

FilmCraft
电影的艺术

VILMOS ZSIGMOND

CHRIS DOYLE

MICHAEL BALLHAUS

JAMES WONG HOWE

ED LACHMAN

DAVID LAZAR

EDUARD LEBLANC

RAOUL COUETARD

CHICAS Y MALETAS
ROLL SCENE TAKE
23 RT-1 1

顶级电影摄影大师访谈

Cinematography

[美] Mike Goodridge, Tim Grierson 著
秦丽娜 译

OWEN ROIZMAN

BARRY ACKROYD

ELLEN KURAS

SVEN NYKVIST

PETER SUSCHITZKY

SEAMUS MCGARVEY

XAVIER AGUIRRESARRO

MATTHEW LIBATIQUE

FREDDIE YOUNG

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

ILEX

C13047874

K815.78
06

Film

电影的艺术

顶级电影摄影大师访谈

Cinematography

K815.78/06

[美] Mike Goodridge, Tim Grierson 著
秦丽娜 译

北航 C1655281

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

顶级电影摄影大师访谈 / (美) 格里尔森
(Grierson, T.), (美) 古德里奇 (Goodridge, M.) 著 ;
秦丽娜译. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2013. 6
(电影的艺术)
ISBN 978-7-115-29757-0

I. ①顶… II. ①格… ②古… ③秦… III. ①电影摄影—摄影师—访问记—世界—现代 IV. ①K815.78

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第251564号

电影的艺术

顶级电影摄影大师访谈

-
- ◆ 著 [美]MikeGoodridge TimGrierson
译 秦丽娜
责任编辑 李 际
执行编辑 陈伟斯
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 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: 787×1092 1/12
印张: 16
字数: 388千字 2013年6月第1版
印数: 1-4000册 2013年6月北京第1次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2012-1492号

ISBN 978-7-115-29757-0

定价: 108.00元

读者服务热线: (010)67132786 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

北航

C1655281

目录

前言 8

维尔莫斯·齐格蒙德 (Vilmos Zsigmond) 12
匈牙利/美国

杜可风 (Christopher Doyle) 22
澳大利亚/中国香港

迈克尔·包豪斯 (Michael Ballhaus) 32
德国/美国

经典传奇

黄宗霁 (James Wong Howe) 44
中国/美国

爱德·拉克曼 (Ed Lachman) 46
美国

罗德里格·普瑞托 (Rodrigo Prieto) 56
墨西哥

凯莱布·丹斯切尔 (Caleb Deschanel) 66
美国

经典传奇

拉乌·库塔 (Raoul Coutard) 76
法国

维托里奥·斯托拉罗 (Vittorio Storaro) 78
意大利

克里斯·门格斯 (Chris Menges) 90
英国/美国

迪昂·毕比 (Dion Beebe) 100
澳大利亚/美国

经典传奇

杰克·卡迪夫 (Jack Cardiff) 112
英国

欧文·罗斯曼 (Owen Roizman) 114
美国

巴里·埃克劳德 (Barry Ackroyd) 124
英国

艾伦·库拉斯 (Ellen Kuras) 134
美国

经典传奇

斯文·尼科维斯特 (Sven Nykvist) 144
瑞典

彼得·苏哲斯基 (Peter Suschitzky) 146
英国

西穆斯·迈克加维 (Seamus McGarvey) 156
爱尔兰/美国

加维尔·阿吉雷撒罗贝 (Javier

Aguirresarobe) 166
西班牙

马修·利巴提克 (Matthew Libatique) 176
美国

经典传奇

弗雷迪·扬 (Freddie Young) 186
英国

术语表 188

FilmCraft

.....
电影的艺术

顶级电影摄影大师访谈

Cinematography

C13047874

K815.78
06

Film

电影的艺术

顶级电影摄影大师访谈

Cinematography

K815.78/06

[美] Mike Goodridge, Tim Grierson 著
秦丽娜 译

北航 C1655281

人民邮电出版社
北京

内容提要

作为导演最重要的合作者，摄影师在剧组中的地位举足轻重，他们的艺术主张和技艺左右着一部影片所呈现的视觉效果。本书独家采访了16位世界顶级电影摄影大师，分享了他们独到的见解、创作的灵感、拍片时的轶事和宝贵的拍摄技巧。他们还通过自己实际的拍摄经验，谈论了如何看待胶片摄影和数字摄影的区别，以及如何对待电影工业正在经历的数字化变革。书中展示了一些摄影大师的工作手稿以及大量经典电影中的场景图片，让读者能深入了解电影拍摄背后的故事。

本书适合所有电影爱好者和电影行业的从业人员，尤其是那些想成为优秀摄影师的人阅读。摄影大师丰富的拍摄经验和艺术造诣将会使读者对视觉语言的运用有更深刻的领悟。

版权声明

FilmCraft : Cinematography by Mike Goodridge & Tim Grierson, ISBN: 978-1907579530

Copyright © The Ilex Press Limited 2012

FilmCraft : Cinematography is published in China by POSTS & TELECOM PRESS under special arrangement with THE ILEX PRESS LIMITED.

All rights reserved.

本书简体中文字版由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。

目录

前言 8

维尔莫斯·齐格蒙德 (Vilmos Zsigmond) 12
匈牙利/美国

杜可风 (Christopher Doyle) 22
澳大利亚/中国香港

迈克尔·包豪斯 (Michael Ballhaus) 32
德国/美国

经典传奇

黄宗霁 (James Wong Howe) 44
中国/美国

爱德·拉克曼 (Ed Lachman) 46
美国

罗德里格·普瑞托 (Rodrigo Prieto) 56
墨西哥

凯莱布·丹斯切尔 (Caleb Deschanel) 66
美国

经典传奇

拉乌·库塔 (Raoul Coutard) 76
法国

维托里奥·斯托拉罗 (Vittorio Storaro) 78
意大利

克里斯·门格斯 (Chris Menges) 90
英国/美国

迪昂·毕比 (Dion Beebe) 100
澳大利亚/美国

经典传奇

杰克·卡迪夫 (Jack Cardiff) 112
英国

欧文·罗斯曼 (Owen Roizman) 114
美国

巴里·埃克劳德 (Barry Ackroyd) 124
英国

艾伦·库拉斯 (Ellen Kuras) 134
美国

经典传奇

斯文·尼科维斯特 (Sven Nykvist) 144
瑞典

彼得·苏哲斯基 (Peter Suschitzky) 146
英国

西穆斯·迈克加维 (Seamus McGarvey) 156
爱尔兰/美国

加维尔·阿吉雷撒罗贝 (Javier

Aguirresarobe) 166
西班牙

马修·利巴提克 (Matthew Libatique) 176
美国

经典传奇

弗雷迪·扬 (Freddie Young) 186
英国

术语表 188

前言

一部伟大电影的诞生也算是个小小的奇迹吧，它需要一群人为了一个共同的目标来组成一个团队。一部影片从编剧开始，经过无数人的打磨才能最终完成，制片人、导演、演员、制片、服装设计、摄影师、剪辑师、作曲家等为数众多的各个部门工作人员都参与其中。同时，电影也是一种经济成本高昂的艺术，有时整个剧组会因为周期和资金的巨大压力而不得不让电影作品留有遗憾。

拍电影没有什么既定的公式。它就像盖房子，每次都是拿着故事和导演的简单构想，从最基本的结构开始的。知识和经验是关键，但除此之外，伟大的电影还需要一种独特的艺术创意。正因如此，我们的这套丛书也绝不是一些简单的操作指南，书中的每位大师都会详细地说明他们的创作历程，独特的艺术主张，并揭秘他们那些难以被复制的独门秘技。

电影摄影师，或者称为摄影指导，通常都是拍摄现场中最关键的人物。开拍之前，摄影师要检查镜头内所有的场景、方位和设计是否过关，同时还要处理关于拍摄方面的技术问题，因为灯光布置和镜头运动等都会明显且微妙地影响并发展着故事。

在早期电影的制作过程中，导演往往自己操作摄影机，灯光方面都是使用直射的自然光，或者在原始的摄影棚里使用通过玻璃天花板散射的太阳光。后来，电影制作变得复杂起来了，影片的镜头数量多了，场景也越来越丰富，然后就出现了专门负责操作摄影机的工作人员。创作者们发现，通过布光可以改变整部电影的影调和风格。所以舞台上常用的人造光源也被引入电影拍摄之中，而这也开启了一个新的电影制作时代。20世纪，大量电影技术诞生，各种不同镜头的使用，彩色片的出现等，使得电影界出现了兴盛的局面。创作者们不断地否定传统，用新技术来探索新的制作方式和新的意义表达，让电影呈现出了非常独特的面貌和情感。

于是，电影摄影师不再仅仅是摄影机的操作者，而是成为了率领一个摄影组的领军人物。这个团队包括掌机、跟焦员、装片员、置景和灯光师等。最优秀的电影摄影师都很严肃地对待这个领导工作，“作为摄影指导，我负责所有和摄影相关的工作。”电影《美丽心灵的永恒阳光》（Eternal Sunshine of the Spotless Mind）的摄影指导艾伦·库拉斯（Ellen Kuras）说：“但是，我不仅仅把自己当做一个摄影师，我还会时刻指

导和协调其他相关部门，比如，美术组、服装组等几乎所有部门。我觉得自己有责任让这些部门的工作能够达成默契的配合。”

和导演合作的时候，摄影师负责场景的视觉构成、布光以及涉及演员或空间的摄影机运动，也经常给导演和美术指导提出色彩上的建议。“不是所有的导演都能直接从视觉的角度来思考，”摄影师爱德华·拉克曼（Ed Lachman）说，“所以，摄影师必须要找到和导演步调一致的视听语言。对我来说，电影的语言就是影像，影像才能表现出人物内心世界的潜台词。”

电影拍摄的预算额度也是一个与创作相关的因素。比如，拍摄香港电影出身的杜可风（Christopher Doyle）曾经拍摄了很多非美元投资的电影，这些片子大多数不是英文的，而且拍摄预算只有好莱坞大片的一小部分。杜可风却觉得这也属于艺术创作的一部分，预算和场景的限制反而激发出了他更多的创造力。

美国电影艺术与科学学院的奥斯卡奖，常常是颁给那些场面宏大、制作豪华的影片。从21世纪已经过去的10届奥斯卡奖来看，得奖的依然是传统的那种包含美丽景色的大场面或史诗片。所以，有些观众甚至会以为只有拍出了那种大片中的奇幻精美、色彩夺目的画面，才能算是最优秀的摄影师。其实像《指环王》（The Lord of the Rings）、《怒海争锋》（Master and Commander）、《飞行者》（The Aviator）以及《阿凡达》（Avatar）这些影片在拍摄之前，都需要进行工作量极其庞大的前期筹划和准备工作，仔细研究和落实每个镜头的拍摄细节。而摄影师们会告诉你，拍摄中最具有挑战性的，也很可能是片子中最精彩的镜头，其实并不是那些壮观的大场面或者最华美的画面，而是一些并不容易让观众注意到的地方。这也诠释了什么才是好的电影摄影：并不引人注目，但却能在潜移默化之中，将你带入故事的情境里。

本书里的16位受访者会告诉你如何实现这种潜移默化的秘诀。没有任何两个摄影师是相同的，但是他们都是最优秀的，都很有个性，并具有明确的个人观点和意见。比如，维托里奥·斯托拉罗（Vittorio Storaro）就是电影摄影领域里的一个活生生的传奇。他的作品数不胜数：《随波逐流的人》（The Conformist）、《巴黎最后的探戈》（Last Tango in Paris）、《现代启示录》

(Apocalypse Now)、《烽火赤焰万里情》(Reds)、《末代皇帝》(Last Emperor)和《至尊神探》(Dick Tracy),这些响当当的片名只是他作品的一部分而已。多年来,斯托拉罗把光线与色彩,同艺术、文学和哲学等互相联系起来,形成了一套自己的艺术思想体系。色彩在斯托拉罗的作品中往往有着特别的含义,他认为光线在电影作品中同时具有叙事和表意的作用。基于这个理论,他写了3本书。

还有一些摄影师更愿意依靠直觉来工作。他们拍片前很少做灯光设计或者色彩方案,而是在现场即兴地使用一些现有的灯光和色彩来创作。有些摄影师还会抱怨故事板的使用限制了这种即兴创作的发挥,他们不愿意和那些爱把摄影师当做操机员,总爱发号施令的导演合作。有人愿意和充满想法的导演共事,有人愿意和那些没有既定思维习惯的导演合作。但是,无论他们是拍摄艺术片还是拍摄类型片,没有任何人愿意框定自己的风格。比如摄影师罗德里格·普瑞托(Rodrigo Prieto),他曾经与导演亚利桑德·冈萨雷斯·伊纳里多(Alejandro González Iñárritu)密切合作。虽然他出色地融合了手持摄影与传统戏剧,但他并不认为技术只是一种形式。“其他导演可能会说‘运动一下摄影机,这样画面看上去会更有动感’,”普瑞托说:“我不喜欢这种做法,只有当场景里的叙事动机要求摄影机运动时我才会让摄影机运动。”

所有的摄影师都有一个共性,就是他们和演员总有着非常亲密的合作关系。长久以来,摄影师和演员之间就一直存在着这种特殊的关系。在拍摄现场,演员是站在风口浪尖的人,所有人都会注视着他们在镜头前的表演。如果演员信任摄影师,确信摄影师会为自己镜头中塑造出最为光彩的形象,就会比较容易放松下来,更好地进入状态。在好莱坞的黄金时代,一些著名的电影明星,特别是一些有特殊身材的女演员,会希望摄影指导用专业能力让自己在镜头前显得更加耀眼。这种微妙的信任和默契到现在仍然存在,而且很多时候是仅存在于他们之间,不为导演所知的小秘密。

不过,有些现代摄影师并不强调和演员的亲密关系,而是专注于去捕捉演员之间微妙的互动。比如摄影指导库拉斯(Kuras),在拍摄导演丽贝卡·米勒(Rebecca Miller)的电影《杰克和罗斯的情歌》(The Ballad of Jack and Rose)时,她觉得自己受到的最大的

赞美就是明星丹尼尔·戴·刘易斯(Daniel Day-Lewis)对她的评价,丹尼尔对她说,虽然他们就在拍摄现场里一起工作,但是拍起片子来,却从来没感觉到摄影师的存在。

这些被称为大师的人还有一个显著的特点,就是他们会花费大量的时间和精力去讨论和交流摄影技巧。有一段时期,好莱坞电影厂限制制作人员在公开采访中透露详细的制作技巧,这导致在公开的信息里,关于这方面的技巧交流极其匮乏和平淡,而且没有深度和更多详细的内容。但是,摄影指导们渴望交流,面对面的鲜活地交流,所以,他们用大量的时间聚集在餐厅、咖啡馆和家里,自由讨论摄影实践、感染力和影像哲学。杰出的西班牙摄影师加维尔·阿吉雷撒罗贝(Javier Aguirresarobe)在拍摄浪漫喜剧《午夜巴塞罗那》(Vicky Cristina Barcelona)和犹如噩梦的启示录电影《末日危途》(The Road)时,都坚持要求配备一个翻译,这样他就可以用母语充分准确地表达自己的拍摄意图。还比如曾经和史蒂文·索德伯格(Steven Soderbergh)、托德·海因斯(Todd Haynes)等人合作过的摄影师爱德·拉克曼(Ed Lachman),在本书的访谈里就有一个例子,是他在拍摄现场翻阅的一个小本子,里面有很多手写的日记,这些随手记下来的都是他平时针对摄影技巧的讨论要点,和一些想尝试的创作想法。

在电影拍摄中,没有任何一个工种需要像摄影指导这样,必须同时兼顾技术和艺术。我们把这些大师们对于摄影创作的观点和思考都汇集到这本书里,主要目的是为了澄清现在存在的一种关于摄影师工作性质的误解。虽然有时候摄影师们也会谈论关于镜头的种类或某些技术问题,但他们主流的看法还是认为摄影创作中的艺术性比技术性更为重要。我们采访的这些大师们有一个共同的观点:熟练掌握技术是非常重要的,但这并不是最终目的。掌握技术,是为了使用它来充分地表达出我们心中的艺术创意。

这些接受我们采访的摄影师们有着各不相同的背景。虽然他们都是从小就热爱电影,但同时也各有不同的兴趣方向,有的人热爱体育运动,有的人关心政治题材,有的人热衷于视觉特效,还有的人是狂热的平面摄影爱好者。他们中有的人是科班出身,而有的人则是半路出家。这些摄影指导全都说到了一个事实,那就是艺术的成就来源于生活中的点滴积累。比如,

凯莱布·丹斯切尔（Caleb Deschanel）是在教友派信徒的环境里长大的，所以在拍摄电影《耶稣受难记》（The Passion of the Christ）的时候，他更侧重影片的故事而不是宗教意味。“我事实上没有真正学习过耶稣和圣经，”他说：“对我来说，这就是一个伟大的戏剧故事，讲述了一个英雄为了更多人的幸福而自我牺牲。”其他的摄影指导可能会从不同的视角来看待这部影片，但正是丹斯切尔对故事独特的见解，成就了一部惊世骇俗的作品。

在2011年，与这些世界上最伟大的摄影师们进行对话，确实是一个微妙的时机。因为技术上的变革又一次对影像创作产生深刻的影响。数字摄影机的出现和3D技术的应用，是电影前期拍摄的新手段，而后期制作也正在从2D到3D的转变。

这些摄影师们原先有的发誓绝不放弃胶片，有的不愿意拍摄3D电影，但现在他们也都在频繁地使用这些新的技术了，因为他们发现新技术简单易用，而且已经可以实现更好的画质了。我们在日本采访摄影师杜可风（Christopher Doyle）的时候，他正在拍摄他的第一部3D电影——由清水崇（Takashi Shimizu）执导的《恐怖兔子》（Tormented）。杜可风的经验就很有启示性。他快速适应了3D摄影机并且就像使用普通摄影机那样来操作它。“我被这些精彩的画面震惊了，因为它颠覆了所有我原来对3D电影的偏见。”杜可风如此说。他还补充了一点，他在拍摄时的主要任务就是避免让技术成为创作中心，要时刻牢记故事和表演才是影片的核心。

事实上，所有被采访的摄影师都表示，摄影指导的工作职责就是要为故事和导演服务，而这正是他们去努力尝试新技术的原因。的确，这本书中主人公们全都拥有着饱满的艺术激情和鲜明的个性，但在拍摄现场他们都非常认真投入，也懂得服从，所做的一切全都是为了影像的创作。尽管这些摄影师们都有着非常精湛的摄影技艺，善于大胆且富有创意地使用光影表达，但在采访中，他们每个人都强调只有故事才是最重要的。

当然，和导演的合作关系是不得不提的话题，书中采访到的大多数摄影师都和某些导演有着长期固定的合作关系。摄影师维托里奥·斯托拉罗（Vittorio Storaro）在他漫长的职业生涯中与非常多的导演长期合作过，这些导演包括：贝纳尔多·贝托鲁奇（Bernardo

Bertolucci）、弗朗西斯·福特·科波拉（Francis Ford Coppola）、沃伦·比蒂（Warren Beatty）和卡洛斯·绍拉（Carlos Saura）；摄影师普瑞托（Prieto）与导演亚历桑德·冈萨雷斯·伊纳里多（Alejandro González Iñárritu）合作；彼得·苏斯切斯基（Peter Suschitzky）与大卫·柯南伯格（David Cronenberg）合作；还有杜可风（Christopher Doyle）与王家卫（Wong Kar-Wai）之间的合作。他们都和这些导演们找到了专业上极其简便的沟通方式，也往往成为了终其一生的好友。有时他们不必开口就能心有灵犀，有时候也会互相争吵，但是最终的结果，都是用各自的智慧和才能碰撞出了丰富精彩的视觉影像。

在采访这些摄影师，和他们谈论拍摄技术和电影工作时，我们发现，这些行业顶尖的专家们都具有非常强的团体意识。斯托拉罗（Storaro）提到1977年在伦敦拍摄《难补恨晴天》（Agatha）时，如何和克里斯·门格斯（Chris Menges）互相配合，自己又是如何期待能够观摩克里斯的工作。当时门格斯是这部片子的摄影师，后来又加入了《烽火赤焰万里情》（Reds）摄制组。门格斯自己也告诉我们，他自己刚刚从位于伦敦郊外的马丁·斯科塞斯（Martin Scorsese's）的《雨果》（Hugo）剧组探班归来，他仔细观摩了罗伯特·理查德森（Robert Richardson）是如何用3D拍摄的。门格斯同时也是巴里·埃克劳德（Barry Ackroyd）的导师，巴里拍摄了门格斯指导的电影《牵手养父情》（The Lost Son）；门格斯还在老朋友罗杰·狄金斯（Roger Deakins）因为档期而离开《朗读者》（The Reader）剧组之后顶了上去，继续完成了拍摄工作。西穆斯·迈克加维（Seamus McGarvey）告诉我们在片场一碰到纠结的问题，就去找彼得·苏哲斯基（Peter Suschitzky）帮忙。

紧密的关系网和师徒制，还有互相帮助的风气，都大大激励和扶持了年轻摄影师的崛起。在对杜可风的采访中，发现善于运用色彩而且直言不讳的他，多次督促年轻的摄影师们利用现有条件大胆地去拍摄，哪怕只是拍拍身边的事物放到视频网站上去。“一开始拍的时候别总想着讲故事。”杜可风建议说：“入门的时候应该多想想怎么对周围的环境做出回应，然后参与进去。”

这些摄影大师还有一个共同点就是他们都有一个繁忙的差旅日程表。事实上，如何在长时间的差旅中尽量放松，让自己保持好的工作状态也是他们工作技

巧中的关键部分。在我们采访时，门格斯正准备从威尔士的家里飞赴纽约，开始为期4个月的工作，拍摄由史蒂芬·戴德利（Stephen Daldry）执导的《特别响，非常近》（Extremely Loud and Incredibly Close）。我们在洛杉矶堵到迈克加维（McGarvey）进行采访的时候，他其实是身在旅行的中途，他是从纽约的琳恩·拉姆塞（Lynne Ramsay）的电影《我们需要谈谈凯文》（We Need to Talk About Kevin）的拍摄现场赶到新墨西哥州去，加入一个为期6个月的剧组，拍摄由乔斯·韦登（Joss Whedon）执导的漫画史诗巨片《复仇者联盟》（The Avengers）。埃克劳德即将从伦敦启程到新奥尔良拍摄导演巴塔萨·科马库（Baltasar Kormákur）的惊悚片《禁运品》（Contraband）；毕比（Beebe）在新奥尔良花了8个月拍摄电影《绿灯侠》（Green Lantern）；杜可风从日本飞到中国香港，又从洛杉矶飞到澳大利亚。他们全都是真正的大忙人。

在我们采访的过程中，有一些电影摄影领域的伟大创新者和先行者的名字被反复提及，于是我们整理了5位最伟大的电影摄影师的资料，来回顾他们的经典传奇。黄宗霏（James Wong Howe）、弗雷迪·扬（Freddie Young）、杰克·卡迪夫（Jack Cardiff）、斯文·尼克斯维特（Sven Nykvist）和拉乌尔·库塔尔（Raoul Coutard），他们用自己的技艺改变了电影的拍摄方法，他们的作品依然被现在的职业摄影师们奉为经典。我们制作“经典传奇”章节的目的是要告诉你，他们为何与众不同且影响至今。前4位传奇人物已经作古，拉乌尔·库塔尔依然健在，目前已是86岁的高龄，定居于法国，虽然他已经超过10年没有拍片，但依然是今天全世界最有影响力的电影摄影师。

我们在确定采访名单时，想尽可能地涵盖到不同风格、不同品位、不同年龄层的摄影师，也考虑到了不同文化和不同预算级别的代表。60年前，奥斯卡曾发布过一个名为《电影摄影师》（The Cinematographer）的特别短片，向观众生动地介绍了这个电影工业中的重要岗位。片中一位不知名的配音演员用自豪的语气总结道：“电影摄影师、摄影指导，他们的工作只有一个目的：给您带来最想看的，为您增添欢乐，让看电影成为您的最佳娱乐方式！”虽然娱乐并非全部，但从中我们可以看到60年来电影制作已经得到了巨大的发展，而摄影师的任务也已经不那么简单了。这些

杰出的艺术家们挑战我们，感动我们，震惊我们，用我们从未想象的方式来向我们展示世界。他们通常是用影像来和我们交流，而这书是让他们直接用自己的语言来向我们诉说。

除了感谢书中这些接受采访的摄影大师们，还要感谢很多对本书写作工作提供帮助的人，特别是Ilex出版社里由娜塔丽·普赖斯·卡布雷拉（Natalis Price-Cabrera）和萨拉·拉肯布（Zara Larcombe）带领的编辑团队。

还要感谢很多帮助我们联络采访工作的公司和朋友：联合影视经纪公司（United Agents）的琳达·马梅（Lynda Mamy）、丹特·迪斯普图影视经纪公司（Dattner Disputo&Associates）的凯瑟琳·迪斯巴图（Catherine Disalbt）、格什经纪公司（The Gersh Agency）的大卫·格什（David Gersh）和凯文·罗（Kevin Rowe），国际创意影视集团（ICM）的保罗·胡克（Paul Hook）和尼古拉斯·帕尔沙夫（Nikolas Palchikoff）、联合优才影视公司（UTA）的维恩·菲特曼（Wayne Fitterman）和赖安·特雷西（Ryan Tracey）、朱利亚·科尔经纪公司（The Julia Kole Agency）的朱利亚·科尔（Julia Kole）和米兰达·彼得斯（Miranda Peters）、卡萨罗托影视公司（Casarotto）的凯特·布洛克瑟姆（Kate Bloxham）、国际创意影视集团（ICM）的汤姆·马卡特（Tom Marquardt）和迈克·基施纳（Michael Kirschner）、国际创意影视集团（ICM）的克雷格·伯恩斯坦（Craig Bernstein）、四十二号影视公司（42West）的希瑟·萨拉拉（Heather Salazar）、美国摄影师协会（American Society Of Cinematographers）的吉姆·韦斯顿（Kim Weston）、帕塞吉安·普隆科公司（Parseghian Planco）的安吉拉·卡尔博内蒂（Angela Carbonetti）等。

另外，我们还要感谢Focal Press的苏珊·施特贝纳（Susan Stoebner），埃莉诺·安缇皮斯（Elinor Actipis）和阿内斯·惠勒（Anais Wheeler）

迈克·古德里奇（Mike Goodridge）

蒂姆·格里尔森（Tim Grierson）

2011年10月

维尔莫斯·齐格蒙德

(Vilmos Zsigmond)

“我真的认为光是电影里最重要的元素。不会使用光的摄影师，绝不是合格的摄影师。”

维尔莫斯·齐格蒙德（Vilmos Zsigmond）是公认的最具影响力的电影摄影师之一。他1930年出生于匈牙利。曾在布达佩斯国家戏剧影视学院学习电影创作，于1955年得到摄影专业的硕士学位。毕业后，曾在胡尼亚电影公司（Hunnia Film Studio）担任摄影助理、掌机，后来晋升为摄影指导。1956年匈牙利事件期间，他和好友拉兹洛·柯华克（László Kovács）拍摄了大量发生在布达佩斯的历史细节，并且悄悄地把素材转移出国，送到奥地利。

之后，齐格蒙德和柯华克搬到了美国并且在洛杉矶定居。在那里，齐格蒙德在一家图片社找到了工作，担任技师和摄影师。20世纪60年代，他使用威廉·齐格蒙德这个名字拍摄了大量低成本的怪异恐怖片，包括：《虐待狂》（The Sadist, 1963）、《讨厌的兔子》（The Nasty Rabbit, 1964）和《混乱僵尸》（The Incredibly Strange Creatures Who Stopped Living and Became Mixed-Up Zombies, 1964）等。

在导演彼得·方达（Peter Fonda）的建议下，在方达执导的电影《流浪的牛仔》（The Hired Hand, 1971）中，齐格蒙德改回了自己的原名。整个20世纪70年代，他拍摄了大量的经典电影。比如：《花村》（McCabe & Mrs. Miller, 1971）、《幻象》（Images, 1972）、罗伯特·奥特曼（Robert Altman）导演的《漫长的告别》（The Long Goodbye, 1973）、约翰·保曼（John Boorman）导演的《激流四勇士》（Deliverance, 1972）、杰瑞·沙茨伯格（Jerry Schatzberg）导演的《流浪奇男子》（Scarecrow, 1973），还有史蒂文·斯皮尔伯格（Steven Spielberg）导演的第一部作品《横冲直撞大逃亡》（The Sugarland Express, 1974）。

1977年，他凭借斯皮尔伯格的《第三类接触》（Close Encounters of the Third Kind）得到了奥斯卡最佳摄影奖。也是在20世纪70年代，他开始了与导演布莱恩·德·帕尔玛（Brian De Palma）和马克·雷戴尔（Mark Rydell）的长期合作，同时还与迈克尔·西米诺（Michael Cimino）拍摄了两部影响深远的巨作：《猎鹿人》（The Deer Hunter, 1978）和《天堂之门》（Heaven's Gate, 1980）。

从此，他一直在一线和最顶级的导演合作，比如导演理查德·唐纳（Richard Donner）、菲利普·诺伊斯（Phillip Noyce）、西恩·潘（Sean Penn）、凯文·史密斯（Kevin Smith）以及伍迪·艾伦（Woody Allen）。他为伍迪·艾伦拍摄了电影《双生美莲达》（Melinda and Melinda）、《卡桑德拉之梦》（Cassandra's Dream）和《遭遇陌生人》（You Will Meet a Tall Dark Stranger）。