五女郎》(His Girl Friday), 虽然由加利·格兰特 (Cary Grant) 饰演编辑, 罗莎琳德·拉塞尔 (Rosalind Russell) 饰演性别转换了的记者, 但是实际上它与《头条新闻》演绎的是同一个故事。本·赫克特甚至参与共同改编了这个电影剧本。比利·怀尔德 (Billy Wilder) 在 1974 年重拍了这部影片, 仍然使用原来的名称和记者的性别, 此片由杰克·莱蒙 (Jack Lemmon) 和沃尔特·马修 (Walter Matthau) 联合主演。1988 年导演泰德·考切夫 (Ted Kotcheff) 和伯特·雷诺再次重新拍摄了同一题材的影片《头条大新闻》(Switching Channels), 这次不同的地方在于片中的记者成了一

名电视记者,性别又改变了,由凯瑟琳·特纳(Kathleen Turner)扮演。^①

大家不禁要发问,为什么会有如此多版本的《头条新闻》呢?尽管每个版本中的故事情节是相同的,但是每一个都采用了不同的处理手法,允许导演发掘出不同的题材:人际关系、人格问题、社会竞争、经济上的利害关系与思想道德、职业妇女与家庭主妇的价值观等等。因而,针对不同的主题可以采用不同的处理方式。

主题的处理

“treatment”作为动词的“处理”,在影视制作领域中是指制作工序和制作工艺怎样才能有助于已知的主题、观念和剧本(script)的阐释。处理的问题涉及如何表现主题、如何研究各种观念,或者是通过作品这一载体去探究各种题材。这也意味着可以让观众以全新的方式来思考或体验一些事情。

在产品的经营销售中(从可口可乐、百事可乐到参加竞选的候选人),每个新的策略都与以前有所不同。产品和主题没有变化,只是主题表现的方法变了。它为观众重新诠释了产品。只有以新的理念来推销众所周知的产品,才能促使消费者重新了解并积极购买该产品。事实上,这样做不是产品本身在推销自己,而是从广告公司的角度出发进行的广告策划和产品分析。

就大家所熟悉的相同的台词而言,在戏剧作品中,戏剧剧本如同教科书一样在戏剧中具有重要的作用,演员、导演和舞美设计师都把剧本看成是演出的基础。肯尼斯·布拉纳(Kenneth Branagh)在《亨利五世》(Henry V)中与劳伦斯·奥列弗爵士(Sir Laurence Olivier)的处理是截然不同的。

按照惯例,一部戏剧要在不同的时期重新上演并被赋予新的含义,从而使观众重新审视该剧。如果我们把不同的陀螺朝同一个方向放置,那么他们不同的侧面就会更加成比例,更加突出。《理查德三世》(Richard III)剧中演员穿着刻板的、纳粹式的黑色服装,把理查德扮演成类似希特勒的专制君主。《西区故事》(West Side Story, 1961)以现代的帮派竞争为背景,《罗密欧与朱丽叶》(Romeo and Juliet)的现代版故事,最初是百老汇的音乐剧,而后又被搬上了银幕。1956年的经典科幻片《禁止的行星》(Forbidden

^① 一些重新摄制的影片或重新阐释的影片对初学者来说是很具有启发性的,我们建议你们应该经常观摩。在所列举的影片中,你们很可能想观看原版的《头条新闻》和《星期五女郎》。不过另一些可以与之匹敌的还有两个版本的《恐怖角》(Cape Fear),由《七武士》(The Seven Samurai)重拍而成的《七侠荡寇志》(The Magnificent Seven),以及《危险关系》(Dangerous Liaisons)[1988年由史迪芬·福利斯(Stephen Frears)导演]和与之内容相似的《最毒妇人心》(Valmont)。