

BASICS

FILM-MAKING

03

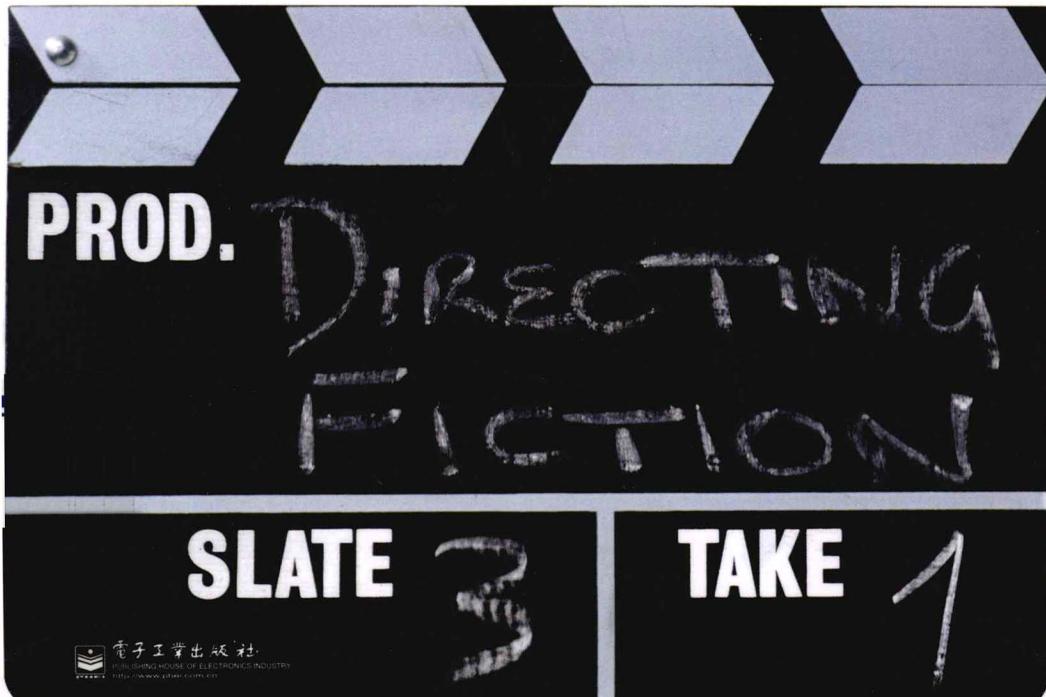
[英]罗伯特·艾德加·亨特 著
陈敏 译
肖永亮 审定
飞思数字创意出版中心 监制

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：

阿姆斯特亚特兰大学
加拿大克亚诺学院

电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

03

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：深圳市精彩印联合印务有限公司

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zlt@phe.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phe.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

前期筹备

39

导演：是艺术还是商业？	14	前期筹备团队	40
制作团队	18	案头工作	42
理论和应用	22	个案研究：彼得·亨特	48
导演：眼光	30	构图	50
避免“艾伦·史密西”现象	34	分镜头脚本	56
练习	36	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

后期制作

123

拍摄团队	76	后期制作团队	124
个案研究：罗伯特·罗德里格斯	78	剪辑系统	128
作为艺术家的导演	80	剪辑的基本语法	130
声音和图像制作	84	个案研究：谢尔盖·爱森斯坦	134
镜头的拍摄	88	声音和音乐	136
个案研究：马丁·斯科西斯	92	最后的润色	140
拍摄设备	96	发行和上映	148
拍摄效果	100	个案研究：迈尔斯·沃茨	152
在片场工作	102	许可证和版权	154
第一助理导演	106	对马克·赫曼的访谈	158
和演员交流	108	练习	160
业余演员	112	结语	162
检查素材	114	导演和电影资源	164
对马克·赫曼的访谈	118	图片出处说明	174
练习	120	致谢	175
		融入伦理观	177

BASICS
FILM-MAK

[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

03

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

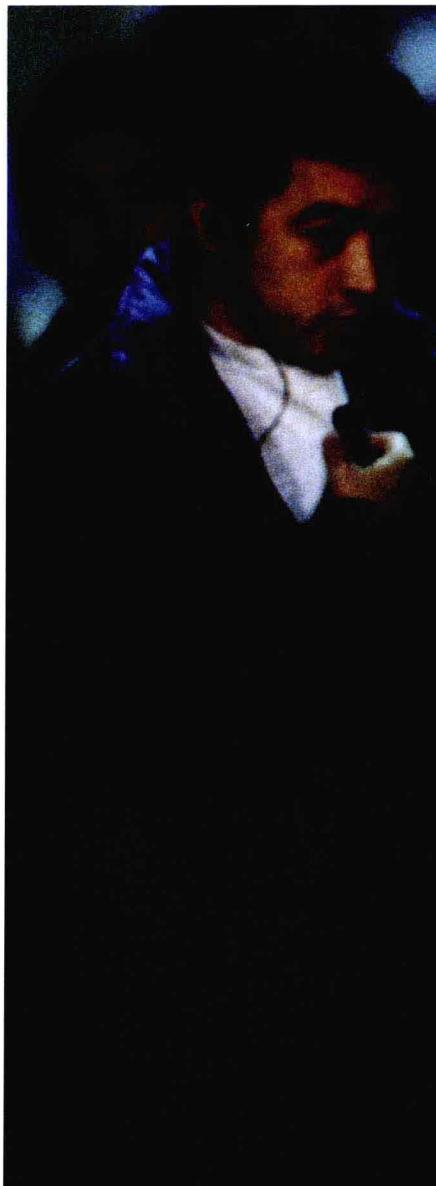
印 次: 2012年9月第1次印刷

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zlt@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

前期筹备

39

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·史密西”现象

34

练习

36

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	后期制作	123
拍摄团队	76	后期制作团队	124
个案研究：罗伯特·罗德里格斯	78	剪辑系统	128
作为艺术家的导演	80	剪辑的基本语法	130
声音和图像制作	84	个案研究：谢尔盖·爱森斯坦	134
镜头的拍摄	88	声音和音乐	136
个案研究：马丁·斯科西斯	92	最后的润色	140
拍摄设备	96	发行和上映	148
拍摄效果	100	个案研究：迈尔斯·沃茨	152
在片场工作	102	许可证和版权	154
第一助理导演	106	对马克·赫曼的访谈	158
和演员交流	108	练习	160
业余演员	112	结语	162
检查素材	114	导演和电影资源	164
对马克·赫曼的访谈	118	图片出处说明	174
练习	120	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·麦兹和电影语言

世界知名电影评论家 **克里斯蒂安·麦兹** 点出的贡献就是著有《电影语言：电影片断学导论》一书。在本书中，麦兹提供了分析电影工坊派（见“电影工坊”）对分析电影结构所取得十分成功的意义。

世界知名电影评论家 **克里斯蒂安·麦兹** 点出的贡献就是著有《电影语言：电影片断学导论》一书。在本书中，麦兹提供了分析电影工坊派（见“电影工坊”）对分析电影结构所取得十分成功的意义。

1. 画面
2. 照片和其他图像
3. 语音
4. 音乐
5. 首效

麦兹罗列的这些是“打开一个电影的故事”的要素，那就是观众往往是在画面里看到的。他的电影片断学对于麦兹来说，那就是视觉和形式的语言也是有关键作用的，电影的复合性就在于这些元素往往还是有意义的。电影的意义也是在这些语言的交叉中生成的。

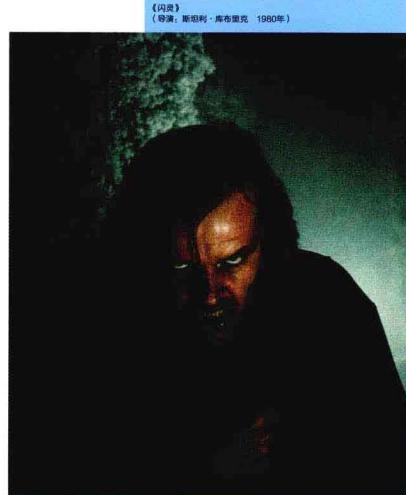
电影制作团队的每一个工作人的工作都会涉及前文所述的电影语言。作为导演，把这些语言结合在一起是很重要的。你必须学会用整体画面的构想来思考问题。简单地说，这就正好需要给每一个演员、像第二演员、像摄影机操作员、像剪辑师、像灯光师等去工作。

麦兹点出了电影片断学的元素，以分析电影的意义如何传递给公众的，这是他为什么麦兹的研究对新导演来说是如此重要。麦兹的研究是从四个方面发展而来的。这对理解于读者而言的研究是很有用的。正如麦兹所说：“电影是由连续的镜头组成的，但通过对这些镜头的有序连接，它又是高于这些镜头的。电影是可以有秩序感或混乱的。”从“视觉”这个词可以看出，麦兹告诉我们电影是希望通过产生意义的。因此，视觉的负责是社会性的。

电影是很难解释的，因为它很容易理解。

——电影评论家、理论家 克里斯蒂安·麦兹

《闪灵》
(导演：斯坦利·库布里克 1980年)

通过《闪灵》，这部影片，斯坦利·库布里克告诉我们，拍电影是可以通过视觉的，在发展视觉语言时，也可以做一些独一无二的事情。《闪灵》是一部经典电影，它利用了鬼屋题材电影的先河，并且把这个风格深入下去，开创了恐怖片的新纪元。也许这就是为什么《闪灵》被认为是最艺术的电影之一吧。

练习

36-37

练习

当年的精英学员开始起步的时候，你和他们的差距，是不能被学习设计学知识弥补，只能通过自己的努力实现。

1

先做一个调查：你对什么类型的电影感兴趣，你喜欢的电影为什么让你觉得好？然后，再找一些你喜欢的电影，试着分析一下，这部电影为什么能吸引你？

2

选择一个你喜欢的电影，这部电影有什么样的“味道”？请写出你的感受。然后，再找一些你喜欢的电影，试着分析一下，这部电影为什么能吸引你？

3

选择一个你喜欢的电影，写下来。然后，将这部电影推荐给你的朋友，让他们也来评价一下这部电影，是什么原因让你的朋友对这部电影有如此高的评价呢？

4

第一个练习是关于设计（不是设计），第二个练习是关于电影，第三个练习是关于电影，第四个练习是关于电影。所以，你可能会觉得这个部分有点重复，但请坚持完成，因为这是非常重要的。

5

选择一个你喜欢的电影，将这部电影的每一帧都拍下来（建议用手机拍照，这样方便）。然后，将这些照片整理出来，制作成一个影集。你可以将影集放在自己的房间里，或者送给你的朋友。

6

选择一个你喜欢的电影，将这部电影的每一帧都拍下来（建议用手机拍照，这样方便）。然后，将这些照片整理出来，制作成一个影集。你可以将影集放在自己的房间里，或者送给你的朋友。

7

选择一个你喜欢的电影，将这部电影的每一帧都拍下来（建议用手机拍照，这样方便）。

8

选择一个你喜欢的电影，将这部电影的每一帧都拍下来（建议用手机拍照，这样方便）。然后，将这些照片整理出来，制作成一个影集。你可以将影集放在自己的房间里，或者送给你的朋友。

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。

— 对马克·赫顿的访谈

669 - 671

访谈

马克·赫顿是导演、又或是导演，他的电影短片、又的长篇电影。他的作品在全世界范围里受到了广泛的称赞，包括《我爱我的父亲》（1990年）、《我爱我的母亲》（1991年）、《千手观音》（1992年）等。他的作品《真实》（1995年）和《资本论》（1998年）则获得了评论家们的广泛赞誉。这两部电影也让他获得了奥斯卡最佳纪录片奖提名。《我爱我的母亲》（1990年）、《我爱我的父亲》（1991年）、《千手观音》（1992年）和《真实》（1995年）都是《真实》这一类型的代表作，《资本论》则是他最为雄伟的杰作。这部电影的成就在第二次世界大战中两个孩子之间的关系上。

作为一个电影制作人，他是从哪开始走上这条路的？

马克·赫顿：开始制作第一部作品——一部短片，名叫《我的朋友》，当时我18岁。那是一个关于家庭暴力的故事，讲述的是一个父亲对他的儿子施暴，而他的儿子则向他的母亲寻求帮助。之后，我便开始制作一些其他的短片，比如《我爱我的母亲》（1990年）。

之后，我开始制作一些更长的电影，比如《千手观音》（1992年），以及《我爱我的父亲》（1991年）。之后，我便开始制作一些更长的电影，比如《我爱我的母亲》（1990年）。

最近两种经历以及它们对你的创作的影响是什么？

马克·赫顿：我开始制作我的第一部长片时，我是一个经验丰富的导演，那时我制作的电影已经得到了广泛的称赞。然而，我制作的第一部长片却是一个失败的作品，它没有得到观众的认可。我制作的第二部长片《千手观音》（1992年）则是一个巨大的成功，它赢得了奥斯卡最佳纪录片奖提名。之后，我便开始制作一些其他的电影，比如《我爱我的母亲》（1990年）。

你早期最想从事的工作是什么？

马克·赫顿：我开始制作我的第一部长片时，我是一个经验丰富的导演，那时我制作的电影已经得到了广泛的称赞。然而，我制作的第一部长片却是一个失败的作品，它没有得到观众的认可。我制作的第二部长片《千手观音》（1992年）则是一个巨大的成功，它赢得了奥斯卡最佳纪录片奖提名。之后，我便开始制作一些其他的电影，比如《我爱我的母亲》（1990年）。

你是如何开始和大牌合作的？

马克·赫顿：我开始制作我的第一部长片时，我是一个经验丰富的导演，那时我制作的电影已经得到了广泛的称赞。然而，我制作的第一部长片却是一个失败的作品，它没有得到观众的认可。我制作的第二部长片《千手观音》（1992年）则是一个巨大的成功，它赢得了奥斯卡最佳纪录片奖提名。之后，我便开始制作一些其他的电影，比如《我爱我的母亲》（1990年）。

3

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。

章节导示帮助你更容易地阅读本书。

The image consists of three panels. The left panel shows a construction worker in a hard hat and safety vest working on a steel girder of a bridge under construction. The middle panel is a close-up shot of a person's hands holding a small, detailed model of a suspension bridge, possibly made of plastic or metal. The right panel is a screenshot from a video game, showing a perspective view of a bridge's foundation and surrounding terrain.

个案研究提供了一些世界上最成功的实践者的工作方法，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。

本书介绍

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。

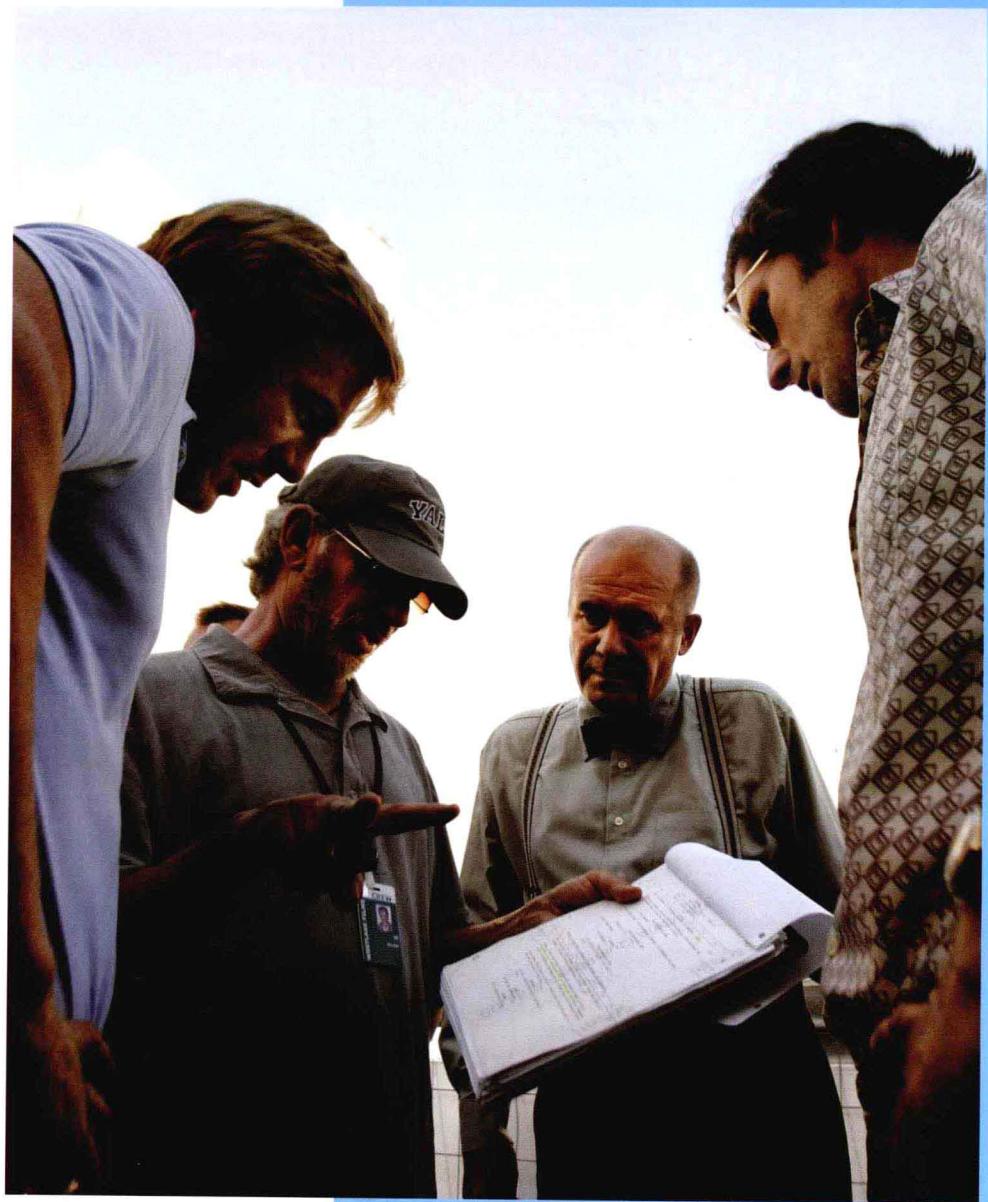
编剧可以犯错误，其代价不过是产生一大堆废纸以及浪费自己的时间。而导演与他们不同，因为对导演来说，一旦犯错机会将不复存在。

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

