

影视实用理论与技巧丛书

葛德 沈高生 著

电影摄影技巧与理论

中国电影出版社

内 容 说 明

本书为北京电影学院葛德、沈嵩生同志近年在报刊发表的电影摄影造型艺术基本理论、美学理论及评论文章的结集。作者是长期从事电影摄影艺术教学和研究的专门家。书中所收文章既有对电影摄影基本知识深入浅出的介绍，又有对电影摄影各流派精到的论述和分析，也有对优秀电影作品中摄影艺术独到的赏析。本书对电影专业工作者、其他领域的文艺工作者以及电影爱好者，都有参考阅读的价值。

责任编辑：张东林

封面设计：孙 飞

电影摄影技巧与理论

中 国 电 影 出 版 社 出 版

宏伟胶印厂印刷 新华书店发行

开本：787×1092毫米 1/32印张：7.5 插页：6 字数：140 000

1988年12月第1版北京第1次印刷 印数：1—1500册

书号：8061·3450/ISBN 7-106-00056-6/J·0037

定价：2.50元

目 录

作者前言	(1)
简论电影摄影艺术——代序	(4)
I 电影摄影技巧	(13)
一、影片的第一个观众	(15)
二、光——摄影师手中的雕刻刀	(20)
三、色彩——影片中的情绪元素	(26)
四、谈“前景”	(31)
五、光学镜头的造型表现力	(37)
II 电影摄影造型	(55)
六、突破才能创新	(57)
七、构思·运动·用光	(65)
八、电影中的色彩	(78)
九、从眼睛的大特写谈起	(87)
十、造型风格的新追求	(92)
十一、电影剧作与电影造型	(100)
十二、运动摄影——一种独特的造型语言	(112)
十三、电影画面构图	(130)
III 电影摄影评论	(171)
十四、画面造型中的妙笔	(173)

十五、评《伤逝》摄影造型艺术	(176)
十六、出色的风俗画卷	
——评《骆驼祥子》的摄影造型	(185)
十七、《黄土地》画面造型的写意基础	(194)
IV 电影摄影理论探讨	(197)
十八、纪实派、绘画派 及其融合	
——电影摄影流派初探	(199)
十九、新时期电影摄影造型艺术的崛起	(218)

作 者 前 言

正值送旧岁、迎新春之际，我们完成了这本小册子的编排，深深舒了一口气。

将近年来我们撰写的关于电影摄影的文章汇编成册，这个念头早在两年以前就已萌生，但去年才着手收集文字和图片。因为其中一、两篇文稿和几幅图片的延误，这项工作一直拖到了现在。

对于汇编这本集子，我们是这样想的：新时期十年来，我国电影创作迅猛发展。无论是概括生活的广度，开掘主题的深度，还是探索、创新的锐气和努力，都超过了以往中国电影历史的任何一个时期。强烈的造型意识，独特的画面构成，高水平的摄影艺术和技术质量，又是这一时期中国电影显著的特点之一。也可以这样说：我国电影各创作元素都在进步、发展，而摄影艺术前进的步伐似乎迈得更大些、更快些。如果说，中国电影同世界先进电影相比，还存在着一定差距，那么，就摄影的造型质量来说，这个差距已经不是很大了。尤其是，我们已经涌现出的为数不少的摄影师，带着他们的代表作品步入世界优秀摄影师的行列，这是绝无愧色的。

艺术实践呼唤着艺术评论。我国的电影摄影艺术理论，同创作实践相比，却显得那样地不相称。摄影专著和文集，屈指

可数；摄影评论和专论文章，在数十种电影刊物和报纸中，犹如沧海一粟。我们有着一批创作经验丰富、艺术风格各异的老摄影师，但至今对他们的创作进行系统的专题研究，似乎尚未起步。中、青年摄影师们，在新时期中显示着旺盛的创作活力，取得了中外瞩目的可喜成果，但在他们成长、成熟的过程中，所得到的摄影评论的支持和帮助是很不够的。即使是介绍电影摄影基础知识的书籍，目前也远远不能满足初学者与爱好者的需求。

当然，我们深深知道，仅凭这个小册子是无补于贫乏的摄影理论现状的。这里收集的文章，有知识性的，有评论，也有专论，提出了一些我们在电影摄影实践与教学中不时思考的问题。但所涉及的摄影专题并不全面，有些文章水平不高，还难免存在错误之处。如果它的出版能引起对某些摄影理论问题的探讨，并对摄影评论工作起到一定的促进作用，这也就是我们的心愿了。

这里收集的文章，大部分是葛德撰写的。十五年前，在“史无前例”的那个时期，下放到部队“接受再教育”的劳动中，葛德腰部受伤，又因极左路线的影响，在清查运动中受株连而耽误了治疗，导致严重伤残，长期卧床不起。本来是酷爱电影摄影教学与创作的一个青年教师，却因此被完全剥夺了创作实践和教学实践的权利。但葛德并不甘心在病床上就此荒废一生，于是拿起笔来，撰写摄影文章，连教材在内，先后写下了近五十万字。一字一句，都是在难熬的伤痛中完成的。沈嵩生近几年忙于行政工作，单独写的文章较少。但这里的绝大多数文章，都是经过二人共同商议切磋，并互相修改、润饰的。

在汇集这本书时，为配合文字需附加一些电影图片，但由于葛德卧病，沈嵩生行政事务缠身，搜集图片困难重重，虽做

了些努力也未能完全如愿，“文革”前的部分只好放弃，把重点摆在新时期的影片上。即使如此，像《逆光》、《一个和八个》等摄影处理上很有特点的影片画格仍未能收集到。有些像《天云山传奇》、《骆驼祥子》等影片收到的是宽银幕画格，因而不能制版、无法入选，深感惋惜。我们收集到的多是画格，这比剧照准确，对于电影摄影研究更为可贵。我们求助于影片的摄影师（大部分是北京电影学院毕业生），得到了他们非常热情的支持，我们深受感动。他们中有葛德的老师许琦同志，有邱以仁、周坤、鲍肖然、米家庆、梁子勇、邹积勋、文云耀、高礼先、王新生、张艺谋等同志。韦松亭、张伟、张福贵等同志帮助放洗了照片，郑学勤同志帮助誊写了部分稿件，摄影系领导也给予了各方面的支持。对上述同志以及许多关心和支持过这本书出版的同志，在此特申谢忱！

1987年1月14日

简论电影摄影艺术

——代序

电影摄影艺术，是电影艺术创作的重要组成部分。它以客观实体为对象，运用光学、光线、色彩、运动、构图等造型手段，通过一幅幅活动的、持续的电影画面(镜头)，在银幕上创造逼真、生动、直观、具体的电影造型形象。

摄影艺术必须掌握必要的技术设备并在一定的技术条件下进行。它以光学镜头、摄影机和胶片为主要工具和材料，经过曝光、洗印、放映等主要工艺过程，在银幕上呈现出一系列活动的影像。这个影像系列，可以再现对象的主体形态、轮廓形式、表面结构、空间透视、色彩层次、运动速度和节奏，具有四维(长、宽、高、时间)的造型特质。

摄影艺术通过各种艺术和技术手段的有机组合，同电影艺术其它创作部门合作，共同塑造人物，叙述情节，刻画环境，烘托气氛，揭示主题，创造具有高度审美价值的银幕形象。

电影摄影艺术是由活动照相术发展而来的。早在十九世纪二十年代，人们就利用人眼视觉暂留的原理，寻找活动影像的产生。到了1872年，英国人慕布里奇第一次尝试用多幅照片表现马在奔驰时的姿态。1882年，法国人马莱用自己创造的“照相机”，在胶片上记录了对对象的持续动作。1892年，法国人雷诺发

明“活动视镜”，用凿孔的胶卷拍摄了世界上最早的动画片。爱迪生的“电影镜”1894年问世；卢米埃尔用“活动电影机”拍摄影片，于1895年12月28日同观众见面，从此，电影摄影已具有较完备的技术系统，开始从初级实验阶段进入了商业领域。

最初在银幕上出现的活动影像，是用固定镜头拍摄的，只能展现一个空间。1896年春，法国人普洛米奥发现把摄影机放在运载工具（船只）上拍摄，可以“使不动的东西发生运动”，开创了运动摄影的先例。同年，英国人狄克逊又采用在固定拍摄点旋转摄影进行摇拍，取得了不断变化角度的画面效果。担任过卢米埃尔摄影师的威廉逊，1899年在报道片《亨莱的赛船》中，从七八个不同角度连续地表现船只的出发、竞赛中的船队、胜利地达到终点等场景，并在移动的船只上拍摄观众，形成了简单的蒙太奇效果。英国人斯密士在1901年拍摄的《小医生》里，开始出现了大特写。梅里爱在1896年——1905年间拍摄的大量戏剧短片，广泛运用了停机待摄、倒拍、变化摄影频率等技巧。由于拍摄距离、方位、角度的变化，推、拉、摇、移等不同运动形式的出现，电影摄影可以更加逼真地再现物质世界变化多端的运动形态，使银幕造型更加接近于生活的本来面貌。

但是，最初的电影摄影，还只是对客观对象的机械纪录，只是一种“新奇的杂耍”，而不是对现实生活的形象的艺术再现。到了二十世纪第二个十年，美国的格里菲斯等人，吸取了电影先驱者们发现的各种电影手段，融汇贯通，并在实践中加以发展，终于拍摄了《一个国家的诞生》、《党同伐异》等影片杰作。它们以鲜明的艺术形象和强烈的艺术感染力征服了观众。电影才开始步入艺术的行列，被称为第七艺术。电影摄影，从这时逐步摆脱客观地摄录生活或戏剧场面的地位，开始从特定的剧

情内容出发，有意识地运用各种艺术、技术手段，创造了富有艺术表现力和美学价值的电影造型形象。电影摄影艺术，已逐步成为有着独特的造型手段和艺术形式的新型的造型艺术。

电影摄影艺术，在第一批电影艺术作品的制作中，就已确立了它在创作集体中的特殊的地位和作用。因为，一部影片的艺术形象，必须通过电影画面来表现；有声电影的艺术形象，是在画面和声音（对话、音乐、音响）的统一中，主要又是通过画面表现出来的。电影各创作部门的劳动，它们在艺术上的成就或失败，最后将通过画面（有声电影则还通过声音）来进行检验。电影摄影师，也就是电影画面的作者，运用各种摄影艺术和技术手段，将导演对影片的总体构思和处理、演员的表演、电影美术师的人物和环境造型等，通过电影画面体现出来。电影摄影的造型质量，直接影响着各电影创作部门的银幕效果，影响着影片的质量。电影摄影艺术，成为电影创作的一个重要组成部分。

电影摄影艺术，作为电影艺术创作集体的组成部分，与其他创作部分是互相制约的。电影文学剧本，是电影艺术创作的基础，也是摄影创作的基础。电影摄影师的工作，往往是从阅读、研究剧本开始的。剧本提供的主题思想、人物性格、情节结构、风格样式等，对摄影创作起制约作用。但摄影师并非只是把剧本提供的文学形象客观地“翻译”成银幕形象，而是进行能动的再创造。摄影创作同其他艺术创作一样，需要从生活中吸取素材、进行形象思维，从事艺术加工。摄影师研究剧本的过程，也是收集生活素材，剖析、概括生活现象的过程。摄影师的生活积累，他对生活的认识和态度，直接影响着他对剧本的理解和把握，影响着摄影创作的全过程及最后的银幕效果。

导演是电影创作艺术方面的组织者和指挥者。电影摄影创作，必须在导演对影片的总的创作意图下进行，摄影师是导演造型意图的主要体现者。他同导演一起探讨影片的造型形式，选择演员，确定外景场地，制定影片的造型设计方案。导演（有时跟摄影师共同撰写）的分镜头剧本是摄影师进行全片的造型构思、分场造型设计和人物造型处理的主要依据。摄影师在拍摄现场同导演的密切配合，是影片造型质量的重要保证。摄影师应该充分运用自己的专业特长，调动自己的表现手段去体现并完善导演的创作意图。

电影美术师是摄影师的亲密合作者；他们共同对影片的造型质量负责。摄影师跟美术师共同研究、确定影片的造型构思、分场气氛设计，以及具体环境的制作方案。美术师根据影片总的造型意图绘制的分场气氛图和人物造型图，是摄影师进行画面造型的重要依据。摄影师应充分理解、尊重美术师的创作意图，并努力在电影画面里体现出来。

电影演员是电影人物形象的体现者。但演员的表演又必须通过画面造型才能传达给观众。摄影造型处理，直接影响着表演的银幕效果。电影摄影艺术应调动自己的手段去丰富、渲染、强调、烘托演员的表演，努力避免和弥补演员表演的某些缺陷和不足，以便更好地完成电影人物形象的塑造。

电影照明是摄影艺术创造电影造型形象的重要手段；照明师（或照明组长）是摄影师的重要助手。摄影师应努力让照明师领会自己的造型意图，与之共同商讨每场戏的光线气氛和照明方案，并取得临场的密切配合。化妆、服装、道具等摄制部门，都同摄影艺术有着密切的关系。摄影师取得他们的和谐合作，是保证影片造型质量的必要条件。

电影摄影创作，贯穿着影片摄制的全过程。摄影师从阅读、

研究剧本开始，进入他拍摄前的案头工作，从事影片的造型构思。自然，摄影艺术并不完全排斥即兴创作。现场拍摄条件的突然变化，也会要求摄影师作出当机立断的处置。但是，基于电影艺术的综合性的特点，特别是电影摄制过程的复杂性，一般来说，摄影师必须在开拍以前就对影片有较完整的造型构思。摄影师的造型构思，往往集中地体现在他的“摄影阐述”中。

“摄影阐述”，是摄影师根据自己对剧本和导演意图的理解，提出的影片造型的设计蓝图，是作为今后指导拍摄的依据。“摄影阐述”并没有固定格式，每个摄影师所作的都不尽相同，但一般需包括：影片主题思想的把握、风格样式的认识、全片造型基调的确定、人物性格的剖析和造型设计、总体环境形象的造型设想，以及随着情节的发展，对不同场面造型形式的不同处理等。

在一部影片拍摄前，摄影师还要做大量准备工作，如：参与讨论分镜头剧本，选择外景和实景场地，商议美术设计，为主要演员试镜头，重场戏的现场掌握等。此外，摄影师还要进行大量的技术试验，其中包括：测定胶片的性能（感光度、宽容度、感色性能等），了解摄影机各种镜头和滤光器的光学性能及其艺术效果，试验布景、服装、道具的色彩配置等。

摄影艺术进入拍摄阶段，将充分利用它的表现手段，来塑造电影造型形象。摄影艺术的表现手段（也叫摄影造型手段），主要有：光学表现手段、光线表现手段、色彩表现手段和动向表现手段等。

光学表现手段

摄影艺术运用光学透镜的组合及其附加装置（滤光器、镜头纱等），使影像获得不同的艺术效果。最初的电影摄影机，只配有一个光学镜头（俗称“独眼龙”）。随着光学物理的发展，

摄影镜头的性能日益完善，不同型号、不同规格的镜头也日益齐备。镜头不仅起成像、曝光的作用，而且越来越积极地参加造型形象的创造和艺术气氛的渲染。长焦距镜头和短焦距镜头(广角镜头)的出现，改变了电影画面的空间关系、透视关系和节奏感，通过假定性的银幕空间造成不同的艺术效果。变焦距镜头的运用，不仅省略了笨重的移动工具，而且造成了强烈的电影节奏，丰富了影片的造型形式。各种附加装置的使用，更能造成多种艺术气氛来烘托特定的剧情内容。

光线表现手段

光线不仅是获得影像的必要的物质条件，而且是塑造形象的重要的造型手段。摄影师运用光线再现被摄对象的立体形态、轮廓形式、明暗层次和色彩对比，并通过对这些造型因素的处理，来刻画人物性格，创造环境气氛，渲染特定的情绪。可以说，在所有的摄影造型手段中，光线是最基本的手段。摄影师运用光线大体有三种方式：一是自然光，即在自然光线条件下，对自然光源的角度（顶光、斜光、平光、脚光等）、方位（正面光、侧面光、逆光等）、色温、强弱等进行选择；二是以自然光为主、人工光为辅，即在自然光线条件下，用人工光（反光板、照明灯）来控制景物明暗的比例，或修饰某些细部，三是人工光，即在没有自然光源的条件下（如在摄影棚内），全部用人工光布光。无论何种方式，摄影师一般都应力求真实地再现剧情规定的光线形态。根据内容要求，光线也可创造出虚幻、梦境等特殊气氛。有时，光线还可以作为戏剧因素在电影中出现。

色彩表现手段

电影艺术在诞生后的很长时期内，处于一种“色盲”状态。观众只能通过单色调的明暗层次的差异，来想象对象固有的色彩。二十世纪三十年代彩色片问世是电影史上一次重大的技术

革新,从此人们可以在银幕上看到丰富多彩的色彩世界。开始,电影创作者们只满足于生活中的色彩在胶片上的还原,往往还迷恋于五光十色的色斑堆砌。随着彩色电影创作实践的发展,人们对色彩在影片中的作用也有了新的认识。色彩,被看作是有助于深刻表达作品思想内容的一种手段,是从情绪上感染观众的一种重要造型因素。因此,电影创作者在力求色彩准确还原的基础上,把自己的注意力放在对影片色彩总谱的思考和体现上,包括:色彩基调的确定,色彩气氛的设想,以及不同色彩处理对观众可能产生的不同的心理感应,等等。尤其是高感光度彩色胶片的发明,不仅使银幕上的色彩更加逼近生活中固有的色彩,也为电影创作者们更充分地发挥色彩手段的造型功能开辟了广阔的天地。

动向表现手段

电影摄影与绘画、雕塑等其他造型艺术的主要区别,在于它的运动性。动向表现手段,不仅是指动体在画面里以不同的形式在运动,使画面构图不断发生变化,而且也包括电影摄影机以不同形式的运动所获得的不断变化着的多构图画面。通过推、拉、摇、移和升降等不同的运动形式,扩展了电影画面的视野,造成了各种空间关系和透视关系,也产生了不同的节奏感。动向表现手段,有助于描绘事件发生、发展的真实过程,表现事物在时空转换中的因果关系和对比关系,展示场面的规模、环境和气氛,创造不同的节奏和情势,有利于表现人物在动态中的精神面貌,显示人物的主观视象和主观感受;也可为演员表演的连贯性提供有利的条件。

摄影师从剧情内容出发,熟练地掌握各种造型手段,以塑造电影造型形象。

鉴于摄影师所处的国度、时代不同,他们之间的个性、爱

好、修养的差异，形成了各自不同的摄影风格。有的追求淡雅，有的强调浓重；有的善长细腻，有的偏爱粗犷；有的侧重静态构图，有的擅长运动镜头，等等。在摄影风格不同的基础上，逐步形成不同的摄影流派。

在电影萌芽时期，就存在着两种不同的摄影倾向：一种以卢米埃尔兄弟为代表，主要在现实中去捕捉生活现象，银幕上展现的就是人们身边的琐事；一种以梅里爱为代表，主要记载舞台上已经加工的虚构的生活图画。这两种创作方式发展到后来，成为纪录片和故事片两个片种。这两种倾向反映到故事片摄影中来，又逐步形成两种不同的流派：纪实派和绘画派。

绘画派摄影，追求电影的绘画性和假定性，把电影画面看作是“活动的绘画”。他们注重借鉴绘画的构图原则，讲究画面的整体布局，构图严谨、完整，即使是运动镜头，也很注意对象的经营位置。在光线处理上，虽尊重自然光源的真实效果，但又往往从特定的剧情内容出发，充分运用光线的假定性和装饰性。对人物用光，注意主、副光的配合，用轮廓光突出人物，用装饰光修饰细部。这种摄影流派，还十分重视继承本民族的绘画传统。如苏联摄影学派，强调对俄罗斯绘画传统，特别是十九世纪巡回画派的借鉴；墨西哥摄影学派，在他们的作品里很明显可以看到墨西哥传统版画的风采。纵观电影历史，绘画派已经创作了许多优秀影片，从造型来说，也已经达到很高的审美层次。

第二次世界大战后，从意大利新现实主义电影开始，逐步形成同绘画派截然不同的另一摄影流派——纪实派。它强调遵循逼真性的电影美学原则，力求画面的真实感、自然感和生活化。因此，在画面结构上，它不拘泥于均衡、和谐等一般的构图原则，较多运用不规则的、开放性的画面布局，唤起观众在

生活中的实际感受。而且采用大量的运动镜头，形成纵横自如的多层次、多景别的镜头结构。有时，事先不作精确的镜头设计，运用新闻纪录片常用的采访摄影或多机拍摄，以获得一幅幅逼真的生活图景。在光线处理上，纪实派强调画面中固有光源的真实再现，不墨守几种基本光效，也不追求肖像光的精细雕琢，而重视环境光整体气氛的逼真感。由于多采用实景拍摄，布光方法大多以自然光为主，只是适当用人工光辅助。在总体造型上，纪实派总是力图在画面上不留或少留下摄影的痕迹。六七十年代，这一摄影流派在国际影坛上占据着重要的位置。

绘画派和纪实派，产生于不同年代，基于不同的文化背景和思想基础，有着各自不同的美学追求。但它们又是相互促进、相互突破、交错发展的。从国内外的电影现象来看，不难发现有相当一大批摄影师，是两种流派的艺术特点兼而有之，出现了互相渗透、彼此交融的情况。

电影摄影，是在现代科学技术基础上发展起来的一门艺术。它也必然随着科学的进一步发展，新电影技术的逐步发现，不断改变自己的面貌。它的技术手段越完备，艺术手段也越丰富，表现形式也越来越多样。在电影形象的创造中，摄影艺术越来越显示自己的特殊的地位和作用。

I . 电 影 摄 影 技 巧