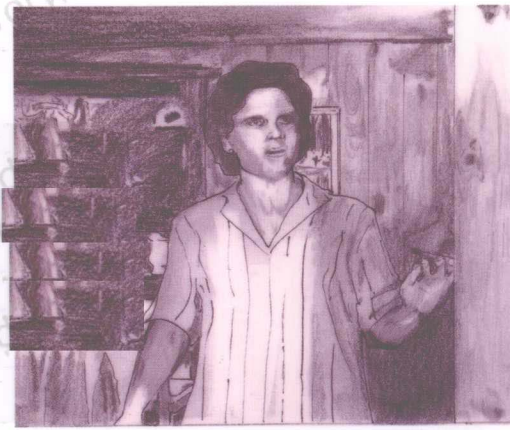
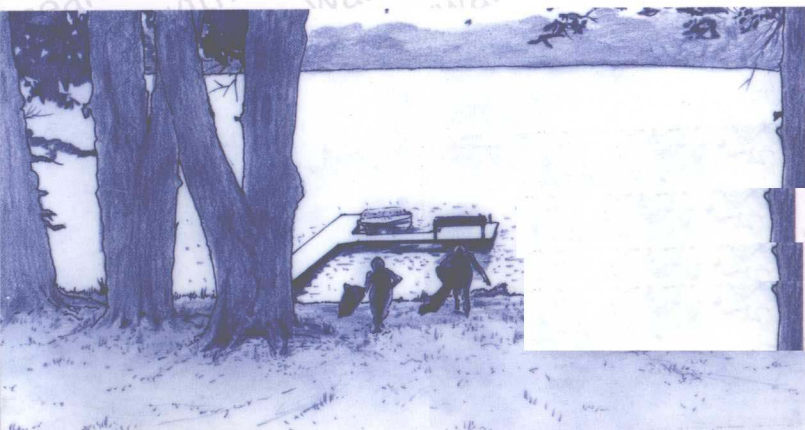


电影导演方法 (第3版)

——开拍前“看见”你的电影

Film Directing Fundamentals See Your Film Before Shooting



[美] Nicholas T. Proferes 著
王旭锋 译
侯克明 审

“给你带来灵感，带来机遇，其余的很多你也可以从书中得到。”

——米洛斯·福尔曼 (Milos Forman)，电影导演
(作品《飞越疯人院》、《拉格泰姆舞曲》、《莫扎特传》)



Media
TECHNOLOGY
传媒典藏

写给未来的
电影人

电影导演方法 (第3版)

——开拍前“看见”你的电影

**Film Directing
Fundamentals** See Your Film Before Shooting

[美] **Nicholas T. Proferes** 著
王旭锋 译
侯克明 审

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

电影导演方法：开拍前“看见”你的电影：第3版
/ (美) 普罗菲利斯(Proferes, N. T.) 著；王旭锋译
— 北京：人民邮电出版社，2009.12
(写给未来的电影人)
ISBN 978-7-115-21934-3

I. ①电… II. ①普… ②王… III. ①电影导演技巧
IV. ①J911

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第235443号

版权声明

Film Directing Fundamentals, 3rd Edition by Nicholas T. Proferes. ISBN 978-0-240-80940-3.
Copyright © 2008, by Elsevier Inc. All rights reserved.
Authorized Simplified Chinese translation edition published by the Proprietor.
ISBN: 978-981-272-432-8
Copyright © 2009 by Elsevier (Singapore) Pte Ltd, 3 Killiney Road, #08-01 Winsland House I, Singapore. All rights reserved. First Published 2009.
Printed in China by POSTS & TELECOM PRESS under special arrangement with Elsevier (Singapore) Pte Ltd. This edition is authorized for sale in China only, excluding Hong Kong SAR and Taiwan. Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. Violation of this Law is subject to Civil and Criminal Penalties.
本书简体中文版由 Elsevier (Singapore) Pte Ltd. 授权人民邮电出版社在中国境内(香港和澳门特别行政区以及台湾地区除外)出版发行。
本版仅限于中国境内(香港和澳门特别行政区以及台湾地区除外)出版及标价销售。未经许可之出口，视为违反著作权法，将受法律之制裁。

写给未来的电影人

电影导演方法(第3版)——开拍前“看见”你的电影

- ◆ 著 [美] Nicholas T. Proferes
译 王旭锋
审 侯克明
责任编辑 宁茜
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
- ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：25.25
字数：457千字 2009年12月第1版
印数：1-4500册 2009年12月北京第1次印刷
著作权合同登记号 图字：01-2009-5702号
ISBN 978-7-115-21934-3

定价：58.00元

读者服务热线：(010)67132837 印装质量热线：(010)67129223

反盗版热线：(010)67171154

内 容 提 要

本书从零开始，讲述了基本概念和系统的方法学，包括在银幕上充分发挥剧本最大戏剧潜力的系统方法学，以及明晰的把剧本转化为电影的方法学，其视角在导演书籍中独树一帜。在剧本蓝图的基础上，本书引导读者使用具体技巧来分析剧本中的元素，并把这些元素转化成视觉故事。书中包含了阐明这些技巧所需的剧本实例。

本书对三部故事片进行了深入分析，让读者有机会看到并明白如何在自己的作品中使用戏剧性元素。同时本书引领我们几乎一个镜头一个镜头地研究希区柯克的《美人计》、费里尼的《八又二分之一》和彼得·威尔的《楚门的世界》中的戏剧结构和叙事者声音，并分析了其他 11 部故事片的风格和戏剧结构。

本书作者 Nicholas T. Proferes 是哥伦比亚大学艺术学院电影专业的教授，执教超过 25 年。他在电影领域的专业涉及面非常广，曾在纪录片和故事片中担任导演、摄影师、剪辑师、制片人等职务。通过多年的教学与研究，他提出了通过戏剧单元、叙事节拍（导演节拍）和戏剧性场面环绕的支点来组织动作的电影导演方法，着眼于首先明确故事（剧本检查工作），然后帮助导演编排故事前进及戏剧发展来训练导演在情绪上吸引观众的能力。

浙江省广播电视研究院资助项目

浙江省重点学科“广播电视艺术学”研究成果

浙江省社科重点研究基地“浙江省传播与文化产业研究中心”研究成果

献给弗兰克·丹尼尔

一位良师

一位益友

一位同事

鸣谢

如果没有众多哥伦比亚大学导演工作室的学生的反馈，本书是无法完成的。他们探索性的问题和十足的学习劲头敦促我不断完善我的教学，来更好地为他们服务，我要感谢他们所有人。我也非常感谢同事们的支持，尤其是贝特·戈登和汤姆·凯林，书中可能在没有标明的情况下引用了他们的智慧。

非常感谢詹姆士·古德斯顿导演，他提出了宝贵的专业建议。还要感谢安迪·帕维扎克、布莱尼斯拉夫·巴拉及我的儿子泰德·普罗菲利斯细致的编辑工作。桑尼·昆画了《一片苹果派》的故事板，格雷格·邦奇做了图表，帕特里克·欧康纳将图表数字化，还有本书的出版者玛丽·李，以及我的责编特里·贾迪克，在此一并表示感谢。

在第2版中，我要真诚感谢新责编埃莉诺·阿克底比斯，认识他是我的幸运。布莱尼斯拉夫·巴拉和佩贾·扎夫科维克为《美人计》做了图表和插图。还有瓦伦·巴斯教授在整个过程中，仔细阅读书稿并提出了宝贵的建议。

在第3版中，我必须再次对埃莉诺·阿克底比斯和瓦伦·巴斯表示感谢。布鲁斯·谢里丹、菲尔·邵斯和大卫·欧·托马斯为本书提出了专业的、学术性的建议。该版得到助理编辑米歇里·克罗宁的指导。乔治·亚力克西斯·雷斯是这个版本的故事板美术师。西希尔·马特哈·埃斯丘弗利布雷根提供了技术支持。感谢他们。

对这所有3个版本中引用的片例的导演和编剧表示深深的感谢。他们的导演技巧在片中有非常优秀的表现。

序

我国最早的电影教材是老一辈导演陈鲤庭先生于1941年写的《电影规范》。由于当时能够深入浅出地讲授如何拍电影的专著很少，这本书不仅在1949年以前影响很大，而且于1962年和1984年两次由电影出版社再版，成为几代人学习电影的入门教材。《电影规范》是陈鲤庭先生根据1935年英国出版的《电影文法》（*A Grammar of the Film*, Raymond Spottiswoode 著）编译的。大约十年前，我在为汪流教授主编的《中外影视大辞典》撰写“电影规范”词条时，比较详细地介绍了这部中国最早翻译的电影导演教材的历史地位。1949年至1966年，新中国翻译的国外电影理论著作，主要集中在前苏联的蒙太奇学派，其中可以说是导演教材的仅有库里肖夫所著的《电影导演基础》一本。改革开放后的80年代，电影出版社曾集中全国重要翻译力量，高质量地翻译了《电影剪辑技巧》和《电影语言的语法》两部国外主流导演基础教材。90年代以来，随着全国众多高等院校纷纷设立电影（电视）专业、开设电影相关课程，各种电影专业教材逐年增多，国外教材也不断地被翻译过来。学生可选择的专业教材和参考书的种类更多，教师的学术视野也更加开阔。其中最具影响的应该是《认识电影》。

不久前，王旭锋送来新翻译的《电影导演方法》打印书稿，希望我帮他审定一些专业词汇的中文译法。在做了一次快速中英文对照通读之后，我感到这是一本很好的导演实践入门指南，有很强的实用性。

中外电影导演书籍历来可以分为两种：一是著名导演的课堂教学记录，偏重教师本人的艺术思想阐发和经验总结；二是理论家、教育家的学术专著，在完整的理论框架下，传授电影导演基础知识。前者一般具有宏大的思想体系和美学思考，充满个人的创作经验和艺术观点，但缺乏逻辑性；后者则往往条条框框充斥，将艺术创作分解得支离破碎，变成机械操作。传授导演创作知识，难点在于把握理论与实践的关系，枯燥的理论讲解，缺乏电影创作实例的分析讲解，初学者不容易看懂；而偏重经验总结又由于缺乏逻辑性，学习者会感到无所适从。

本书的特点在于作者十分熟悉电影导演创作过程，同时了解初学者的需求，注重实际操作。全书按照导演创作一部电影的工作过程递进式讲解，很像一张“寻宝路线

图”，每前进一步都有要点、标记和注意事项，初学者完全可以按图索骥，一步一步地创作出自己的首部电影。

书中分析了大量电影史上的著名影片，把拍电影的每一个步骤都用实例清楚地讲解出来，使读者可以明白无误地理解作者的观点。随着互联网的发展和世界范围内电影文化交流的拓展，对于学习者和电影爱好者来说，找到书中的片例已经不是太大的难事。我建议选择这本书作为教材学习导演的读者，最好把书中提到的片例都找到，仔细分析研究。学习电影的方法应该是三项并举：读书，看片和拍摄。不看片只读书，总是搞不明白其中的一些难点。因为电影是视听的艺术，用文字语言叙述画面和声音，总感觉“说不清楚”。

当然，学电影还必须动手拍片。以前学电影必须上电影学院，因为其他院校很难为你提供拍电影的手段和设备，可以说电影学院垄断了中国活动影像的教学和人才培养几十年。但数字时代的到来改变了一切，所有有DV摄像机的人都可以自己拍摄活动影像，甚至手机也可以拍。电影已经失去了神秘的光环，已经从象牙塔上走下来，进入大众手中。电影已经进入大众化时代。所有电影学习者都应该充分利用数字技术提供的便利，迅速拿起身边的设备，拍摄自己的电影。有问题想请教时，这本书就是你身边的老师。

侯克明

2009年12月

侯克明简介

侯克明，博士，北京电影学院导演系教授，现任教育部、文化部、广电总局全国中小学生影视教育协调工作委员会秘书长、国家广电总局电影审查委员会委员、中国儿童电影学会会长、中国台港电影研究会副会长、中国电影家协会理事、中国电影基金会理事、中国动画学会常务理事、中国电影导演协会会员、中国电影表演学会会员、北京影视家协会理事，并担任多届“华表奖”、“金鸡奖”、“飞天奖”、“金鹰奖”、“星光奖”等国内重要影视奖项评委，曾长期担任北京电影学院副院长、青年电影制片厂厂长、北京电影学院电视剧制作中心主任、北京电影学院动画学院院长等职务，导演多部电影、电视连续剧，任 20 余部电影、300 多部集电视剧出品人、监制、艺术顾问，出版多部学术著作并发表核心期刊论文十余篇。

导 言

兴奋、热情、美丽、惊奇、大笑还有哭泣——这些是构思影片时我们可能考虑到的元素，但只有在导演意图与精湛的导演技巧相融合的情况下才可能实现。考虑到这一点，本书由介绍导演技巧的概念性知识出发，提供从剧本到银幕的循序渐进的学习方法。这种导演方法来自我作为导演、摄影师、电影剪辑师、制片人、编剧的职业生涯，以及在哥伦比亚大学艺术学院电影系电影制作研究生课程 23 年的从教经历。我已经教了 100 多期导演研习班，这使我意识到有必要梳理有机的、全面的导演知识。为延后写作本书的工作，我对在哥伦比亚大学的一系列课程内容及欧洲研习班的授课内容做了扩充，但学生们还是想要一本书。我从 30 页的手稿开始，到现在已经是第 3 版了，也是最终的一版。本书贯穿的重点是“经典”作品中的故事叙事技巧，目标是提供一套能够用来充分讲述所有故事的必要工具。换个说法，就是我希望能够锻炼学生的导演能力。

对于本书的读者，我设定在他们想把观众吸引到电影化的故事中。本书的所有内容都是以此为目标的，我相信这是对的。人类需要故事，一直都需要。故事在世界上所有的文化中都起到了重要的作用，甚至可能影响到那个民族本身的发展。在存在的考量之外，我们的大脑生来就是要搞清外来刺激的含义。给定三个事实或画面，我，我们所有人，包括 4 万年前的祖先，都会去理清这些事实；换句话说，制造一个故事。草地上的动作、鸟儿的飞翔、不自然的死寂，克鲁马努人^①可能会构造出豹子逼近的景象。

当我刚开始任教时，学生们问我该看什么样的电影制作书籍，我告诉他们看《亲爱的提奥》(*Dear Theo*)——梵高写给弟弟的信。我仍然认为任何想当导演的人都应该看看这本书——很明显，阅读这本书不是为了获取电影制作技巧，而是为了通过技巧的艰苦训练寻找艺术创作的灵感。多年来梵高以碳作画，花了数不清的时间画在田里劳作的农夫。他的眼睛透过农夫的衣服，想象其骨骼和肌肉。他做了一个笨重的透视

^①克鲁马努人，是旧石器时代晚期在欧洲的高加索人种。——译者注

工具，常背着这个工具走很远的路程，去锻炼具象派画家的重要技巧。若干年后，另一位画家告诉梵高，他画得已经够多了，应该开始运用色彩。梵高回应道：“多数人在色彩上的问题是他们不会作画。”

我的意思是虽然每个人都很想“运用色彩”，但你最好先学好绘画，这也是我们将要开始的地方。本书中的“画”或者方法，建立在假定剧本（影片的蓝图）中有导演所需要的一切的基础上。我们首先会集中阐释4个方面：案头工作、调度设计、分镜头叙事、指导演员。

所有的优秀导演都采用这种方法吗？我认为不管他们是有意识还是无意识，都会采用这种方法的。因为有些导演可能具有先天的戏剧本能，另一些导演则在经验之火中得到了锻炼，或者可能是两者的综合。但根据我在哥伦比亚大学几十年的教学经验，我觉得传授这些方法是有可能的。我知道完全吸引观众、把他们拉进并停留在故事里，进而控制他们的情绪（别忘了这是电影的主要力量）几乎是不可能的——如果一点都没有注意刚才所讲述步骤的话。

一位优秀的电影导演需要很多特质：想象力、韧性、技巧知识、生活常识、协作能力、承担责任的意愿、勇气、精力，还有很多。但可以传授的最重要特性（少了这种特性会使其他特性都失效）是**明晰**——明晰故事，明晰各个元素对于整体故事的贡献，还有明晰要向观众表现什么。

在本书的这一版中我增加了两章新的内容：“在动作场景中组织动作”和“在叙事性场景中组织动作”，作为前两个版本强调戏剧性场面的补充。这两个部分给叙事性-戏剧性影片的多样性提供了更全面的观点，并告诉我们如何把导演方法运用到这些领域中。在导演类书籍以外，这些差别可能没有什么用处，但在教学中却可以帮助我们更清晰地对两者进行区分。更为重要的是，我们可以知道如何更有效地表现每一种场面。

研究大师作品是学习如何绘画的重要方法。这些作品不但富有大师的灵感，而且如果我们仔细研究的话，可以看出大师用什么技巧来创造效果。要成为优秀的电影导演，这个方法也同样适用。我们必须研究电影，必须仔细地研究。研究电影，直到我们清晰地知道各个部分如何装配到一起、独立元素如何累积成整体效果。为了达到这个目的，本书扩充了第5部分“通过影片分析学习导演技巧”，这部分研究了不同的影像风格，让我们熟悉自身的影像叙事。

本书第3版也包含了指导手册，为读者学习提供了不同的选项。如在每周的“导演研习介绍”和“高级导演工场”中，设计了一些实战技巧训练，利于本书中导演方法的掌握。有资历的导师可以在 textbooks.elsevier.com 网站上注册，来获取这个手册。

阿尔弗雷德·希区柯克说，如果他来掌管电影学校，头两年他不会让学生碰摄影机。如果今天这么做的话，电影学校很快就会失去学生，因为摄影机标志着学校是否具备从事电影制作艺术教学的资格。但是，有些事情是拿起摄影机之前应该知道的，因此在本书开始的第1部分中，先介绍电影语言和语法规则，然后再去研究剧本中包含的戏剧性元素。

前 言

你是如何教授电影导演的？尼克·普罗菲利斯 (Nicholas T. Proferes) 的《电影导演方法——开拍前“看见”你的电影 (第3版)》一书，通过向导演专业的学生提供清晰、简练的导演方法，完美地回答了这个问题。这是我所知的仅有的一本既专于导演艺术又专于导演技巧的书。本书不但提供了循序渐进的学习过程，而且还会让读者仿佛置身于尼克的课堂中。他的语言通俗易懂，结合精彩片例，进行清晰而有深度的分析，激励你发挥出最大的潜能。

当我第一次在哥伦比亚大学任教时，我阅遍群书寻找可以推荐给导演专业学生的著作。有些书信息量很大，但因技术性太强而难以理解；有些书又过于简单，或只是某个导演的轶事，并未找到一本能够给学生提供一种具体的、有机的方法的书。在哥伦比亚大学，尼克通过为研究生电影课程的初学者开设的演讲课，解决了这个问题。他的着眼点在于首先明确故事（案头工作），然后帮助导演编排故事推进及戏剧发展，以此训练导演在情绪上吸引观众的能力。通过戏剧单元、叙事节拍（导演节拍）和戏剧性场面环绕的支点来组织动作，是尼克首次提出的方法。

《电影导演方法——开拍前“看见”你的电影 (第3版)》还对三部故事片进行了深入分析，让读者有机会看到并明白如何在自己的作品中使用戏剧性元素。这本书引领我们几乎一个镜头一个镜头地研究希区柯克的《美人计》、费里尼的《八又二分之一》和彼得·威尔的《楚门的世界》中的戏剧结构和叙事者声音，并分析了另外 11 部故事片的风格和戏剧结构。

本书第 3 版增加了两个重要部分：“在动作场面中组织动作”和“在叙事性场面中组织动作”，把本书过去版本中的导演中的方法扩展到其他形式的电影表达当中。同样对新增的两个片例《花样年华》和《小孩子》在风格和戏剧结构上进行了深刻比较。

虽然我已从事美术和导演工作多年，但直到开始任教才逐渐明白自己的方法。作为老师、作为电影制作人，一本可以让人循序渐进学习的书，其价值是无法衡量的。在我最近拍摄的影片之前、之间以及之后，我都会反反复复地阅读本书。

——贝特·戈登 (Bette Gordon)

哥伦比亚大学电影系主任、导演专业负责人

曾执导《变异》(Variety)、《发光的运动》(Luminous Motion)、《英俊的哈里》(Handsome Harry)

目 录

第 1 部分 电影语言和导演方法

第 1 章 电影语言和语法入门	3
电影世界 (film world)	3
电影语言 (film language)	4
镜头	4
电影语法	5
180° 规则	5
30° 规则	8
银幕方向	9
电影时间	10
压缩	11
扩展	11
相似画面	12
第 2 章 剧本中的戏剧性元素	15
骨架	15
这是谁的电影	17
人物	17
规定情景	19
动态人物关系	19
需求	20
期望 (expectations)	20
动作	21
行为 (activity)	21

表演节拍·····	21
戏剧单元·····	22
叙事节拍·····	22
支点·····	23
第3章 在戏剧性场面中组织动作 ·····	25
阿尔弗雷德·希区柯克《美人计》中院子场景的戏剧性元素·····	25
《美人计》中带注解的院子场景·····	27
第4章 演员调度 ·····	33
戏剧动作（dramatic movement）的模式·····	35
一个场景内演员调度的变化·····	37
作为电影设计一部分的演员调度·····	37
利用场景图·····	38
影片《美人计》中院子场景的场景图·····	38
第5章 摄影机 ·····	43
作为叙事者的摄影机·····	43
揭示·····	43
入场·····	44
客观摄影·····	44
主观摄影·····	45
机位在哪里·····	45
视觉设计·····	48
风格·····	49
多机拍摄·····	50
摄影机高度·····	51
（摄影机）镜头·····	52
构图·····	53
从哪里开始·····	54
向着视觉特征努力·····	54
寻找规则·····	55
戏剧单元和摄影机·····	55
镜头清单、故事板、调度·····	55
散文式的故事板·····	56

第6章 《美人计》院子场景的摄影	59
第一戏剧单元	59
第二戏剧单元	63
第三戏剧单元	67
第四戏剧单元及支点	69
第五戏剧单元	72

第2部分 影片摄制

第7章 剧本分析	79
剧本阅读	79
《一片苹果派》剧本	80
这是谁的电影	85
人物	85
规定情景	86
《一片苹果派》的骨架	87
动态人物关系	87
需求	88
动作	88
表演节拍	89
行为	89
《一片苹果派》的基调	89
分解《一片苹果派》的动作	90
设计场面	90
视觉化	91
确定支点和戏剧单元	91
《一片苹果派》的叙事节拍	92
导演笔记	98
第8章 《一片苹果派》的演员和摄影机调度	101
演员调度	101
摄影机调度	104
小结	131