

五南出版

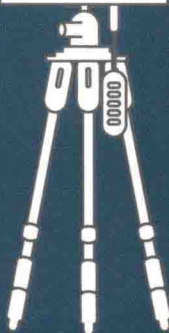
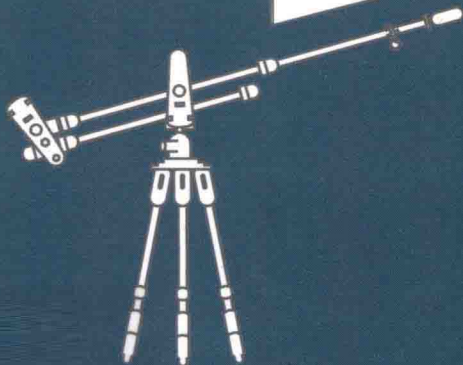
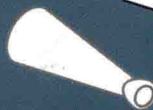
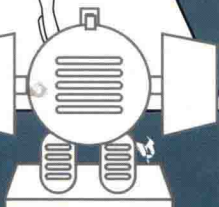
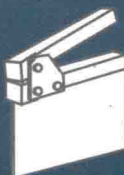
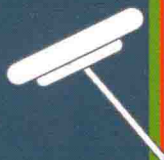
Film Directing: Cinematic Motion

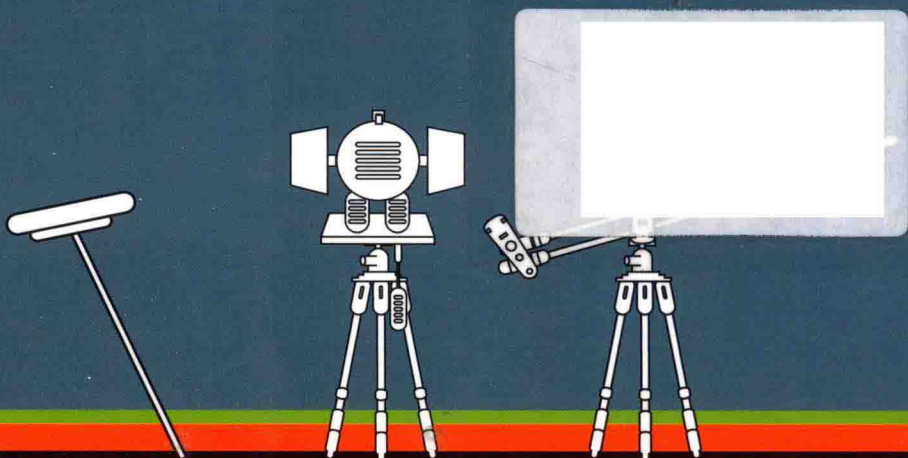
電影導演的技術

鏡頭運動與場面調度

Steven D. Katz 著
陳陽 井迎兆 譯

本書是成爲電影人實際操作的參考手冊，一部涵蓋了各種戲劇性場景和不同攝影風格的場面調度「兵法全書」。

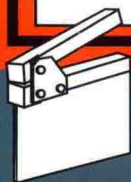

本書是全球暢銷書《電影分鏡概論－從意念到影像》作者的第二部經典著作，在前作基礎上進一步圖文並茂地深入剖析了各種鏡頭運用與場面調度的技巧，並涵蓋了各種戲劇性場景和不同攝影風格的場面調度。

書中介紹的各種調度案例，含括了狹窄受限空間、開闊空間與人物眾多的聚會場景等等。這些案例緊密圍繞人物的行為動機和故事的戲劇性要素，還具有可操作性，充分考慮了現場拍攝中可能出現的狀況。分析案例的時候，作者追溯了經典的調度風格，也列舉出當下實景拍攝中新式的調度手法，分析了各自的使用背景和利弊，幫助導演，尤其是初入門的新手，更快地培養出一種在任何情況下判斷什麼是最佳方案的電影意識。

本書中特別設置了與場面調度相關的導演、美術設計師、攝影師、道具師等好萊塢業內人士的深度訪談，並在新版本中增加了「劇本分析」一章，針對性地講解構思場面調度方案的整個規劃過程。

五南文化事業

ISBN 978-957-11-7358-0[987]

9 789571 173580

0 0 4 8 0

五南圖書出版公司

A decorative rectangular border with ornate floral corner pieces in each of the four corners, framing the central text.

電影導演的技術 鏡頭運動與場面調度

Steven D. Katz 著

陳陽 井迎兆 譯

五南圖書出版公司 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

電影導演的技術：鏡頭運動與場面調度 /
Steven D. Katz著；陳陽、井迎兆譯。——初
版。——臺北市：五南，2013.11

面：公分

譯自：Film directing: cinematic motion
ISBN 978-957-11-7358-0（平裝）

1. 電影攝影 2. 電影製作
987.4

102019638

1ZE9

電影導演的技術：鏡頭運動與場面調度

作者— Steven D. Katz

譯者— 陳陽 井迎兆

發行人— 楊榮川

總編輯— 王翠華

主編— 陳念祖

責任編輯— 李敏華

封面設計— 國晶設計

出版者— 五南圖書出版股份有限公司

地址：106台北市大安區和平東路二段339號4樓

電話：(02)2705-5066 傳真：(02)2706-6100

網址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：wunan@wunan.com.tw

劃撥帳號：01068953

戶名：五南圖書出版股份有限公司

台中市駐區辦公室/台中市中區中山路6號

電話：(04)2223-0891 傳真：(04)2223-3549

高雄市駐區辦公室/高雄市新興區中山一路290號

電話：(07)2358-702 傳真：(07)2350-236

法律顧問 林勝安律師事務所 林勝安律師

出版日期 2013年11月初版一刷

定價 新臺幣480元

◎本書譯文由後浪出版諮詢（北京）有限責任公司授權（台灣）五南圖書出版股份有限公司在台灣地區出版發行繁體字版本。

Film Directing

Cinematic Motion

Steven D. Katz

FILM DIRECTING: CINEMATIC MOTION: A WORKSHOP FOR
STAGING SCENES by STEVEN D. KATZ

Copyright © 2004 BY STEVEN D. KATZ

This edition arranged with MICHAEL WIESE PRODUCTIONS
through Big Apple Agency, Inc., Labuan, Malaysia.

Traditional Chinese edition copyright:

© 2013 WU-NAN BOOK INC.

All rights reserved.

致謝

在本書的寫作過程中，許多資深影人無私地分享了他們的理念和深刻見解。他們獨具個性的風采在訪談錄中一一展現，但這些短短的訪談只能揭示他們經驗寶藏的冰山一角。約翰·塞爾斯（John Sayles）、哈樂德·米切爾森（Harold Michelson）、拉爾夫·辛格爾頓（Ralph S. Singleton）、達斯汀·史密斯（Dusty Smith）、艾倫·達維奧（Allen Daviau）、美國電影攝影師協會和美國電影學院的艾米麗·拉斯金（Emily Laskin），在此我衷心地感謝你們。

感謝 Virtus 公司的朋友們，你們發明了 Virtus WalkThrough，這個神奇的畫圖工具幫助我完成了本書中圖示的部分。要是沒有它，我將無法辦到。在此特別感激 Virtus 公司的艾倫·史考特（Alan Scott）為我提供的技術支援。

最後，我還要感謝攝影師凱文·隆巴德（Kevin Lombard），感謝您在攝影機運鏡方式、設備和其他攝影調度方面的真知灼見。

新版本說明

本書寫於 1991 年，從技術的發展上看已經距今非常遙遠了。在過去的十幾年中，電腦，或者更確切地說，桌上型電腦改變了電影的製作方式和電影人的工作方式。然而，本書的寫作意圖、書中所呈現的場面調度方案和它們產生的實際影響，在這十幾年中並未因技術的發展而改變。為了彌補技術方面的需要，本書增補了「數位化的電影設計」一章，介紹如何使用數位化的電影技術完成場景視覺化和場面調度設計。

除了強調技術層面的新章節外，本書還增加了「視覺部分的劇本分解」一章，它與技術無關，卻是故事講述和人物發展的關鍵一環。儘管「數位化的電影設計」一章指向未來，使用這些新技術的前提卻深深紮根於一些永不過時的基本概念。世紀之交以來，如何平衡科學和藝術一直是電影製作中不可回避的問題，並將繼續成為衡量導演才華的標準。

引言

本書的出發點是成為一本電影人實際操作的參考手冊。它是「一部涵蓋了各種戲劇性場景和不同攝影風格的場面調度『兵法大全』，對各個層次的導演都是唾手可得的經驗財富。」

當然，「紙上談兵」真的是一件美差事，我有太多的機會暢想攝影機的運鏡方式和複雜的連拍鏡頭，也自然不用為拍攝超時或用餐時間將至而傷腦筋，因為在我為假想的電影繪製分鏡表時，拍攝預算是取之不盡，用之不竭的。在這樣一個虛構的幾近完美的拍攝現場中，陽光剛剛好透過雲層投射下來，劇組人員從不抱怨午飯。即使在日落西山之時，如果需要的話，大家也會為了拍攝電影而堅持下去。

然而就在若干「兵法」即將出爐時，我意識到自己漏掉了什麼。這些調度方案被我想像得過分簡單了！或許我應該增加一些關於設備故障、布光時間過於漫長的實際情況，噢，對了，千萬不要忘了工作人員正在 40 餘度的高溫中進行拍攝……

當各種現實狀況逐漸溜進我設計的調度圖例中，我的身分定位不由得轉變成了製片經理。結果，山窮水盡，柳暗花明。我開始去辨別每個調度方案中是否有潛藏的困難，所有備用鏡頭是否都是必要的。我開始意識到製片經理將「有限的預算投入到無限的滿足導演需求中去」可真的不是什麼美差事。

於是，我改變了本書的主旨：它不再是一本場面調度的參考手冊，而是一本告訴電影人如何在這個行業生存下去的指南。在最終的版本裡，構思調度方案的首要依據仍然集中於它們的美學價值，不過現在還加入了對可操作性的考量，以幫助導演能夠更好的培養出一種在任何特定情況下判斷什麼是最佳方案的意識。

我希望這還是一本合情合理的書。所謂合情合理之意，乃在於必須將

所耗費的時間和藝術家的創作精力考慮在場面調度的安排中，如此電影人才不至於令自己或他的工作夥伴們負擔過重。因為在電影製作中，維持目標的實際性與高標準是同樣的重要。

如果本書中的每一例都是按部就班的公式化拍攝方案，我們也就無需有上面的擔憂了。但它們不是，這本書可不是寫給按圖索驥者，而是甘冒風險者的。書中的調度案例有一些技術上很簡單，有一些要求反覆的走位，而引發這些設想的前提是創作者心中一股按捺不住的衝動——最大程度地探索鏡頭中的戲劇潛力。在片場的每日每夜，導演不住地問自己：「我能不能調度得更好？」而製片經理不停地問導演：「你能不能趕緊拍完？」任何一部電影的成功很大程度上都得取決於如何解決上述問題。歸根結底，最好的辦法還是得靠導演去找尋。要憑藉不斷累積的經驗，才能掌握如何在每天的拍攝進程中找到想要的攝影機機位，而這些經驗最終將對導演在創作上的成功與否有很大的影響。

近六十年來，在拍攝電影前用分鏡表展示**鏡流**（shot flow）已成為大家普遍接受的一種方式，可是直到今天還沒有形成標準的系統來繪製分鏡表。每位繪圖師都有自己善用的一套圖示來表達複雜的場面調度，如箭頭、圖中圖、各種各樣的人物定位、文字說明以及其他任何可以清晰展現鏡頭段落的技法。

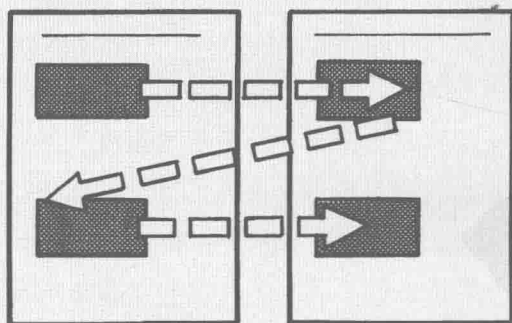
通常，描述幾秒鐘的情節需要 4-5 幅圖，隨之而來的風險是場景的整體氣氛會迷失在過於瑣碎的圖示描述裡。不過話說回來，分鏡表的主要任務就是詳盡地從技術上精確描繪拍攝電影的方法。當然，每位分鏡表畫家都希望自己的作品明白易懂，可有時候為了充分理解圖中的調度安排，我們有必要來回翻閱，而不是僅僅看一眼便完事。如此一來，就得瞭解和熟悉本書中所使用的標記方式了。為了表述的清晰性，每張分鏡表旁都配備了一張現場的拍攝示意圖。分鏡表描繪的是觀眾從銀幕上看到的內容，示意圖描繪的是展現分鏡表中發生的情節時所需要的攝影機移動路徑和人物的走位變化。一些鏡頭的人機互動比較複雜，讀者可以先多看幾遍此鏡頭的分鏡表，以便瞭解這些場景是如何被拍攝出來的。

為了幫助讀者更好地理解這些例圖，接下來我將說明我是怎樣使用書中的分鏡表和各種標記符號的。如果你肯花些時間閱讀以下說明，讀起本書來將會事半功倍。

0.1 分鏡表

本書分鏡表採取 1 : 1.85 的寬銀幕比例，是公開發行的大多數美國影片的典型畫面比例。把書展開，分鏡表及其配套的拍攝示意圖分置在左右兩頁。左頁是上下兩張連續的分鏡表，右頁是分別對應左頁上下兩張分鏡表的拍攝示意圖。

分鏡表在左頁，
按順序編號。

配套的拍攝示意圖在右頁，與分鏡表一一對應。

分鏡表下方是鏡頭說明。如鏡頭中出現人物對白，對白文字寫在鏡頭說明的下方，如圖所示。

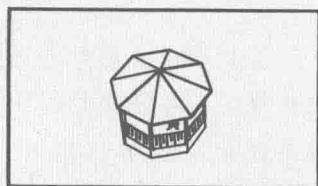

鏡頭說明
安：人物對白

分鏡表按順序編號，其配套的拍攝示意圖編號與分鏡表相同，並在編號前冠以「D」。一個編號代表一個鏡頭。有時若干張分鏡圖描述一個連續的**推軌鏡頭**（dolly shot），這時，分鏡表總編號不變，在每張圖總編號後加上英文字母以示順序。

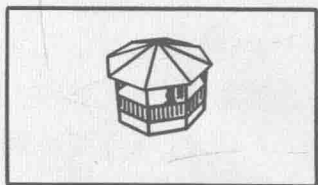
例如，一組由四幅圖展示的連續的**升降鏡頭**（crane shot），暫定其為鏡頭1。鏡頭1利用了升降車的移動，圖1a至1c則展現了鏡頭升降過

1

1

1a

1a 數字後連續的英文字母……

程中不同階段的畫面內容。文字描述中的省略號表示從圖 1a 至 1c 是一個連續的鏡頭。

編號改變表示鏡頭也改變。

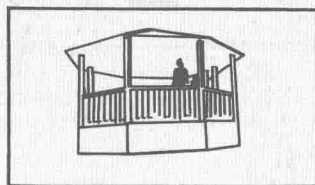
為了更清晰地明示鏡頭改變，「切至」(cut to) 將出現在下一個新鏡頭文字說明的開頭。

1b

1b 省略號表示這個鏡頭

1c

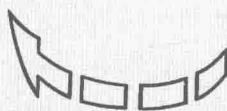
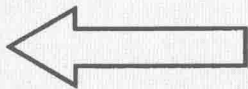

1c 是連續的。

0.2 景框外的箭頭

分鏡表景框右方的箭頭表示攝影機的運鏡方式，有立體效果的箭頭用來描述攝影機推、拉、左右橫移。

如果攝影機左右搖拍，就用沒有立體效果的箭頭表示。參見下圖。

推

拉

搖

環形推軌

升降鏡頭

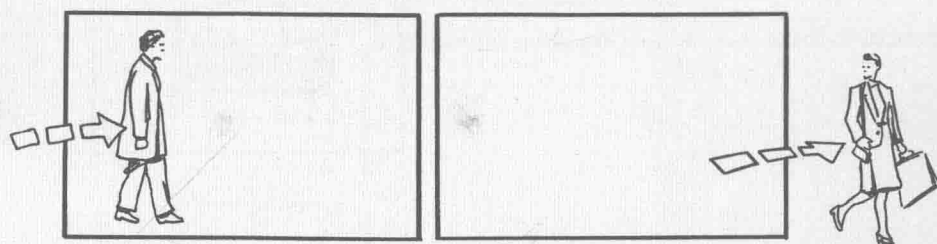
0.3 景框內的箭頭

箭頭表示被攝主體的移動。

如果一個被攝主體從鏡頭外入鏡，箭頭則跨越景框的邊界從界外畫到界內。

同樣的，如果一個被攝主體出鏡，箭頭則跨越景框的邊界從界內畫到界外。

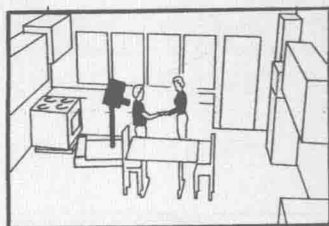
線描的箭頭軌跡代表被攝主體移動的路徑。

0.4 片場拍攝示意圖

書中描繪片場或場景空間全貌的透視圖可以幫助讀者弄明白調度安排。拍攝示意圖由 **Virtus WalkThrough** 這款電腦程式完成。現在，這一程式已迅速成為導演的最佳視覺化工具。

D1

在大多數案例中，拍攝示意圖都是選取攝影機後某個站著的人的觀點，展示整個片場或外景現場。如果涉及到動態鏡頭，示意圖中會標示出攝影機移動的軌跡。

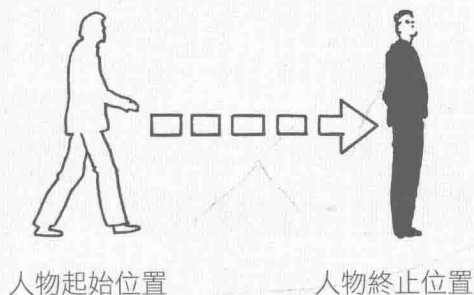
本書的拍攝示意圖中會出現兩種代表攝影機的標記。線描的攝影機表示移動的起始位置，填色的攝影機表示移動的終止位置。

在少數情況下，攝影機的移動較為複雜，移動軌跡中的關鍵位置點將用多種線描標記提示出來。

搖鏡則用有曲線箭頭橫貫其間的攝影機標記表示。

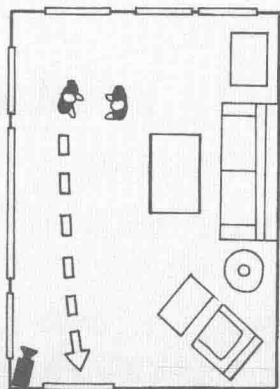

演員的移動軌跡由虛線箭頭表示，移動的起始位置用人物線描圖表示，終止位置用人物填色圖表示。

0.5 概要圖

部分分鏡表配有片場或外景現場的鳥瞰圖。所有拍攝示意圖中的符號標記皆在鳥瞰圖中適用，也就是說，線描標記為攝影機或演員的起始位置，填色標記為終止位置。

0.6 其他

本書絕大多數圖例按照以上介紹的標記標準繪製，但也不免例外。在那些特別的圖例旁會附加臨時說明文字。比如，當填色（黑色）的攝影機標識因為出現在深色的背景上方而很難看清楚時，會把它替換成線描的攝影機標識。

我寫這本書，是希望為導演界的新人和老手提供幫助。因此，在闡述書中一些場面調度理念和案例時，我預設讀者應對電影拍攝有一些基本的瞭解，如剪輯、攝影、電影技術以及製片等。具體而言，讀者需要預先瞭解鏡頭的類型、鏡頭的使用方法、正反拍模式、動作軸線原則以及連戲剪輯等慣用方法。

書中第一章和第三章概括總結了一些場面調度的理論，對熟悉基本運鏡的讀者而言，無需細讀也能理解其他章節中出現的案例。

我在這裡主要強調：引導觀眾視角以及注意力的重要手段是攝影機的調度設計和多機拍攝技巧，而不是剪輯。不過，你也會發現書中對這兩種方法都有涉及。因為在實際拍攝中，兩種方法是互為補充的。

如果你想瞭解固定畫面中場面調度的多種可能性，有大量的電影書籍可以參考，包括我的另一本書《電影分鏡概論》（*Shot by Shot*）。從某種程度上來說，《電影分鏡概論》為本書介紹的場面調度奠定了基礎。

目錄

致謝

新版本說明

引言

使用指導

第一部分

場面調度的流程 001

003 第一章 場面調度：導演

021 第二章 場面調度：製片經理

第二部分

場面調度：工作室 033

035 第三章 基礎編排

057 第四章 受限空間中的場面調度

123 第五章 受限空間中的高級場面調度

209 第六章 開闊空間中的場面調度

255 第七章 多人物場景的場面調度

第三部分

場面調度：開拍之前 297

299 第八章 視覺部分的劇本分解

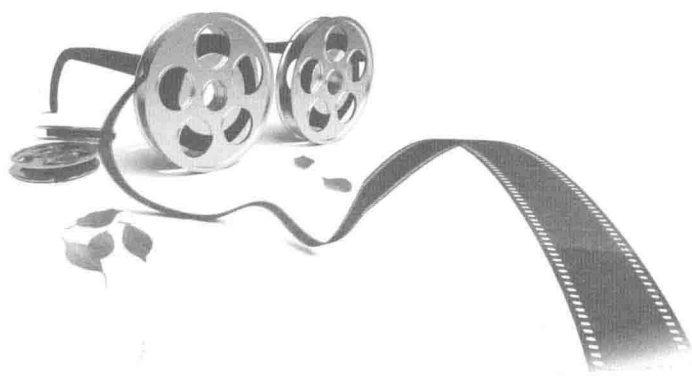
319 第九章 數位化的電影設計

視覺化軟體 351

3D 互動分鏡表案例資源 354

名詞解釋 355

Film Directing: Cinematic Motion

第一部分 場面調度的 流程

