

影视艺术技术丛书

影视

导演

[美] 阿伦·A·阿莫尔 著

石川李涛 译

陈犀禾 审校

DIRECTING TELEVISION AND FILM

复旦大学出版社

影

视

艺

术

技

术

丛

书

DIRECTING TELEVISION AND FILM

- 电视制作基础
- 影视导演
- 影视技艺
- 影视照明
- 电视现场制作
- 当代美国电视
- 当代传媒新技术

影 视 艺 术 技 术 丛 书

影 视 导 演

[美] 阿伦·A·阿莫尔 著

石 川 李 涛 译

陈犀禾 审校

复 旦 大 学 出 版 社

Directing Television and Film

Alan A. Armer

COPYRIGHT © 1996, by Wadsworth, A Division of International Thomson Publishing Inc. ALL RIGHTS RESERVED. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or any information storage and retrieval system, without permission, in writing, from the Publisher.

影视导演

合同登记号: 图字 09-1998-116 号

著者	[美]阿伦·A·阿莫尔
译者	石川 李涛
责任编辑	曹珍芬
责任校对	陆宏光
装帧设计	孙曙 朱永庆
出版发行	复旦大学出版社
	上海市国权路 579 号 200433
	86-21-65102941(发行部) 86-21-65642892(编辑部)
	fupnet @ fudan. edu. cn
经销	新华书店上海发行所
印刷	江苏省丹阳市教育印刷厂
开本	787 × 1092 1/16
印张	19.5 插页 2
字数	360 千
版次	1998 年 9 月第一版 1998 年 9 月第一次印刷
印数	1—6 000
	ISBN 7-309-02103-7/G·343
定价	28.00 元

本版图书如有印装错误,可向出版社调换。

隆重纪念

中国电视诞生40周年

热烈祝贺

上海电视台建台40周年

上海大学影视学院 上海电视台
《影视艺术技术丛书》

顾问与编委会名单
(按姓氏笔划排列)

顾 问：方明伦 叶志康
赵 凯 谢 晋

编委会主任：盛重庆

编委会副主任：金冠军

编委会委员：叶 舟 刘景琦 任仲伦
任建国 张文俊 张仲年
张振华 张德明 赵孝思
陈犀禾 卑根源 金冠军
胡战英 胡运筹 钟德津
徐甦民 徐景杰 盛重庆
穆端正 籍耿龙

主 编：金冠军 陈犀禾
总 策 划：林骧华

总 序

盛重庆

自1936年英国广播公司首创电视广播以来,世界电视发生了日新月异的变化。今年的5月1日又是中国电视诞生40周年。作为全国最早建立的电视台之一——上海电视台,也步入不惑之年。中国电视业尽管起步较晚,但她发展迅猛,伴随着世界电视业的发展而发展,经历了无线传输、有线传输、卫星传播等几个重要阶段。可以毫不夸张地说,今天的电视,已经成为首要的大众传媒,影响着人们的思维方式和社会的行为方式。在世纪之交的20世纪末,在所有电子领域都趋向数字化的洪流之际,电视业深受其惠。即将到来的21世纪,将是一个崭新的数字化时代,这场变化将给世界、给人类带来多大的辉煌还很难预料,但它的“多米诺”效应是显而易见的。

世界上一些经济发达的国家已经决定在2000年开始数字化电视广播,继而是卫星信号数字化,最后是整体电视广播数字化。中国电视要跟上世界电视的发展,必须学习、借鉴世界电视的新鲜经验与先进技术。从这一角度看,我们编译《影视艺术技术丛书》这一工作就显得十分有意义,十分有必要了。

《影视艺术技术丛书》不仅编译了当代世界先进的电视艺术和电视技术的理论,还通过《当代美国电视》,使我们对美国电视的昨天、今天、明天有一个全面的透视。

《影视艺术技术丛书》对中国电视从业人员会有所启迪、有所参考、有所借鉴。这,就是这套丛书的价值所在。

今天的电视人,以他们的聪明和智慧,一手执掌着20世纪的时间之鞭,一手高举着现代科技的“金砖”叩击着21世纪的大门,愿《影视艺术技术丛书》成为“金砖”一角。

是为序。

1998年8月19日

于上海电视台

主编的话

金冠军 陈犀禾

《影视艺术技术丛书》涉入的主要领域是当代最具影响力的大众传媒——电视,而我们所选取的视角则是这一领域中非常值得关注的方面——艺术与技术的结合。

中国电视已走过了40个年头,从起初的蹒跚学步,到而今的遍地开花,就量的规模而言,中国当代电视传媒数量之大,实在是举世瞩目。

中国电视已经完成了量的普及,人们期待着的是质的飞升。

为了适应中国电视事业的迅速发展,近年来,我国的许多高校开办了影视专业或开设了影视专业课程。1995年,上海大学影视艺术技术学院宣告成立,学院由著名电影导演谢晋担任院长,将上海大学原有从事电视艺术、影视工程、新闻传播的系科整合在一起,力求培养出适应当代影视发展要求的新型影视高级人才。

上海大学影视艺术技术学院把艺术与技术的结合作为立院的根本,并努力把这一原则体现在教学之中。1996年夏,我们与骧华、振华、仲伦以及从美国返沪的叶舟等朋友相聚一堂,为刚满周岁的上海大学影视艺术技术学院出谋划策。大家一致认为,在中国电视诞生40周年之际,策划出版一套反映国际先进水准、应用性强、观念新颖的影视教材,对于大学影视院系及相关系科的人才培养乃至电视从业人员整体素质的提高,是一件很有意义、也很有价值的事情。

我们的构想得到了与中国电视事业同龄的上海电视台的倾力支持,于是决定由两家携手推出《影视艺术技术丛书》。

现在呈献给读者的《影视艺术技术丛书》第一辑,共7本书,主要引进目前美国大学电视和传播专业最新和最流行的教材,另有少数由我们自行编写。

《电视制作基础》以技术手段和制作过程为纲要,全面地讨论了电视制作技术的所有方面,以及最新的数字化技术在电视制作中的运用,可看作是全套书的核心教材。该书出版于1995年,很快被美国大学普遍采用,成为最流行的教材。这里是1998年的最新版本,该书的作者是美国著名的电视制片人和教育家。

《影视导演》全面地阐述了导演各种电视和电影体裁的要领,包括虚构作品和非虚构作品,其中特别对当代影视制作中娱乐性的本质和要素有精辟的阐述,典型地体现了好莱坞影视业的美学和哲学。该书的作者是美国著名的影视制作人和导演,曾导演过许多获奖作品,现在美国加州大学任教。

《影视技艺》讨论了电视和电影手段的融合,以及用电视手段制作电影(电视剧)的技术问题,并包括了这一手段中迅速更新的设备和技术的最新信息。全书分前期制作、中期制作和后期制作三大块。

《影视照明》则对影视制作中一门重要的技术进行了专门化的讨论,涉

AL615/02

及了照明的基本概念、实际应用,以及某些实例的分析。

《当代传媒新技术》全面讨论了当代电子传媒技术,包括数字电视、数字视音频广播技术和节目制作技术、多媒体技术和虚拟技术以及相关的计算机信息处理与网络技术。每章讨论一门技术,包括该技术的基本概念、起源、演变、最近的发展状况以及未来的可能性。该书追踪了传媒领域里最新的技术发展。

《电视现场制作》讨论了电视制作中通常采用的方式,即离开摄影棚和中心演播室的现场单机电视制作,集中讲述有关设备和技术问题,是一本非常实用的教材。

《当代美国电视》是一本关于美国电视工业和文化的教材,对美国电视业的历史发展、工业结构、经济体制、节目类型和社会影响等方面进行了全面的考察,并追踪了美国电视业在90年代的最新发展。

我们处在一个发生着巨变的时代,高新科技正以前所未有的巨大威力改变着世界,这一点在电视传媒领域显现得尤为突出。为了保持与世界电视的发展趋势同步,提高中国电视业的总体水平,我们有必要充分关注高新科技所引发的电视传播手段与传播方式的变革,并将这一变革有意识地融入电视专业人才教育乃至具体的电视实践之中。

在这套丛书中,我们充分注意到了所收入内容的当代性与实用性,充分考虑到了数字化时代电视从业人员、教学人员所面临的知识更新的实际需求,所以选题体现了三个方面的特点。

首先,丛书体现了艺术与技术结合的宗旨,代表国际先进水平的新概念、新技术、新思维在收入的各书中都反映得比较充分。

其次,丛书非常注重操作性,各书的作者和编著者都对影视传媒有深入的研究,他们对所述及的内容,特别是电视制作的各个环节和技术进行深入研究,甚至是精细的介绍,力求把新的方法与新的观念带给我国电视界,并希望对影视教学改革有所裨益。

图文并茂是丛书的第三个特点。各书均采用大量插图或照片,少则几十幅,多则几百幅,从而使全套丛书生动、易懂。

本辑丛书是我们力求影视艺术、技术相结合的一次尝试,我们将继续深入开展这一工作。在以后的教材编选计划中,我们考虑了如下选题:电视节目的策划,电视节目的编排策略,电视专题片的制作,电视新闻的制作以及电视播音等,并将根据需要增加新的选题。

上海市广播电影电视局和上海大学的领导对丛书的策划和出版始终很关心;复旦大学出版社的领导和编辑更是鼎力支持与帮助丛书的出版,正是由于编辑们日以继夜、一丝不苟的工作,丛书才得以如期面世;尤其是龚学平同志在繁忙的公务中欣然为丛书题名,令人感动。在此,我们向所有关心、帮助、支持丛书出版的领导和同志表示深切的感谢。

1998年8月18日

于上海大学

前言

《影视导演》第二版比第一版更基础也更高级。根据来自 6 所大学的反馈情况,我对繁复的章节进行了删减,对简约的章节进行了充实。本版无大的结构性变动,在内容方面则更清楚明白、更简明扼要、更丰富多彩。

具体说来,本版《影视导演》具有以下特点:

- 补充了画面空间内视觉构图的材料(第三章)。
- 第二部分主要讲单机拍摄,第三部分主要介绍了多机拍摄;给第二、第三部分增加了引言,考查了单机和多机拍摄的操作。
- 补充了一些资料说明演员和导演之间的关系以及如何获得良好的表演效果(第五章)。
- 说明了戏剧分场景的重要性,增加了一个小场景的材料,可以用检测读者对分场景的理解(第五、六章)。
- 补充阐述了总角度镜头是拍摄一个场景的出发点(第七章)。
- 增加了一篇关于导播室指令的短文(在第三部分的引言中)。
- 更新了有关新闻节目章节的内容,对独立电视台和电视网会员台的运作作了比较;增加了一篇《他们如何起步》的短文,介绍了四位新闻节目导演的经历(第十一章)。
- 补充了有关配乐方面的资料(为戏剧性节目创作背景音乐)(第十三章)。
- 成倍地扩充了术语表的条目数量。

此外,本版包含的少量注释或许对初学者会有所裨益。

《影视导演》并非一本制作手册,它无助于你剖析电子切换台,也无助于确认伊斯曼最新彩色胶片的伽玛率或者设计一部更灵便的字幕机。

本书假定你已懂得一些关于编辑机、字幕机和彩色胶片的常识。但即使不懂也无妨,后面 90% 的内容是可以自修的。如果你曾学过影视制作,当然再好不过。

从娱乐业转入学术领域后,我曾为我的导演课程寻找一本适当的教材。但我很快就发现,尽管有许多不错的书籍讨论了诸如导演该做什么、怎样做、他们遇到的问题以及他们为之工作的那个魅力无穷的世界的各个方面等问题,然而还没有一本书对导演们为什么要做他们

所做的事提出过充分的见解。无论在思想上、理论上都是如此。本书正是在阐述导演的“为什么”上面所做的一种尝试。

本书涉及到两个导演领域：虚构节目和非虚构节目。两者密切相关，许多虚构节目（情节剧）的创作原则同样适用于非虚构节目。那些有关演员和摄影机调度方面的理论也是日常电视节目制作的基石。强调的原则对电视新闻节目或烹饪示范节目与对轰动一时的电影同样重要。因此，建议你在阅读“非虚构节目”部分之前先看一下“虚构节目”部分的内容。

本书包括三个部分。第一部分“基础”，讲导演是怎样一种人，其创作一部作品的基本因素，以及帮助导演创作富于活力画面的视觉构图原则。

第二部分讨论了虚构节目（情节剧）的创作，涉及的几乎完全是被称为“电影拍摄法”的单机操作。该部分探索了如下基本领域：剧本以及赋予故事以生命的必要元素；使演员变成有深度的剧中人物的魔法；导演如何为演员设计动作以把他们的思想和情感外化；摄像机该如何拍摄动作；以及悬念的惊险特点。

第三部分介绍了非虚构节目，基本上完全讨论与实况电视或情景喜剧拍摄有关的多机拍摄模式。它从导演的角度讨论了五种主要的电视类型：新闻类、广告类、访谈类、示范教学类和音乐节目。

在高雅艺术与通俗艺术中，不存在一成不变的清规戒律。没有什么制作程序和技巧是永远适用的。本书所列举的一些规范曾为许多专业导演长期运用，它们建立在实践和传统的基础之上。初学者应对此得心应手。再经过几年实践，积累一些经验，与制作公司签了正式合约之后，他们就不妨摆脱这些常规的束缚——或者建立新的规范。

在准备写这本书的时候，就某些关键性专业问题我征求过许多导演的意见，比如：什么是导演？导演从何而来？一个人怎样才能成为导演？在第一章和第二章里有他们提供的极富实践经验的答案。在给导演寻求界定的过程中，我屡次发现一些作为导演所应必备的品质和技能：有领导才能、品位、敏感、艺术与技术方面的修养和组织实施能力。

然而本书还不能使你成为领导者，也无助于培养你的品位和敏感。但它能为你提供排练一个情节剧和制作新闻节目所必需的理论基础，能教给你如何选择拍摄角度，能帮助你就广泛的节目样式向演员提供指导，能在精巧地营造情绪氛围上为你提供更开阔的视野，还就在导演领域如何把握自己提出了建议。

在导演必备的素质中，组织能力相当重要。信心、安全、良好的自我感觉都来自一种准备——一种专业素质的自我培养和训练。假如托马斯·爱迪生是个导演（肯定会是个很棒的导演），那么他准会说：“优

秀导演是 98% 的准备加 2% 的灵感。”与其他因素一样,精心的准备是大多数导演成功的必经之途。

事实上没有哪一本书能把你造就成一名导演。本书也不例外——虽然我努力想这样做。只有亲身的实践才是成功的关键所在。但本书也的确为你提供了一个能引导你走上正路的指南。

我祝你好运。在全体演职员到齐、戏剧将被赋予生命之际,一声“开拍”的命令将使这一切开始。我希望这声具有魔力的命令,由你来发布!

致 谢

我要向以下影视专家表达深切的感谢，他们让我分享了他们的专业才能、见解、经验以及个人轶事，这使得我得以完成本书的写作。他们是约翰·安林、托尼·阿什尔、汤姆·布罗斯、乔治·艾克斯坦、迪克·弗莱彻、沃尔特·格劳曼、德伯特·曼、活尔特·未瑞什、韦恩·派森斯、杰伊·拉普尔、希德尼·史尔库。

我还要向帮助我准备有关电视新闻节目素材的 KNBC 和 KHJ-TV 的几位主管人员表示感谢：NBC 新闻编导汤姆·卡普拉、导演吉恩·利昂；KHJ-TV 的新闻编导斯蒂芬尼·布拉迪、制片人比尔·诺斯鲁伯、导演克里斯·斯特格纳。

感谢华兹华斯出版公司的编辑们，他们的友善、真知灼见和职业道德使我受益匪浅。尤其要感谢以下诸位：资深编辑贝基·海顿始终支持和指导着本书的写作；本书的版式设计安卓·沃格斯；责任编辑桑德拉·克雷格。

感谢本书初版不吝赐教以及审阅第二版初稿的学者们，他们所给予的远不止于评论和评价。他们提到的问题促使我深入思考，他们的金玉良言为本书增色不少。也要感谢得克萨斯基督教大学的大卫·巴尔克、南伊利诺斯大学的里利·安·布拉兹库斯基、密歇根大学的迪艾纳·丁·柯迪、纽约工学院的詹姆斯·福威尔、北肯塔基大学吉姆·福雷德曼、休斯顿大学的罗伯特·穆斯伯格。

还要感谢加利福尼亚州立大学北岭分校我班级上的全体同学。他们使我的生活充满阳光。尤其要感谢为我提供自己照片的卡罗·查伯林、蒂姆·萨曼、布里安·肖克雷、泰莉·斯泊丁和维妮莎·瓦伦蒂诺。

作者简介

阿伦·A·阿莫尔 15 岁时曾赢得由 NBC 举办的“世界上说话最快的人”竞赛的冠军。他用 57 秒背诵完了列维斯·卡罗的《海象和木匠》(613 字)。从那之后,他有意识地放慢了说话的速度。

从斯坦福大学的“讲演与戏剧”专业毕业后,阿伦·阿莫尔首先在圣·乔斯的 KEEN 广播电台担任主持人,之后又做过广告、写作、调度、编辑、旁白,甚至还在早期的电视广告中担任过演员。因为他所学到的专业知识,阿莫尔曾在洛杉矶的 KNBH 电视台编写制作为推出一批新人而设计的每周一次的《灯光·摄影机·表演》专栏。

这个节目做了 3 年,之后阿莫尔成了电台的现场导演。6 个月后,他开始执导节目,做了 4 年编导。直播节目衰落后,20 世纪福克斯公司聘请他去拍摄该公司的一些早期电视电影。

这以后的 15 年里,阿莫尔为福克斯公司、德希罗公司、Q·马丁公司、派拉蒙公司和环球公司编写、制作、执导过 350 多个电视节目。其中许多进入“十佳”行列,包括《难民》、《不可触及的》、《大炮》、《入侵者》、《断箭》、《骑兵》、《游戏的名义》,另外还有许多电视剧。

在他的电视生涯里,阿莫尔几乎得过所有主要奖项,包括电视科学院杰出的“埃米奖”、“神秘剧作家奖”、“电视指南奖”、“西部片作家奖”和“音响编辑奖”。他还曾担任过电视科学院好莱坞分会主席、美国电视学会理事,曾数次当选制片人指导协会董事会会员。

从事电视业 25 年后,阿莫尔转向学术领域。为丰富他的执教生涯,他考入加州大学洛杉矶分校的研究生院并获硕士学位。最近 10 年阿莫尔一直执教于加利福尼亚州立大学,教授导演和剧作课。

他的名字被收入《娱乐业名人录》;并已在华兹华斯出版公司出版了两本著作:《剧本写作》、《影视导演》。

内 容 提 要

系统介绍导演各种电视和电影题材的要领，包括艺术类影视和新闻类、谈话类节目的导演。

目 录

第一部分 基础	1
第一章 导演是什么	1
导演的由来	2
导演是什么	4
工作中的导演	8
导演的风格	16
优秀导演的特征	18
导演的魅力	22
导演从何处来	22
第二章 娱乐的要素	25
愉悦	26
信息	37
逃避	38
伙伴关系	39
关于娱乐 —— 附篇	42
第三章 视觉思维	44
视觉构图	45
平衡	45
优势	54
节奏	61
黄金分割	63
读解画面	65
获得视觉感	66
第二部分 导演虚构节目	69
第四章 情节剧从哪里开始：剧本	71
有难题的人	72
戏剧与现实生活	75
剧本的进展	78
冲突	79
对白	82
修改剧本	88
导演备忘录	89
第五章 发现角色	90

导演阐述	90
主题 / 核心	92
分场景	93
如何表现角色	94
戴上面具	98
进行表演	98
将角色拍到录像带或胶片上	102
第六章 指导演员表演	105
表演从何处入手	106
表演的指导方针	106
思想或情感的外化	107
动作	110
揭示内心世界	111
内部动因	112
外部动因	114
象征性的关系	119
分场景	120
为演员设计机位	125
为摄影机设计演员位置	126
准备工作	127
第七章 指导摄影机	134
拍摄动作	134
形成恰当的强调	154
营造情绪氛围	164
第八章 把观众留在悬念中	173
恐惧的性质	173
希区柯克的技巧	176
悬念的剧作技巧	178
悬念的核心	182
第三部分 导演非虚构节目	185
第九章 问与答：访谈节目	190
采访者	190
访谈节目中的镜头选择	195
访谈的范围	196
玛莎·麦卡勒节目	205
第十章 演示和说明：示范教学节目	211
激发观众兴趣	211
演示的要素	212
两种演示节目	218

