

YINGXIANG PAISHE

主 编 孙 玲 丁 宁
副主编 马 阆 张 莹 张 玲

YINGXIANG PAISHE SHIYONG JIAOCHENG

影像拍摄实用教程

影像拍摄实用教程

主 编 孙 玲 丁 宁

副主编 马 阆 张 莹 张 玲

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

· 北京 ·

内 容 提 要

本书结合影像拍摄的发展情况和摄像专业教学的实践成果,采用理论与实际相结合、图片与文字对照的方式编写而成。

本书内容涵盖影视发展史、视听语言、前期策划、剧本及分镜头写作、拍摄技术与艺术、影视后期制作等,全面立体地介绍了影片创作的完整流程。本书集理论知识和实践操作于一体,内容新颖,概念清晰,便于理解掌握。

本书可作为国内高校的摄影课程参考用书,也可作为从事摄影摄像工作的专业人员和摄影摄像爱好者自学研究的培训用书。

图书在版编目(CIP)数据

影像拍摄实用教程 / 孙玲, 丁宁主编. — 北京 :
中国水利水电出版社, 2017. 8
ISBN 978-7-5170-5764-2

I. ①影… II. ①孙… ②丁… III. ①电影摄影艺术—教材②电视摄影—摄影艺术—教材 IV. ①J931

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第197939号

书 名	影像拍摄实用教程 YINGXIANG PAISHE SHIYONG JIAOCHENG
作 者	主 编 孙 玲 丁 宁 副主编 马 阔 张 莹 张 玲
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座100038) 网址:www.waterpub.com.cn E-mail:sales@waterpub.com.cn 电话:(010)68367658(营销中心)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话:(010)88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京亚吉飞数码科技有限公司
印 刷	三河市佳星印装有限公司
规 格	184mm×260mm 16开本 20.75印张 505千字
版 次	2018年8月第1版 2018年8月第1次印刷
印 数	0001—2000册
定 价	78.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

绪 论

在五位老师的不懈努力下,这本涵盖了拍摄的前期策划、拍摄技术与艺术的影像拍摄实用教程终于完成,不甚欣喜。

本书共分 14 章,整体内容涵盖了影视发展史、剧本写作、摄像机基本机构和原理、摄像机的操作、拍摄构图等几项大的内容,全面立体地介绍了影像拍摄的工艺流程。本书集理论知识和实践操作于一体,内容新颖、概念清晰、图文并茂,适合每一位影视从业者阅读和学习。

前两章介绍的是影视片创作最基础的知识。包括影视发展史和视听语言两大部分。在本书编写的过程中,将主要目标放在知识的覆盖面上,对知识点的介绍相对简单,且简单介绍的知识点在创作流程的章节中都进行了详尽的阐述。这也正是本书编写的特色之处,先搭建知识框架,再进行详尽的讲解。

从第 3 章~第 5 章开始正式进入影视创作的全流程,主要包括前期策划、剧本写作和分镜头写作。从理论讲解到实例分析再到实际创作,对影视创作进行了全面细致的讲解,并辅以一定的图片,深入浅出、生动形象、易于理解。

第 6 章~第 10 章主要介绍了电视摄像的基本知识以及摄像机的基本技能和操作技巧。内容主要包括摄像机的基本结构和原理、摄像机的基本操作、画面的运动、新型的摄录设备、电视节目编辑与制作系统。全篇从认识摄像机入手,介绍摄像机操作。最值得推介的是,该篇还详细地介绍了当今市场上应用非常广泛的新型摄录设备,包括很多大电影制作中使用到的 4K 摄像机、BMPC、GoPro 小型摄录设备等以及 2015 年后在 NAB 广电设备器材展览会上出现的 4K 数字电影摄影机乃至即将问世的 6K、8K 摄影机。

第 11 章~第 14 章主要介绍影像拍摄过程中的光线、色彩、构图以及场景拍摄等方面的知识。具体内容主要包括:光线部分的光线的基本常识、光线的类型、光线的画面表现中自然光的种类特点及特殊天气和特殊场景的拍摄方法、人工光的种类特点及表现形式和应用方法、影像布光的种类及要求;色彩部分的色彩的物理特征、色彩的感情特征、色彩的画面表现中色彩的基调、色彩的反差、色彩的搭配、色彩的布局 and 影片中色彩的应用方法;构图部分的构图的基本知识、画面构图的视觉元素、画面构图的结构元素、构图的形式;场景拍摄部分的静态场景中的人物、景物的拍摄方法及动态场景中运动的方向性、镜头间的衔接、运动的分切的拍摄方法。该部分内容对理论知识的讲解简明扼要、通俗易懂,结合编者的生活实践和大量实例,力求从最易理解的角度为广大学习者提供拍摄的技巧和方法。

本书的主编由沈阳大学音乐与传媒学院孙玲、丁宁担任,副主编由沈阳大学音乐与传媒学院马闾、张莹、张玲担任。全书由孙玲、丁宁统稿。

本书内容丰富、图文并茂、生动具体、深入浅出。基础知识全面、具体,操作技巧实用性强、便于理解掌握,是一本适用于所有影视从业者学习使用的专业书籍。本书的五位编者在编书

过程中收集了大量文献资料、经典教材和学术论文,从中汲取精华,同时结合了编者丰富的教学经验、实践经验和研究成果,最终完成了全书的编写工作。电影、电视从诞生之初就成为人们生活中必不可少的一部分。绚丽的图片、精美的语言和美妙的音乐,影视艺术为我们呈现出一个多彩缤纷的世界。我们在影视片中找到灵感、找到快乐,看到生活、看到希望。现在就让五位编者带领大家走进这个奇妙美丽的世界,探索影视片拍摄的奥秘和精彩。

编者

2017年6月

目 录

前 言

第 1 章 影视发展史	1
1.1 世界电影史简述	1
1.2 中国电影史简述	8
1.3 电视发展史简述	17
第 2 章 视听语言	27
2.1 画面	27
2.2 镜头运动	37
2.3 声音	43
2.4 蒙太奇	50
第 3 章 前期策划	56
3.1 策划的概述	56
3.2 各类电视节目的策划	61
3.3 优秀电视节目分析	68
第 4 章 剧本写作	96
4.1 编剧思维	96
4.2 剧本结构	102
4.3 人物性格	112
4.4 情节和细节	114
4.5 实用技巧练习	115
第 5 章 分镜头写作	135
5.1 概述	135
5.2 课堂练习	139
第 6 章 摄像机的基本结构和原理	145
6.1 认识摄像机	145
6.2 摄像机的安装设备	151
6.3 彩色摄像机的工作原理	154

6.4 彩色摄像机的主要性能	157
第7章 摄像机的基本操作	164
7.1 摄像设备的准备和维护	164
7.2 摄像机的调试	167
7.3 摄像的基本姿势和要领	175
7.4 演播室摄像机的使用	178
第8章 画面的运动	182
8.1 画面的内部运动	182
8.2 镜头的外部运动	184
8.3 摄像机轴线运动	187
第9章 新型的摄录设备	191
9.1 BMCC、BMPCC、BMPC 4K	191
9.2 URSA 4K 数字电影摄影机	195
9.3 小型航拍设备及水下设备	198
9.4 RED WEAPON 6K/8K 摄影机	200
第10章 电视节目编辑与制作系统	202
10.1 电视节目制作方式	202
10.2 线性编辑	205
10.3 非线性编辑系统	210
10.4 切换台与特技机的使用和操作	214
10.5 虚拟演播室制作技术与系统	219
10.6 高清晰度电视节目制作技术与系统	226
10.7 网络视频	229
第11章 影像拍摄中的光线	234
11.1 光线的基本常识	234
11.2 光线的类型	239
11.3 光线的画面表现	247
第12章 影像拍摄中的色彩	271
12.1 色彩的物理特征	271
12.2 色彩的感情特征	274
12.3 色彩的画面表现	278

第 13 章 影像拍摄中的构图	284
13.1 构图的基本知识	284
13.2 画面构图的视觉元素	285
13.3 画面构图的结构元素	290
13.4 构图形式	300
第 14 章 影像的场景拍摄	308
14.1 静态场景的拍摄	308
14.2 动态场景的拍摄	315
参考文献	323

第 1 章 影视发展史

本章将介绍中外电影发展史中具有代表性的重要历史人物及其艺术贡献;介绍几次大型的电影运动思潮;介绍美国、意大利、法国、苏联、中国、日本等国家电影界的名人或前辈以及他们的代表作品;介绍世界电视的发展轨迹和中国电视艺术的特征。通过这些内容让学生掌握中外影视发展演变的历程,从而更深入地理解影视艺术。

1.1 世界电影史简述

1895年12月28日,卢米埃尔兄弟在法国巴黎一家咖啡馆的地下室里放映了自己拍摄的《火车进站》、《工厂大门》等短片,标志着世界电影的诞生。

早在卢米埃尔兄弟发明“活动电影机”(图 1-1)之前,已经有很多人在做着类似的实验和发明。1832年,比利时物理学家约瑟夫·奥地利大学教授斯丹普弗尔几乎同时发明了“诡盘”(图 1-2)。“诡盘”在当时是作为儿童玩具问世的,儿童通过这种玩具能够看到连续的视觉印象。“诡盘”上的图片都是某一运动的顺序形态,快速转动“诡盘”就能造成再现运动的幻象,产生逼真的运动感。1878年,美国摄影师爱德华用 24 架照相机连续摄影的方法,记录了一匹奔跑中的马的动态形象,将奔马的动态形象栩栩如生地展现出来。1882年,法国生理学家马莱发明了“电影摄影枪”。1888年,法国雷诺在自己制造的“活动视镜影戏机”基础上创造了“光学影戏机”。1894年,美国科学家安迪生与助手狄克逊合作创制了“电影视镜”,并公开出售,在社会上引起了巨大的反响。“电影视镜”外形笨拙,仅供一人观赏。1895年,卢米埃尔兄弟在爱迪生“电影视镜”的基础上发明出便携的“活动电影机”。

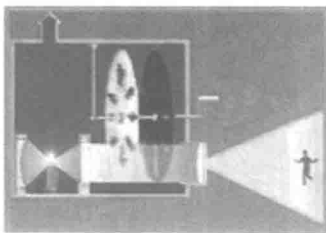

图 1-1 “活动电影机”

图 1-2 “诡盘”

“活动电影机”利用了光影原理和“视觉残像”原理。“视觉残像”是指对象投射在人的视网膜上形成影像,对象消失后,影像在视网膜上的感觉并不能马上消失,能够停留 0.1~0.4s。利用这种原理就是说如果以很快的速度播放一组图片,上一张图片还没有在人的视网膜上彻底消失,下一张图片就进来了。如果这组画面记录的是某一动作的顺序形态,那么在人的眼中看到的的就是这一动作的连续运动形态。根据这种原理,默片时期电影播放的速度是 16 格/s,

有声片时期电影播放的速度是 24 格/s,电视播放的速度是每秒 25 帧。

1895 年,电影这门伟大的艺术诞生。1927 年,电影这个伟大的“哑巴”开口说话。我们这里主要采用横向角度撷取电影史中的重要历史人物和重要电影思潮做简要的概述,方便大家更好地理解电影艺术。

1.1.1 历史人物及其贡献

1. 卢米埃尔兄弟的作品及其历史贡献

卢米埃尔兄弟发明的“活动电影机”集摄影、放映、洗印于一体,他们利用这种手摇的便携式摄影机拍摄放映了《工厂大门》、《火车进站》、《婴孩喝汤》、《水浇园丁》等一系列短片,在当时引起轰动。据说放映《火车进站》时,由于景深效果,画面上仿佛有一列火车由远及近驶来,吓得观众惊恐逃逸,这就是电影艺术带给人的最初震撼。

由于技术的限制,卢米埃尔兄弟拍摄的影片只有一个镜头,即镜头多长电影就多长。那个时候一部电影只有 1~2min,而且从美学角度讲,他们拍摄的影片都是对生活场景的实录。即使如此,卢米埃尔兄弟也对世界电影艺术做出了巨大贡献。首先,他们研制了一系列技术标准——35mm 宽的胶片被电影届沿用至今,16 格/s 的速度被公认为默片放映的最佳速度。其次,他们讲究画面的艺术效果——构图上讲究左右平衡,会运用景深镜头造成立体纵深效果。

2. 乔治·梅里爱的作品及其历史贡献

乔治·梅里爱原本是法国一位十分著名的魔术师,后痴迷电影。梅里爱将戏剧因素引入电影艺术,遂将电影从灭亡的边缘拯救回来。梅里爱的作品中最被后人津津乐道的是 1902 年放映的《月球旅行记》。这部电影相较于卢米埃尔兄弟的作品有以下突破:有了场景的变化,有了故事情节,有了更丰富的喜剧元素,有了特技摄影。《月球旅行记》应该算是世界上第一部科幻片,描写了一群文学家飞赴月球探险的曲折经历。全片由 30 个场景组成,历时 16min。

梅里爱修建了世界上最早的玻璃摄影棚,在那里拍摄了几百部富有想象力的奇幻电影。他的电影虽然有了场景的变化,但只有一个景别,十几年后他的电影也渐渐退出历史舞台。乔治·梅里爱是一位名副其实的电影大师,被称为法国电影第一人,为世界电影的发展做出了极大贡献。首先,他在电影制作上融合很多魔术手法和照相特技,创造了特技摄影。例如多次曝光、合成摄影、快速慢速摄影、叠印、渐显渐隐等。其次,他发现电影机具有“停机再拍”的功能,从而电影就有了场景的变化,故事情节也逐渐丰富。最后,他把戏剧因素,诸如剧本、演员、服装、化妆、道具、布景等融入电影艺术中来,极大地丰富了电影的表现力。电影与戏剧的“联姻”促使电影有了更大的发展空间,也避免了即将走向灭亡的悲剧。

3. 格里菲斯的作品及其历史贡献

美国导演大卫·格里菲斯是实践蒙太奇先驱。1915 年的《一个国家的诞生》和 1916 年的《党同伐异》是他最著名的两部作品。格里菲斯是早期电影的开创者之一,创造了“最后一分钟营救”的平行式剪辑手法。格里菲斯发展了电影的叙事技巧,使电影摆脱了时间和空间的束

缚,大大增强了电影的故事性。格里菲斯的艺术成就包括:首先,改变了传统影片较为单调的拍摄手法。以往电影一般是单镜头单场景拍摄,而在他的电影中会根据摄影机机位以及演员动作的变化而不断转换拍摄距离、方位和角度,特别是有了景别的变化,从而把一个场景变成了若干个镜头;其次,创造性地运用了各种摄影手段进行场景的转换、衔接;最后,利用系列镜头刻意制造节奏。缩短镜头加快节奏,延长镜头减慢节奏,通过改变镜头的长短能够制造紧张刺激或舒缓浪漫的氛围。

4. 苏联电影美学流派

苏联电影美学流派有四位代表人物:库里肖夫、维尔托夫、普多夫金和爱森斯坦。库里肖夫(图1-3)是一位甘当人梯的导师,培养了很多学生。库里肖夫喜欢在他的工作室里带领学生做剪辑实验,著有《电影导演基础》一书,在中国一直被作为影视院校师生的必备参考书。维尔托夫(图1-4)擅长做新闻电影,其著名电影作品叫《持摄影机的人》(1928年)。维尔托夫主张电影应该记录社会主义的现实,他认为日常生活比排演出来的戏更为精彩和真实。维尔托夫创立了“电影眼睛”理论。他把电影摄像机比作人的眼睛,甚至优于人的眼睛,主张电影工作者手持摄像机“出其不意地捕捉生活”,反对人为的扮演。普多夫金(图1-5)是库里肖夫的学生,他最著名的电影作品是《母亲》(1926年)。普多夫金创造了隐喻蒙太奇,他认为自然物体(或具体物体)能够传达一定的情感。爱森斯坦(图1-6)是蒙太奇学派中非常著名的人物,其著名电影作品叫《战舰波将金号》(1925年),片中著名的一幕叫“敖德萨阶梯”。爱森斯坦尤为强调镜头组接产生的新的含义,他认为任何两个画面相接都能够产生新的内涵。爱森斯坦创造了“知性蒙太奇”和“杂耍蒙太奇”,并将其概括为两个不同镜头的对立和冲撞都会产生新的含义。到这一阶段,蒙太奇理论已经建立,格里菲斯那个阶段对蒙太奇的探索基本属于实践行为,带有不自觉特征,而苏联电影美学流派经过很多人的努力在实践的基础上总结出完整的蒙太奇理论,属于自觉行为。苏联电影美学流派大致经历了十年的辉煌,其代表作品有:《罢工》(1924年)、《战舰波将金号》(1925年)、《母亲》(1926年)、《圣彼得堡的末日》(1927年)、《兵工厂》(1926年)、《持摄影机的人》(1929年)、《成吉思汗的后代》(1928年)、《总路线》(1929年)、《土地》(1930年)、《热情》(1931年)和《逃兵》(1933年)。

图 1-3 库里肖夫

图 1-4 维尔托夫

图 1-5 普多夫金

图 1-6 爱森斯坦

5. 好莱坞类型电影

好莱坞最初的建立是由于当时电影巨头进行市场垄断,一些中小电影公司无法生存,集体跑到南加州的洛杉矶,逐渐建立起现在世界上最大的电影制作基地。独立电影制片人能够在洛杉矶获得发展主要靠那里得天独厚的各种条件。洛杉矶日照长,终年可以进行户外摄影,景

色层次多,场景转换容易,能够大大降低拍摄成本。此外,当时的洛杉矶属于偏远地带,可以逃避法律的制裁,还有廉价的劳动力,能够降低人力成本。好莱坞的成功除了占据得天独厚的地理位置,还有两个重要原因:制片厂制度和类型电影。随着电影制作日趋专业化,制片人决定采取工厂的流水线方式制作电影,这就产生了制片厂制度。该制度有两大特点,以制片人为核心人物,实施明星制。众所周知,中国电影是导演中心制,美国电影是制片人中心制。制片人权力巨大,既能控制影片的拍摄成本,又能够控制影片制作的具体环节,例如挑选剧本、挑选导演和主演、影片的最后剪辑等,都可以干预,可谓大权独揽。明星制的实施,树立起明星对票房号召力的鲜明旗帜,也促成了类型电影的形成。

类型电影是一种影片创作方法,是美国电影中的特殊现象,它在20世纪30年代获得了充分发展。大致可分为12类:西部片、歌舞片、科幻片、犯罪片、喜剧片、战争片、爱情片、伦理片、惊险动作片、灾难片、儿童片和恐怖片。其中西部片、歌舞片、科幻片、犯罪片最具代表性。类型电影是对第一部成功电影的模仿,观众在同一类型影片中往往会发现许多相似之处。例如在西部片(美国表演艺术的“国粹”)中,一般都有几大因素:(1)故事背景统一。电影故事的时间跨度基本都在1860年至20世纪初叶这一期间。故事情节都围绕这个时期的一些大事件展开,如东部居民西进拓荒、南北战争、废除奴隶制、林肯遇刺等。(2)外部环境显著。广袤的草原、荒原,险恶的自然环境,炎热的气候,成群的马等。(3)人物性格鲜明。正面人物包括行侠仗义的牛仔、守卫城镇的警长、保护驿车的好汉、刚毅热情的西部姑娘、温文尔雅的东部淑女;反面人物包括打劫的草寇和印第安人,还有歹徒和地头蛇。(4)行为准则稳定。行为准则就是指“决斗”,讲究公平对战,机会均等,人人平等。

简要介绍一些类型电影的代表作品:《火车大劫案》(1903年)、《关山飞渡》(1939年)、《正午》(1952年)、《不可饶恕》(1992年)、《与狼共舞》(1990年)、《大都市》(1927年)、《2001年:漫游太空》(1968年)、《第三类接触》(1977年)、《星球大战》(1977年)、《爵士歌王》(1927年)、《第42街》(1933年)、《绿野仙踪》(1939年)、《雨中曲》(1952年)、《音乐之声》(1965年)、《一个美国人在巴黎》(1951年)、《窈窕淑女》(1964年)、《教父》(1972年)、《三十九级台阶》(1935年)、《蝴蝶梦》(1940年)、《爱德华大夫》(1945年)、《美人计》(1946年)、《后窗》(1954年)、《精神病患者》(1960年)、《群鸟》(1963年)。

1.1.2 重要的电影思潮

1. 意大利新现实主义电影运动

意大利新现实主义电影运动兴起于第二次世界大战之后,背景是1945年,意大利国内经济萧条,失业率高,人民生活贫困。电影从业者发出“把摄影机扛到大街上去”的口号,力主将镜头对准现实生活中贫穷苦难的大众,反映战争期间或战后人民群众的真实生活和精神状态。意大利新现实主义电影运动是一次追求现实主义美学的美学革命,在世界范围内影响巨大。

罗伯托·罗西里尼被称作意大利新现实主义的先驱人物,他的《罗马,不设防的城市》(1945年)根本上改变了意大利电影的创作道路和思想,是这一电影流派的开山之作。《罗马,不设防的城市》改编自一位抵抗运动领导人的口述,真实反映了战争时期整个罗马贫民区的生

活情况以及人民的精神状态。“他用普通人来代替演员,用实景代替布景,用即兴创作来代替编写好的场景(或台词),用生活来代替虚构。”他的工作方法一般以现场调查、大量采访、随时记录为基础,在此基础上创作出具有戏剧性的故事和主题。除了罗西里尼之外,还有一些重要人物及其作品:维斯康蒂的《大地在波动》(1947年)、德·西卡的《偷自行车的人》(1948年)、德·桑蒂斯的《罗马十一时》(1951年)。

意大利新现实主义电影运动采用现实主义创作原则,在影片的取材方式、主题内容的表现、视听语言的处理,以及人物的现实遭遇、内心痛苦的揭示等方面都主张最大限度地贴近现实。首先,在题材的选择上,主张从生活中选取真实的事件加以改编。改编要忠实于真实事件与人物的再现,淡化文学故事的人为创造性,要把电影做成如同新闻报道中实际生活的事物状态。其次,在主题表现上,主张通过表现战争时期或战后民众的贫苦生活,反映深刻的关于战争及人性的反思。在视听语言的处理上,主张采用实景拍摄,运用长镜头表现连续完成的事件,使真实的时空得以在画面上呈现出来。长镜头的运用既体现了创作者忠实于客观生活的积极态度,又使影片获得了现实真实的透明性,消失了自我的主观性。在人物表演上,主张选用非职业演员,运用地方方言,淡化演员的表演痕迹,力图把贫苦大众最真实的生活情状和精神状态表现出来。

2. 法国新浪潮电影运动

法国新浪潮电影运动是继意大利新现实主义电影运动以后的又一次具有世界影响力的电影运动。这一电影运动有两个部分:一是作者电影,即“新浪潮”;二是作家电影,即“左岸派”。

“新浪潮”又称“作者电影”“电影手册派”,是由一群年轻导演发起的新现实主义电影运动。“新浪潮”的年轻导演反对当时电影传统的制作手段和思想,经常在电影期刊《电影手册》上撰文攻击当时颇有声望的电影导演,指出“他们的镜头运动如此笨拙,影片主题十分拙劣,演员表演呆板,对话缺乏意义,总之,他们不知道如何创作电影,因为他们甚至不知道电影是什么”。在这些年轻导演中,克洛德·夏布洛尔、让·鲁什、特吕弗、戈达尔、阿伦·雷乃是非常有名的几位导演。他们的作品受意大利新现实主义的影响,强调电影镜头应以专注的纪实手法去表现生活中的事件和人物。他们的电影都带有强烈的个人色彩,因此叫作者电影。例如在《法外之徒》中,三个主角决定要安静一会儿,结果,戈达尔就真正尽职尽责地“关闭”了所有声音。在《枪击钢琴师》中,有一个主角发誓他绝不撒谎,“如果我撒谎,我妈就当场死掉。”特吕弗就立刻接了一位老妇当场猝倒的镜头。

“新浪潮”运动中出现的优质电影有:夏布洛尔的《漂亮的塞尔其》、《善良的女人》、《奥菲莉亚》;阿伦·雷乃的《广岛之恋》;戈达尔的《精疲力竭》、《法外之徒》;特吕弗的《淘气鬼》、《四百下》、《枪击钢琴师》、《胡作非为》;里维特的《巴黎属于我们》等。

“新浪潮”电影的创作特点总体上就是围绕着“纪实”与“真实”,与意大利新现实主义的创作倾向一致,但“新浪潮”有非常鲜明的个人风格,影片带有强烈的个人传记色彩;而意大利新现实主义则侧重关注社会群体,而不仅仅是个人。首先,将实景拍摄形成一条固定的规则。新浪潮电影善于使用大量的运动镜头,当时这些导演们非常喜欢一种手持便携式轻型摄影机。在他们的电影中常见一些运动长镜头,就是用这种摄影机拍摄的,体现场面调度上的写实精神。其次,实现了一种快速剪辑的手法。“新浪潮”的导演们对电影的长度、节奏很感兴趣。他

们在影片中增大剪辑率,即增加电影的镜头数量,取消淡出淡入等传统手法,让镜头直接衔接,并在时空关系上进行跳接。蒙太奇在这里不再是表达思想和解释心理的手段,而只是作为时空切割时的手段。再次,摄影风格侧重新鲜感。“新浪潮”的导演们喜欢将个人风格体现在拍摄角度上,喜欢采用自然音响环境,以增加作品的真实感。甚至有时不顾人物对白,而单纯呈现出一种真实的环境状态。最后,讲究“无表演的表演”。“新浪潮”的导演们受意大利新现实主义电影启用非职业演员方式的影响,他们选用大批不知名的年轻人做演员,力图呈现一种“无表演的表演”风格,显得真实、朴素、自然。

“左岸派”是20世纪50年代末60年代初法国电影的一个派别。代表人物有雷乃、科尔皮、瓦尔达、格里叶和杜拉斯等。“左岸派”并不是由这些电影艺术家们自发组成的“学派”或“团体”,只是因为他们都住在巴黎塞纳河左岸,因此被称为“左岸派”。同时,由于他们在电影方面的成名之作都是在50年代末60年代初问世的,加之他们的影片十分讲求个人风格,不拘守传统的电影语言,因此他们的作品常常也被归入“新浪潮”电影。“左岸派”的艺术家们叙事技巧相似,艺术趣味相投,创作理念相同,一直保持着长久的友谊关系。他们的代表作品有:雷乃的《广岛之恋》(1959年)、《去年在马里昂巴德》(1961年)、《姆里也尔》(1963年)、《战争结束了》(1967年);科尔皮的《长别离》(1961年);瓦尔达的《克列奥的两小时》(1961年)、《走卒们》(1967年);罗布·格里叶的《不朽的女人》(1963年)、《横跨欧洲快车》(1966年)、《伊甸园和以后》(1970年);玛格丽特·杜拉斯的《音乐》(1966年)、《印度之歌》(1974年)等。

在表现手法上,“左岸派”导演们的影片和“电影手册派”导演们的影片有着重大的不同。“左岸派”导演们只把专为电影编写的剧本拍成影片,而从不改编文学作品;他们一贯把重点放在对人物的内心活动的描写上,对外部环境则采取纪录式的手法;他们的电影手法很讲究推敲,细节上都要修饰雕琢,绝无潦草马虎的半即兴式作风;他们的影片具有更为浓重的现代派色彩,尤其是杜拉斯和格里叶的影片,因为这两人本来就是法国现代派小说的代表人物。正因为如此,“左岸派”电影在法国被称为“作家电影”。

1.1.3 20世纪50年代民族电影发展中的日本电影

意大利新现实主义电影运动给世界电影带来的巨大影响和冲击,在法国新浪潮运动蓬勃发展的同时,日本电影也在崛起和飞速发展,走在了亚洲电影的最前列。日本电影蕴藏的传统东方美学思想,使日本电影成为世界影坛中璀璨的一颗新星,逐渐赢得与西方电影形态进行对话的地位。下面重点介绍这一时期引领日本电影走向巅峰的几位著名导演。

1. 黑泽明

黑泽明是日本著名的导演、编剧,被称为“电影天皇”,1910年生于日本东京的都荏原郡,一生共导演了31部影片。1943年首次独自执导处女作《姿三四郎》。1951年,凭借《罗生门》在威尼斯影展上斩获“金狮奖”,成为亚洲第一获此殊荣的电影导演,可谓“一飞冲天”。1954年,黑泽明拍摄《活着》获柏林电影大奖,同年,拍摄《七武士》,获威尼斯电影节大奖。

黑泽明是国际上公认的日本电影大师,《罗生门》一度引起西方电影界强烈的关注,是日本古装片的巅峰之作。黑泽明善于通过抨击战后日本社会的混乱状态,反思人性,表现出对客观

真理的怀疑态度。《罗生门》由每个人物的谎言贯穿整个电影,使影片故事情节扑朔迷离。影片赤裸裸地揭露了人性的弱点与丑陋,富有哲学意味——何为“真实”,何为“谎言”。正如“罗生门”一样,人们对现实的认知徘徊在“真实”与“谎言”之间,就像徘徊在“生”与“死”之间。黑泽明在电影《罗生门》中表现出对电影语言和技法的娴熟运用,例如利用移动摄影的运动效果营造强烈的视觉冲击力;利用反角度的镜头方式塑造鲜明的人物形象,突出人物的内心状态。黑泽明和他的《罗生门》在日本电影史上画下重重的一笔,是日本电影史乃至世界电影史上一个不朽的丰碑。

日本电影最初以风光片、时事资料片和舞台剧纪录片为主。在有声电影时期,由舞台剧解说员“牟士”为电影旁白或解说。在日本电影发展过程中,电影导演们从未停止积极的艺术探索。在法国“新浪潮”的影响下,日本电影也开始从叙事美学和影像美学两个方面进行革新,对民族劣根性进行了冷静的批判。沟口健二和小津安二郎都是这一时期著名的电影导演。

2. 沟口健二

沟口健二是日本著名的导演、编剧,1898年3月16日生于东京浅草。沟口健二一生共拍摄90部影片,特别在1952年~1954年,连续三届获威尼斯电影节大奖,是亚洲导演中的最大赢家。

沟口健二善于将歌舞伎的形式感与西洋近代话剧的现实主义相结合,真实描述现实原生形态。沟口健二在1936年拍摄了两部女性电影《浪华悲歌》和《青楼姐妹》,作品被誉为“在日本新出现的现实主义的影片”。1937年拍摄了《哀怨峡》。在沟口健二的电影语言中,长镜头是他热衷的表现手法。也是由于他对长镜头的不同理解打动了西方影人,使他在国际上赢得了一席之地。其最著名的代表作品是1953年拍摄的《雨月物语》,他在作品中使用了“全景镜头”,这种来自传统艺术中的美学观念影响到日本电影,使得大自然同艺术巧妙地融合。沟口的《雨月物语》的片头段落,就是从自然风景的绘画开始,然后融入影片的自然景物之中,逐渐地展开他的叙事。而片尾的处理更为精彩,孩子的姑姑给了她一碗小杂鱼,孩子接过来却跑到母亲的坟前,之后摄影机仰起融入在自然景色之中,影片结束。沟口在这里表现出一种艺术与自然领域的混合”(选自郑亚玲、胡斌的《外国电影史》)。这是一部在日本电影史上具有里程碑性质的电影作品。

3. 小津安二郎

小津安二郎是日本著名导演,1903年生于东京。小津安二郎的作品开创了表现平民家庭生活的“庶民剧”影片类型,被认为是最具日本特色的电影导演。

小津安二郎在日本电影史上被认为是题本无声电影走向最纯和最高形式的一位艺术家。其著名作品有:《虽然大学毕了业》(1929年)、《东京的合唱》(1931年)、《生来第一次看到》(1932年)、《瞬间的幻想》(1933年)、《浮草物语》(1934年)、《东京一瞥》(1935年)、《独生子》(1936年,其第一部有声片)。小津安二郎执导的特色在于使用平淡手法使生命的无常感变得凝重和亲切,关注生活中的亲子关系。小津安二郎从导演手法到剪辑技巧,都有自己的独特风格,特别是对日本民族特有的社会心理和审美观念的审视和反思令小津安二郎的影片具有浓郁的民族化倾向,形成独特的民族电影文化。

4. 木下惠介

木下惠介是日本著名抒情派导演,1912年出生于日本静冈县滨松市。其代表作品有:《二十四之眼睛》(1954年)、《大曾根家的早晨》(1946年)、《破戒》(1948年)、《破鼓》(1949年)、《愿君如野菊》(1955年)、《新·悲喜岁月》(1986年)、《父亲》(1988年)。

木下惠介与黑泽明是同一时期的导演,与黑泽明一起被并称为“男性电影的黑泽,女性电影的木下”,木下惠介善于用光影表现女性,关注战后形形色色的各种女性。

5. 宫崎骏

宫崎骏是日本著名漫画家、动画导演,1941年出生于日本东京。宫崎骏动画作品大多涉及人类与自然之间的关系、和平主义及女权运动,出品的动漫电影以精湛的技术、动人的故事和温暖的风格在世界动漫界独树一帜。其代表作品有:《千与千寻》(2001年)、《天空之城》(1986年)、《幽灵公主》(1997年)、《风之谷》(1984年)、《龙猫》(1988年)、《悬崖上的金鱼姬》(2008年)等。

宫崎骏是一位世界性的动画电影大师,他用天马行空的幻想风格为我们呈现出无数佳作,是被誉为继黑泽明之后的“国民电影作家”。他的作品探讨自我认同与社会认同的统一,融入关于劳动本位、人类精神家园等终极命题的思索。20世纪80年代,面向成人的动画电影日渐成熟,风格呈现多元化的发展趋势,成为日本电影的支柱产业。

1.2 中国电影史简述

电影1895年诞生,1896年就传到中国。1896年,上海一处私家花园“徐园”举办了一场游艺活动,在活动中首次出现了当时被称为“西洋影戏”的《马房失火》等十余部电影短片。可以说,中国人接触到电影这门艺术是比较早的,但是中国人自己制作电影是在电影诞生之后的十年,即1905年,因此,中国电影的起步还是比较晚的。

中国电影发展到现在,已有109个年头。纵观这一百多年的历史,中国电影的发展经历过辉煌,也遭遇过低谷。了解中国电影的历史发展有利于我们更深地理解中国电影的美学形态,掌握中国电影的表现方式,感受中国电影中所蕴含的优秀文化精粹以及民族精神。本节将沿着中国电影时间发展的脉络,采用版块式的讲解结构,重点介绍对中国电影发展影响比较大的几个历史时期。

1.2.1 中国电影的萌芽及初步发展

1905年,北京丰泰照相馆经营者任庆泰(字景丰)主持拍摄了中国第一部电影《定军山》,标志着中国电影的诞生。这部短片由京剧泰斗谭鑫培主演,他在镜头前表演了自己最拿手的几个片段——“请缨”“舞刀”“交锋”,由该照相馆摄影师刘仲伦使用定点拍摄方法进行拍摄,成为中国的第一部电影。《定军山》是中国人自导、自演的第一部戏剧片,表现出极其强烈的戏剧

艺术特点,还没有完全脱离戏剧艺术。

任庆泰的角色则相当于今天的导演。这部影片共花费3天时间进行拍摄,完成片长为3本,约600英尺。按照当时的放映速度大约能放映10min。因此,中国的第一部电影实际上是一部戏曲短纪录片。

1908年,来自意大利的片商雷玛斯在上海营建了中国国内第一家250座的正规电影院“虹口大戏院”。

1913年,中国电影伟大的先驱者郑正秋(图1-7)与经营广告业务的张石川联合执导,拍摄了电影《难夫难妻》(又名《洞房花烛夜》),标志着中国第一部短故事片诞生。郑正秋,原名郑芳泽,号伯常,广东潮州人,生于上海。电影评论家出身的郑正秋是中国电影事业的开拓者,与张石川同属中国的第一代导演。

图 1-7 郑正秋

影片通过描写一对少男少女在封建买卖婚姻下的不幸命运,抨击了婚姻包办制度的不合理,这种主题是可贵的。郑正秋为中国电影片种、样式和创作方法开了个好头。这部影片是中国现代影片的开山之作。

1922年,张石川、郑正秋、周剑云率先成立“明星影片公司”,属于中国早期私营电影企业。这一时期,中国电影人坚持“教化社会”的宗旨以及电影应结合传统民族文化的艺术主张。1923年以前,中国电影人共摄制大约50部故事片,其中《阎瑞生》、《海誓》、《孤儿救祖记》等8部属长故事片,其余的都是一二十分钟的短故事片。到1925年,影坛上逐渐形成了“明星”“天一”“联华”三家大公司三足鼎立的格局。

《孤儿救祖记》(导演张石川)是“明星影片公司”正式出品的第一部电影,是一部以“教化社会”为宗旨的家庭伦理片。影片通俗易懂、情节曲折、戏剧性强,其反对封建婚姻制度的主题体现了郑正秋旨通过电影教化民众、改良社会的主张和思想。值得一提的是,在《孤儿救祖记》以前,“明星影片公司”基本还没有演员,该片捧红了中国第一位女职业演员——王汉伦,享有“悲剧明星”之誉。

1923年~1927年,中国电影掀起了“古装片”“神怪武侠片”的创作热潮。《西厢记》、《美人计》、《火烧红莲寺》、《火烧七星楼》、《荒江女侠》、《儿女英雄》、《女镖师》、《乱世英雄》都是那个时期的作品。其中,电影《火烧红莲寺》由明星影片公司于1927年摄制完成,开创了中国影坛“神怪武侠片”的先河。这时期的电影呈现出一种过于注重商业利益,迎合市民低俗趣味,充满