

Media

TECHNOLOGY

传媒典藏

写给未来的电影人

奥逊·威尔斯在周末一个半小时内学完电影摄影艺术的虚拟故事

电影摄影速成

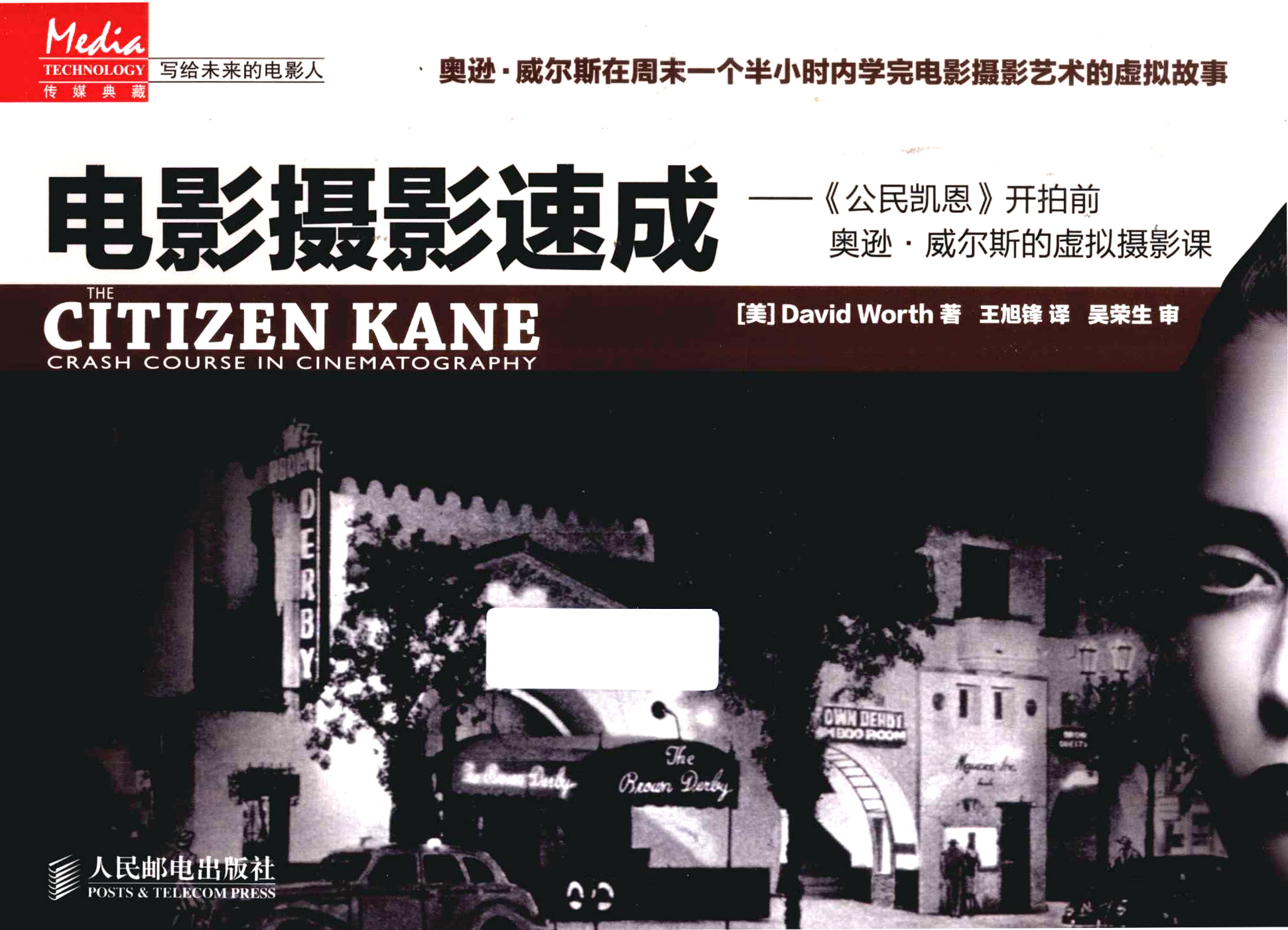
——《公民凯恩》开拍前
奥逊·威尔斯的虚拟摄影课

THE
CITIZEN KANE
CRASH COURSE IN CINEMATOGRAPHY

[美] David Worth 著 王旭锋 译 吴荣生 审

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

写给未来的电影人

电影摄影速成

——《公民凯恩》开拍前奥逊·威尔斯的虚拟摄影课

奥逊·威尔斯在周末一个半小时学完电影摄影艺术的虚拟故事

[美] David Worth 著

王旭峰 译

吴荣生 审

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

电影摄影速成 : 《公民凯恩》开拍前奥逊·威尔斯的虚拟摄影课 / (美) 沃斯 (Worth, D.) 著 ; 王旭锋译

— 北京 : 人民邮电出版社, 2012.6

(写给未来的电影人)

ISBN 978-7-115-28277-4

I. ①电… II. ①沃… ②王… III. ①电影摄影艺术
IV. ①J931

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第100520号

版权声明

THE CITIZEN KANE CRASH COURSE IN CINEMATOGRAPHY: A
WILDLY FICTIONAL ACCOUNT OF HOW ORSON WELLES LEARNED
EVERYTHING ABOUT THE ART OF CINEMATOGRAPHY IN HALF AN
HOUR. OR, WAS IT A WEEKEND? By DAVID WORTH

Copyright:© 2008 BY DAVID WORTH

This edition arranged with MICHAEL WIESE PRODUCTIONS through BIG
APPLE AGENCY, INC., LABUAN, MALAYSIA.

Simplified Chinese edition copyright:

2012 POSTS & TELECOMMUNICATIONS PRESS

All rights reserved.

本书简体中文版由BIG APPLE AGENCY 代理MICHAEL WIESE
PRODUCTIONS授权人民邮电出版社在中国境内出版发行。未经出版者书面许
可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书中的任何部分。

版权所有, 侵权必究。

写给未来的电影人

电影摄影速成

——《公民凯恩》开拍前奥逊·威尔斯的虚拟摄影课

-
- ◆ 著 [美] David worth
 - 译 王旭锋
 - 审 吴荣生
 - 责任编辑 宁 茜
 - ◆ 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>
 - 北京天宇星印刷厂印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 10.5
 - 字数: 200 千字 2012 年 6 月第 1 版
 - 印数: 1—4 000 册 2012 年 6 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2010-7135 号

ISBN 978-7-115-28277-4

定价: 38.00 元

读者服务热线: (010)67132837 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

序言

2004年，在保加利亚首都索菲亚，我遇到了大卫·沃斯。我们一起为科幻频道拍摄两部片子：《异形启示录》（Alien Apocalypse）和《超级大脑》（Man with the Screaming Brain）。大卫的幽默从一开始就与我特别合拍。拍摄低成本影片，18天内拍摄两小时的娱乐节目，使剧组成员有点濒临崩溃的感觉，因此在现场会上会开一些无聊的玩笑。在采沙场拍摄间隙，大卫说某部影片“烂得令人发指”时，我就知道我们会相处得很好。

和大卫在陌生国家进行两个月富有挑战的拍摄工作，是让我感到愉快的经历。我们在各种环境拍摄，从森林到运河，再到地下铁路隧道，大卫总能想出拍摄的好方法。我为他布光的速度和效果感到震惊。到今天为止，他是我认识的最快的摄影指导。我还要说，他也是最理性、最友善的。

因此，当大卫提到他写了一本书时，我很好奇，因为我也经历过这个过程。在看这本书时，我很激动，因为这本书和他本人一样犀利、有趣，并且书中糅合进了很有价值的电影制作知识！读者们会

目录

1	第一幕 上帝的眷顾
17	第二幕 景别
49	第三幕 布光
67	第四幕 静止及运动物体
91	第五幕 坦白说, 奥逊, 我不在乎
105	第六幕 附录
105	电影摄影: Cin-e-ma-TOG-ra-phy
106	电影摄影的外语术语
107	摄影和早期电影
108	镜头光圈 (Lens Aperture) / F制光圈
109	个人小传: 奥逊·威尔斯
111	奥逊·威尔斯语录
112	片目 (奥逊·威尔斯主演及导演作品)
114	个人小传: 格雷格·托兰
116	格雷格·托兰作品表
120	其他资料来源
121	特别鸣谢
124	黑白电影摄影中白天外景彩色滤光镜的选择
125	F制光圈对摄影机速度的补偿
126	24帧/秒-35毫米胶片表
127	入射光/T制光圈
129	英文索引
138	作者简介
139	插图作者简介
140	译者后记
143	译者简介
144	吴荣生简介

第一幕

上帝的眷顾

1939年奥逊·威尔斯 (Orson Wells) 现象席卷美国。他改编自赫伯特·乔治·威尔斯 (H.G. Wells) 科幻小说《世界大战》的广播剧播出后, 引起强烈反响。而以好莱坞电影公司执行官们的眼光来看, 其中蕴藏着巨大的票房价值。因此雷电华影片公司 (RKO Studios) 赋予了奥逊·威尔斯很大的自主权, 甚至包括前所未有的对故事片进行定剪的特权。雷电华给与这位新天才令人羡慕的其他福利, 包括在比弗利山庄宾馆的总统套房里随意享用进口威士忌和美味佳肴。这样看来雷电华影片公司的执行官们确实花了代价, 来让这位天才 (摇钱树) 安全地在昏暗的摄影棚里为他们拍电影。

1940年, 奥逊·威尔斯刚满25岁, 格雷格·托兰 (Gregg Toland) 比威尔斯大11岁。在之前的12年里, 托兰总共拍摄了50部以上的故事片 (feature film)。在年仅36岁时, 他就成为了奥斯卡最佳摄影奖得主。人们都认为他正处于职业生涯的顶峰, 即使在好莱坞也很少有同辈能与他媲美。

然而, 虽然托兰已经有如此丰富的创作经历、获得了如此多的赞誉, 但不知出于什么原因, 他认为如果能够与奥逊·威尔斯这位天才一起创作这部影片, 将会让他的水平提高到新的层次。也许是因为威尔斯激动人心的《世界大战》的刺激, 也许是因为威尔斯的年龄——他是有史以来最年轻的好莱坞导演。不管什么原因, 也不管什么代价, 托兰认准了要当《公民凯恩》的摄影师, 并且成功排除了一切干扰, 实现了目标。

托兰对好莱坞了如指掌, 他见识广博, 经验丰富, 因此不大会大惊小怪。他不关心威尔斯是否喝醉了, 也不关心他是否有不良嗜好。托兰就是不关心这些, 他不会受到影响, 没什么能够阻挡他实现目标。

格雷格在1904年5月出生于伊利诺伊州,奥逊·威尔斯在1915年5月出生于威斯康星州。威尔斯在戏剧和广播剧方面取得了卓越的成就,托兰则在电影业界获得成功。这两个美国中部地区的家伙,两个娱乐业的巨人,最终强强联手。其结果是孕育了绝大多数电影专家都认为“有史以来的最佳影片”的电影,电影艺术诞生以来最超前的电影,甚至到目前为止还没有被超越。

雷电华影片公司出品

内景 雷电华影片公司餐厅 白天

格雷格·托兰小心翼翼地向着餐厅角落用餐的威尔斯走去。午餐时间快结束了，餐厅里几乎没有什么人，只有威尔斯先生。他正在吃第二块可口的牛排，配着一杯威士忌酒，身后毕恭毕敬地站着一位身着无尾礼服的服务生。托兰先生姿势优美地把他的奥斯卡奖杯放在餐桌上。

格雷格

威尔斯先生，这是奥斯卡奖杯。

奥逊·威尔斯

我知道这是什么玩意儿，格雷格，
明年这个时候，我会有3个。

格雷格

威尔斯先生，我和威利·惠勒（Willy Wyler）
合作获得这个奖杯，跟福特（Ford）合作时就
应该得奖了……我想与你合作获得另一个奖杯。

奥逊·威尔斯

格雷格，美国的伟大导演只有：

约翰·福特，约翰·福特，还是约翰·福特。

格雷格

我不会和你争论……但威尔斯先生，我想我能够

帮你成为美国的下一个伟大导演。

奥逊·威尔斯很喜欢这个主意，甚至忘了将那块美味的牛排送入口中，他微笑着恭请这位奥斯卡最佳摄影奖得主入座。

奥逊·威尔斯

请坐，格雷格……来一杯。

格雷格

威尔斯先生，不管你喝什么，我都要双份

（不管你做什么，我都坚决支持。）

威尔斯先生举起威士忌向格雷格致意，仿佛受到挑战一样，但那只是他不费吹灰之力就能应对的挑战。

奥逊·威尔斯

真正专业人士的说法……黑斯廷斯 (Hastings) ……

黑斯廷斯——好像造物主专门派它来满足这个神童的饮食需求似的，他轻掸了一下精美的晚礼服，然后熟练地给托兰先生倒了两大杯威士忌。格雷格迅速拿起第一杯威士忌并一口气喝了半杯，然后微笑地看着威尔斯先生。

格雷格

50部电影，威尔斯先生，我已经拍了50部故事片，
其中多数都是大片。

奥逊·威尔斯

大部分都是影片公司动作的烂片，你知道的。像样的只有
《悲惨世界》(Les Misérables)、《死路》(Dead End)、
《呼啸山庄》(Wuthering Heights)和《愤怒的葡萄》
(The Grapes of Wrath)这几部。

格雷格挤出一丝笑容，然后一口气把第一杯威士忌喝完。

格雷格

谢谢你从50部影片中挑出4部优秀影片……

顺便说一下，有一部有口皆碑的影片你好像不太喜欢，

《天涯路》（The Long Voyage Home）。

奥逊·威尔斯吃了另一块美味的牛排，然后回答。

奥逊·威尔斯

对我来说，这过于暧昧了，格雷格……大男人……

在大船上……大人物。

格雷格

有人说福特先生太疯狂了。

奥逊·威尔斯

是吗？或许他们说得有点儿道理。

格雷格慎重地拿起第二杯威士忌，同时不经意似地抹去奥斯卡奖杯上的一小块污渍，并嘟囔着。

格雷格

威尔斯先生，其实并没有那么复杂。

奥逊·威尔斯

哦，看在上帝的分上，格雷格，叫我奥逊吧。

一切“威尔斯先生是个神童”的说法都是奉承。

格雷格

赫尔曼·曼凯维奇 (Herman J. Mankiewicz) 可不是这么说的。

奥逊·威尔斯听格雷格提起《公民凯恩》的合作编剧 (screenwriter) 曼凯维奇时，不由地笑了，然后示意添加威士忌。黑斯廷斯动作麻利，静静地、细心地给神童倒满威士忌，然后转向这位奥斯卡奖得主。格雷格点了点头，然后他的杯子又被斟满了进口威士忌美酒。

奥逊·威尔斯

赫尔曼……

“圣费尔南多谷的这位圣人”是怎么说的呢？

格雷格

曼凯维奇说, 不论何时他看到你穿着大衣在有声电影摄影棚 (sound stage) 里徘徊: “那是得到了上帝的眷顾……继续眷顾吧, 上帝!”

奥逊哈哈大笑起来, 他快速地用面包蘸上牛排汁, 然后塞进嘴里, 他不愿浪费掉一滴美味的汁液, 这使黑斯廷斯不知不觉地扬起了眉毛。

奥逊·威尔斯

这家伙可能说对了。

奥逊停顿了一下, 吞下口中的美食, 然后盯着安静聆听的格雷格。

奥逊·威尔斯

你想拍我的电影, 是吗, 格雷格?

顺便问一下, 你所指的“其实没那么复杂”的是什么意思?

格雷格

是的,我想拍你的电影……另外,奥逊,
学习怎么拍电影,实际上并没有那么复杂。

奥逊

很好。那就说定了……我对拍电影一无所知……我比较自负,
智商也比较高,我学得很快,我要你毫无保留地教给我。

格雷格身子后靠,享受这个时刻,衡量着对方的意图。然后他将杯中的威士忌一饮而尽。

格雷格

这也是我想与你合作的真正原因之一……
因为学习之道,就应该是从零开始。

由于感受到这个年轻人的智慧和洞察力，奥逊不由地笑了。格雷格接过另一杯威士忌，继续说。

格雷格

奥逊·威尔斯先生，电影摄影 (Cinematography)

就像音乐会上的小提琴手一样，要花上一辈子的

时间……去实践……去牺牲……去奉献……

奥逊·威尔斯

好了，这是《生活》杂志的回答。格雷格，现在把废话都剪

掉，直接告诉我，需要多长时间学习？

格雷格看出奥逊·威尔斯的认真。他深吸了一口气，瞥了黑斯廷斯一眼，黑斯廷斯会意地点点头。格雷格转过身喝了一口威士忌，接着警惕地看了看空荡荡的餐厅，确保没有其他人听到他讲的话，然后他靠近奥逊·威尔斯，轻轻说。

格雷格

两天……

奥逊·威尔斯