

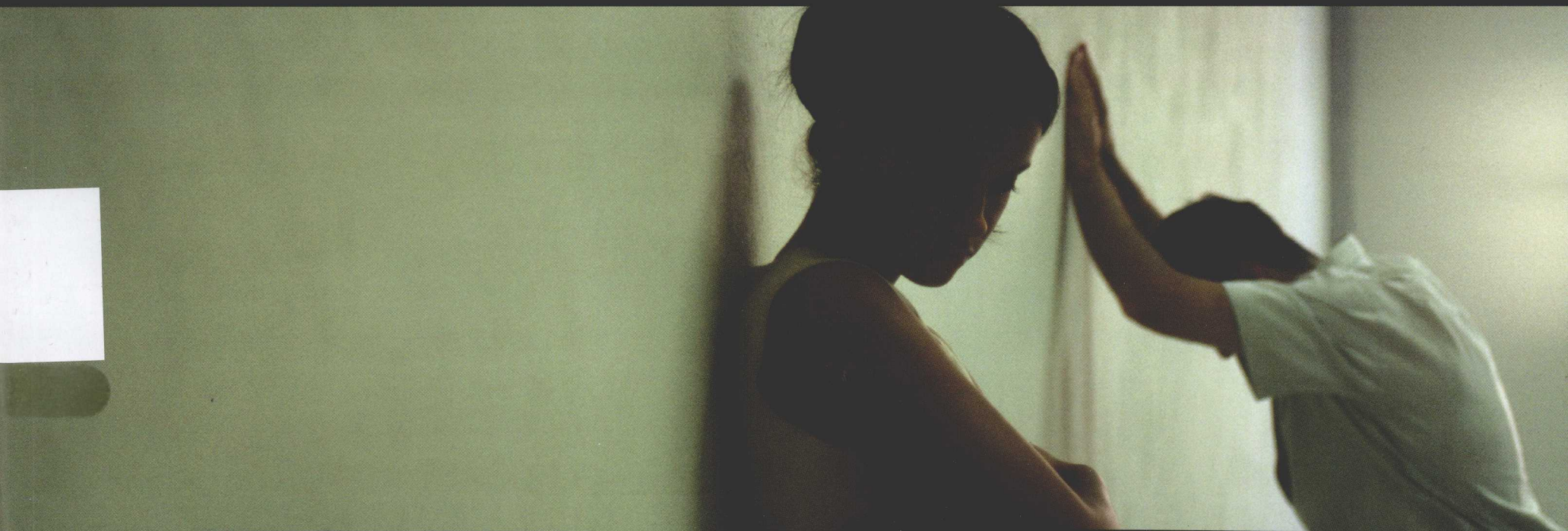

Broadview
www.broadview.com.cn

大师镜头 **第二卷** ——拍出一流对话场景的100个高级技巧

【澳】Christopher Kenworthy 著 魏俊彦 译

MASTER SHOTS Volume 2 100 Ways to Shoot Great Dialogue Scenes

013030267

大师镜头 **第二卷** ——拍出一流对话场景的100个高级技巧

【澳】Christopher Kenworthy 著 魏俊彦 译

MASTER SHOTS Volume 2 100 Ways to Shoot Great Dialogue Scenes

J93
08
V2

北航 C1635859

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

J93
08
V2

内容简介

本书是克里斯托弗·肯沃斯继《大师镜头：低成本拍大片的100个高级技巧》后的又一力作，书中详细讲解了电影中拍摄对话场景的方法。对话，是电影最重要的组成部分之一，怎样抓住观众的听觉和视觉神经，这其中自有奥妙。本书延续了《大师镜头》的风格，以细致的讲解配以电影截图、轨迹图以及电脑合成效果图，清晰、易懂、便于操作。

就让我们跟着作者一起，去摸索电影中对话的艺术吧！

Master Shots Volume 2: 100 Ways to Shoot Great Dialogue Scenes by Christopher Kenworthy

Copyright©2011 by Christopher Kenworthy

This edition arranged with Michael Wiese Productions through BIG APPLE AGENCY, INC., LABUAN, MALAYSIA.

Simplified Chinese edition copyright©2013 PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY.

All rights reserved.

本书简体中文专有翻译出版权由Big Apple Agency代理Michael Wiese Productions授权电子工业出版社，专有出版权受法律保护。

版权贸易合同登记号 图字：01-2013-1496

图书在版编目（CIP）数据

大师镜头. 第2卷, 拍出一流对话场景的100个高级技巧 / (澳) 肯沃斯 (Kenworthy, C.) 著; 魏俊彦译. —北京: 电子工业出版社, 2013.4

书名原文: Master Shots Volume 2: 100 Ways to Shoot Great Dialogue Scenes

ISBN 978-7-121-19801-4

I. ①大… II. ①肯… ②魏… III. ①电影摄影技巧 IV. ①J931

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第046801号

策划编辑：林瑞和

责任编辑：李云静

印刷：中国电影出版社印刷厂

装订：中国电影出版社印刷厂

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：850×1168 1/16

印张：15 字数：312千字

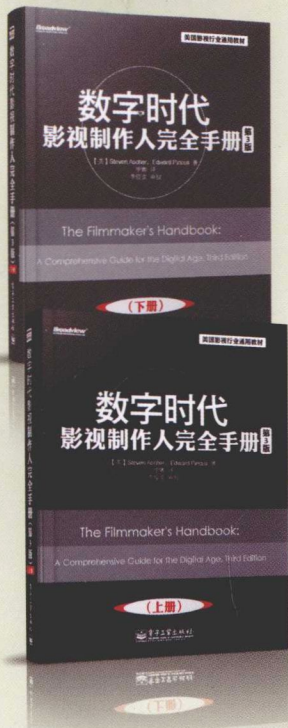
印 次：2013年4月第1次印刷

定 价：68.00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zltts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线：（010）88258888。

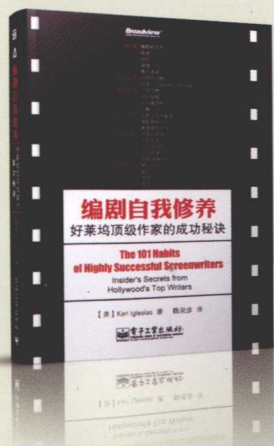
The Filmmaker's Handbook: A Comprehensive Guide for the Digital Age,
Third Edition

《数字时代影视制作人完全手册（第3版）》

ISBN: 978-7-121-19306-4
定价: 188.00元（上、下册）

◎美国影视行业通用教材

本书是一本电影电视制作大全，从早期准备、镜头选取、拍摄、后期编辑，到音效和光效，无所不包，对于未入门或新入门的人来说极有价值，对于电影从业者来说也颇具参考。

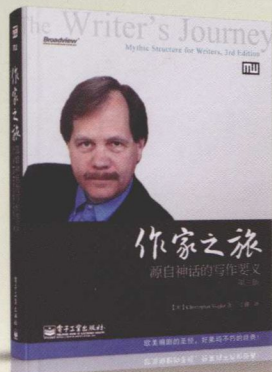
The 101 Habits of Highly Successful Screenwriters: Insider's Secrets from
Hollywood's Top Writers

《编剧自我修养：好莱坞顶级作家的成功秘诀》

ISBN: 978-7-121-15723-3
定价: 49.00元

◎2009年亚马逊网站编剧类畅销图书第一名

作者采访了多位名编剧，整理出“101个写作习惯”，包括了好莱坞各种优秀类型片成功的经验，是编剧们学习的最好资源。

The Writers Journey: Mythic Structure for Writers, 3rd Edition
《作家之旅——源自神话的写作要义（第三版）》

ISBN: 978-7-121-14410-3
定价: 69.80元

◎好莱坞编剧心目中永远的经典，被誉为西方编剧界的圣经

如果你有志于从事或正从事导演和编剧行业，你绝不能错过这本书。作者将送给你一个梦幻般的故事和崭新的思维。

Master Shots VOL 1, 2nd Edition: 100 Advanced Camera Techniques to Get an
Expensive Look on Your Low-Budget Movie

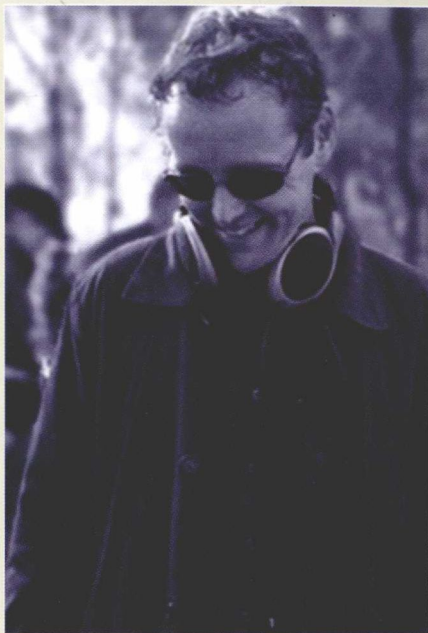
《大师镜头（第一卷）：低成本拍大片的100个高级技巧（第2版）》

ISBN: 978-7-121-18872-5
定价: 59.00元

◎普通人拍电影从此成为可能！

《大师镜头》系列第一卷，本书提供低成本拍大片的100个高级技巧，问世以来深受读者好评。

更多外版名作，敬请大家期待！

作者简介:

克里斯托弗·肯沃斯 (Christopher Kenworthy)，《大师镜头》系列图书的作者，从事导演及制片人的工作十余年。导演过剧情片《雕刻家》，在澳大利亚播出，获得广泛好评。

同时，肯沃斯还为几家电视节目担任编剧，并为BBC的喜剧Sallywagga创作剧本。

此外，肯沃斯还出版有两部小说，以及其他一些非小说类的作品。肯沃斯出生于英格兰北部，现移居澳大利亚已有15年时间。

官方主页：www.christopherkenworthy.com

电子邮箱：chris@christopherkenworthy.com

译者简介:

魏俊彦，南京师范大学英语语言文学博士。译有《大师镜头》系列图书、《编剧自我修养：好莱坞顶级作家的成功秘诀》。曾参加过第六届中国独立影像年度展 (CIFF)，为主要翻译人员之一，合译有《中国独立影像年度展》。

希望译作能让更多人喜欢上电影拍摄，并能更好地享受生活。

读罢这本《大师镜头（第二卷）》，深感本系列图书特点之鲜明。其将影像学中“闪回”和“慢镜头”这些特有处理方法，用于对影像魔术进行解构、破译，将符号学、阐释学、心理学等与实际拍摄结合得丝丝入扣、深入浅出，并秉承了本系列图书生动有趣的特点，值得细读。

——王宁彤，央视主持人，CCTV6（电影频道）《世界电影之旅》栏目的国际制片、导演和主持

一部电影的开场、对话场景，以及动作场景，是最直接体现导演水准的。仅从个人观影角度偏激一点说，一部电影看完开场就可以知道还要不要看下去了。而对话场景则直接体现了导演对“什么是电影”的态度。

——张小北，资深影评人、编剧

《大师镜头（第二卷）》，非常深入地研究了对话场面的拍摄手法。特别是关于摄影机调度和演员调度如何贡献于电影的叙事，本书有深入的解读。本书对电影的摄影、导演和编剧都有极大实用价值，是我给学生们推荐的精读专业参考书。

——林韬，北京电影学院摄影系副教授

从《大师镜头（第一卷）》到《大师镜头（第二卷）》，我看到了个人创作电影的美好前景。电影爱好者，甚至摄影爱好者会从中得到构图、空间、设计感的深刻启发，从而丰富自己的创作思想库。

——贾铁英，著名摄影师，著有《非常摄影手记：2天玩转单反相机》

毫无疑问，这是一本指导摄影师拍好对话场景的经典教程！

——贺红建，影视从业者社区1394论坛的创始人、站长，www.1394bbs.com

本书是《大师镜头》非常棒的续集。如果移动摄影机有很酷的方法，那么你就能在克里斯托弗·肯沃斯的书中找到它。我都等不及要把它介绍给我的学生了。

——约翰·巴德姆，导演，作品有《周末夜狂热》、《战争游戏》；作家，著有《我有我的预告片》

这是关于拍摄技巧最复杂的，也是最实用的教程，肯沃斯的《大师镜头（第二卷）》值得放在床头，时常去读一读——如果你是真心想拍好电影的话。

——尼尔·D·希克斯，作家，著有《编剧101：故事片创作要诀》、《动作冒险片：真相时间》以及《恐怖片：内心的惊恐》

克里斯托弗·肯沃斯的《大师镜头（第二卷）》，会让每个电影工作者都迸发灵感，透过摄影机，仔细揣摩演员的布局和动作。摄影师和导演通过画面说话，这本书让读者更好地欣赏到电影这项伟大的艺术。

——玛丽·J·施尔默，编剧、编剧指导，www.screenplayers.net

对于每一个导演、摄影师和编剧来说，《大师镜头（第二卷）》都能让你灵感涌现。在我拍摄电影的时候，我手边一定都放着一套《大师镜头》。

——斯坦利·D·威廉姆斯博士，执行制片人、导演，就职于Nineveh's Crossing传媒公司和LLC & SWC电影公司

肯沃斯的这本书，是我见过的最出色的摄影类书籍之一。学会将动机与技术结合，就能给人最强的视觉震撼。这不是一本只做表面文章的书，这是一本颠覆性的大作。

——特罗伊·迪弗德，作家，著有《电视真人秀：业内人士看电视行业最火爆的市场》

《大师镜头（第二卷）》将告诉你怎样拍摄充满张力的对话场景。书中的每一个技巧都解释得很清晰，并且都有电影中的截图帮助理解。除此之外，每个场景还都配有电脑模拟的图解，以显示摄影机的位置。《大师镜头（第二卷）》真的非常出色，是第一卷《大师镜头》必不可少的补充。

——托尼·利弗勒，作家，著有《数码摄影机的秘密》

每一个导演都应该好好读一下这本书，在拍摄对话场景的时候，可以多一些可能性。如果你能说服你的演员也读一读这本书，那在拍摄的时候，大家就能达成共识。

——埃琳·珂拉，onemoviefive.com

这本书中包含了100个高水准的拍摄技巧，告诉你怎样通过构图、定位、运动来讲故事。它不仅仅会告诉你怎样才能做好，也会告诉你为什么要这样做。读过这本书后，你就不会忘记，在每个场景中，有这样一个有生命的却又隐形的表演者：摄影机。

——卡尔·金，作家，著有《天才又如何》

译者序

自从电影告别了默片时代，对话显然就成了电影元素中极其重要的一部分。

怎样将对话拍得有意思，正是这本书的话题。

也许你暗暗地不屑：谁不会说话呢，每个人每天都会跟好几个人交流，拍电影时，摄影机只要如实记录就行了吧。

事实上，往往是最常见的东西最容易被低估。对话场景，也是如此。不妨就先想一个问题：演员在说台词的时候，目光看向哪里？要看着对方的眼睛吗？仔细一想，是不是并不那么容易回答？相比陌生人，朋友之间的对话反而几乎没有眼神交流。这一点，你也发现了吗？

电影中的对话，往往集中了比日常更强烈的情感，而这种情感的远近亲疏，正是对话中需要表现的难点。

同样是愤怒，与情人争吵的嗔怒怎样区别于与敌人力量的对抗？

同样是紧张，暴风雨前的故作镇定，是不是又不同于在公共场合私密的交谈？

这本书中，作者用了大量的实例，向我们剖析对话中各种人物关系、力量对比。他会告诉我们，两个人的对话中，怎样巧妙运用门、边界、障碍物这类有隐喻意义的东西制造出不同的空间距离感，甚至怎样在这两人之间画出一条虚有的“中心线”。他也会告诉我们，在众人的对话中，怎样排列这些人的位置才能突出画面的中心、对话的重点。演员直线排列、围成圆圈还是散乱站开，这些终将形成不同的亲疏效果。

那么，就让我们从这本书开始，重新做个有心人，用出色的对话场景让电影生动起来！

前 言

《大师镜头》在2009年出版，当我第一次看到它的时候，便冒出了一个念头：“普通人拍电影从此成为可能！”。到了2011年，《大师镜头（第二卷）》（前作《大师镜头》则修订为《大师镜头（第一卷）》）也飘然而至，这更加印证了我的预见。它们是作者肯沃斯先生送给全世界电影爱好者的极好礼物。

你也许没有在电影学院求学的经历，也许没有任何导演、编剧或者表演的经验，甚至从未涉足影视圈，但只要你怀有对蒙太奇艺术的憧憬，热爱电影并具备一定的影视语言基础，都可以拿起摄影机，去尝试本系列图书提供给你的有趣技巧，方便快速地实现高质量的镜头。本系列图书也带给了我们启发、勇气和灵感，从而帮助有志者实现技艺的创新和升华。它们让你更了解镜头语言，从DV随意拍的效果中解脱出来。它们不会使你立即成为一流的导演，但一定会拉近你的梦想。

本系列图书的读者群包括爱好拍摄的DV用户、网络短片的发烧友、独立电影的制作者、影视院校各专业的学生等。

本系列图书适合有志于从事影视方面工作的人们阅读，同样，它们也适合如今正在从事影视工作的人们阅读和收藏，比如导演、制片、编剧、摄影摄像以及演员。即使你已经创作了很多经典作品，在圈子里享有盛誉，扬名立万，你仍需要它们——它们就像一本简明并实用的宝典，时常翻一翻，总有所获。

很有意思的是，本系列图书不但受到影视艺术家的喜爱，我所接触到的很多从事图片拍摄的摄影师们也对它们感兴趣。如果你最近正醉心于手中的单反相机，乐于拍摄静态画面，不妨也看一看本系列图书，它们将会为你打开另一扇艺术之门，用镜头记录动态的影像故事。

《大师镜头（第二卷）》能够成功引进十分不易，其过程历经波折，直到2013年才得以出版，身为策划编辑，令如此优秀的图书无法及时与读者见面，我深感抱歉。再次感谢所有帮助本作出版的朋友们；感谢辛勤的魏俊彦，她的优秀翻译能力一如既往；同时也

感谢很多影视和传媒圈里的朋友们认真为本作撰写书评，他们大多与我素不相识，完全是因为喜爱本书而推荐，他们是真正热爱电影艺术的人；最后，感谢可敬的作者肯沃斯先生，我诚恳地盼望本系列的第三卷能够尽快问世。

林瑞和

电子工业出版社 编辑

2013年3月

linrh@phei.com.cn (邮箱)

Weibo.com/rhlin (微博)

<http://www.douban.com/people/ztea> (豆瓣)

原版前言

很多人认为，故事片之所以看起来很有电影感是因为它们耗资巨大。而我想通过《大师镜头》系列丛书向大家证明，电影感并不是用金钱堆砌起来的。好的场景，取决于你的摄影机放在哪里，你怎样安排演员的位置。这在拍摄对话场景的时候尤其重要。

学会《大师镜头》里的这些技巧，你就能把对话场景拍得非常有力：每一个转折点，每一种情绪，每一个细微的意义，都能被准确地传达出来；同时，演员也能发挥出最佳水平。

《大师镜头》一经发行，就好评如潮，很快便获得了销量榜的冠军。我收到很多电影人的邮件，赞扬《大师镜头》对他们布置拍摄场景很有启发。很多人说，他们从没想过，拍摄的时候可能有这么多的点子；也有人说，之前都不知道，一种镜头可以拍出如此多的效果。看到这么多电影人都这么有热情去钻研拍摄技巧，我真的非常开心。

几个月之后，这本书在电影学院里盛行开来，很快，我便看到一些学生的习作，他们用了书中的方法，影片质量有了不小的提升。一些获奖的电影工作者给我来信，说《大师镜头》给了他们很多帮助。更令我吃惊的是，有不少好莱坞的导演（都是我敬仰多年的人）写信告诉我说，他们也从书中获得了启发。一位导演甚至表示，他走到哪里，都会把《大师镜头》带在身边。

《大师镜头》不仅仅是给了人们100个可以重复的技巧，更是打开了电影工作者的眼界，鼓励他们在自己的电影中，用新的方法去使用书中的技巧。在读者的来信中，有一个问题总是被不断地提及，几乎每个人都会问：“怎样才能拍好对话场景？”确实，一部电影，如果对话场景拍不好，就不可能成功。所以《大师镜头（第二卷）》便是关于那些能给对话以生命的拍摄技巧的。

尽管《大师镜头》在很多章节里也有关于对话场景的内容，但毕竟整本书不是专门讲拍摄对话的方法的。写完《大师镜头》之后，我导演过一部故事片，也参与过其他很多项目，在这个过程中，我渐渐开始寻找一些有趣的方式来拍摄对话场景，更为重要的是，我想找到更忠实于剧本的拍摄方式。为了写《大师镜头（第二卷）》，我看了成百上千部电影。这本书中引用的每一部电影都有着出色的对话场景，都是值得一看的好电影。

可惜，大部分大片都没有将剧本中的对话场景拍出味道来。场景一开始，有很不错的开场镜头扫过，然后，一切就停了下来：摄影机停了下来，演员也面对面停了下来，开始说话。大多数的对话场景就是这般无聊，但这真的是可以避免的。好的导演会知道怎样安排摄影机和演员的位置，以更好地表现出这个场景的内涵。

右边的两幅图是拍摄对话场景最标准的做法，两名演员面对面站着，拍摄每位演员的角度和距离都相同。在本书中，我将这种拍法称为“正反角度拍摄”。

当拍摄时间紧迫，大家都累了，或者导演没什么好点子的时候，会出现这种“正反角度拍摄”。这种方法没什么大问题，也能表现出对话的意思，只是，它很无聊。有那么多导演铆足了劲儿想超越别人，但是，当他们拍到对话场景的时候，都采用了这种无趣的标准设置。

人们之所以偏爱这种拍法是有原因的。它拍起来很快，易于操作，如果你对光线也没什么要求的话，那可以一次把两个角度同时拍完。而且，如果对话内容足够有趣，那观众也不会抱怨什么的。很多流行的电影都只用了这一种拍摄方式，那为什么你要做出更大的努力呢？

那些寻找新方法去拍摄对话的导演都很在乎剧本的内涵，他们移动摄影机，排列演员，并不是为了视觉效果（当然，好的画面确实能为电影增色），而是为了通过这样的设计将剧本的内涵表现出来，并给观众带来巨大的冲击力。去看一看本书引用的电影吧，你就会知道当摄影机用一种有创意的方式去拍摄对话的时候，会获得怎样出色的效果。

如果你能很好地排列你的场景，那你就不仅仅会得到最基本的画面，还会呈现出剧本的意义、情感以及戏剧性。在这个过程中，对话是最重要的元素。可悲的是，很多导演一开始的动态镜头都非常好，但一到对话场景就停了下来，采用了标准的“正反角度拍摄”。你一定可以比他们做得更好。

采用新的方法拍摄，也有很多挑战，因为演员和摄影机要运动，录音师就可能会有怨言，会要求你拍一些更近的镜头。你可以听他们的，但也要有勇气拍自己真正想拍的东西。如果你在技术方面要求严格，一些演员就会抱怨踩点太困难。你得与他们沟通，让他们认同你的方法，告诉他们，只有这么拍，才能展现出他们的表演功力。

好消息是，这本书中介绍的所有方法，对设备没有什么特殊的要求。只要有肩扛摄影机，或者加上基本的轨道、摇臂、稳定器，你就可以一口气拍出好镜头。

你可以把这本书中的技巧用于你自己的电影中。我真心希望每个导演都能够调整书中的方法，使它们能为自己的电影服务。当你读完了《大师镜头（第二卷）》，你就会知道，构图、演员走位、摄影机运动轨迹的一个小小的转变，就可能改变整个场景。这就是你的力量，你有能力把个人的意志添加于场景之中，并且最终在大荧幕上呈现出来。

克里斯托弗·肯沃斯

澳大利亚，珀斯，2010年11月

如何使用本书

任何时候，你都可以翻阅《大师镜头（第二卷）》，找一个最适合自己的拍摄方法。但我还是希望读者能够读完全书，这样才能对书中介绍的各种方法都有所了解。

要想真正掌握每个章节的精髓，你需要阅读文字讲解，看图示，并且思考这些方法要怎样才能挪为己用。所以，最好在电影的预备阶段，你就已经读过这本书了。

当你在拍摄的时候，不妨把书放在手边，这样，你就能找到一些不同的想法，或者在场景中加入一些新的东西。最好的方法是，在一个场景中把书中的几样技巧结合起来，创造出一种新的拍摄手法。

你也可以与自己的上司或演员们分享这本书，当他们知道你在做什么，知道你要达到多么高的标准之后，他们肯定会乐于尝试这些新的方法。

书中的图片说明

书中的每一节都包含了几种不同类型的图片。左边的图片是电影中的截图，以证明书中的方法是切实可行的。

右边有一些图片是俯视图，向你展示了摄影机和演员的运动轨迹。白色的箭头是摄影机的移动方向，黑色的箭头是演员的移动方向。

俯视图是用Poser 8制作的，通过Poser 8我们用动画技术做出演员，同时在他们身边架设虚拟摄影机。画面中的箭头是后期用Photoshop加上去的。

为了拍摄模拟的镜头，我们先制作了Poser的模拟图，然后再将背景加上去。一些背景是真实的照片，一些背景是模拟图。

右边最后一张图片便是电影制作的模拟图。这些模拟图与电影截图均有细微的区别，以证明加入一些小小的变化就可以让核心的拍摄技巧得到不一样的发挥。

反侵权盗版声明

电子工业出版社依法对本作品享有专有出版权。任何未经权利人书面许可，复制、销售或通过信息网络传播本作品的行为；歪曲、篡改、剽窃本作品的行为，均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人应承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。

为了维护市场秩序，保护权利人的合法权益，我社将依法查处和打击侵权盗版的单位和个人。欢迎社会各界人士积极举报侵权盗版行为，本社将奖励举报有功人员，并保证举报人的信息不被泄露。

举报电话：(010)88254396；(010) 88258888

传 真：(010)88254397

E - mail：dbqq@phei.com.cn

通信地址：北京市万寿路173信箱

电子工业出版社总编办公室

邮 编：100036

北航

C1635859

目录

第一章 冲突

1.1	力量对比	2
1.2	在门边	4
1.3	受到冷落	6
1.4	跨越界线	8
1.5	障碍物	10
1.6	位置交换	12
1.7	突然转身	14
1.8	绕转切换	16

1.9	深布景	18
1.10	地位争夺	20

第二章 紧张气氛

2.1	环拍对话	24
2.2	缩近距离	26
2.3	夸张的仰拍	28
2.4	戏剧性转向	30
2.5	秘密交谈	32

2.6	同一侧	34
2.7	聚焦于一人	36
2.8	高度对比	38
2.9	幽闭空间	40
2.10	追随演员	42

第三章 相争

3.1	不知所措	46
3.2	在门口	48