

美国

当代电影摄影

许斌 著

CONTEMPORARY AMERICAN
CINEMATOGRAPHY

北京电影学院专业教材

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位
Jilin Fine Arts Press | China 100 Best Publishers

美国当代电影摄影

CONTEMPORARY AMERICAN
许斌 著 CINEMATOGRAPHY

图书在版编目 (CIP) 数据

美国当代电影摄影/许斌 著. —长春: 吉林美术出版社, 2011. 11

ISBN 978-7-5386-6278-8

I. ①美… II. ①许… III. ①电影摄影艺术—研究—美国

IV. ①J931

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第247019号

美国当代电影摄影

作 者/ 许 斌

出 版 人/ 石志刚

装 帧/ 林仲奕

责任编辑/ 鄂俊大 高 凌

技术编辑/ 赵岫山 郭秋来

开 本/ 787mm × 1092mm 1/16

印 张/ 20

版 次/ 2011年11月第1版

印 次/ 2011年11月第1次印刷

出 版/ 吉林出版集团

吉林美术出版社

电 话/ 0431-86037810 010-63107921

发 行/ 吉林美术出版社

地 址/ 长春市人民大街4646号

电 话/ 0431-86037892 010-63107921

网 址/ www.jlmspress.com

印 刷/ 浙江影天印业有限公司

ISBN 978-7-5386-6278-8

定价: 98.00元

目 录

序	003
导 言	007
第一部分 新好莱坞时期 (1967-1979)	013
第一章 新好莱坞时期的电影产业变革及对电影摄影创作的影响	013
第一节 旧好莱坞体系的解体	013
第二节 新好莱坞的历程	017
第三节 美国电影产业对电影摄影创作的影响	019
第二章 新好莱坞时期的导演和创新	021
第三章 新好莱坞时期电影摄影大师和优秀作品	024
伯内特·格菲——《邦妮与克莱德》	024
哈斯科尔·威克斯勒——《飞越疯人院》	031
维蒙·齐格蒙德——《第三类接触》	036
纳斯托·阿尔芒都——《天堂的日子》	043
维托里奥·斯托拉罗——《现代启示录》	056
第四章 新好莱坞时期电影摄影创作综述	064
第一节 技术进步和用光观念演进	064
第二节 运动手段新发展	069
第三节 类型片视觉形式的突破	071
第二部分 20世纪80年代 (1980-1989)	083
第一章 20世纪80年代产业背景及对电影摄影创作的影响	083
第一节 媒体全球化背景下的好莱坞	083
第二节 80年代美国电影产业对电影摄影创作的影响	085
第二章 20世纪80年代美国电影导演和作品综述	088
第三章 20世纪80年代电影摄影大师和优秀作品	091
迈克尔·查普曼——《愤怒的公牛》	091
道格拉斯·斯洛科姆——《夺宝奇兵》	097
大卫·沃特金——《走出非洲》	102
第四章 20世纪80年代电影摄影创作综述	113
第一节 自然光效由成型发展到成熟	113
第二节 80年代类型片摄影的突破	116
第三部分 20世纪90年代 (1990-1999)	128
第一章 20世纪90年代美国电影产业对电影摄影创作的影响	128
第一节 国内市场的发展	128
第二节 海外市场的拓展	129

第三节 新势力	130
第四节 锁定Y世代观众 (25岁以下观众)	132
第五节 90年代电影产业对电影摄影创作的影响	133
第二章 20世纪90年代美国电影导演和作品综述	135
第三章 20世纪90年代电影摄影大师和优秀作品	139
罗伯特·理查德森——《刺杀肯尼迪》	140
贾努兹·卡明斯基——《辛德勒的名单》	147
约翰·托尔——《燃情岁月》	156
约翰·托尔——《勇敢的心》	169
贾努兹·卡明斯基——《拯救大兵瑞恩》	179
康拉德·霍尔——《美国美人》	188
第四章 20世纪90年代电影摄影创作综述	195
第一节 电影技术的发展与摄影用光的创新	195
第二节 1990年代电影摄影多元化发展	202
第三节 电影摄影形式美学的发展	206
第四节 1990年代类型片视觉形式的突破	207
第四部分 新世纪的光芒 (2000-2010)	222
第一章 美国新世纪电影产业背景	222
第二章 美国新世纪电影导演和作品综述	224
第三章 美国新世纪电影摄影大师和优秀作品	229
鲍德熹——《卧虎藏龙》	229
帕维尔·爱德尔曼——《钢琴师》	238
安德鲁·莱斯尼——《指环王 I 护戒使者》	245
狄恩·毕布——《艺伎回忆录》	257
罗伯特·艾尔斯维特——《血色将至》	263
罗杰·狄金斯——《老无所依》、《刺杀神枪侠》	273
第四章 美国新世纪电影摄影创作综述	280
第一节 摄影用光的新发展	280
第二节 运动手段的新发展	282
第三节 数字电影技术的广泛应用	284
第四节 新世纪类型电影视觉形式的突破	294
结 语	310
附录一 参考文献目录	311
附录二 美国1967-2010年奥斯卡最佳摄影获奖和提名名单	313
致 谢	318
作者简介	319

美国当代电影摄影

CONTEMPORARY AMERICAN
许斌 著 CINEMATOGRAPHY

序

整体研究 创新借鉴

都说电影摄影师是一个很神圣和神秘的职业，是因为我们只看见电影的影像，而看不到创造这些影像的人。

纵观美国电影的发展，看到的是非常眩目的影像效果和视觉奇观，当代美国电影商业的成功，一方面反映了美国好莱坞电影的创作繁荣，一方面看到的是美国电影工业的成熟，形成了一个重要的事实。美国电影摄影行业非常稳定和强势，在所有美国不同类型的电影中，影像的魅力越来越承担着更多的作用。在美国众多的获奖电影中，其影片的摄影指导几乎全部是美国电影摄影师协会的会员，显现了其辉煌的成果。

本专著的研究跨度从新好莱坞时期开始至2011年，总结了美国当代电影摄影的发展脉络，特别是从非常专业的角度分析了美国电影产业变革对电影摄影创作、电影影像所产生的影响等一系列问题，给了我们非常新鲜的成果和感受。

本专著的作者许斌，是北京电影学院摄影系培养出来的。他作为摄影师在电影、电视剧、广告，纪录片的创作实践非常丰富。身为教师，他不但具有全面的电影专业教学的经验，还具有非常扎实的摄影艺术创作理论知识。同时作为一位学者，他学术思想活跃，理论研究成果显著，实为电影摄影专业非常稀缺的高端人才。

我认为，本专著在写作、内容、构成上有如下几个特点：

专著从史学的角度，对美国四个时期电影摄影创作进行了整理和论述，集中研究美国当代电影摄影大师以及优秀电影摄影作品。

专著不仅从电影摄影技术、形式美学、用光观念等方面分析了美国电影摄影，还从电影产业对电影摄影创作的影响方面入手进行了深入的研究，比

较有新意。

书中提出了电影摄影局部作者论，比较切合美国电影产业制作的实质，对电影摄影创作在商业体制下进行了重新定位，值得我们思考。

专著单独在每个时期都辟出章节来列举类型电影视觉形式的突破，对当下的电影摄影创作具有应用价值。

可以看出，本书作者将电影学专业建设和电影摄影学科研究紧密结合，《美国当代电影摄影》对电影摄影史学的研究作出了一定贡献。

美国电影摄影创作史的研究，我们很少见，这部学术专著的出版，不仅对于中国电影摄影创作有指导作用，还能对电影摄影和其他制作专业的学生深入学习电影摄影带来更多的帮助。

致敬作者敢于和善于研究理论问题的精神。

代为序。

全国政协教科文卫体委员会委员

中国电影家协会副主席

北京电影学院院长、博士生导师、教授

张会军

2011年10月

目 录

序	003
导 言	007
第一部分 新好莱坞时期 (1967-1979)	013
第一章 新好莱坞时期的电影产业变革及对电影摄影创作的影响	013
第一节 旧好莱坞体系的解体	013
第二节 新好莱坞的历程	017
第三节 美国电影产业对电影摄影创作的影响	019
第二章 新好莱坞时期的导演和创新	021
第三章 新好莱坞时期电影摄影大师和优秀作品	024
伯内特·格菲——《邦妮与克莱德》	024
哈斯科尔·威克斯勒——《飞越疯人院》	031
维蒙·齐格蒙德——《第三类接触》	036
纳斯托·阿尔芒都——《天堂的日子》	043
维托里奥·斯托拉罗——《现代启示录》	056
第四章 新好莱坞时期电影摄影创作综述	064
第一节 技术进步和用光观念演进	064
第二节 运动手段新发展	069
第三节 类型片视觉形式的突破	071
第二部分 20世纪80年代 (1980-1989)	083
第一章 20世纪80年代产业背景及对电影摄影创作的影响	083
第一节 媒体全球化背景下的好莱坞	083
第二节 80年代美国电影产业对电影摄影创作的影响	085
第二章 20世纪80年代美国电影导演和作品综述	088
第三章 20世纪80年代电影摄影大师和优秀作品	091
迈克尔·查普曼——《愤怒的公牛》	091
道格拉斯·斯洛科姆——《夺宝奇兵》	097
大卫·沃特金——《走出非洲》	102
第四章 20世纪80年代电影摄影创作综述	113
第一节 自然光效由成型发展到成熟	113
第二节 80年代类型片摄影的突破	116
第三部分 20世纪90年代 (1990-1999)	128
第一章 20世纪90年代美国电影产业对电影摄影创作的影响	128
第一节 国内市场的发展	128
第二节 海外市场的拓展	129

第三节 新势力	130
第四节 锁定Y世代观众 (25岁以下观众)	132
第五节 90年代电影产业对电影摄影创作的影响	133
第二章 20世纪90年代美国电影导演和作品综述	135
第三章 20世纪90年代电影摄影大师和优秀作品	139
罗伯特·理查德森——《刺杀肯尼迪》	140
贾努兹·卡明斯基——《辛德勒的名单》	147
约翰·托尔——《燃情岁月》	156
约翰·托尔——《勇敢的心》	169
贾努兹·卡明斯基——《拯救大兵瑞恩》	179
康拉德·霍尔——《美国美人》	188
第四章 20世纪90年代电影摄影创作综述	195
第一节 电影技术的发展与摄影用光的创新	195
第二节 1990年代电影摄影多元化发展	202
第三节 电影摄影形式美学的发展	206
第四节 1990年代类型片视觉形式的突破	207
第四部分 新世纪的光芒 (2000-2010)	222
第一章 美国新世纪电影产业背景	222
第二章 美国新世纪电影导演和作品综述	224
第三章 美国新世纪电影摄影大师和优秀作品	229
鲍德熹——《卧虎藏龙》	229
帕维尔·爱德尔曼——《钢琴师》	238
安德鲁·莱斯尼——《指环王 I 护戒使者》	245
狄恩·毕布——《艺伎回忆录》	257
罗伯特·艾尔斯维特——《血色将至》	263
罗杰·狄金斯——《老无所依》、《刺杀神枪侠》	273
第四章 美国新世纪电影摄影创作综述	280
第一节 摄影用光的新发展	280
第二节 运动手段的新发展	282
第三节 数字电影技术的广泛应用	284
第四节 新世纪类型电影视觉形式的突破	294
结 语	310
附录一 参考文献目录	311
附录二 美国1967-2010年奥斯卡最佳摄影获奖和提名名单	313
致 谢	318
作者简介	319

导 言

众所周知，美国电影历史悠久，在世界电影历史中也占有极其重要的地位，其视觉表现形式上的不断演进，使得美国当代电影摄影创作跻身于世界电影摄影艺术的最高峰。

研究角度

从史学的角度来看，研究美国当代电影摄影史就是研究美国电影摄影精英的历史。本书将选取被普遍认同最具影响力的美国奥斯卡最佳摄影奖名单中的作品作为研究对象（美国在1927年便设立了这个由美国电影艺术与科学学院颁发的奖项），并从这个具有权威性的名单里，窥见美国电影摄影史的诸多规律和现象。

电影摄影师 理查德森

我们研究电影摄影史的常规角度是研究电影摄影的技术进步和艺术观念变化，但在深入了解美国电影发展的历史后，有一个同样重要的因素不能忽略，这就是美国电影的产业发展。它同技术进步和艺术观念变化一样，对电影摄影的发展起到了至关重要的作用。

大卫·彼德维尔在《世界电影史》一书中有这样一段论述：“20世纪50年代初期的一些重要技术革新如宽银幕、立体声音响、彩色技术的运用等，其实早在十年之前就能方便地取得和使用。虽然上述每一项技术都可能在那之前就得到开发，但美国的电影工业却没有压力去开发，因为电影观众居高不下，投资发展新感官刺激的技术不一定能带来利润的可观增长。直到20世纪40年代晚期，由于观众的急剧流失，制作人和影剧院商人才被迫引入新技术以吸引观众回到影院。”^①这也恰恰说明，在那个时期，电影的产业因素对于电影本身的影响反

①（美）大卫·彼德维尔：《世界电影史》，第585页，北京大学出版社。

而凌驾于技术革新之上。

美国1932年12月号的《幸福》杂志(Fortune Magazine)上有这样一段话：“一部电影何时变成一件艺术品，无疑取决于人的因素。但电影的诞生和发

《乱世佳人》

展，却并非取决于人的因素而是电影业的因素。电影业支好了画架，买好了颜料，选好了风景，还雇来了潜在的艺术家的。至少在艺术家现身之前，电影业本身比所有

元素的综合来的重要。但是，尽管艺术家还没有为我们作出界定，而行业本身已经作为一个生命体存在了，并且还在人类元素的生活和宿命之外发现了另一个宿命。”^①以上这段话也在告诉我们，电影的发展更大的取决于电影业的因素。

“新浪潮”主将弗朗索瓦·特吕弗(Francois Truffaut)在1972年说过：“一部电影取得一定程度的成功，它就变成了一个社会运动，而它的质量问题倒成了次要的东西了。”一部电影的成功并不一定依赖于它的艺术质量，但是对任何电影的质量的最终剖析，都恰巧会落脚到它在社会经济方面造成影响的事实。十分有趣的是，特吕弗的看法又恰恰与美国最高法院1915年的裁定不谋而合，该裁定宣称“电影放映是一种纯粹而又明确的商业产品，其目的在于赚取利润”。特吕弗和美国最高法院两者都认识到商业电影制作的一个基本原则：制片人也许不那么懂艺术，但他们懂得兜售以及如何系统化地推出相同的产品。从本质上讲，好莱坞制片公司的作用一直是在制造特吕弗所谓的“社

① 蔡卫、游飞：《美国电影艺术史》，第2页，中国传媒大学出版社。

电影导演特吕弗在《第三次接触》中做演员

会运动 (Sociological Event)”。^①为最大限度地吸引观众群，早期的电影制作者探索了观众的诉求范围，并依据观众的反应将这些范围予以标准化。

这似乎同样暗示了在电影业高度发达的美国，除了技术和艺术发展对电影摄影创作的影响至关重要之外，电影的产业发展和它的商品本性对电影摄影创作的影响同样不可忽略。依此看来，电影史并不只是电影的历史，而美国电影摄影发展变革的真正动因也不仅仅是技术的进步和电影本体美学的发展，美国电影摄影创作实际上是受美国电影产业影响的，有的时候是决定性的影响。例如在90年代，电影摄影大师阿尔芒都和斯托拉罗退出了主流电影摄影舞台，后期拍摄作品都为低成本电影，这就是受90年代美国电影产业变化影响的结果，在本书的90年代部分我们会详细论述相关问题。美国电影产业在60年代确立了制片人制，制片人拥有主流影片生产流程的一切最终权利，这是不能回避的事实，而电影摄影精英作品全部产生于主流大制作影片中，所以研究美国电影摄影精英的历史，就不能摆脱对美国电影产业发展的研究，这也是本书的一个新的研究视点。希望通过新的角度去发现美国电影摄影创作众多现象后面存在的问题本质。

电影摄影大师 斯托拉罗

研究范围

本书采用编年史方式研究美国电影摄影史，并且重点研究的是1968年后的

^① 蔡卫、游飞：《美国电影艺术史》，第2页，中国传媒大学出版社。

美国电影摄影史。

纵观美国电影一百多年的历史及美国电影摄影艺术的发展历程来看，美国电影有三种存在形式：主流剧情片，纪录片，艺术先锋电影，前二十年的美国电影是一个纪录片的历史，而在这二十年之后，剧情片日渐成为主流。因为剧情片的投资和制作规模最大，资源利用更多，对摄影师来说也更有表现空间，所以剧情片是摄影师艺术创作的终极体现。剧情片至今统治着电影院线，产生不可替代的社会影响。道理很简单，因为只有主流剧情片才能和观众形成互动。和观众互动的体现就是美国主流商业类型电影，它是美国给世界电影最重要的贡献，并至今统治着世界电影格局，具有高投资，制作规模巨大，汇集各类制作精英的特性。所以在本书的每一个时期中，都会选择商业和艺术上都成功的精英作品和成功的类型片作品群作为研究对象，这样能更契合美国当代电影研究的实质，也会对逐步走向产业化的中国电影提供宝贵的成功经验和相关规律。本书以此对摄影精英作品的选择是具有一定现实意义的。

1968年后，美国电影中的摄影创作逐步走向现代化。从这以后，电影摄影师们更加追求视觉形式的丰富表现，画面参与叙事的表达，以及摄影语言对观众潜在的心理影响，这些技术与艺术上的进步与现代化，主要是自新好莱坞时期以来逐渐形成的，所以本文选取新好莱坞时期到90年代这42年美国电影历史为研究范围，能更清楚地看到电影现代影像形成的发展过程和原因，对电影摄影理论和创作实践具备实用价值。

研究方法及观点

“一个作家可以走在他时代的前面，埋头在书房里写出一本不为其同时代人所欣赏的伟大作品。一个画家或一个作曲家也都可以创作出留待修养更高、理解力更强的后代去欣赏的作品。这种诗人、画家和作曲家也许会湮没无闻，但他们的作品却能流传不朽。……但是，电影如果没有正确的鉴赏，首先遭到灭亡的不是艺术家，而是艺术作品本身，甚至在作品还没有问世以前，就已被扼杀。影片是一个规模宏大的企业产品，它的昂贵的成本和极端复杂的集体创作过程使任何一个有天才的人都不可能脱离了时代的趣味或偏见去创造杰

作。”^①这个观念早在几十年前已被提出，那个时候它便启迪我们，电影作为特殊的艺术品，我们在创作它的时候，不能仅局限于纯粹自我的表达，更要重视它的商品属性和大众的时代趣味。

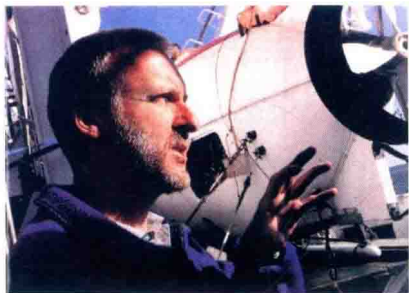
美国的主流电影是商业电影，它的制作是符合商品特性的。在这种商业体制下，执行电影商品性的核心权力人物就是制片人。制片人会根据观众的需求，根据当时社会人们的心理

电影制片人、导演斯皮尔伯格在片场

诉求来挖掘题材和选定内容。影片的商品属性，决定了制片人是美国商业电影的主宰，有权决定拍摄影片的一切事务，包括投拍什么样的剧本，聘请导演、摄影师、演员和派出影片监制代表他来管理摄制资金，审核拍摄经费并控制拍片的全过程。制片人了解观众心理和市场信息，善于筹集资金，熟悉经营管理，现在他们也大多懂得电影艺术创作了。

美国电影摄影创作归根结底是由美国商业电影产业链所决定的：制片人确定剧本，选择导演，再与导演共同选择电影摄影师，最后摄影师依据制片人和导演的要求，再结合自身对故事的理解和想法，运用自己的技术手段来创造影片影像。也就是说，摄影师以及美术师共同

电影制片人、导演卡梅隆在片场

共同创作出影片的视觉形式部分。影片的视觉形式是由影片的内容决定的，而影片的内容及讲述方式是由制片人和导演决定和控制的。美国主流商业电影的终剪权大都掌握在制片人手中，摄影师只根据影片的内容来创作影片独特而生动的视觉形式。

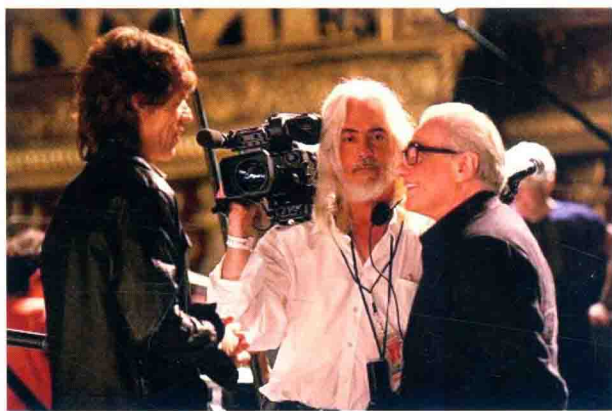
所以我们在研究经典电影作品的时候，很难把视觉形式和内容完全分开来

^① (匈) 贝拉·巴拉兹：《电影美学》，第6页，中国电影出版社。

谈，本书将制片人和导演两个关键环节纳入到研究范围内，可以使更清晰地看到职业电影摄影师们是如何在体制内出色完成制片人和导演的诉求，使影片在商业和艺术上获得成功的。

因此，本书认为：在美国主流商业电影产业体制下，在美国主流商业影片的生产体制内，绝大多数情况下，影片的第一作者是制片人，第二作者是导演，而电影摄影师是影片的局部作者，他和美术师一起是影片视觉形式部分的作者。

我们研究视觉形式部分中的美国电影摄影创作，很难把电影摄影创作和影片内容相剥离，它不同于画家和图片摄影师是其作品的全部作者。所以在每个时期，本文先探究美国电影产业对电影摄影创作的影响，再研究以导演为代表的美国电影艺术整体状况，最后重点研究这个时期电影摄影创作精品个案和总体综述，其研究方式是由大到小，能更全面和客观地回顾这42年历史。以此思路在具体研究每部摄影精品个案时，不是孤立地分析一部影片摄影创作上的经验，而是首先了解影片第一作者制片人及第二作者导演对于影片内容的相关诉求，然后结合此内容再剖析作为局部作者的摄影师如何具体诠释影片内容，创造出完美的视觉形式，达到艺术和商业上的共同成功。这样的美国摄影精品研究结果，将对于如何成为一名职业电影摄影师并创作出优秀的作品，以及我们如何培养出未来的职业电影摄影师起到一定的指导和借鉴作用。

导演马丁·斯科西斯(右一)和摄影师理查德森(左二)

让我们带着问题用新的视角，踏上42年的美国当代电影摄影的探究之路。