

BASICS

FILM-MAKING

03

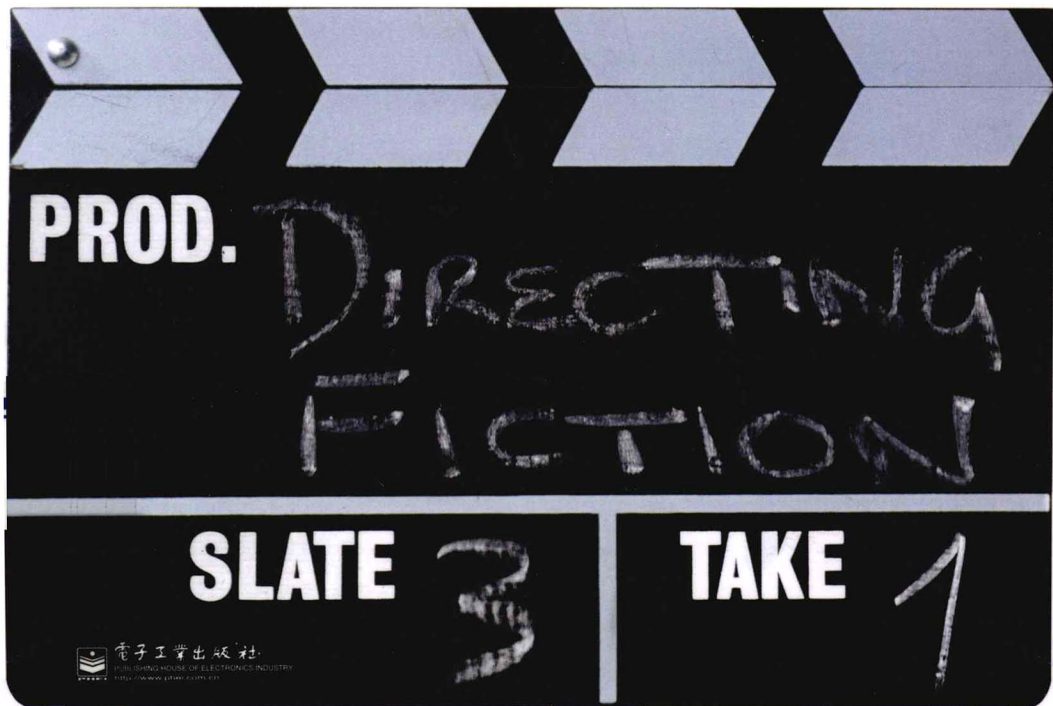
[英] 罗伯特·艾德加·亨特 著
陈敏 译
肖永亮 审定
飞思数字创意出版中心 监制

DIRECTING FICTION

国际经典影视制作教程： 导演实战

全球知名院校专业用书：

阿姆斯特利亚特兰大学
加拿大克罗拉学院

BASICS
FILM-MAK

03

[英] 罗伯特·艾德加·亨特
陈敏
肖永亮
飞思数字创意出版中心

著
译
审定
监制

DIRECTING FICTION

国际经典影视制作教程：
导演实战

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内容简介

本书旨在详细介绍电影导演这门艺术以及如何执导电影。读者可以按次序从前往后阅读本书，由此了解导演从最初的想法到最终完成影片的每一个过程；也可以在制作影片时随意浏览一下，会在实现想法的过程中获得指导。本书提供了大量的案例，介绍一些世界上成功导演的工作方法。

本书适合影视爱好者、从业者，以及影视专业学生等参考阅读。

Copyright © By AVA Publishing SA 2010

Basics Film-Making: Directing Fiction by Robert Edgar-Hunt

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without permission of the copyright holder.

Simple Chinese copyright © 2012 by Publishing House Of Electronics Industry. Simple Chinese language edition arranged with AVA Publishing SA

本书简体中文版专有出版权由AVA Publishing SA授予电子工业出版社，未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

版权贸易合同登记号 图字：01-2012-0841

图书在版编目(CIP)数据

导演实战 / (英) 艾德加-亨特 (Edgar-Hunt, R.) 著；

陈敏译. -- 北京：电子工业出版社，2012.9

书名原文：Basics Film-Making : Directing Fiction

国际经典影视制作教程

ISBN 978-7-121-17511-4

I. ①导… II. ①艾… ②陈… III. ①导演艺术-教材
IV. ①J811.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第147475号

责任编辑：侯琦婧

文字编辑：赵英华 江 琴

印 刷：

装 订：深圳市精彩印务有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱

邮 编：100036

开 本：720×1000 1/16

印 张：11.5 字 数：312.8千字

印 次：2012年9月第1次印刷

定 价：59.80元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至zltz@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线：(010) 88258888。

目录

阅读指南	6
------	---

本书介绍	8
------	---

筹备之前	13
------	----

导演：是艺术还是商业？	14
-------------	----

制作团队	18
------	----

理论和应用	22
-------	----

导演：眼光	30
-------	----

避免“艾伦·史密斯”现象	34
--------------	----

练习	36
----	----

前期筹备	39
------	----

前期筹备团队	40
--------	----

案头工作	42
------	----

个案研究：彼得·亨特	48
------------	----

构图	50
----	----

分镜头脚本	56
-------	----

选址	58
----	----

选派演员	60
------	----

个案研究：迈克·李	62
-----------	----

演员排练和预演	64
---------	----

对马克·赫曼的访谈	66
-----------	----

练习	72
----	----

拍摄

75

拍摄团队

76

个案研究：罗伯特·罗德里格斯

78

作为艺术家的导演

80

声音和图像制作

84

镜头的拍摄

88

个案研究：马丁·斯科西斯

92

拍摄设备

96

拍摄效果

100

在片场工作

102

第一助理导演

106

和演员交流

108

业余演员

112

检查素材

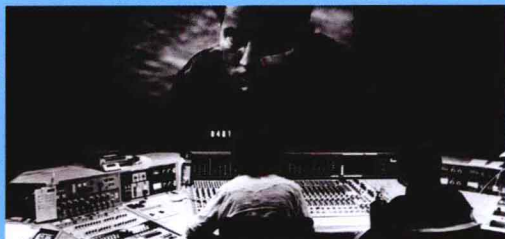
114

对马克·赫曼的访谈

118

练习

120

后期制作

123

后期制作团队

124

剪辑系统

128

剪辑的基本语法

130

个案研究：谢尔盖·爱森斯坦

134

声音和音乐

136

最后的润色

140

发行和上映

148

个案研究：迈尔斯·沃茨

152

许可证和版权

154

对马克·赫曼的访谈

158

练习

160

结语

162

导演和电影资源

164

图片出处说明

174

致谢

175

融入伦理观

177

BASICS

FILM-MAK

03

[英] 罗伯特·艾德加-亨特
陈敏
肖永亮
飞思数字创意出版中心

著
译
审定
监制

DIRECTING FICTION

国际经典影视制作教程： 导演实战

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内容简介

本书旨在详细介绍电影导演这门艺术以及如何执导电影。读者可以按次序从前往后阅读本书，由此了解导演从最初的想法到最终完成影片的每一个过程；也可以在制作影片时随意浏览一下，会在实现想法的过程中获得指导。本书提供了大量的案例，介绍一些世界上成功导演的工作方法。

本书适合影视爱好者、从业者，以及影视专业学生等参考阅读。

Copyright © By AVA Publishing SA 2010

Basics Film-Making: Directing Fiction by Robert Edgar-Hunt

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without permission of the copyright holder.

Simple Chinese copyright © 2012 by Publishing House Of Electronics Industry. Simple Chinese language edition arranged with AVA Publishing SA

本书简体中文版专有出版权由AVA Publishing SA授予电子工业出版社，未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

版权贸易合同登记号 图字：01-2012-0841

图书在版编目(CIP)数据

导演实战 / (英) 艾德加-亨特 (Edgar-Hunt, R.) 著；

陈敏译. -- 北京：电子工业出版社，2012.9

书名原文：Basics Film-Making : Directing Fiction

国际经典影视制作教程

ISBN 978-7-121-17511-4

I. ①导… II. ①艾… ②陈… III. ①导演艺术-教材

IV. ①J811.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第147475号

责任编辑：侯琦婧

文字编辑：赵英华 江 琴

印刷：

深圳市精彩印联合印务有限公司

装订：

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱

邮编：100036

开本：720×1000 1/16

印张：11.5 字数：312.8千字

印次：2012年9月第1次印刷

定价：59.80元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线：(010) 88258888。

《迷失东京》
(导演: 索菲亚·科波拉 2003年)

导演索菲亚·科波拉在《迷失东京》片场准备拍摄。作为著名导演弗朗西斯·福特·科波拉的女儿，她也是好莱坞的一员，对于好莱坞工厂体制她有着自己独特的见解。

目录

阅读指南 6

本书介绍 8

筹备之前 13

导演：是艺术还是商业？ 14

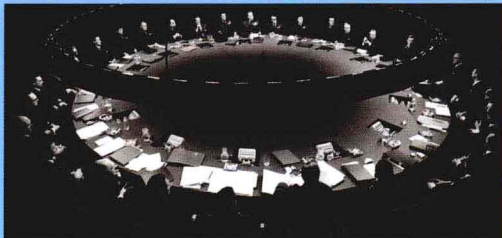
制作团队 18

理论和应用 22

导演：眼光 30

避免“艾伦·史密斯”现象 34

练习 36

前期筹备 39

前期筹备团队 40

案头工作 42

个案研究：彼得·亨特 48

构图 50

分镜头脚本 56

选址 58

选派演员 60

个案研究：迈克·李 62

演员排练和预演 64

对马克·赫曼的访谈 66

练习 72

拍摄 75

拍摄团队 76

个案研究：罗伯特·罗德里格斯 78

作为艺术家的导演 80

声音和图像制作 84

镜头的拍摄 88

个案研究：马丁·斯科西斯 92

拍摄设备 96

拍摄效果 100

在片场工作 102

第一助理导演 106

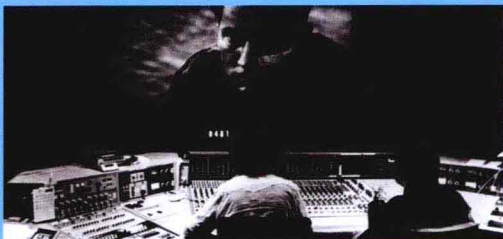
和演员交流 108

业余演员 112

检查素材 114

对马克·赫曼的访谈 118

练习 120

后期制作 123

后期制作团队 124

剪辑系统 128

剪辑的基本语法 130

个案研究：谢尔盖·爱森斯坦 134

声音和音乐 136

最后的润色 140

发行和上映 148

个案研究：迈尔斯·沃茨 152

许可证和版权 154

对马克·赫曼的访谈 158

练习 160

结语 162

导演和电影资源 164

图片出处说明 174

致谢 175

融入伦理观 177

本书旨在详细介绍电影导演这门艺术以及如何执导电影。与其他关于导演的书不同，本书可以用两种不同的方法阅读。按顺序从头到尾阅读，会了解导演从最初的想法到最终完成影片的每一个过程；或者不按照从头到尾的顺序，在制作影片时随意浏览一下，会在实现你的想法的过程中找到一些指导。

本书中有许多实用的点子，比如行业内的一些实践、方法和技巧，能帮助你创造性地思考，认真对待你的影片，并引导你如何处理一些棘手问题。我们期望在提高你的导演技能的同时，也能提升你的说服力。

名词解释简明扼要地介绍了书中的一些关键词。

图注介绍了一些知名导演的作品。

名词解释：
 克里斯蒂安·麦兹：(1931-1993) 法国电影理论家、符号学家。他的书《电影语言：电影的符号学理论》对分析电影结构具有十分成功的意义。

克里斯蒂安·麦兹和电影语言
 世界知名电影评论家克里斯蒂安·麦兹最杰出的贡献就是著有《电影语言：电影符号学导论》一书。在本书中，麦兹提供了分析电影工具。麦兹把一部长电影分成5个层次：

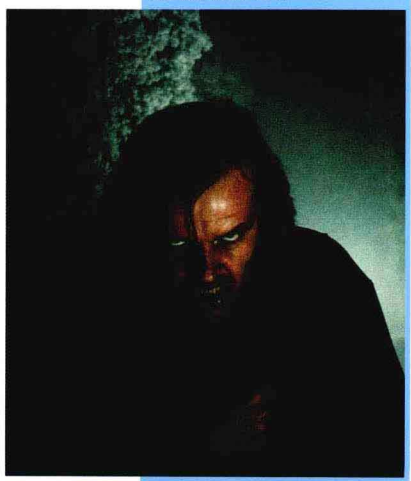
1. 画面
2. 画面和其他图像
3. 语言
4. 音乐
5. 观众

麦兹罗列的这些给了我们一个明确的信息，那就是观众往往把画面放在第一位的。危险的导演往往也是这样认为，而其实其他4种形式的语言也是有关键作用的。电影的复杂性就在于这些语言往往具有交叉的。电影的意义也体现在这些语言的交叉中实现的。

电影制作团队的每一个工作人员的工作都会涉及到上述的电影语言。作为导演，把这些语言结合在一起是你的职责，你必须学会用整体画面的思想来思考问题。简单地说，这就好比给你提供一个剧本，像第二幕解说的同样，只是一个框架而已，还需要努力来完成。

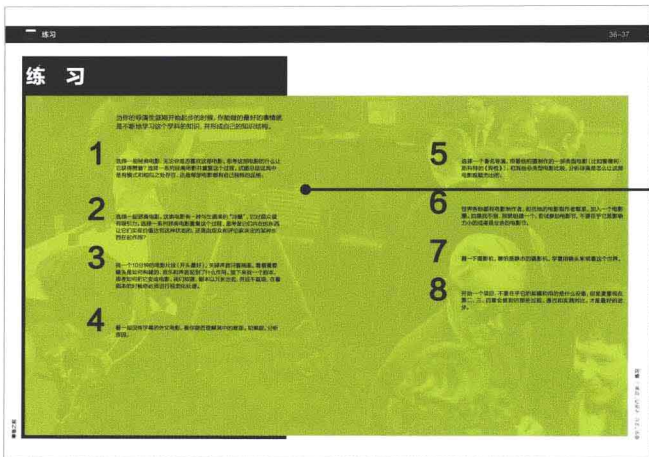
麦兹还谈到了把影片分成最小的元素，以此来分析电影的意义是如何传递给观众的。这也就是为什么麦兹的研究对一个导演来说是如此重要。麦兹的研究是从语言学发展而来的。这对理解关于镜头段落的研究是极有用的。正如麦兹所说，“电影是由连续的镜头组成。但通过对这些镜头的有机链接，它又高于这些镜头。电影是可以有机分解成镜头的。”从“段落”这个词可以看出。麦兹告诉我们电影是从镜头开始产生意义的。因此，麦兹的视角是社会的。

【图注】
 《教父》
 (导演：弗朗西斯科·福特 1980年)

通过《教父》这部影片，弗朗西斯科·福特告诉我们，拍电影是可以创造奇迹的。在发掘流派的同时，也可以做一些独一无二的的事情。《教父》(最开始被改编)开创了鬼屋题材电影的先锋，并且把这种风格引入主流，开创了恐怖片的新纪元。也许这就是为什么《教父》被认为是艺术导演的原因之一吧。

电影是很难理解的，因为它很容易理解。
 ——电影评论家、理论家 克里斯蒂安·麦兹

一系列的实践练习将帮助你充分认识你的想法并形成剧本。

每章结尾部分为获奖编剧/导演马克·赫曼的真实访谈，详细地介绍了电影制作过程中的每一个阶段。

个案研究提供了一些世界上最成功的工作方法，介绍他们是如何从新入门的电影制作者成长为职业电影制作者的。

在电影制作的过程中，尽管离不开其他工作人员，但是导演是唯一的，也是最重要的一个人。电影就是导演思想的体现。即使剧本由他人所写，它也融入了导演的生命，导演把剧本变得鲜活生动。

导演有权决定荧幕上演什么，但拍电影是一个长期而又复杂的过程，这可能会耗费数年，虽然大多数时候往往是从简单尝试开始的。导演可以是技师，是商人，是观众，是演员，但更多的是艺术家。导演工作可能是最令人失望的工作，也可能是光环最多的工作。作为首次执导电影的人，对电影最丰富的体验就是作为观众的感受。这些经验十分宝贵，因为它会让你站在观众的角度思考问题，真正明白观众想要什么，这样你才能拍摄制作出一部受欢迎的影片。作为观众，你可以尽情漫步在电影的幻想中，你可以毫无怀疑地相信一切。而作为导演，你必须熟悉涉及到制作以及最终伴随光电出现在大荧幕上的方方面面。

如何开始阅读本书？

用你的方法一章一章地阅读本书，你将会获得曾经遗失的东西，或者在今后的实践过程中避免出现过失。电影中出现的问题通常是导演忽略首要原则或者必要的一些过程造成的。

在一些细节方面，很大程度和积极性有关，最坏的情况就是对身边的工作人员缺乏深层次的信任。

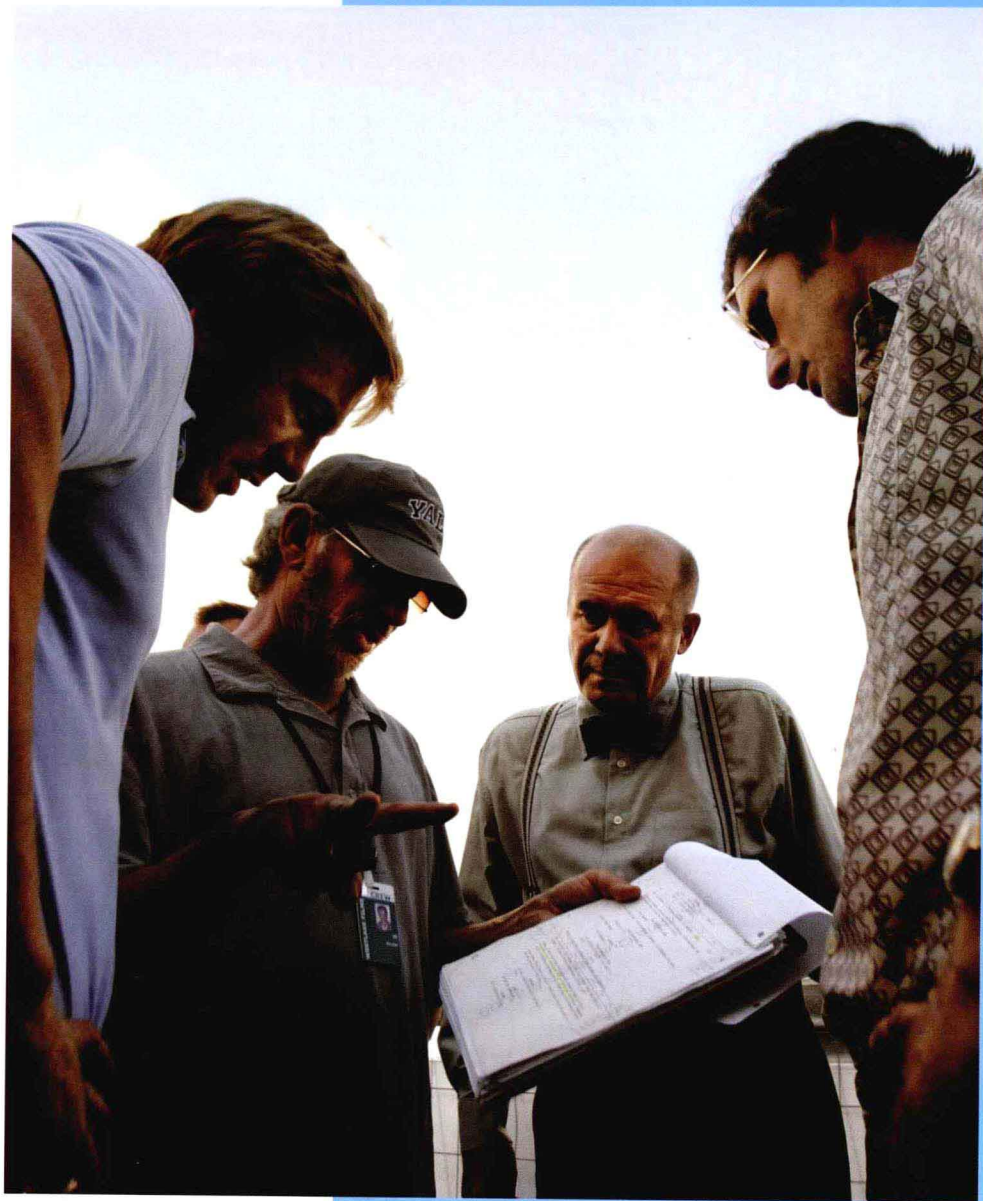
编剧可以犯错误，其代价不过是产生一大堆废纸以及浪费自己的时间。而导演与他们不同，因为对导演来说，一旦犯错机会将不复存在。

不要再拖延了。好，现在开始阅读吧。

制作电影需要的就是女孩和枪。

——导演 让-吕克·戈达尔

《慕尼黑》
(导演: 史蒂文·斯皮尔伯格 2005年)

导演史蒂文·斯皮尔伯格正在指导影片《慕尼黑》。为了使交流更清楚,更有效,导演在现场和演员进行面对面的交流。

为什么要从短片开始？

人人都想参与大片的制作，因为它更广阔，更富有魅力，这也是它最吸引我们的地方。尽管如此，许多大导演都曾从短片中获得经验。短片是一张名片，它比大片成本更低，并且少了很多复杂的纠纷。在电影制作的教学过程中，短片是最值得涉猎的，在启发我们的同时，它也是锻炼我们的最好方法。

对于那些想要在电影制作上有所建树的人来说，短片有许多长片不及的优点。它可以用较少的时间准备，可以有更强的实验性，而且是更简单易操作的。与短片规模相当的小型剧组成员可以让你有更多的亲身经历，可以更近距离地和那些支持你实现荧幕梦的每一个工作部门接触。

最后，数字短片还有一个优点，那就是低成本发行。蓬勃发展的电影节以及互联网时代的到来，为你的作品提供了一个向全世界观众展示的机会。

作为学生的电影制作者

新导演最容易犯的一个大错误就是他们认为学习毫无意义，而且他们认为自己作为艺术家，能够凭自己的才能独立完成作品。而最好的导演恰恰是那些把电影作为艺术类型来研究的人，要么是正式研究，要么是非正式研究。传媒时代的到来，以及观众数量和资金预算的减少，对电影制作的过程并没有多大影响，但是数字短片却带来了革命性的变化，它将电影制作的过程带到了电影起源的那个时代。证据就是能从荧幕上获得的东西已经发生了变化，组成好故事的东西以及如何捕捉从剧本到影院的变化已经不复存在。

当你阅读本书时，练习和思考你的艺术风格。尽可能多地观看影片，阅读影评并且评价他们的意见，用不同的方法进行有目的的试验性拍摄，锻炼写脚本的能力，阅读不同的关于导演的理论文章。

在你开始这些之前，记住一点，导演工作是一项很艰巨的工作。这项工作可能是令人沮丧的、使人筋疲力尽的或者挫败人的。本书就是帮助你把这项工作变得让你着迷，能够实现你的抱负并且能够让你兴奋。

现在，就让我们开始吧！

每一章的主要内容

筹备之前

在介绍导演应该做什么之前，第一章从导演的本质开始介绍。在导演的本质中，有一个比较难以平衡的问题，那就是导演到底是一门艺术还是一种商业。答案是要完全兼顾两者是不可能的，本书就此问题将为读者提供一些指导思想以及基本原则。

前期筹备

一部影片的质量是在前期筹备阶段建立起来的，这是整个制作过程中最长的部分。在阅读第二章后你将会找到方向，这是因为如果你不开始这个过程，这一切将永远不会发生。这一章涉及到了演员、工作人员、资金、艺术和观众。

拍摄

所有的一切都会发生在这里，如果第二章是政治电影的话，第三章就是动作电影。这是最吸引人拍电影的一个过程，但这也是需要快速高效的一个过程。这是一个真正花费钱的过程，而且留给你犯错的空间很小。

后期制作

这一章包括影片完成时应该做什么，在这里你的想法会成型并且看起来慢慢像一部电影。在第四章中，画面和画面的连接，画面和声音的连接，画面和声音与音乐的连接都有涉及。当然，最后还涉及到影片的有偿发行和放映。

书中各章节还穿插着一些个案研究以及对马克·赫曼（《穿条纹睡衣的男孩》、《小嗓门》和《奏出新希望》的导演）的采访。

成功没有模式，但是失败有模式，并且对每个人都适用。

——导演 尼古拉斯·雷

导演实战

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com