

Media

TECHNOLOGY

传媒典藏

写给未来的电影人

Focal Press
Taylor & Francis Group

导演讲故事

影视导演艺术与创作

Directors Tell the Story

“作为影视导演、特别是电视导演领域的经典教程，
本书细节准确、编排合理。”
——萨莉·菲尔德 (Sally Field)

[美] Bethany Rooney 著
Mary Lou Belli
高剑妖 等 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

写给未来的电影人

Directors Tell the Story
导演讲故事
影视导演艺术与创作

[美] Bethany Rooney 著
Mary Lou Belli 著
高剑妩 等 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

导演讲故事：影视导演艺术与创作 / (美) 鲁尼 (Rooney, B.), (美) 贝利 (Belli, M.L.) 著; 高剑妩等译. — 北京: 人民邮电出版社, 2014.9
(写给未来的电影人)
ISBN 978-7-115-36403-6

I. ①导… II. ①鲁… ②贝… ③高… III. ①电影导演②电视—导演艺术 IV. ①J911

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第160039号

版权声明

Directors Tell the Story: Master the Craft of Television and Film Directing, 1st Edition by Bethany Rooney and Mary Lou Belli.

ISBN 978-0-240-81873-3

Copyright© 2011 by Focal Press.

Authorized translation from English language edition published by Focal Press, part of Taylor & Francis Group LLC; All rights reserved; 本书原版由 Taylor & Francis 出版集团旗下, Focal 出版公司出版, 并经其授权翻译出版。版权所有, 侵权必究。

POSTS & TELECOM PRESS is authorized to publish and distribute exclusively the Chinese (Simplified Characters) language edition. This edition is authorized for sale throughout Mainland of China. No part of the publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher. 本书简体中文版授权由人民邮电出版社独家出版, 仅限于中国大陆境内销售。未经出版者书面许可, 不得以任何方式复制或发行本书中的任何部分。

本书封底贴有 Taylor & Francis 公司防伪标签, 无标签者不得销售。

-
- ◆ 著 [美] Bethany Rooney Mary Lou Belli
 - 译 高剑妩 等
 - 责任编辑 宁 茜
 - 责任印制 周昇亮
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京艺辉印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 19
字数: 289 千字 2014 年 9 月第 1 版
印数: 1-3 000 册 2014 年 9 月北京第 1 次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2012-9095 号

定价: 69.00 元

读者服务热线: (010) 81055339 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

“作为影视导演、特别是电视导演领域的教材，本书细节准确、编排合理。”

萨莉·菲尔德 (Sally Field)

“鲁尼 (Rooney) 和贝利 (Belli) 在影视导演方面积累了丰富的经验，她们编写的这部著作堪称影视导演技术和情感掌控领域的圣经。如果当初我开始导演生涯时能读到这本书就好了。”

马克·廷克 (Mark Tinker)

《私人诊所》(Private Practice)、《朽木》(Deadwood)、《纽约重案组》(NYPD Blue) 监制 / 导演

“我有幸多次与玛丽·卢 (Mary Lou) 和贝瑟妮 (Bethany) 两位导演合作。我很高兴地说，作为导演，她们的指示十分明白而准确，而作为作者，她们对导演技巧的介绍更是如此。这本教材循序渐进、细致入微，同时又不失趣味性，而且即使是我们这些长年在片场工作的人读来也能增长知识。更重要的是，她们介绍了导演如何微妙地改变片场的精神和情感氛围，从而为演职人员营造最佳的艺术创造环境。”

杰森·乔治 (Jason George)，演员，曾参演《人在异乡》(Off the Map)、《实习医生格蕾》(Grey's Anatomy)、《最后的单身汉》(What About Brian) 和《伊芙》(Eve)。

“这本书涵盖了导演过程的方方面面，其信息的完整性和细节的细致程度是我前所未见的。它介绍了电视导演面临的挑战、他们的思考方式，以及他们的执业技巧。在我所读过的教材中，这本教材可谓独树一帜——它对复杂的导演艺术的解释最为精到，也最为贴合实际。”

迈克尔·尼德曼 (Michael Niederman)，芝加哥哥伦比亚学院电视系主任

“这是一本在真正意义上无与伦比的教材。其他的“导演教材”要么是访谈录，要么是独立电影制作人的教程，可是由正在执业的专业导演撰写的实践类的教材，或者真实反映业内情况的教材可谓凤毛麟角。两位作者不仅成功地展示了好莱坞执导的基本概念，也向读者详述了如何在导演一行取得成功的全过程。”

戴夫·A·安塞尔米 (Dave A. Anselmi)

Practical Mysti Productions 公司导演、制片人、指导

“两位作者带给读者的感觉，仿佛她们在面对面地与你交谈。合理的建议、实用的练习和有益的概念，在她们的谈话中随处可见。我很高兴地看到她们将“尊重演员”放在首位。‘因为如果没有演员，我们将一无所有。’玛丽·卢（Mary Lou）和贝瑟妮（Bethany）强调了这样一个真理，那就是导演的工作是讲述故事，而演员的工作则是讲述真实。”

安妮·德雷克特拉（Anne Drecktrah），维特尔波大学（Viterbo University）教授

如果没有创意，导演就会沦为技术员。本书介绍了从前期准备到拍摄、再到后期制作的全过程，重点介绍了导演可以如何发展自己的创意，从而实现远大的艺术目标。

本书作为影视导演、特别是电视导演领域的教程，细节准确、编排合理。通过阅读本书，你可以学习如何做导演：精通影视导演的技术要领，理解这项工作所需的审美品位，在实践中体现领导力——除了这些之外，出色的导演还会展现一些“X因素”，这些因素会让他们的“还不错”的导演区别开来。

本书的两位作者同为一线电视导演，她们为本书读者提供了珍贵的见解和建议。两位作者的导演作品包括《神探阿蒙》、《实习医生格蕾》、《绝望主妇》、《单身毒妈》等。她们执导剧情片和喜剧片的流程与斯蒂芬·斯皮尔伯格（Stephen Spielberg）或任何其他电影导演所采用的相同，其区别仅仅是电视剧集拍摄的时间和预算更紧张一些。两位作者不仅成功地展示了好莱坞执导的基本概念，也向读者详述了如何在导演一行取得成功的全过程。

献词

谨以本书纪念带我入行的布鲁斯·帕尔特罗 (Bruce Paltrow)；
我还要将本书献给鼓舞我前行的克里斯托弗 (Christopher)；
也献给在夜里为我细心盖好被子的马修 (Matthew)。

——贝瑟妮·鲁尼 (Bethany Rooney)

本书献给查理，是他提醒我没有比这更美妙的事情了！

——玛丽·卢·贝利 (Mary Lou Belli)

感谢 ABC 制片厂的所有人，《兄弟姐妹》(*Brothers & Sisters*) 和《灵书妙探》(*Castle*) 的所有演职人员：

巴里·约森 (Barry Jossen)，霍华德·达维恩 (Howard Davine)，迈克尔·卡梅 (Michelle Kamme)，戴维·马绍尔·格兰特 (David Marshall Grant)，肯·奥林 (Ken Olin)，萨拉·卡普兰 (Sarah Caplan)，迈克尔·钦奎马尼 (Michael Cinquemani)，琳达·“火花”·霍斯 (Linda “Sparky” Hawes)，奥利弗·科克 (Oliver Coke)，阿莉森·温特劳布 (Allison Weintraub)，马热丽·金布罗 (Margery Kimbrough)，莎莉·苏·兰德尔 (Sally Sue Lander)，布莱恩·奥凯利 (Brian O’ Kelley)，钱德勒·海耶斯 (Chandler Hayes)，杰森·霍夫曼 (Jason Hoffman)，阿琳·格季曼 (Arlene Getman)，约翰·史密斯 (John Smith)，本·什佩克 (Ben Spek)，尼克·因费尔德 (Nick Infield)，克兰斯顿·戈博 (Cranston Gobbo)，肖恩娜·杜金斯 (Shauna Duggins)，安德鲁·马洛 (Andrew Marlowe)，罗布·鲍曼 (Rob Bowman)，霍华德·格里格斯比 (Howard Grigsby)，乔·梅森 (Joe Mason)，布鲁克·艾森哈特 (Brooke Eisenhart)，伊梅尔达·贝蒂庸 (Imelda Betiong) 与诺琳·奥图尔 (Noreen O’ Toole)。

我们要特别感谢本书照片中的演员：马修·里斯 (Matthew Rhys)，卢克·麦克法兰 (Luke McFarlane)，戴夫·安纳贝尔 (Dave Annable)，克里斯托弗·J·汉克 (Christopher J. Hanke)，以及布洛克·丘赫纳 (Brock Cuchna)。我们也希望一如既往地对我们的爱和感谢送给莎莉·菲尔德 (Sally Field)。

当然，我们还要感谢焦点 (Focal) 出版社各位同仁的鼎力支持，他们是埃莉诺·阿克蒂斯 (Elinor Actipis)，米歇尔·克罗宁 (Michele Cronin) 和梅林达·兰金 (Melinda Rankin)。

我们要感谢我们的家人：玛丽·卢 (Mary Lou) 的孩子麦琪 (Maggie) 和蒂姆·多尔蒂 (Tim Dougherty)，贝瑟妮的父母康妮 (Connie) 和吉姆·鲁尼 (Jim Rooney)。

我们还要感谢其他对此书写作有贡献的人，他们是：德文·德拉普 (Devon DeLapp)，马修·博雷尔 (Matthew Bohrer)，马克·韦斯特 (Mark West)，埃德加·贝内特 (Edgar Bennett)，苏珊·韦尔克 (Suzanne Welke)，斯蒂芬·韦尔克 (Stephen Welke)，雷吉娜·伦德尔 (Regina Render)，马西娅·古尔德 (Marcia Gould)，马克·廷克 (Mark Tinker)，卡蒂·恩赖特 (Katie Enright)，杰森·托马里克 (Jason Tomarik)，马修·柯林斯 (Matthew Collins)，杰森·乔治 (Jason George)，安妮·德雷克特拉 (Anne Drecktrah) 和斯蒂芬·史密斯·柯林斯 (Stephan Smith Collins)。

我们也要感谢以下人士为本书做了最后的润色工作：迈克尔·尼德曼 (Michael Niederman) (芝加哥哥伦比亚学院)、戴夫·A·安塞尔米 (Dave A. Anselmi) (加州大学伯克利分校培训教育学院) 和沃伦·巴斯 (Warren Bass) (天普大学)。

最后，我们要感谢为“业内信息”和“我是如何获得第一份导演工作的”两个栏目赐稿的所有专业人士，他们为我们的教材做出了重要贡献。

贝瑟妮·鲁尼 (Bethany Rooney) 的导演生涯, 始于 20 世纪 80 年代标志性的电视剧《何方神圣》(St. Elsewhere), 当时她担任了该剧的助理制片 (Associate Producer)。她先后执导过 150 多集黄金时间网络剧, 包括《实习医生格蕾》(Grey's Anatomy)、《绝望主妇》(Desperate Housewives)、《兄弟姐妹》(Brothers & Sisters)、《灵书妙探》(Castle) 和《私人诊所》(Private Practice)。在有线电视方面, 她执导了《平地风云》(In Plain Sight)、《单身毒妈》(Weeds) 和《美女上错身》(Drop Dead Diva)。

贝瑟妮 (Bethany) 还执导了八部电视电影, 其中包括她为 NBC 电视台拍摄的三部达尼埃尔·斯蒂尔 (Danielle Steel) 小说改编的影片。和她合作过的明星包括多位获得奥斯卡奖项和提名的演员, 如丹泽尔·华盛顿 (Denzel Washington)、希拉里·斯万克 (Hilary Swank)、玛丽·泰勒·摩尔 (Mary Tyler Moore)、安吉拉·巴塞特 (Angela Bassett)、乔治·克鲁尼 (George Clooney)、阿尔法·伍达德 (Alfre Woodard)、菲丽西提·霍夫曼 (Felicity Huffman)、莎莉·菲尔德 (Sally Field) 和小罗伯特·唐尼 (Robert Downey), 等等。

贝瑟妮 (Bethany) 硕士毕业于俄亥俄州的博林格林州立大学 (Bowling Green State University)。她在加州大学洛杉矶分校培训教育学院 (UCLA Extension) 及洛杉矶地区的多个表演工作坊中教授导演课程, 最近她则是在荒原狼剧团 (Steppenwolf Theatre West) 执教。她是美国国家电视艺术科学学院 (Academy of Television Arts & Sciences) 的成员, 并在美国导演工会 (Directors Guild of America) 的多个委员会中任职。

玛丽·卢·贝利 (Mary Lou Belli) 是一位艾美奖金牌制片、编剧和导演, 作品包括 100 多部电视剧集。最近她执导的作品包括由艾美奖获得者托尼·夏尔赫布 (Tony Shalhoub) 担纲主演的《神探阿蒙》(Monk), 以及迪斯尼频道推出的《少年魔法师》(The Wizards of Waverly Place)。她还连续七季担任了 CW 电视台大热电视剧《女友们》(Girlfriends) 的导演, 以及该剧的衍生剧《橄榄球之恋》(The Game) 的导演。

玛丽·卢 (Mary Lou) 执导的作品包括: 由弗兰·德莱舍 (Fran Drescher) 担任主角的《家有老辣椒》(Living with Fran)、由简·丽芙丝 (Jane Leeves) 担任主角的《误解》(Misconceptions), 以及由流行歌手伊芙 (Eve) 主演的同名电影《伊芙》(Eve)。此外, 她还执导了《休里一家》(The Hughleys)、《查尔斯当家》(Charles in Charge)、《中尉爸爸》(Major Dad) 和《姐妹姐妹站起来》(Sister, Sister)。玛丽·卢 (Mary Lou) 曾因《女友们》(Girlfriends) 和《面对面》(One on One) 两部作品获得黑人电视娱乐奖 (BET) 提名, 《女友们》(Girlfriends) 还获得了玲珑奖 (Prism Award)。

玛丽·卢 (Mary Lou) 本科毕业于宾夕法尼亚州立大学戏剧系。她曾在多所院校举办讲座, 其中包括美国电影学院、纽约大学、西北大学、康内迪加大学等众多大学和电影学院。

玛丽·卢还与其他人共同编写了另外两本教材《情景喜剧职业教材》（*The Sitcom Career Book*）和《小演员表演教程》（*Acting for Young Actors*）。她还在女性电影人组织（*Women in Film*）、美国导演工会（*Directors Guild of America*）、美国演员工会（*Screen Actors Guild*）、美国电视和广播艺术家联合会（*American Federation of Television and Radio Artists*）等组织担任了专家小组成员。

《导演讲故事》是影视导演，特别是电视导演行业不可多得的教材。本书从好莱坞一线导演的视角，全面、细致地讲解了导演的工作细节及注意事项。值得一提的是，本书的两位作者贝瑟妮·鲁尼（Bethany Rooney）与玛丽·卢·贝利（Mary Lou Belli）均是美国的知名女性电视导演。她们执导过大量黄金剧集，得到业界和观众的一致肯定。两位作者在本书中不仅分享了自身经验、展示了大量真实案例，还邀请了多位业内资深人士提供专业建议。本书既可为有志于成为优秀导演的读者提供入门指导，也有助于影视导演界人士开阔眼界、提升自身水平，是一本绝不能错过的行业参考书。

本书是首都师范大学 MTI 中心开设的“笔译工作坊”一课的课程成果，也是 MTI 中心“产学研结合”的一次尝试。本书序言、各部分篇首语、复习和概述及术语表的译者为高剑妩；主体部分初稿的译者为首都师范大学 2013 级选修“笔译工作坊”一课的 53 名硕士生，包括 45 名 MTI 学生、5 名翻译学术硕士生和 3 名英语教育硕士生；终稿的统稿和审校者为高剑妩、张鑫、曲云贵和陈雅雅。

感谢浙江传媒学院影视艺术系副主任王旭锋老师拨冗为译者举办影视导演讲座，并为译者提出的大量问题提供了宝贵的业内见解；感谢人民邮电出版社的宁茜编辑为本书出版投入的大量工作；感谢首都师范大学外国语学院和 MTI 中心领导的鼎力支持。

由于时间、经验有限，译者虽尽全力，难免有疏漏之处，真诚欢迎广大读者批评指正。

译者

2014 年 4 月 11 日

致本书的所有读者：如果你希望从事我们所从事的影视导演工作，本书将为你提供指导。我们将以简明扼要的方式介绍本专业的相关技巧。正是这些技巧让我们既得到了艺术上的满足，也获得了不菲的回报。

我们执导的是电视网络公司在黄金时间播出的（虚构）电视剧集和电视电影。也就是说，我们拍摄的是剧情片（dramas）和单摄像机喜剧片（single-camera comedies），我们的拍摄流程与斯蒂芬·斯皮尔伯格（Stephen Spielberg）（或任何其他电影导演）所采用的相同。我们同他们一样是电影创作者，一样得讲故事，只不过我们比故事片导演（feature director）使用的时间和金钱要少一些，而我们所执导的作品可能会有上千万的观众同时观看。

在担任电视网络公司剧集的导演时，我们俩都需要调度大约 200 人的团队，并管理 300 万 ~ 500 万美元的预算。这个工作既需要领导力和创造力，又相当复杂。我们希望详述我们工作的要求，告诉你如何胜任导演的工作。我们不希望你只是做个“还不错”的导演，而是做个伟大的导演！

那么，是什么让导演甲比导演乙更出色？你当然可以在毫无经验和训练的情况下完成导演的工作，但是就像其他一切行业一样，如果积累了较多的知识和实践经验，你会做得更好。但是光有这些还不够。“出色”的导演与“还不错”的导演相比有一些神秘的特质，他们自有一套当导演的方式，个中门道很难言传。这种因素让人无法捉摸的另一原因是，导演需要在工作中完成多种任务，因而需要各种不同的技能，包括懂得与演员沟通、理解拍摄任何镜头的肢体要求，乃至如何完美地剪辑最终的作品。

那么，真正的导演应当具备的品质是什么？她需要具备艺术的构思，并且有能力领导其他人帮助她实现这一构思。换言之，导演首先应当是个领袖——就像摩西带领着各色人等走向许诺之地一样，这许诺之地就是成功的电影作品，就是通过电影，尽可能充分而富有创意地表达剧本的思想。这项工作很宏大。它充满挑战、令人激动，每一天都充满变化。它需要能够自如地处理压力和紧张的人，需要有着健康体魄的人，最重要的是，它需要能够理解如何通过电影来阐释文字的人。

这就是我们的答案。以下是我们认为伟大导演应具备品质的简要清单：

1. 领导力；
2. 创造性的构思；
3. 理解力和执行的技巧；
4. 在身体和心理上满足导演工作的要求。

《导演讲故事：影视导演艺术与创作》的大部分内容，谈的就是创造性构思及其实现所需的相关执行技巧。创造性的构思是“伟大”导演区别于“还不错”的导演的第一条特质；

缺了这一条，你就会沦为技术工人一样的角色。

在开始执导之前，你必须有个故事要讲。作为电视导演，我们一般会拿到剧本——我们需要将这些文字的叙事以视觉的方式呈现出来。导演艺术的第一条就是解读剧本。我们是故事的讲述者，我们继承了先人在篝火边讲故事的传统。我们必须理解每场戏的真实意义，理解它们如何服务于叙事整体，并且针对这些想法的视觉呈现展开设计。

那么，导演如何实现创造性的构思呢？伟大的导演应当做到以下几点：

1. 理解剧本；
2. 选择出现在视景框内的每个元素；
3. 指导演员的表演；
4. 使用镜头讲述故事。

你发现了么？上面每个方面都以动词开头。我们理解，我们选择，我们指导，我们讲述。这份工作要求你活力十足，要求你决策，要求你行动。我们将在本书中详细谈到这一点，但现在希望你能认识到的一点是，为了做一个具有创造性构思的导演，你必须采取行动以实现你的构思。

为了解释这一过程如何实现，我们将它分解成了三个阶段，每个导演在创作电视剧或电影时都会经历这三个阶段：

1. 准备阶段；
2. 拍摄阶段；
3. 后期阶段。

这三个阶段也对应着本书的前三个部分。在准备部分，你要学习如何决定电影包含的各个元素，包括选角、制作设计和制作分镜头剧本。在拍摄部分，我们会讲解导演如何指挥庞大的团队来实现他或她的创造性构思。（这里是我们最后一次使用“他或她”，之后我们会随机使用两个代词其中之一。）在后期制作部分，你会看到所有工作如何整合成一个连贯的、以导演的独特方式讲述的故事。

在帮助你理解了导演行业的要求和复杂性之后，我们将在最后一部分讨论从事导演行业必须具备的领导力，以及必备的身体和心理条件。

基于之前在大师班教导导演和表演的经验，我们将教学内容分成了较小的单元，以便一一介绍我们希望你学到的内容。我们将提供一些**导演的练习**，帮助你掌握相关技能。由于我们既是编剧也是导演，本书也引入了一些**我们原创的场景**以供你练习。

除此之外，本书将使用**黑体**来标明应当重点掌握的词，每章最后还列出了词汇表。本

书还提供了“内部信息”栏目，邀请那些曾与我们共同战斗过的同事分享他们的宝贵信息。

为了鼓励读者，本书最后一部分还介绍了我们获得第一份导演工作的经历，并为大家提供了如何开始导演生涯的建议。此外，我们还有一个特别的栏目“我是如何获得第一份导演工作的”，邀请 15 位导演同事分享了他们的故事。

现在让我们开始阅读《导演讲故事：影视导演艺术与创作》吧！

第一部分 准备

第1章 按故事分解剧本	002
第2章 按人物分解剧本	012
第3章 选角	020
第4章 美工设计	032
第5章 与第一助理导演一同组织拍摄	046
第6章 分享构思	060
第7章 演员走位和制作分镜头剧本（上）	071
第8章 演员走位和制作分镜头剧本（下）	088
第9章 选景	110

第一部分复习	118
--------	-----

第二部分 拍摄

第10章 指导演员	122
第11章 线下	139
第12章 其他技巧	159
第13章 片场的指挥	174

第二部分复习	187
--------	-----

第三部分 后期

第14章 与剪辑师合作	190
-------------	-----

第 15 章 与后期监制合作 205

第三部分复习 215

第四部分 成为导演

第 16 章 如何做导演 218

第 17 章 工作要求 225

第 18 章 如何起步 236

第四部分复习 250

附录：原创场景 252

术语表 266

准备

概述

什么是准备阶段？准备阶段是录像开始之前的一段关键时间，为期一周到 10 天。这个阶段里导演会为即将开始的拍摄做好准备。这一阶段也是电影或电视的前期制作阶段。

导演在准备阶段要做什么？她需要理解剧本，选择视景框里出现的每个元素。这段时间里，她要作为领袖召集队伍，分享自己关于即将拍摄的电视剧的构思。她需要阅读剧本，并按故事、人物、风格和色彩对剧本展开分解。她需要选择一些演员来与剧集的主角配戏。在这个阶段导演还需要与编剧一起讨论剧集的主题，举行无数次各部门负责人碰头会议，回答他们的问题，指导他们（和他们的手下）做好开拍前的一切准备。导演还需要考察和选择外景拍摄的地址。最后也最重要的一项准备是，导演需要制订剧集拍摄计划，并制作分镜头剧本或故事板（或两者均作），这些将在整个拍摄过程中作为参考。