

葛德
著

电影艺术基础理论系列

电影摄影艺术 概论

中国电影出版社

电影艺术基础理论系列

电影摄影艺术概论

葛 德 著

中国电影出版社

1995 北京

图书在版编目(CIP)数据

电影摄影艺术概论/葛德著. —北京:中国电影出版社,
1995. 10

ISBN 7-106-01039-1

I. 电… II. 葛… III. 电影摄影艺术-概论 IV. J931
中国版本图书馆 CIP 数据核字(94)第 16380 号

电影摄影艺术概论

中国电影出版社出版发行

(北京北三环东路 22 号)

北京丰华印刷厂印刷 新华书店经销

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 15.875 插页: ^{精 13}_{平 10}

字数: 374000 印数: 4000

1995 年 12 月第 1 版北京第 1 次印刷

ISBN 7-106-01038-3/J · 0500 定价: (精) 26.00 元

ISBN 7-106-01039-1/J · 0501 定价: (平) 23.00 元

写在出版前面

这套电影各专业的电影艺术基础理论系列教科书，是由中国电影出版社组织编辑、北京电影学院各专业教研室的教师们编撰的。它们将陆续出版。

电影是视听艺术。一部影片的完成，需各创作部门的合作，包括编剧、导演、表演、摄影、美术、录音等。每一创作部门，在塑造银幕形象时，需把握电影艺术的审美特征，但又各有其特殊的规律性。这里的每一本教材，从不同专业的角度，探讨了各自反映生活、表达思想的艺术特性，同时，还论述了各专业在影片创作中的位置和作用、不同的工具、材料和艺术语言、创作构思和形象体现、实际操作的范例，以及各专业创作人员必备的思想、艺术修养和基本功训练，等等。这是每本书的大致内容。由此可见，这套书也是关于电影各专业的的基础知识和基础理论的专著。

其中，每本书均按照北京电影学院各系专业课的教学进程，循序渐进，由浅入深，形成了系统性的鲜明特色。这里设置的专业，均属于电影制作的范畴，每本书的内容，指导着学生去掌握各专业的技巧、技能，因此，实践性、可操作性是这套书的又一特色。但是，各书的论述，不只停留在应用层面上，而

是在实践基础上进行了理论概括。这就使这套书显示了特定的理论价值。

这套书同样适用于电视教学和屏幕操作。电视与电影，虽工具和媒介不同，但都是运用视听语言的叙事艺术，都具有时空结合的多维性特点，何况，多媒体技术的发展，更将二者推向了合流。因此，这套书实际上覆盖了电影与电视。

这套教科书，是在多年教学实践的基础上撰写而成的，执笔者为此付出了艰辛的劳动。但是，教材是有继承性的。因此，这套教材也凝聚了几代教师的心血。

这套教科书的出版，适逢电影问世一百周年，中国电影诞生九十周年。这套书，是奉献给这光辉节日的礼物！

沈嵩生*

1994年7月4日

* 本文作者系北京电影学院教授、第四任院长、中国高校电影学会会长。

序 言

沈嵩生

经过5年多的努力,《电影摄影艺术概论》终于同读者见面了。这是一本系统讲述电影摄影基础知识和基础理论的书籍,是一部关于电影摄影艺术的专门教材。它对求学于电影摄影和电视摄像的青年人,对于电影摄影的爱好者们,或许还对于从事非摄影、摄像专业的电影、电视工作者们,都是不无裨益的。

记得,1987年初,我们刚交出《电影摄影技巧与理论》书稿,张东林同志就提议写一本摄影概论的书籍,以满足社会上的需要。对于葛德来说,早在十五六年前,她还在坚持做些摄影教学工作时,就有着写一本系统的电影摄影教材的愿望,并着手收集有关材料。但后来因为病痛加剧,长期卧床不起,完全脱离了摄影实践和教学实践,连观摩一部影片也几乎是不可能的,要完成这样的写作任务,自然更是困难重重的了;却又从来没有死了这条心。东林同志的提议,恰恰同葛德的初衷相吻合。于是,她放下了其他的写作计划,在原来积累的教学素材的基础上,结合新时期以来中国电影艺术特别是摄影创作的发展,经过反复的构思和斟酌,几易其稿,才形成了今天这本书的样子。尽管看来还有许多不足之处,但确实是凝结了作者

多年的辛苦和心血。况且，因为“文革”中腰部留下的伤残，这本书又几乎是在病床上躺着完成的。

全书共十一章。第一章是总论，也是本书的理论基础，主要论述了电影摄影的特性、发展历史，以及它的特殊的功能。第二章是电影画面。电影摄影师，堪称为电影画面的作者，因为他的工作始终是围绕着对电影画面的营造而展开的。因此，本书用了一章的篇幅来论述电影画面，可以说，这是对电影摄影特殊规律性的更深一层的探讨。第三至七章，按光学、动向、光线、色彩、构图的顺序，分别论述了电影摄影的特殊表现手段，也是电影摄影区别于其他艺术的独特的造型语言。场面调度，是电影艺术再现现实的重要手段。摄影镜头的运动，又始终是构成电影调度的活跃的因素，必然同电影摄影有着十分密切的联系。本书第八章，从摄影的角度探讨了电影场面调度问题。蒙太奇，也是电影艺术的重要手段之一，又是电影认识世界和反映世界的特殊的思维方式。第九章，介绍了蒙太奇的一般原理及各种组接方式，又侧重阐述了造型蒙太奇的诸多问题。第十章，电影摄影师——银幕造型形象的作者，具体介绍电影摄影师的工作，以及电影摄影的创作过程等问题。最后一章，从纵向和横向两个方面，探讨了电影摄影的不同风格、流派问题。全书的结构，既参照了北京电影学院摄影系的教学大纲，同时考虑到要面向社会上各个层次的读者，在顺序和内容上都作了较大的调整，形成了有自己特色的理论框架。

过去，我国关于电影摄影的专著不是很多，有的也往往偏重于技术方面，立足于摄影创作的真可谓凤毛麟角。关于摄影艺术和摄影技术的关系问题，本书作者认为：“电影摄影师工作包括技术和艺术两大方面”，“忽视任何一个方面都不可能把电

影摄影工作搞好”。但是，“必须明确，精通和改进电影技术是为了更好地完成艺术创作任务，而不仅仅是为了获得技术合格的画面。”“如果摄影师只懂得钻研技术”，“而对艺术修养、艺术表现手段、艺术创作无所用心，那他充其量是个匠人”。基于这一认识，本书是将摄影作为一种特殊的艺术形式，紧紧围绕着电影创作实践，广泛地、着重地探讨了电影摄影艺术问题。书中也涉及一些技术问题，都是同创作实践结合起来加以介绍和论证的。艺术性和实践性，是本书的两个明显的特点。

这本书，重视了对前人经验的总结，努力加以序列化和规范化，同时，又注意了现代电影摄影的发展和变化。书中，用了相当篇幅来讨论不同时代的电影思潮对电影摄影的影响，阐述了用光观念和构图观念的演变，以及它们在摄影实践中的体现。像电影画面的特性、不规则构图、开放性构图、造型蒙太奇、摄影风格和流派等问题，都是在电影理论中涉及不多或尚未展开的研究领域，本书程度不同地分别作了具体的论述，提出了自己的理论见解。这些见解，自然不一定能得到普遍的认同，但这无疑将有利于推动有关问题的进一步探讨和研究。

这本书，基本上是按照教科书的格式来撰写的，但考虑到业余爱好者们的接受程度，注意了行文的可读性和通俗性。同时，还选取了大量的图例。这也可以说是本书的又一特色。

在《电影摄影技巧与理论》一书的前言里，我们曾写过这样一段话：新时期以来，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、创新的锐气和力度，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。

近5年来，中国电影创作又有了明显的变化。每年，都有一些优秀电影作品问世，推动着中国电影的继续发展。在国际电影节上的频频获奖，显示了中国电影的实力。摄影艺术，经历了一段以第五代导演的部分作品为标志的路程：突出地强调造型意识的勃发，追求新鲜的造型语言，强化造型冲突力，反过来又转入了普遍采用的、较为沉稳的造型形态。既不降低造型因素的特殊作用，继续显示电影造型语言的独特魅力，又使造型形式与剧作内容有机地结合起来，展示了中国电影摄影艺术越发地趋向成熟。但是，由于商业大潮的兴起，单纯地追求经济效益的倾向逐渐抬头，反映在电影摄影创作上，粗制滥造的现象不断出现，违背生活真实、脱离剧情内容的造型形态比比皆是。其实，即使娱乐片，要争得观众的欣赏并博得好评，也需要有精致的、高质量的制作，其中包括摄影创作。这也是国际影坛的无数实例所证明了的。要做到这一点，说到底，还是在摄影创作中是否遵循了最基本的规律性的东西。自然，有一些高档的娱乐片，往往需要运用新鲜的、高超的摄影技巧，或者运用高难度的特技或特殊摄影，但所有这些，要在银幕上得到完满的体现，是始终离不开摄影基础原理的。这应该是一个浅显的道理。但目前市场上流行的影片，不少恰恰违背了这个道理。

另外还有一种情况。随着电影的发展，尤其电视剧的蓬勃

兴起，又有一大批新生力量参加到摄影、摄像队伍中来。摄像机的电子化和高度自动化，似乎谁都可以拿起来按动电门，充当摄像师。这就使得银幕、特别是屏幕上出现了大量违反常识的造型处理。这自然是创作者缺乏系统的基础训练和必要的理论修养所致。因此，加强摄影基础知识的学习，认真研究摄影创作中的规律性问题，是当今提高影片、电视剧质量的重要因素之一。而这本书，正是在这方面提供了条件。

1993年4月10日

目 录

第一章 电影摄影与电影摄影艺术	1
第一节 电影摄影.....	1
第二节 电影摄影艺术.....	4
第三节 电影摄影艺术特性.....	7
第四节 电影摄影艺术的演变与发展	15
第五节 电影摄影的功能	35
第六节 摄影造型参与剧作	43
第二章 电影画面	51
第一节 什么叫电影画面	51
第二节 电影画面的作用	58
第三节 电影画面的特性	61
第四节 电影画面的景别	69
第三章 表现手段之一——光学	79
第一节 光学镜头	80
第二节 光学附件（滤光器）	113

第四章 表现手段之二——动向	132
第一节 被摄对象动作的再现.....	134
第二节 运动摄影.....	144
第五章 表现手段之三——光线	166
第一节 光线的性质、种类和形态.....	167
第二节 光线的造型作用.....	183
第三节 光线的艺术表现作用.....	210
第四节 电影用光的特点.....	219
第六章 表现手段之四——彩色	223
第一节 对色彩的认识.....	224
第二节 色彩的造型作用.....	236
第三节 摄影基调与色彩总谱.....	253
第七章 电影画面构图	262
第一节 电影画面构图.....	263
第二节 电影画面构图基础.....	265
第三节 电影画面构图的特性.....	295
第四节 电影构图观念的演变.....	307
第五节 电影画面构图的形式.....	313
第八章 电影场面调度	340
第一节 场面调度与电影场面调度.....	340
第二节 电影场面调度与舞台场面调度的区别.....	344
第三节 电影场面调度的形式.....	349

第四节	电影场面调度的作用·····	355
第五节	两种偏向·····	364
第九章	造型蒙太奇·····	367
第一节	画面组接与蒙太奇·····	367
第二节	造型蒙太奇及其构成·····	375
第三节	造型蒙太奇的作用·····	400
第四节	造型蒙太奇的技巧·····	407
第十章	电影摄影师——银幕视觉形象的造型作者·····	412
第一节	电影摄影师的职责·····	412
第二节	电影摄影师工作的特点·····	414
第三节	怎样完成一部影片的摄影创作·····	421
第十一章	电影摄影的风格与流派·····	457
第一节	从风格到流派·····	457
第二节	两种摄影流派的艺术特性·····	460
第三节	两种摄影流派的渊源·····	463
第四节	两种摄影流派的融合·····	474
第五节	民族风格·····	477
附录:	思考题与作业实习·····	483
后记	·····	490

第 一 章

电影摄影与电影摄影艺术

电影，作为人们认识世界、反映世界的大众传播媒介，由视觉和听觉因素组成。电影摄影，将客观物质世界转化为可视的影像，是电影制作中不可缺少的组成部分。

电影艺术，作为一门综合艺术，包含着剧作、表演、造型、声音等众多艺术因素。电影摄影艺术，通过技术、艺术手段来完成电影造型形象，是银幕形象集体创作中不能替代的组成部分。电影摄影，在一部影片中起着特殊的作用，具有有别于其他造型艺术的独特的规律性。

第一节 电 影 摄 影

运用摄影机和光学镜头，经过曝光将客观对象及其动作、活动拍摄在胶片上，这一行为过程就是电影摄影。从事这一行为过程的人即为电影摄影师。

电影摄影是以现代先进的机械、光学仪器和化工材料为工具，来完成它的纪录造型与艺术创作任务的。

人们运用每秒钟 24 格的拍摄频率，拍摄下一格格静止的具

有潜影的画面，经洗印加工产生负像，再印成正像，之后以同样的频率放映在银幕上，借助人眼的视觉暂留原理（格式塔心理学称其为“似动现象”），使观众可以看到与现实生活中活动实体完全相同的活动影像。它具体地、逼真地再现了被摄对象的体积、色彩、明暗、质感、立体形态、轮廓形式，以及它们在特定空间和时间中的动作和运动，因此，电影摄影既具有纪实现实的功能，又具有造型艺术表现的功能。

电影摄影作为一种纪实的手段，它常常用于传播信息，传授科学、技术、文化知识，储存各种珍贵的资料和历史文献等。

电影摄影作为一种造型艺术表现手法，它可以塑造人物、描绘环境、烘托气氛、叙述情节、揭示剧作内容等。

在电影中摄影承担的主要任务是纪录客观对象、塑造造型形象，并以各种造型手段参与剧作。

电影摄影拥有两大类别的表现手段：摄影技术表现手段和摄影艺术表现手段。

电影摄影技术表现手段主要包括：摄影机、光学镜头、胶片（也称感光材料）等。在电影学院摄影系的教学大纲中，讲授这一手段的课程占有很重要的比重。专门安排的课程有：电影摄影机械、电影光学镜头、感光材料、照明技术、曝光控制、滤光镜的原理及应用等课程。初学者应首先认真学习各项技术手段，在此基础上才能进一步掌握艺术技巧与进行创作。

电影摄影艺术表现手段主要有：光线、色彩、光学、动向、构图等多种。

光线表现手段 即指摄影师在采光和布光中，运用自然光和人工光来处理画面中光线的明暗、层次、反差、基调、色彩还原和各种特定的光线效果（如灯光、烛光、火光、月光、漆

黑的山洞等光效)。光线不仅为摄影提供必要的物质条件,而且可以塑造被摄体的立体形态、轮廓形式、表面质感,并以刻画人物形象、描绘环境、烘托气氛来显示造型的表现力,创造特定的艺术效果。光线是电影摄影的重要表现手段之一,有时,它也可以作为戏剧因素参与剧作。

色彩表现手段 即指摄影师对画面的色彩、色反差、色饱和、色对比、色温、色调等的把握。色彩是影片中的情绪元素。电影画面通过环境、服装、道具等对色彩的选择和配置,对感光材料和光线的选择与运用,来实现色彩表现手段。电影画面的色彩表达不仅仅要求准确再现,更要注意色调的把握、气氛的渲染和情绪的传达,注意色调的对比、和谐与统一。色彩在影片中肩负着人物心理情绪的刻画、细节的描写、地理、时代、民族等特点的体现,以及在特定情况下所富有的寓意作用。

光学表现手段 即指在创造电影画面中,摄影师对光学镜头及各种光学附件的选择和运用。光学镜头焦距的长短、调子的软硬、光圈的大小、焦点的远近,以及具有特殊效果的各种镜前附加装置,对景物透视、影像虚实、影调软硬均能形成不同的造型效果。摄影师调节这些手段,使画面影像更加贴近被摄对象,或拉开它们之间的距离,以此表达主、客观的心理情绪,创造特定的艺术气氛和节奏。

动向表现手段 指摄影师采用什么摄影频率和使摄影机以怎样的运动方式来拍摄画面。运用不同的摄影频率和摄影机的运动表现被摄体的空间位置、空间关系和运动,从而展示影片的速度、节奏和韵律。

构图表现手段 以上诸因素均影响电影画面的构图。摄影师在把握这些因素的同时,还需选择景别、方向、角度,处理

好被摄体与镜头的调度,安排和捕捉主体与陪体、前景与后景、静与动的关系等,以便使画面构图新颖、多变、突出视觉中心,有利于观众的读解,既发挥它的叙事功能又要满足观众的审美需求,并在镜头组接中注意构图的对比和统一。

构图同样是塑造人物、突出细节、烘托气氛、展示风格的重要造型表现手段。

电影摄影又分很多类别。从采用的具体技术、技法来区分:有普通摄影、动画摄影、特技摄影(如倒拍、停机再拍、逐格摄影、快速摄影、慢速摄影、合成摄影等)、特殊摄影(如超高速摄影、水下摄影、显微摄影、航空摄影、红外线摄影等)、立体摄影、环形摄影等;从不同片种区分有:故事片摄影、新闻片摄影、科教片摄影、美术片摄影、广告片摄影等。每一种摄影都可以分别写成一本书供读者了解,我们这本书则准备以故事片中普通摄影为主,向读者系统地介绍电影摄影艺术造型技巧与有关摄影艺术理论问题。

第二节 电 影 摄 影 艺 术

电影摄影是一门艺术,是一门时空艺术,是一门置造型形象于时间的流动之中的艺术,是创造富有艺术性、思想性、寓意性活动的幻觉影像的艺术。它既具有无可争辩的逼真性、再现性、纪实性,又具有不容置疑的假定性、表现性、创造性。

无论是故事片、科教片还是美术片、纪录片,通常拍摄前都先要有一个文学剧本,或分镜头剧本,即便是拍新闻片、广告片,事先也要有一个拍摄提纲。摄影师要将这一段段简明的文字,在拍摄现场,转化为一幅幅可视的,生动、逼真、优美