

全世界工人团结起来！

金 正 日

电 影 和 导 演

朝鲜·外文出版社出版

1987年

出版说明

亲爱的金正日同志鉴于电影艺术在革命和建设中所占的地位及其重要性,撰写了《电影艺术论》一书,对生活和文学、电影和导演、性格和演员、影象和摄影、画面和美术、场面和音乐、艺术和创作、创作和领导等创造和发展电影艺术方面的各种理论和实践问题,都作了全面的阐述。

本社编辑部已用多种文字翻译出版了《电影艺术论》中的《生活和文学》部分,现又以多种文字将《电影和导演》部分译出,分别作为单行本出版。

目 录

导演是创作组的司令员	1
在创作上要有更大的追求	13
导演要设置好情感线	22
演员的表演决定于导演	32
要提高对摄影和美工的要求	41
运用好音乐和音响	48
导演的秘诀在于运用好蒙太奇	56
副导演是创作家	63

“电影应当象党报的社论那样，号召性强，走在现实的前面，从而在革命斗争的每个阶段都能起到动员作用。”

金 日 成

导演是创作组的司令员

为了按照主体时代要求地发展电影艺术，电影创作部门就要来一个根本的变革。从出现电影艺术到现在，随着时代和社会制度的变迁，在艺术和技术方面虽然有很大的变化和发展，然而在创作部门却还没有克服旧的体系和方法的残余。特别是电影创作的中心——导演艺术的体系和方法，还存在着不少资本主义的、教条主义的

残余。导演领域如果不彻底打破旧框框，不去建立起新的创造体系和方法，就不能完成已进入新的发展阶段的电影艺术所担负的任务。

今天，电影艺术正面临着为把人们造就成为真正的共产主义者，实现全社会革命化、工人阶级化服务的任务。要想有效地完成这一历史任务，就要从通盘掌握电影创作工作的导演艺术开始来一场革命。

所谓导演艺术的革命，就是说要彻底清除导演领域存在的资本主义因素和教条主义的残余，建立新的主体的导演体系和方法。

建立新的导演体系和方法，最重要的是根据社会主义社会的本质和革命电影艺术的性质，明确地阐明导演的使命，不断地加强他们的作用。

导演是创作组的司令员。导演是把艺术创作工作、制片组织工作和思想工作统一掌握起来，领导创作组的所有成员进行电影创作的司令员。

社会主义电影创作体系中的导演，同资本主义社会的“监督”是根本不同的。在资本主义电影创作体系中，导演被称为“监督”，其实，电影摄制的监督权和指挥权却完全掌握在腰缠万贯的电影公司的老板手里，导演不过是充当其手足而已。

如果说在资本主义社会，导演是被束缚在政府的电影商品化的反动政策和资本家的钱包上的，不管他愿意

不愿意他只能是一个必须服从电影公司老板意志的雇员，那么在社会主义社会里，导演则是在党和人民面前对电影艺术负责的自立的、创造性的艺术家。因此，在社会主义电影创作体系中，导演不单纯是一名摄制影片的职员，而应当是对影片和参加影片摄制的人员的一切，直到人们的政治思想，都全面负责的指挥员和司令员。

导演之所以应该成为创作组的司令员，是同导演艺术的特点密切相关的。在作为综合艺术的电影中，导演艺术是把所有艺术家的创作协调地融为一体，创造出·一个完整形象的领导艺术。

正如战斗的胜负取决于司令员的指挥艺术一样，影片的命运取决于导演的领导艺术。一个导演，不管他多么想摄制出一部优秀的影片，如果不具备把创作成员引导、统一到实现自己创作构思中去的领导能力，也是摄制不出优秀影片来的。影片是由导演构思和完成的，但离开了创作成员的集体的力量和智慧，就无法进行创作。因此，电影创作的成功与失败，便取决于导演怎样做创作组的所有艺术工作者、制片人员、技术人员和后勤人员的工作。

导演要想使创作成员以统一的思想意志团结起来，摄制出思想性和艺术性都很高的优秀影片，就要坚决从那种导演第一主义，在创作组内大搞师徒关系，独断专行，以发号施令来管理创作家的家长制式的、官僚主义

的旧导演体系和方法中摆脱出来。如果导演搞官僚主义，压制和无视创作成员，就会破坏集体创作的基础——创作组的思想意志的统一和团结，失去在创作上的丰富的可能性，自己束缚住自己的手脚。旧的导演体系和方法，不仅不符合人民群众的统一和团结已成为社会关系基础的我国社会主义制度的本质，而且也不符合电影创作的集体性质和导演艺术的本质。

在电影的导演工作中，主要的也是做好直接参加摄制工作的艺术工作者、制片人员、技术人员和后勤人员的工作。这是主体的导演体系的根本要求。主体的导演体系是我国式的导演体系，即导演作为创作组的司令员，使政治工作先行，把做影片摄制人员的工作作为基本工作来抓，统一地推进整个创作工作。这一导演体系体现了认为人是一切的主人、人决定一切的主体思想的根本原理和社会主义制度的本质特点，也完全符合电影创作的集体性质和导演艺术的特点。

影片是靠众人的共同的力量和智慧摄制的，因此，所有参加创作的人都应该站在主人翁的立场上尽到自己的责任，起到应有的作用；同时，为了完成共同的创作任务，整个集体要以统一思想和意志紧密地团结起来。来自电影创作特点的这一原则性要求，过去的旧导演体系是根本不能解决的，只有把做人的工作，做创作成员的工作作为基本工作的导演体系才能很好地实现。

在新的导演体系中，电影创作工作不仅是导演一人的工作，而且也是创作组全体成员共同的工作，导演和创作人员都是创作的主人，所以全体成员都能自觉地、有意识地参加创作；而且，在影片的摄制过程中，导演帮助和带动集体的所有成员、创作人员互教互学进行创作的共产主义的创作道德和革命的生活作风，都充分地得到发扬。因此，全体成员都以集体主义精神紧密地团结在一起，象一个人一样投入实现共同目的的创作工作。

在新的导演体系中，导演不仅对创作人员的创作工作负责，而且也对他们的政治思想负责，因此，对创作人员的政治工作和思想工作经常地同创作实践密切地结合起来进行，使创作过程同时成为革命化、工人阶级化的过程。

总之，以做人的工作为根本的导演体系，不仅符合电影创作和导演艺术的本质，而且能使导演克服家长作风和官僚主义作风，大大提高创作指导能力；克服只埋头于艺术创作、追求艺术至上主义的倾向，把创作工作和集体的革命化工作同时推向前进。

新的导演体系的力量在于：保障创作集体以主体思想为基础的钢铁般的统一和团结，积极发挥所有创作成员的自觉性和创造性，使导演的领导深入到成员的创作工作和生活中去，在创作和生活中不断地进行革新。

在新的导演体系中，导演需要下大力量的环节，是

对创作家的艺术指导工作。

创作组的基本任务，是摄制出能够有力地为人民服务的唯一思想牢牢地武装人们，为人民伟大的主体思想使全社会一色化作出贡献的具有高度的思想性和艺术性的革命影片。能否及时地很好地完成创作组所担负的这一重要任务，取决于导演怎样做创作家的工作。

创作家是直接执行创作组担负的革命任务的基本战斗成员，导演的导演意图是通过创作家们来实现的，创作上的一切形象塑造任务也是由他们来完成的。因此，导演只有做好创作家的工作，加强对他们的领导，才能胜利地完成创作组担负的革命任务。

导演在做创作家们的工作中，首先要做的是使大家对作品的看法一致起来，这是保证创作成功的基本条件，是导演工作的出发点。如果创作家们对作品各有各的看法，那么，导演就不能引导他们完成塑造形象的共同任务，创作从一开始就会失去掌握。

导演要向创作家们深入地分析作品的内容和形式的全部特点，使他们对作品获得一致的认识。

在分析和评价作品的时候，导演不要片面坚持一己之见。如果导演不考虑由于每个艺术家的创作个性不同而产生的对作品看法的差异，而固执己见，无视其他创作家的意见，就很难取得对作品的统一看法。

导演对作品的解释，应该做到让任何人都能理解，都

有同感，变为各人自己的见解，这样，才能在实践中获得效果。

导演任何时候都要对作品提出自己的看法，造成使大家都能提出大量建设性意见的自由讨论的空气，虚心接受创作人员的意见；在讨论过程中一旦统一了意见，就要及时地把握它，以此为基础设置好作品的主线，不管其后碰到任何情况也决不动摇。如果导演动摇了，集体就会动摇，集体动摇了，整个作品就要被推翻。

在作家们对作品有了一致的正确理解之后，导演就可以进行个别指导了。

对各个作家的艺术指导，任何时候都应当是具体的。导演只是作一般性的、方向性的指导，便不能给作家们以切实的帮助，也不能坚定地引导他们实现导演的意图。

导演要从作品的特点和要求出发，向作家们明确提出形象塑造任务及其实现的方法，同他们认真讨论创作过程中可能碰到的问题，这样才能使指导和实践完全一致起来。

比如说对表演设计的指导，就要在分析演员所扮演的人物在全部作品形象中所占的地位和所起的作用及其性格特征的基础上规定出表演基调，具体地指出在剧情发展的每个阶段和情节中应完成的塑造形象的任务和表演方法。导演的指导只有是具体的，导演和个别创作成

员的形象构思才会一致，他们塑造形象的工作才能顺利进行。

导演对塑造形象的指导，重要的是帮助作家们准确地把握住作品的种子，并将其形象化地体现出来。

作品的思想之核，即是应由导演和全体作家群策群力使其开花的种子，它不仅是个别作家塑造形象的基础，而且也是把每个个别形象融为一个完整的电影形象的基础。当一切形象的塑造都以一个种子为基础进行的时候，即使是个性各异的艺术家用不同形式的形象，但由于它们形成于同一个基础之上，所以都能成为一个电影形象的组成部分。因此，导演要细心地注意防止任何一个作家忽略了种子或者硬塞进与种子无关的东西。

组织好个别艺术家之间的创作联系，正确地指导他们的共同创作，这是导演在指导形象的塑造中必须下力量做的一项工作。

综合艺术形象，本来就不是单靠个别艺术家的才干和努力所能塑造出来的。只有所有的艺术家互相密切结合起来，切切实实地进行协作，形成综合形象的每一个因素才能很好地协调起来。

导演任何时候都要坚定地站在创作工作的中心，防止发生个别创作成员之间可能发生的矛盾和本位主义倾向，使他们的工作密切地结合在一起。

导演要很好地引导艺术家们在创作过程中高度地发挥独立性和创造性。发挥创作家的独立性和创造性，是在创作上加强他们的责任感，激发他们的创造热情和想象力的基本因素。导演和创作家之间、创作家相互之间的创造性合作，也只有在每个人都很好地起到应有的作用时才能有效地得到保证。

导演要提出高标准的要求，用启发的方式指导创作家们。创作家则要领会导演的每个意图，将其变成自己的东西，创造性地体现出来。这样，在使担任个别形象塑造任务的创作家们对自己的工作完全负责的原则下对他们进行指导并使他们接受指导，才是导演的活的艺术指导。

在电影创作中，每个创作家的独创性，应当表现在既体现出个别艺术形象的特色又完成综合形象的协调上。发挥创作家的独创性，提高每个方面的形象化水平，并在此基础上达到整个电影形象的协调，是导演的才能、真正的创造性表现之所在。

导演不应该借口发挥创作家的独创性而允许可能破坏整体形象的协调的因素存在，也不应该借口保证形象的协调而抑制个别创作家的独创性。

作为创作组司令员的导演，还要做好制片人员和后勤人员的工作。

导演要负责地统一地推动电影制片工作。

电影创作工作，内容复杂，规模宏大，没有周密细致的制片组织工作，是一步也无法前进的。在影片的摄制工作中，创作和制片过程是不可分割地衔接在一起的。制片组织工作安排不当，创作和制片的整个工序就不能顺利进行。只有做好了制片组织工作，才能既节省劳力、资金和材料又能在短时间内摄制出优秀的影片来。

制片组织工作是这样一种工作：统一地有计划地指挥创作组，使所有部门、所有单位都按照制定的秩序和纪律象齿轮一样互相衔接，合理地调动和利用物质技术手段，监督财务、经理工作，以搞好电影创作。所以这是应由导演负责和领导的重要的工作领域。

不能因为制片组织工作是行政事务性的工作，负责领导这项工作的导演使用行政方式去做制片人员、技术人员和后勤人员的工作。行政式的指导方法，不仅不符合主体的导演体系的本质，而且也无法组织和动员制片人员、技术人员和后勤人员积极参加电影创作。导演在领导制片组织工作方面，也同样要做好人的工作。

新型导演的重要标志之一，在于他是创作组的思想教育者。导演要对创作成员的思想政治生活负责，对他们不断地加强政治思想教育，引导他们忠实地履行革命艺术工作者的使命。

创作成员的思想意志的统一，是保证电影创作工作取得成就的基本因素。导演即使具有把多样的形象因素

有机地结合起来的才能和技巧，单凭这些依然无法创造出和谐的电影形象。一个思想上不团结、生活无纪律、无秩序的创作组，是创作不出具有高度思想性和艺术性的作品的。

创作成员的思想意志的统一，不仅是保证电影形象的统一性的基本条件，而且对于在创作中开展速度战，树立革命的创作风气，促进所有人员的革命化、工人阶级化也具有重要的意义。

对创作成员进行思想教育，主要是进行党的唯一思想的教育。这项工作任何时候都要走在创作工作的前面，并要在创作战斗的整个过程中始终如一地有力地进行下去。

导演做思想教育工作的目的，在于用党的路线和政策把创作成员牢牢地武装起来，更好、更快地摄制出革命影片，因此，只有把思想教育工作和创作工作密切地结合起来，才能发挥出巨大的生命力，才能更有力地鼓舞和推动艺术工作者投入创作战斗。

导演要在创作工作的整个过程中自始至终狠抓思想工作，在创作战斗的每一个阶段都要坚决使政治工作先行。只有导演在一切工作中坚决把做政治工作放在首位，新的导演体系才能充分发挥出它的威力。即使建立了新的创作体系，如果导演不很好地做政治工作，依然以官僚主义的方式做工作，新的创作体系也就没有任

何意义了。

使政治工作先行,不断地提高创作成员的政治觉悟,使他们自觉地参加电影创作,是我们党传统的革命的工作方法的基本要求,在电影创作中的体现,是导演必须牢牢把握住的革命的创作方法。无论创作什么作品,导演都要向所有创作成员深入地讲明作品的思想内容和艺术特点,使他们认清作品的创作目的和意义,引导他们以高度的革命热情投入到创作中去。

导演只有抓好对创作成员的工作,在做其他一切工作之前首先有力地开展政治工作,才能很好地起到艺术指导者、制片组织者和思想教育者的作用,才能成为创作组的优秀司令员。

在创作上要有更大的追求

导演在创作上要有魄力，有更大的追求，要大胆地去工作。

导演的魄力，是基于对生活和艺术的深刻理解和独到的解释的坚定的创作主见。导演的魄力，来自于自己作为电影创作的主人的高度政治自觉性和用艺术为革命服务的坚定信念。

导演只有有魄力，大胆地去做，才能在创作中获得成功。如果作为创作组司令员的导演没有坚定的主见，创作集体就会丧失对作品的信心，不能顽强地进行创作。抱有坚定的主见，大胆思考、大胆开展工作的导演，一定会成功，而小心翼翼、瞻前顾后的导演则绝对创作不出好的作品。

导演在创作上要有更大的追求，这就是说要提出独创性地解决在教育、改造人和推动社会前进方面的新的迫切问题的高目标。

导演只有在伟大的主体思想的基础上对生活和艺术提出独到的解释和具有自己的主见，才能在创作中不断地提出并出色地解决新的高水平的形象塑造的课题。

魄力来自于真知。一无所知而又坚持己见，只不过