

叩開電影門

〔電影導演敘事藝術〕

趙武著

影視廚房，炒出一部看的電影，
電影的動人配方=
影像魅力+故事魔力+音樂感染力

影像加故事加音樂，在導演的敘事鋪排與剪輯串接下，形成一部觸動人心的電影。

要怎樣才能創作好看的、動人的電影，導演說故事的能力與藝術性，是成就電影作品的原動力。

本書從「電影導演作為一種職業」開章，繼而從光影、景、角度、聽覺、剪輯、蒙太奇及場面調度與長鏡頭等電影創作各個環節，論析電影導演的敘事藝術，讓有志跨進影視工作的後進者，能得一把叩開電影之門的金鑰，在創作之途得到啟發。

ISBN 978-986-6378-77-5

YS1610 定價/480元

商訊文化
事業股份有限公司

國家圖書館出版品預行編目資料

叩開電影門：電影導演敘事藝術／趙武著．— 初版．

— 臺北市：商訊文化，2012.04

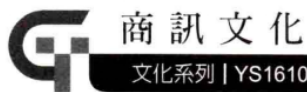
面；公分．

ISBN 978-986-6378-77-5（平裝）

1.電影導演 2.電影製作 3.電影理論

987.31

101004493

叩開電影門—電影導演敘事藝術

作者／趙武

出版總監／張慧玲

編製統籌／莊佳瑀

編輯／莊佳瑀

校對／王翠華、唐正陽、莊佳瑀

封面設計／劉素臻

美術編輯／黃順德

出版者／商訊文化事業股份有限公司

董事長／李玉生

總經理／魯惠國

行銷主任／黃心儀

客服專員／洪美麗

地址／台北市艋舺大道303號5樓

發行專線／02-2308-7111#5722、5732

傳真／02-2308-4608

總經銷／時報文化出版企業股份有限公司

地址／台北縣中和市連城路134巷16號

電話／02-2306-6842

讀者服務專線／0800-231-705

時報閱讀網／<http://www.readingtimes.com.tw>

印刷廠／宗祐印刷有限公司

出版日期／2012年4月30日 初版一刷

I S B N／978-986-6378-77-5

訂價／480元

版權所有·翻印必究

（本書如有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回商訊公司更換）

叩開電影門，

〔電影導演敘事藝術〕

趙武著

推薦序

方方（中國廣播電視協會紀錄片委員會常務理事）

導演，是現實世界的造夢人

幾乎所有的年輕人都做過電影夢。哪怕在風吹雨淋的露天廣場上、在人頭攢動的錄影房裡，好電影總能讓人沉浸其中，暫時忘卻現實；即使在各類媒體並存，網路、電視無處不在的當下，進影院看電影仍然是很多人嚮往的享受。

年輕人往往不甘心只活在別人的夢境裡，渴望自己把握更多主控權，於是做起了導演夢。但是電影導演似乎門檻很高，單單讀書，中外電影導演的書就足以壘滿幾堵牆，一路讀來頭髮白了，可能還摸不到門。

《叩開電影門》很有針對性，能解決急需，這是作者的智慧，知道讀者的需要。更重要的，這裡集聚著我們上海戲劇學院多年的教學經驗，書背後站著幾代專業電影人。

從 50 年代開始的影視教學，師資班底裡曾經有 30 年代留蘇、留英、留法、留美的老一代；也有謝飛、周傳基、黃式憲、倪震、鄭洞天、林洪桐等等電影專家；還有余秋雨、張仲年，以及巴黎索邦大學、科隆電影學院、加州大學洛杉磯分校、瑞典、瑞士和各大電影節主席等年富力強的資深教授和專家。六十多年，各路流派，彙聚成我們影視教學整體性積澱。

趙武老師是有心人，他的書明晰而廣博地理清有志者通往專業導演所必須的一步步階梯，廓清並界定導演作為一種職業，在當今時代必備的學養和素質。娓娓道來，句句落實。

本書附錄裡，記載著他作為導演教研室主任，悉心教學的過程。那一年，作為上戲電視系與戲文系文藝編導專業合併後首次招收廣播電視編導班的主講教授兼班主任，面對二十來個青澀懵懂的高中生，從最基本的編導元

素訓練、表演練習開始，到釐清編劇「編」故事與導演「講」故事的異同，再經過將存活於大腦裡的故事迅速演變成能立體呈現在四維時空裡的、用人體和鏡頭講述故事的能力，在在皆顯示出其用心治學、精心授藝的師德風範，深得學校師生讚譽。其一再強調之「確立導演在敘事方法裡對於故事材料的『選擇』和『安排』直接作用於觀眾」的視聽覺之觀念，以及故事的即時效果有否產生，直接決定著故事的成敗的觀點，依然很有專業啟示意義。

4年間，以「演員導演」和「鏡頭導演」作為影視導演專業的兩大板塊，分別組成系列課程，每階段教學，都以學生習作直接面向社會彙報作為小結。以至於有一年的全班習作，竟把瑞典舉辦的國際短片大賽的獎項全部占盡，金獎獲得者在北極嬉戲的榮耀，令所有其他專業的同學羨慕。

我們的共同努力，使上戲的編導專業成為上海市特色專業，又成為國家級特色專業。

路易士·布努艾爾說：在一個心靈自由的人手裡，電影是一種重要而危險的武器。它是藉以表現思想、感情和本能世界的高級手段。電影的發明似乎是為了表現深深植根於詩歌的下意識生活。在銀幕上，就像在人的內心一樣，開始進入下意識世界的夜間航行。

瑞典電影大師英格瑪·柏格曼說：電影是魔術家的藝術。在觀眾甘心受騙的情況下，撥弄觀眾的情感，攝影機就是利用人某些弱點，讓他們心曠神怡或神魂顛倒。

2011年威尼斯影展的評委會主席達倫·阿羅諾夫斯基說：「有些電影讓你哭，有些電影讓你笑，有些電影讓你看清現實，有些電影製造夢想，而有一些電影，能讓你重新認識電影。」

本書也是，讓你成為魔術家，讓你學會表現思想、感情和本能世界，更讓你重新認識電影。

是為序。

2012年2月

自序

趙武

實實在在的公益事

「人的一輩子總要做一件實實在在的公益事」，這是在做了近 10 年老師之後才悟到的一個道理。初為人師，不甚了了，左邊學問，右邊生存。也許是機緣，當 2006 年正式接手上海戲劇學院電視編導專業本科班的主講教授後，頓感「天降大任」了，神聖感每日浮泛於胸，歷時 4 年。望著天空中漫舞的學士帽，我知道，我的 06 級編導長成小樹了。而所依據的「栽培」經書，就是這陸陸續續寫成的《叩開電影門》。至此，我個人自我要求的「實實在在的公益事」就算完備了。

在上戲決定開辦「電視編導專業」（前身是戲劇文學系的電視文藝編導）之時，國內開辦電視編導專業的院校已經為數不少，大約有八十多所，民辦高校或獨立學院還不算在內。面對紛繁複雜的專業局面，我受學院委派，專程前往北京主要相關院校進行過專業調研。根據調研結果，再經過剛剛掛牌成立的電視藝術學院教授團隊的研討，形成了我們上海戲劇學院電視編導專業的專業教學大綱。其中最主要的教學理念，就是堅持戲劇學院擅長「講故事」的傳統優勢，兼具戲劇表演的基礎能力。在此前提下，努力提升學生畫面、語言造型功力。這樣，才形成我日後在書中確立的「演員導演」和「鏡頭導演」兩大板塊的教育模式。這兩大板塊的進程是先後疊加、層層遞進的。大一全年和大二上半年是「演員導演」的訓練，同時，大二上半年也同步進入「鏡頭導演」的學習，直到大三下半年。這兩大學習板塊構成該專業的脊梁和主線。每半年都需有導演作業，無論是舞台作業還是電影作業，每半年都有跟「觀眾」見面的機會（或稱壓力）。《叩開電影門》的全書內容即貫穿第二板塊，作為「鏡頭導演」的主要學習依據。所以，這本書

是我和全體 06 級編導同學共同完成的一項公益事業。

關於電影導演的學習，方法和路徑有很多，有的無師自通，有的師自不懂。怎麼辦呢？竊以為，在讀書層面，至少要讀一本扎實的「戲劇導演」方面的書，再結合諸如本書之類的影視導演基礎入門書。在實踐層面，建議讀者多寫多做小品，多觀察多拍社會百態，多讀多記文學作品，最後多練多寫電影劇本。做到這些，也就水到渠也成。

此書引用了大量中外經典電影的定格畫面作為講述論據，在此特別向這些影片的主創者表示崇高的敬意！感謝他們為電影教育提供了學習的模範。

感謝與我共同度過教學相長歲月的所有同學們，他們是我寫作的原動力。

感謝我的老師張仲年教授，如果不是老師的敦促，估計成書遙遙無期。

感謝方方教授百忙中撥冗作序，言簡意賅，微言大義。

感謝商訊文化李振華先生，沒有他的積極引薦，此書難以付梓。同時也感謝商訊文化的工作團隊，尤其是此書的責任編輯莊佳瑀小姐，由於兩岸文字習慣的差異以及中英文人名和電影片名的查勘校對所產生的工作量陡增，而她為此默默承擔著一切。敬業如斯，敬佩不已。

藉此機會我要感謝一下我的父母，他們一個戲劇一個電影，薰陶了我的影劇情感。

最後要感謝的是我的同窗賢妻江豔秋，她為我營造了一個平和無憂的創作空間。

2012 年 3 月 20 日

目錄

推薦序	導演，是現實世界的造夢人／方方	2
自序	實實在在的公益事／趙武	4
<i>Chapter 1</i>	電影導演作為一種職業	9
第一節	後工業時代的電影導演環境 技術／經濟／文化	13
第二節	電影導演作為「作者」的意義 「作者」的由來／為大眾而「作者」／電影的標準	23
第三節	導演學習 導表演基礎／鏡頭導演	32
<i>Chapter 2</i>	「光影」說故事	39
第一節	認識光影 認識光影／控制光影／基本布光法	41
第二節	色彩也是光 什麼是色彩／色彩感知及感知方式／色彩的混合／ 色彩的相對性／色彩和感受／色彩能量／電影化的色彩	62
<i>Chapter 3</i>	「景」的表述	89
第一節	景別的由來 景別從何而來／景別的敘事性	91
第二節	景深 景深概念／景深敘事／景深的由來	103
<i>Chapter 4</i>	角度即態度	117
第一節	角度即態度 角度的定義／角度的分類	119
第二節	運動是靈魂 「運動」和「動作」釋義／時空多維運動	136

CONTENTS

<i>Chapter 5</i>	聽覺敘事	169
第一節	人的聲音	173
	對話／旁白與獨白	
第二節	自然聲音	181
	聲音的物理特性／聲音的敘事功能	
第三節	音樂	192
	影視音樂的特性／影視音樂的形態／影視音樂的敘事功能	
<i>Chapter 6</i>	剪與輯	205
第一節	初識「剪輯」	207
	初創期的「戲法」剪輯／發展期的「平行交叉」剪輯／ 探索期的蘇聯「蒙太奇學派」／創新期的「叛逆」剪輯／ 數位化時代的「虛擬」剪輯	
第二節	剪輯基本技巧	221
	視覺剪輯／聽覺剪輯／表演行動的剪輯	
第三節	剪輯策略	237
	剪輯是電影的本體特徵／剪輯敘事型態／ 實踐家告訴我們／附錄：剪輯大家談	
<i>Chapter 7</i>	辨析蒙太奇	259
第一節	概念辨析	261
第二節	「蒙太奇學派」	266
	普多夫金的抒情蒙太奇／ 吉加·維爾托夫的思想蒙太奇／愛森斯坦的理性蒙太奇	
<i>Chapter 8</i>	電影的詩化語言	283
第一節	場面調度	285
	戲劇的場面調度／ 戲劇和影視在場面調度上的重合點與臨界／ 影視導演的「鏡頭調度」和演員調度	
第二節	長鏡頭	295
	長鏡頭的界定／長鏡頭型態	
	附錄：我們的影展	339

Chapter 1

電影導演作為一種職業

了解導演在當前所處的時代與社會背景

正確認識影視劇的特性

了解學習導演藝術的基本方法

本章以動態的、歷史的觀點，審視導演作為一種職業所應有的本體特質。其中，會討論當代導演所處的、不同於以往導演的時代環境，辨析導演作為藝術創作者應有的職能和基本路徑。

有這樣一個故事：一個從業 25 年某著名《時報》新聞攝影師，從伊拉克前線發回了一張使同事們讚歎的照片。當《時報》以頭版，乃至下屬報紙還擴大版面刊登這張成功作品之時，一個下屬報紙的雇員帶著敬仰在電腦上將照片放大到 6 倍時，在場的人都驚呼起來：「這是一張合成照片！」——背景中有些人是重複的，士兵用槍指向平民的影像和一個抱孩子的男人的影像，被合成在一張照片裡。

這是數位合成影像！仍在前線的攝影師承認，他合成了照片，目的是為了改進構圖。《時報》立即刊登更正，並開除攝影師。

攝影師發回郵件：「這是焦慮不安、漫長的一天。我知道，我沒有任何開脫的理由，我為自己破壞了《時報》的名譽而深感不安，這是一份在新聞報導上有著高標準的報紙。同時我也向整個報系，尤其是那些盡職盡責的攝影師、圖片編輯以及我的朋友們，致以深深的歉意……，我至今不能給自己這次的行為一個解釋，也許是連續幾個晝夜的工作讓我昏了頭。」

一份久富盛名的報紙；一位兢兢業業的攝影記者，一張數位合成的虛假照片；然而，它讓新聞從業者驚出一身冷汗。

《時報》的圖片編輯卡夫德說：「他的行為我完全不能接受，他損害了讀者對我們的信任。如果我們的讀者不再信任我們，那我們將一無所有。」

「這段經歷讓人想起來胃疼。」另一位圖片編輯薩姆邁克蓋爾說。那天是他從手上 500 張的照片中，選上了這一張。

當然，當時也有另一種微弱的聲音：他僅僅改變了構圖，並沒有改變照片的實質內容。這則故事放在新聞記者的職業道德評判桌上，

其價值取向是顯而易見的——影像的數位化合成直接導致他被解職。不過，如果越出這個場域，把它引申至影視導演領域，我們可以引出幾個重要的話題：媒體資本權力與個體行為、數位技術與媒體產業、職業責任與商業動機……。

媒體資本權力——《時報》之所以當即解雇攝影師，是因為它敗壞了媒體的榮譽和信譽。以上事例說明，儘管你是為了構圖更好、圖片更有戲劇性，但是從長遠來看，你很有可能導致讀者的不信任，最終損失市場份額，所以解雇你。此時，媒體資本擁有絕對權力，它是透過「報償權力」轉化而來。所謂「報償權力」，是透過正面的讚賞，給予個體以某些利益而達到服從。

個體行為——攝影師雖然富有二十多年的攝影經驗，更有敬業精神，但個體對媒體資本及其權力的本質缺乏認知，以致在專業追求和媒體資本的長遠與當下的利益面前喪失判斷，是個體行為的失控。

數位技術與媒體產業——攝影師因為掌握並使用了先進的數位合成技術，造成新聞圖片的失真，傷害了媒體，這也必然傷及媒體產業鏈。數位技術的發展相對於影視等大眾媒體來說，是革命性的進步，幾乎完全顛覆了傳統影視製作觀念和傳播方式，我們應該為之讚美才對。但面對傳統或經典媒體觀念，總有讓人沉思的地方。這令人想起安德烈·巴贊（André Bazin），想起他那已受質疑的景深理論。

職業責任與商業動機——這是一對狹路相逢、難以迴避的衝突角色。傳媒產業在其對商業利益的追求過程中，一旦與經濟權力相結合而失去有效制約，就極有可能使其職業責任和所承擔的公共服務者的角色受到挑戰。「媒介產業化，從宏觀活動的空間角度來看，是市場化，媒介作為社會的一員，參與社會分工與交換；從微觀活動多角度來看，是『企業化』，以利益最大化作為追求目標與行為方針。」^①

攝影師的故事也可看作是影視導演職業的原型故事，充滿挑戰與

成功。「電影是兩條腿在走路，一條是工業產品主流電影，另一條是導演個性化電影，俗稱文藝片。任何影片都有兩條腿的影子。」張藝謀這樣對院線經理說：這次順應觀眾要求，拍的是「主流商業電影」，不是導演風格電影，後者主要是市場考量，中國需要這種電影。②

一部電影的成形是一個導演的成長過程，而一個導演成長的過程是不斷社會化的過程。當一個又一個導演被一次又一次地拋向市場和社會，面對「投資人與利潤」、「票房與觀眾」、「成本與血本」、「國產與好萊塢」、「藝術與商業」、「夢想與現實」等相對概念之時，歷經的艱難險阻告訴他們，媒介的力量、大眾的力量是如何之大，你不為媒介製造出大眾喜歡的產品，你將自行消失於人群中。

於是，曾經的計畫經濟將導演人終身定位在「導演」一職上，而今天的市場經濟刷新了導演的實現次數，「崗上」導演和「崗下」導演儼然判定著導演的「存在」與「虛無」、「出現」與「消失」的職業界限。香港一位著名導演在上海戲劇學院的講座上說道：作導演要努力攢點好作品，萬一你後面一部「砸了」，票房慘敗，由於你前面有幾部好的片子墊底，你還可以消費投資人一次、二次，甚至「透支」一次。

所以，在第一章裡，首先需要廓清和界定的，是導演作為一種職業，在當今時代處於怎樣一個人文環境及其具有的性質。

第一節

後工業時代的電影導演環境

科技是第一生產力，在影視領域也不例外。影視是伴隨著技術的進步而不斷發展的。經濟在這裡是專指市場規律，影視生產類似工業生產，需要擴大再生產，所以產值是保障。從國際大環境看，影視文化是率先進入後工業時代的文化商品，因應時代的需求，導演人也得認清人文環境對影視產品的需求，從而實現其商品價值。

一、技術

電影的發展是以與其相關聯的科學技術的發展為先導的。19世紀末，隨著電學、光學、化學、機械學等諸學科技術的發展，人類可以將活動的物像用攝影機拍攝在膠片上，又能透過放映機將這些記錄在膠片上的活動物像投射到銀幕上。從此，這種被稱為電影的「第七藝術」誕生了。

在一個世紀的發展歲月中，電影由無聲而至有聲又至立體音響，由黑白而至彩色，由單一銀幕而至多種銀幕。到20世紀70年代末，《星際大戰》（*Star Wars*）製作完成，宣告電影開始進入一個全新的數位時代。《威探闖通關》（*Who Framed Roger Rabbit*）首次利用數位影像合成技術將真人形象與動畫人物合成在同一畫面中，從而開創了數位電影的合成技術。電影工業中最具權威與影響力的史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）的《侏羅紀公園》（*Jurassic Park*），利用電腦工作站創造了活生生的史前大獸恐龍，再一次證明了電影頑強的生命力和恆久持續的夢幻魅力。數位技術製造了虛擬，更創造了真實。

數位技術的出現，顛覆了傳統電影製作的觀念，豐富了電影的視聽時空，使電影發展成為有著廣闊覆蓋面並與人類生活發生密切聯繫的嶄新藝術。它既是電影技術革命發展的趨勢，也是全世界後工業革命時代下科學與藝術相結合的觀念思維變化的結果。我們可以肯定，電影的 21 世紀是數位技術的世紀，在後工業時代，隨著全球消費的興盛，電影也將仰仗強大的數位技術支撐，把嶄新的視聽想像作為參與消費文化競爭的主要法寶，以應對一個充斥著衛星電視、網路遊戲、手機視頻、家庭影院等等快速多元的訊息社會。

進入高科技時代後，儘管傳統媒體附著強大的媒介特權，但在面對新媒體數位技術時代的狂潮和高效高利之時，也不得不考慮如何引進運用它們，進而深入到藝術思維、藝術形式之中。相對影視導演們來說，現代設備提供了一種機會，使得製作只受限於製片人或導演的創作技巧和思考能力，這同時也是對已經是影視導演們的能力和觀念的挑戰：你掌握了新媒體技術了嗎？而對於影視導演的未來者，掌握新媒體技術的重要性更是無庸置疑。

從好萊塢的大片到業界的廣告，乃至影視劇的片頭、自拍 MV，從這些影像中，我們看到了新媒體技術的領先掌握，這意味著對媒體權力和市場的雙重控制。就此，可以引伸出一句話：誰掌握了新媒體，誰就得到權力，並且，誰就掌握了市場。

二、經濟

電影製作從一開始就是商業行為，因為電影的發明與其他形式的現代電器或電子通訊系統的技術發明比起來，更帶有一種協作的性質。它是依靠一系列的小發明集合而成的，幾乎每一項都是由申請了各自專利技術的不同發明家所創造的。由於電影最初是以一種視覺娛樂玩具、以出售新奇影像供人觀賞而獲利的，所以，電影作為一種產