

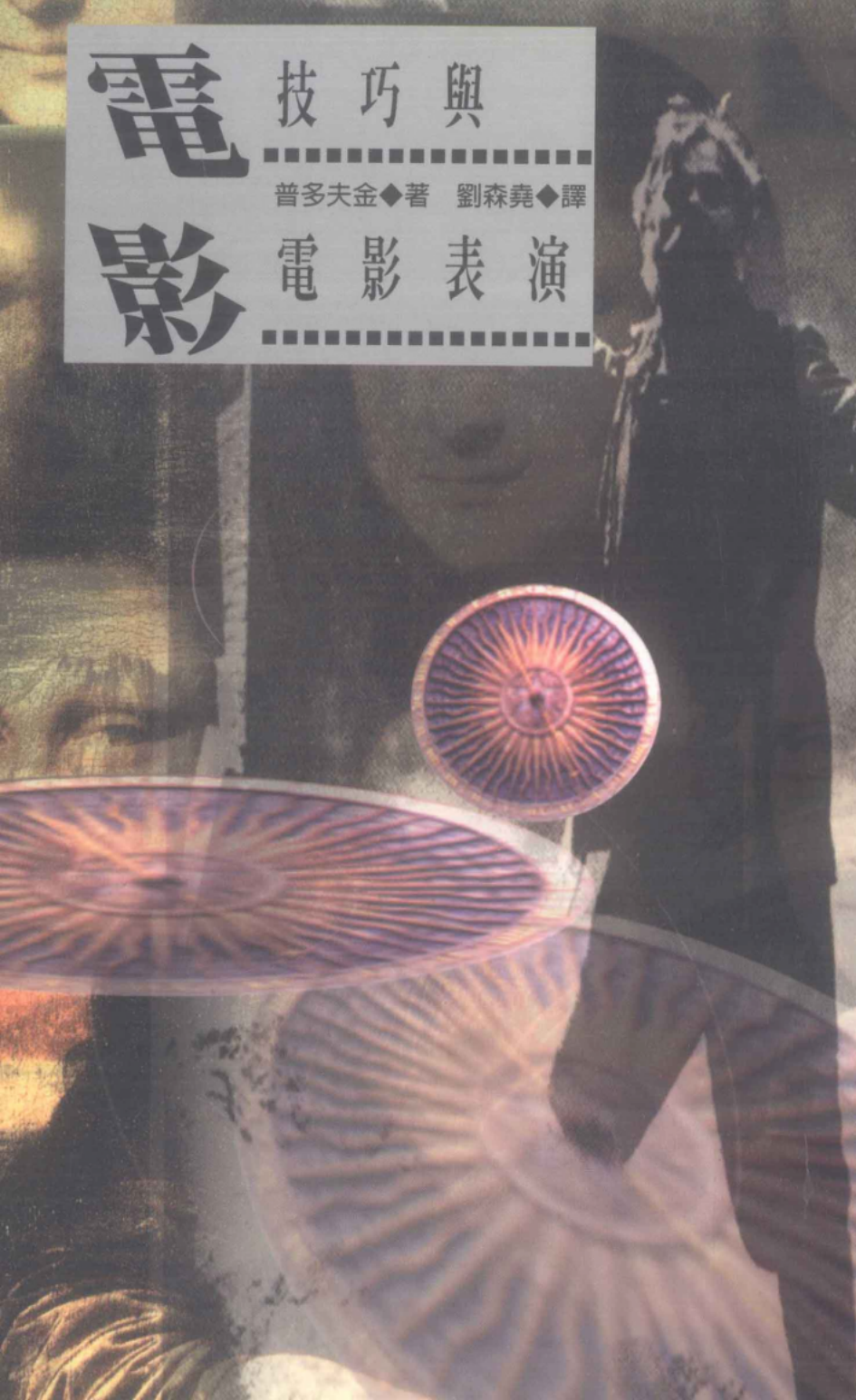
電

技巧與

普多夫金◆著 劉森堯◆譯

影

電影表演

Film Technique and Film Acting

《電影技巧與電影表演》普多夫金一方面是導演，一方面是演員，於是以他自身實際的電影創作經驗，溶合複雜艱澀的理論學說，簡單明瞭的說出一般性的電影原理。就「電影技巧」方面，他明晰的說出電影的編劇、拍攝、剪接等基本原理解。至於「電影表演」部份，他分析了電影表演與舞台表演各自的基本特質，進而指出正確可行的電影表演途徑。本書不僅可以當作批評的理論來研究，更可視為實際電影製作的指南，對所有喜愛電影的讀者而言，無疑的是最富啟發性且最令人興奮的一本電影著作。

普多夫金 V. I. PUDOVKIN (1893-1953)。俄國電影史上三大巨人之一，樸素、誠摯的性情表現在他電影創作及電影理論上，導演的經典作品有：《母親》、《聖彼得堡末日記》、《亞洲風暴》、《蘇甫洛夫》等，也曾在《活屍》、《恐怖伊凡》等片中擔任主配角。

劉森堯 台灣彰化人，1952年生，東海大學外文系畢業，國立愛爾

蘭大學文學碩士，著有《導演與電影》、《電影生活》、《電影與批評》；譯有《電影藝術面面觀》、《柏格曼自傳》、《布紐爾自傳》、《玩偶之家》、《野鴉》、《國民公敵》等。

封面設計：曾啓明

ISBN 957-586-094-2

9 789575 860943

電影技巧與電影表演

普多夫金／著

劉森堯／譯

電影技巧與電影表演／普多夫金 (V. I. Pudovkin) 著；
劉森堯譯。-- 一版。-- 台北市：書林，1980 [民 69]
309 面；21 公分
譯自：Film technique, and film acting
ISBN 957-586-094-2 (平裝)

1. 電影—哲學, 原理

987.01

82005770

電影技巧與電影表演

作 者 V. I. Pudovkin
譯 者 劉森堯
校 對 金多誠
出 版 者 書林出版有限公司
地 址 台北市羅斯福路四段 60 號三樓
電 話 02-66329168 傳真 02-66329771
經銷事業 02-66329168#103・119 傳真 02-66329770
學校業務 02-23687226・04-23763799・07-2290300
發行人 蘇正隆
郵 撥 15743873・書林出版有限公司
網 址 <http://www.bookman.com.tw>
出版日期 1980 年 2 月一版，2003 年 10 月六刷
定 價 200 元
I S B N 957-586-094-2

封面：「母親」劇照

普多夫金(1893~1953)

母親(1926)

記者：

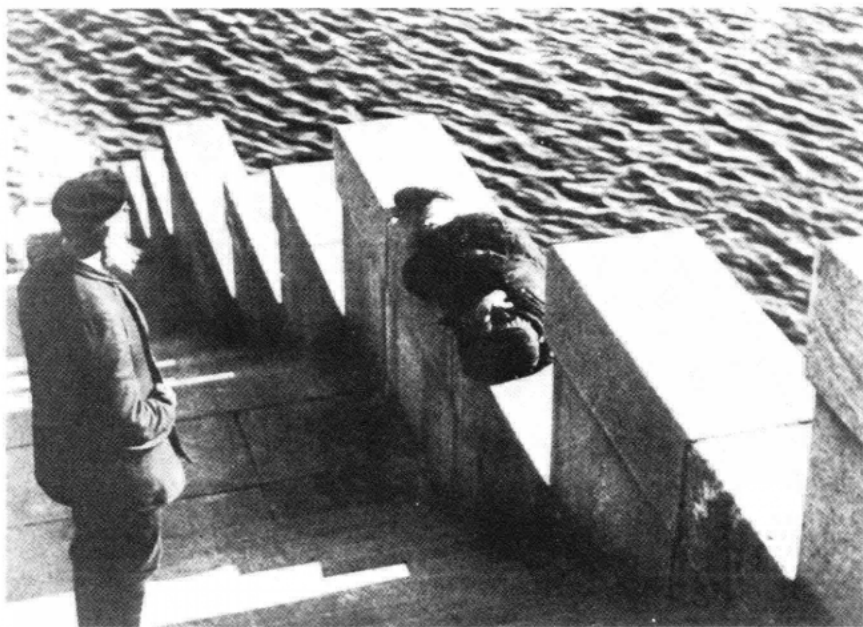
在你的電影「母親」中，你覺得那位母親望著她丈夫的屍體哭泣時，讓我們同時聽到她的哭聲，是不是比較好些？

普多夫金：

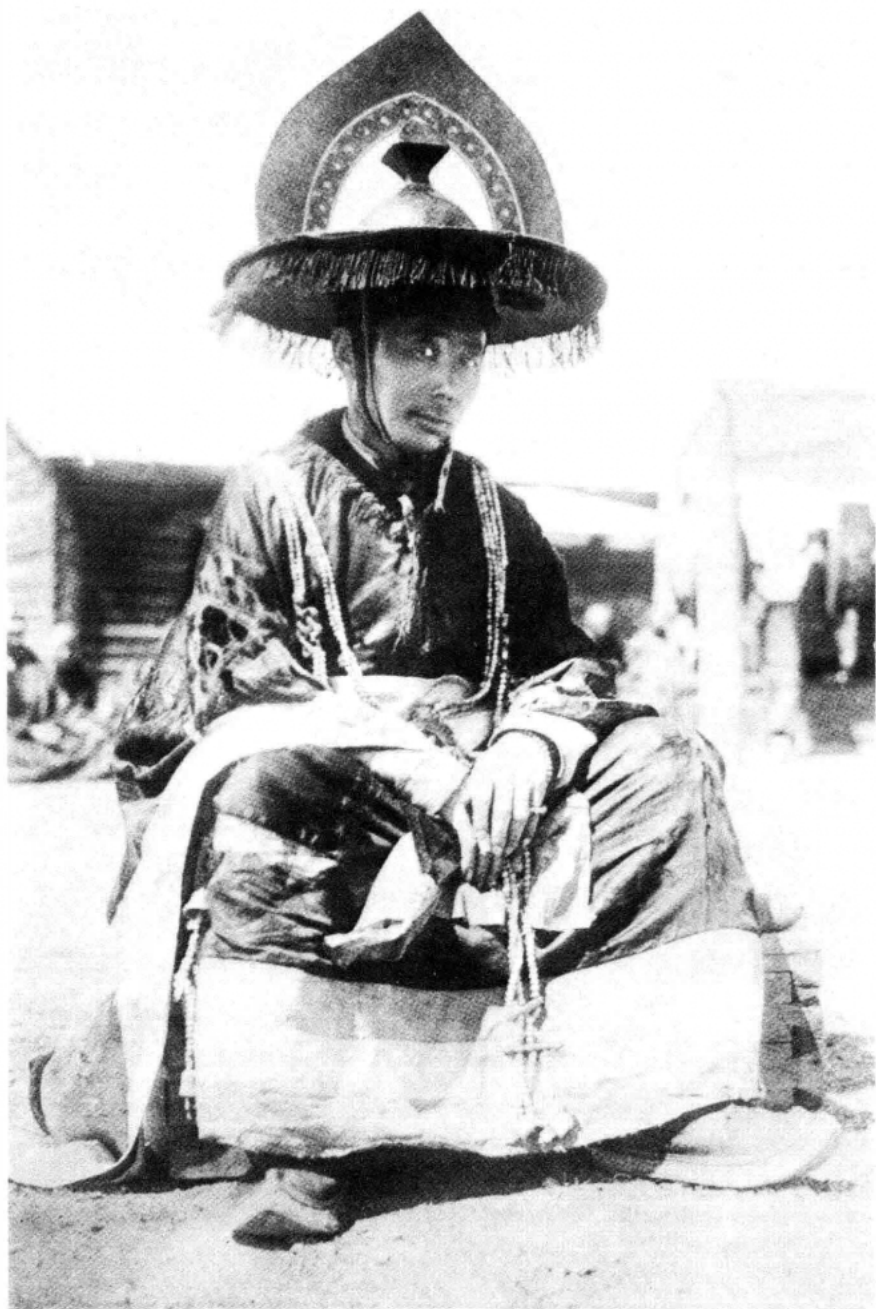
如果可能的話，我會這樣做：那位母親坐在丈夫屍體旁，我們很清楚的聽到臉盆中滴水的聲音，然後是一個死者頭部的鏡頭，旁邊一支蠟燭正在燃燒，這時候我們才聽到嗚咽的哭聲。

聖彼得堡末日記(1927)

聖彼得堡末日記(1927)

亞洲風暴(1928)

亞洲風暴(1928)

蘇甫洛夫(1940)

上・普多夫金在「活屍」(Otsep, 1929)中演出。

下・普多夫金在「快樂的金絲雀」(Kuleshov, 1929)中的造型。

本書譯給L・Y・

以及

所有愛好電影的朋友

目錄

中譯者序言	一
英譯者序言	七
我對普多夫金的回憶	九
 第一卷 電影技巧	
原著者德文版序言	一七
一、電影劇本及其理論	
前言	二三
I 電影劇本	二五
1. 什麼是「攝影劇本」	二五
2. 電影劇本的結構	二七
3. 主題	二八
4. 主題的動作處理	三二
5. 結論	四三

II 影像的材料……………四六

1. 電影攝影的基本方法……………四九

2. 材料的處理方法：結構剪接……………五二

3. 景的剪接……………五三

4. 場的剪接……………五六

5. 做為印象工具的剪接：相關性剪接……………五八

二、電影導演與電影材料

I 電影材料的特殊性

1. 電影與劇場……………六三

2. 電影的方法……………六五

3. 電影與現實……………六六

4. 電影的空間與時間……………六九

5. 電影的材料……………七一

6. 電影分析……………七三

7. 剪接：電影分析的邏輯性……………七七

8. 拍攝方法中斷的必要性……………八〇

9. 攝影材料的組織方法……………八二

10. 攝影機位置的安排·····	八四
11. 意外材料的組織方法·····	八六
12. 電影形式·····	九〇
13. 導演工作的技巧·····	九三
II 導演與電影劇本	
1. 導演與編劇者·····	九六
2. 電影的氣氛·····	九八
3. 電影氣氛中的角色·····	一〇一
4. 電影韻律的營造·····	一〇四
III 導演與演員	
1. 兩種電影類型·····	一〇五
2. 電影演員與電影類型·····	一〇六
3. 電影類型的表演計劃·····	一〇八
4. 總體效果·····	一一〇
5. 意味深長的動作·····	一一二
6. 意味深長的物件·····	一一三
7. 做爲「總體效果」創造者的導演·····	一一四

IV 畫面架構中的演員

1. 演員與電影的影像·····一一五

2. 演員與燈光·····一一六

V 導演與攝影師

1. 攝影師與攝影機·····一一七

2. 攝影機及其攝影觀點·····一一九

3. 動作的攝影·····一二一

4. 攝影機強迫觀眾看導演要他們看的·····一二二

5. 畫面構圖的形成·····一二四

6. 沖洗過程·····一二八

7. 總體主義：電影工作的基礎·····一二九

三、類型代替演員·····一三一

四、時間中的特寫鏡頭·····一三九

五、有聲電影的非同步原理·····一四七

六、我第一部有聲電影的韻律問題·····一五七

第二卷 電影表演