

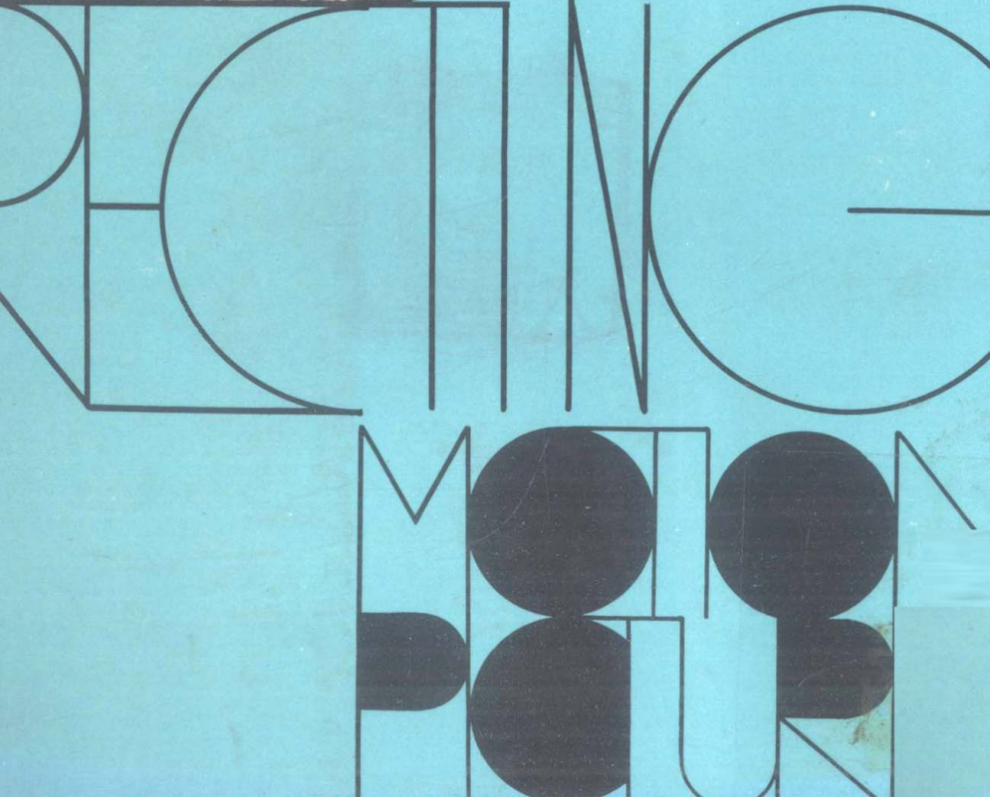
新潮文庫

Directing Motion Pictures

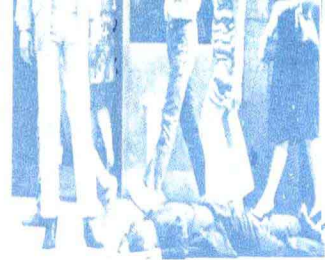
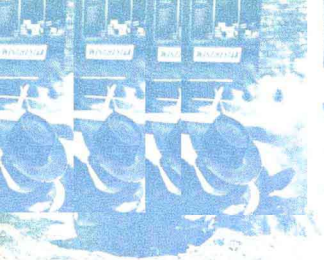
導演的電影藝術

馬勒 編著

司徒明 譯

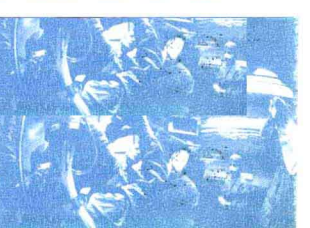
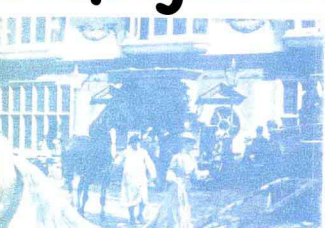
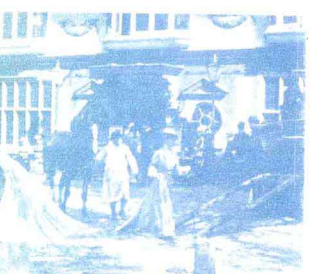
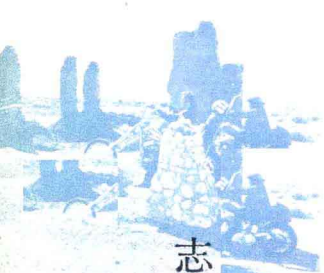
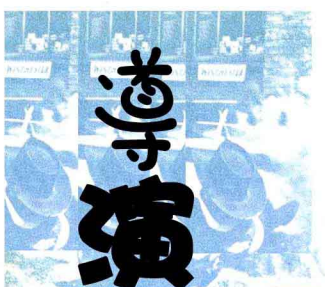
創行新潮文庫的目的在於把握當前時代潮流供應社會的智識需要。一方面希望能使讀者能够享受人生中最大的樂趣——讀書，而且是讀好書；一方面也希望所得的不僅只是享樂，而且包含人生必須的智慧。因此我們慎擇世界各國具有真正價值的名作。其中包括：文學、哲學、心理學、藝術、科學、音樂、傳記……等作品，力求真善，逐譯以饗讀者。基於這一理想，本文庫不揣棉薄，希望能以最低的代價，向最廣大的讀者，供應最好的書籍。然而我們自知這一理想決非少數人所能達成，因此我們誠懇熱切地期望賢達先進與廣大讀者的愛護與支援，指教與鞭策，以求竭盡所能，對文化稍有貢獻。我們希望：指導來自讀者，成果歸於讀者，利益享之讀者，讀者的讀者，便是我們的鼓勵。

新潮文庫

193

馬勒編著
司徒明譯

導演的電影藝術

——電影欣賞第一課

志文出版社印行

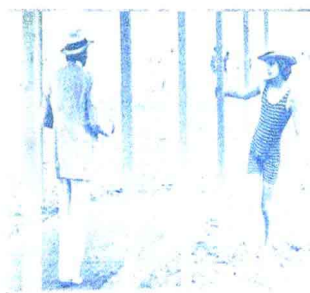
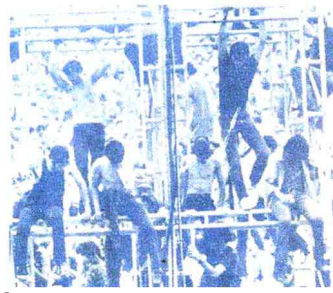
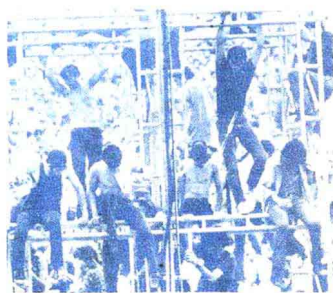
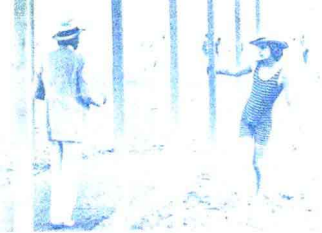
導演的電影藝術

新潮文庫 193

編著者	泰倫斯・馬勒
譯者	司徒明
發行人	張清吉
出版者	志文出版社
地址	臺北市天母一路40街8巷6號
郵政劃撥	六一六三號
電話	八七一四一 八七一五
再版	中華民國六十九年五月
行政院新聞局登記證	局版臺業字第0950號

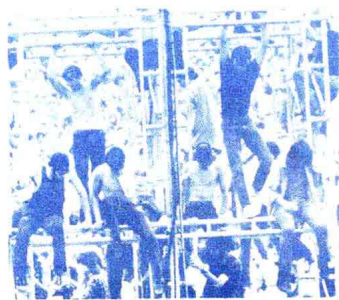
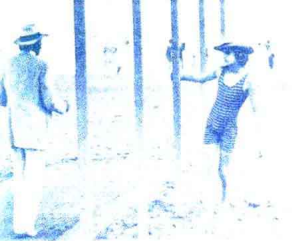
定價85元 志文

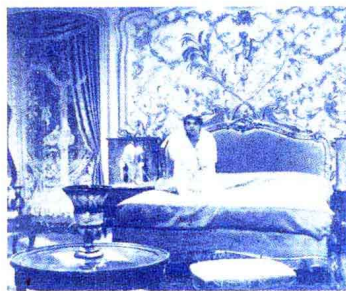
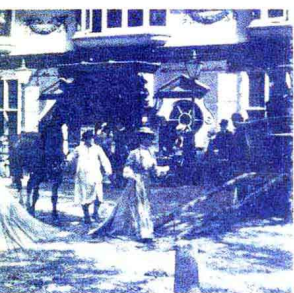
(缺頁或裝訂錯誤隨時可調換)

謹以此書 譯獻給

我的父母親、祖母、及四位哥哥

目錄

告別影痴／代譯序	一
第一章 導演的任務	五
導論	五
歷史背景	一〇
技巧的地位	一六
電影與經費	一九
合作	二四
第二章 準備工作	二九
主要工作	二九
剪片率	三〇
選擇工作人員	三三

節拍	三九
保障	四一
經濟	四二
風格	四四
第三章 劇本	五三
基本計劃	五三
發展劇本的模式	五六
控制時間	五七
主題	六一
角色刻畫	六二
彈性	六四
主要場面的劇本	六六
對白	六八
改編	七〇

改編舞臺劇·····	七二
紀錄片劇本·····	七四
慣例·····	七七
劇本編寫的過程·····	七八
第四章 拍片·····	八三
步驟·····	八三
各種鏡頭的特性·····	九四
大遠景·····	九四
遠景·····	九五
中景·····	九六
特寫·····	九七
插入鏡頭·····	九八
跳離鏡頭·····	一〇〇
在狹隘的空間中拍攝·····	一〇一

第五章 視覺連貫……………一〇二

方向之連貫……………一〇六

角度對調……………一一三

轉角之連貫……………一一五

假想線……………一一七

談話中的三人鏡頭之假想線……………一二四

提要……………一二七

視線連貫……………一二七

移動車輛中四人鏡頭的角度對調……………一三三

時間的連貫……………一三三

淡……………一三五

溶……………一三六

蒙太奇……………一三七

第六章 透鏡與構圖……………一三九

透鏡角度金字塔型的視野·····	一四〇
標準透鏡·····	一四一
廣角透鏡·····	一四二
望遠透鏡·····	一四三
透鏡及其在空間的效果·····	一四四
景 深·····	一四五
變 焦·····	一四九
伸縮透鏡·····	一五一
透鏡與運動·····	一五二
變 形·····	一五三
第七章 觀點與運動·····	一五五
正常觀點·····	一五五
高角度鏡頭·····	一五七
低角度鏡頭·····	一五七

傾斜攝影機.....一五八

強調.....一五八

安置攝影機.....一六〇

搖鏡頭.....一六二

移動主體.....一六四

第八章 導演與表演.....一六七

選擇演員.....一六七

指導舞臺演員.....一七二

把環境當成一個戲劇成分.....一七四

演員與導演的關係.....一七五

指導業餘演員.....一七九

兒童演員.....一八三

第九章 排演與即興.....一八七

排演.....一九〇

發展角色·····	一九三
即興·····	一九五
特殊才能·····	二〇〇
特技演員與冒險·····	二〇一
附錄甲 摘自「野牛消失了」的紀錄片劇本·····	二〇三
附錄乙 摘自「超級的男性」的劇情片劇本·····	二〇五

告別影痴／代譯序

1

大

大概某些人天生就註定要 and 電影結下不解之緣份。這種人可以不吃飯、不睡覺，却不願錯過任何一部好電影。這種人會爲了一部電影由南臺灣追到北臺灣。當他覺得在電影院看不過癮時，他就想盡辦法到試片間看；試片間看不過癮時，連電視錄影帶他都動上了腦筋。當他光看電影覺得不過癮時，他就想和人談電影、寫文章論電影，甚至編雜誌鼓吹電影。到最後，光看電影、論電影都不足以滿足他的狂熱，他要去拍電影才過癮。稱這種人爲「影迷」、
「影痴」都已嫌份量不够，我覺得應該叫他們「影瘋」才合適。

有一段時間我也幾乎進入「瘋狂狀態」，不但大臺北、大高雄所有電影院留有我的足跡，甚至還有數度驅車由臺北趕往基隆，由高雄趕往臺南、屏東看電影的紀錄。同時自但漢章兄好意引我進入『影響』之後，爲了編雜誌，我幾乎可以犧牲掉一切。但這一年來，生活上各種事情，使我逐漸冷靜下來。電影不再是我的一切，我寧願相信：生活第一、電影第二。但回想起從前那一

段「痴情」時期，仍然覺得那真是一段美好、充實的日子！

2

電影爲什麼會那麼讓我「痴情」呢？我也說不上來。電影院外是一個大世界，但走進電影院却又面臨着一個眩人的小世界。在這個小世界裡，你可以按照你的意願去安排人生，可以恣縱於自己的玄想。幾乎一切你在生活中能做、想做、做不到的事，你都可以試着在電影的小世界裡做到。

「拍電影就是改進人生，安排自己的人生。它可以說是孩童時代遊戲的延長，盡自己的能力去組織一些東西、一件新玩具、一個花瓶。」楚浮的這段話，長久以來一直深深記在我心中。我雖不曾嘗試正經地去拍部電影，但在夢境裡、在電影院漆黑環境中的一片銀光幕上，我覺得我似乎完全能體會出楚浮的深意。

也許楚浮並不必講這句話。他只要說：你們來看「日以作夜」吧，這部電影是獻給你們的。的確「日以作夜」已經把所有我對電影的「痴情」全部表達出來了。我實在不必再說什麼了。

3