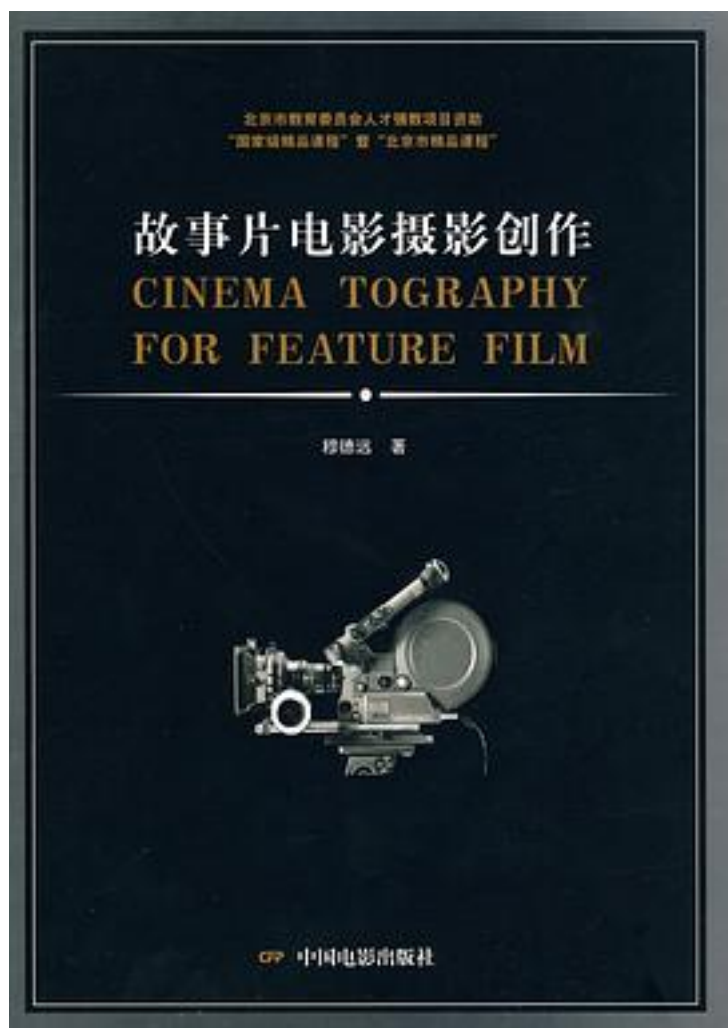

故事片电影摄影创作

[故事片电影摄影创作_下载链接1](#)

著者:穆德远

出版者:中国电影出版社

出版时间:2010

装帧:平装

isbn:9787106030612

本书第一章《电影摄影创作总论》概述电影摄影师的工作任务、工作过程以及摄影师与

摄制组其他部门的合作关系。第二章《电影摄影艺术的发展》（理论篇）回顾和探讨电影摄影艺术和技术从产生到现在的发展历程及未来的走向，以便开拓读者的创作思路。把握当前世界电影摄影发展的脉搏，掌握电影摄影创作的基本规律与方法。第三章《电影摄影师的前期工作》（起步篇）讨论摄影师如何从剧本入手，逐步进行拍摄前的各项准备工作。第四章《电影摄影师在拍摄期的工作》（实战篇）具体讲解摄影师在拍摄现场的工作，引领读者进入一个实际拍摄的过程中，学习如何适应创作环境以及如何应对拍摄过程中的各种常见问题。第五章《电影摄影创作中的关键问题》（补充篇）探讨怎样从整体上来把握摄影创作上的关键问题。

本书将立足于当今世界电影摄影的发展动态，立足于电影摄影创作实践，以一个电影摄影师的实际创作过程为线索，讨论电影摄影创作的普遍规律和与之相关联的问题。

作者介绍:

穆德远，回族，1956年出生于北京，1982年毕业于北京电影学院摄影系。现任北京电影学院教授、博士生导师、摄影系主任。兼任中国电影家协会理事、中国电影摄影师学会理事。任第19届、20届、24届金鸡奖评委。1995年被评为“北京市优秀青年骨干教师”，2002年获国务院政府津贴，2004年获“北京十佳影人”，2005年评为“北京拔尖创新人才”。

主要电影摄影作品《青春祭》、《变脸》、《一代天骄成吉思汗》、《我的法兰西岁月》等多次在国际、国内获奖并两次获得金鸡奖“最佳摄影奖”。

目录: 序

第一章 电影摄影创作总论

第一节 电影画面的构成因素

第二节 电影画面构成因素的内在联系

一、电影的美学追求与时代要求

二、导演、摄影和美术

三、电影摄影艺术与技术

四、数字制作与电影摄影

五、电影画面与声音

第二章 电影摄影艺术的发展

第一节 电影摄影创作发展回顾

一、探索的脚步

二、电影摄影艺术发展的脉络

三、中国电影摄影的发展

四、电影摄影师自身的变化

第二节 影响电影摄影艺术发展的因素

一、形式美学与技术美学的发展

二、美国商业类型片的发展

三、广告与MV的飞速发展对摄影创作的影响

四、电影语言的发展对摄影创作的影响

五、电影创作队伍专业化的发展对摄影创作的影响

六、电影生产体制的发展对摄影创作的影响

七、世界性整体艺术与科技的发展对摄影创作的影响

第三节 电影摄影创作基本手段的变化

一、电影光线造型手段的发展变化

二、电影光学镜头在运用上的发展

三、电影摄影频率变化向非技巧方向发展

四、动向表现手段的发展

五、色彩造型手段的发展

六、电影构图手段和观念的发展

第三章 电影摄影师的前期工作

第一节 电影摄影师的修养

一、艺术品质

二、道德品质

第二节 摄影师对电影剧本的读解

一、从文字到影像——剧本的解读与转译

二、视觉美感的构成

三、视觉新鲜感的构成

第三节 摄影师对景的选择

一、对剧本内容与内涵的分析

二、景的气质

三、景的连续性

四、制作分场景表

五、对拍摄条件的分析

六、对景的综合分析

第四节 摄影师对影片造型风格的确定

一、风格的多重性

二、造型风格的形式构成

第五节 摄影师对材料的选择与确定

一、确定胶片

二、确定摄影机

三、确定摄影移动及辅助器材

四、确定灯具

五、确定洗印

第六节 摄影师的案头工作

一、选景的资料分析

二、设定情绪总谱

三、设定色彩变化总谱

四、与导演、美术师一起确定各场景的设计

五、设计人物造型

六、参与重要道具的设计

七、光线设计

八、画面草图与平面调度图

第七节 摄影阐述——摄影表现手段的综合设计和描述

一、摄影阐述的目的

二、摄影阐述的基本内容

三、摄影阐述实例

第八节 生产实验

一、胶片的感光测定与推荐感光度

二、人物定装试验

三、摄影机、镜头、曝光表与辅助器材的检验

四、特殊光源的实验

五、特殊光线气氛实验

第九节 生产计划与预算

一、合理的生产计划是节省资金的根本

二、合理的生产计划是艺术质量的基础

三、电影生产进度与摄影的一般规律

四、摄影预算

第四章 电影摄影师在拍摄期的工作

第一节 摄影师与其他部门的合作

一、导演部门及电影导演工作

二、美术部门及电影美术工作

三、录音部门及电影录音工作

四、制片部门及电影制片工作

五、照明部门和摄影的协作

六、摄影师与剪辑师的协作

第二节 摄影师在拍摄现场的任务

一、拍摄现场的准备工作

二、拍摄现场的工作程序

三、拍摄现场的判断和坚持

四、拍摄现场的一些经验

五、拍摄现场的进度问题

第三节 摄影师和洗印厂的合作

一、与洗印厂的工作交接

二、冲洗底片

三、底片剪接和小拷贝

四、配光

五、样片和洗印厂的技术鉴定

第四节 摄影师对样片的分析

一、观察样片

二、分析洗印厂的技术鉴定

第五节 后期制作中的摄影师

一、向导演与剪辑提供原始设想

二、对已选用的镜头进行技术分析

三、摄影师与数字中间片

第六节 摄影师对标准拷贝的最后判断

第五章 电影摄影创作中的关键问题

第一节 影像质量

一、影像质量的重要性

二、影响影像质量的因素

三、最佳影像质量的达成

第二节 时空形象的营造

一、电影画面的空间结构

二、空间的设计

三、电影空间的节奏

四、空间环境的物质性

五、场面调度

六、时空的组合

第三节 电影色彩的构成

一、色彩在影片中的任务

二、电影色彩的若干特点

三、电影色彩的对比与和谐

四、电影色彩的变调

五、电影色彩的节奏

六、控制电影色彩的技术手段

附录

附录一：电影摄制技术规范

附录二：影片加工合同样本

附录三：电影画面翻正与翻底洗印规范

附录四：先力电影器材公司器材租赁价格表

附录五：《法官妈妈》导演阐述

附录六：故事片电影摄影创作（2005级） 教学方案

后记
· · · · · (收起)

[故事片电影摄影创作_下载链接1](#)

标签

电影

摄影

电影摄影

穆德远

电影理论

故事片电影摄影创作

电影书

影视技术

评论

穆德远老师毫无保留的分享了他在生产创作中的经验，好让晚辈们少走弯路

非常好

有些实际的经验可以借鉴，然而通篇把简单的东西复杂化，语言枯燥晦涩。一些对电影的评论让人无法苟同。

收获颇丰，值得认真消化

相当详细，指导作用。

外面买不到了，就图书馆里还有几本。

对于一名考摄影系的考生来说，看这样的说看起来有些不切实际，但正是在我混杂着迷糊和领悟的复杂情绪中，我对于作为一名故事片摄影师有了更深刻的了解，也为将来会面对的挑战做好心理准备，虽然我让他很尴尬，但我还是要谢谢哪位不惜跑到摄影系帮我打听的朋友。现在，我已经做好了

没觉得学到很多东西…

穆爷的这本书干货很多，但知识点有点零碎啊，不太好背诵。（考研党心累……）

重点

穆爷的拍片态度真是值得学习，他对于片子、剧组的热忱是我还未遇见过的，如果主创都有他十分之一的那种专业与奉献劲儿，拍摄起来必定是舒服的。还有就是交流，互相的沟通与合作，真的太重要了！跟个有经验的人在实践中学摄影，还是更实际的，纸上阅读始终感觉不到运动的节奏。

非常成体系的教科书。虽然胶片部分过时，但是看得很爽啊。对电影摄影史的论述，摄影师和其他部门的合作，摄影师自己的准备工作部分很受用。

本书囊括了一名职业的电影摄影师在国内现有条件和社会环境下应该具有从业基本个人能力和职业素质，对于涉及工业化、专业化、商业化的刚涉及职业电影的电影摄影师来说有着非常重要的指导和评价价值，把客观摄影技术和主观艺术形式结合起来，提供了一些一般和特殊问题的解决方案，但是值得注意的是

期待更好的摄影教材

有情怀的百科全书

穆老师的诚心之作！

出道前十分值得一看的黑宝书~

文字层面上穆老师真是毫无保留了，还是挺好的一本书

虽然挺老的书了，但干货比现在市面上天花乱坠的影视书多多了。老一代摄影人的经验

还是很扎实的

读了三遍，终于知道为什么中国人拍不好motion picture了。

[故事片电影摄影创作_下载链接1](#)

书评

穆老大心血之作啊，红宝书级别的。。。。。教学方案都给附录里了，很实惠。。
上面是浏览过目录后的评语。历时三四个月，感受完全书后，产生了以下文字。。。。
。确实算是穆老师集大成之作，围绕故事片电摄，横向纵向斜向（-。-）多维度展开说明与论述，难得的是涉及国外...

从11月7日下订单到今天11月21日已经整整两个星期了，书居然没收到！而在此两星期内又在当当卓越购的书还是一如既往的快啊！而第一次在北发网购书就不顺畅，我想也是最后一次在此网购书了，再也不敢在北发图书网买书了！

相当好的一本书，基本可以当作枕边书～
非常详细地讲解了摄影创作的各个方面。不是读一遍可以理解的，多读几遍，再配合摄制组的实践，就知道有多好了～
特别对于影响摄影创作的诸多因素的撰写，思考全面且深入。

非常好！
看得出，穆老师这本书还是非常用心去写的，书中的片例很经典而且很新，而且以摄影师的工作为线索，可以说是作为故事片摄影专业学生必备的教材～
很遗憾，没有什么机会去电影学院听穆老师的课～，如果穆老师能把精品课程的视频录像补充补充，那该多好啊～！呵呵～

