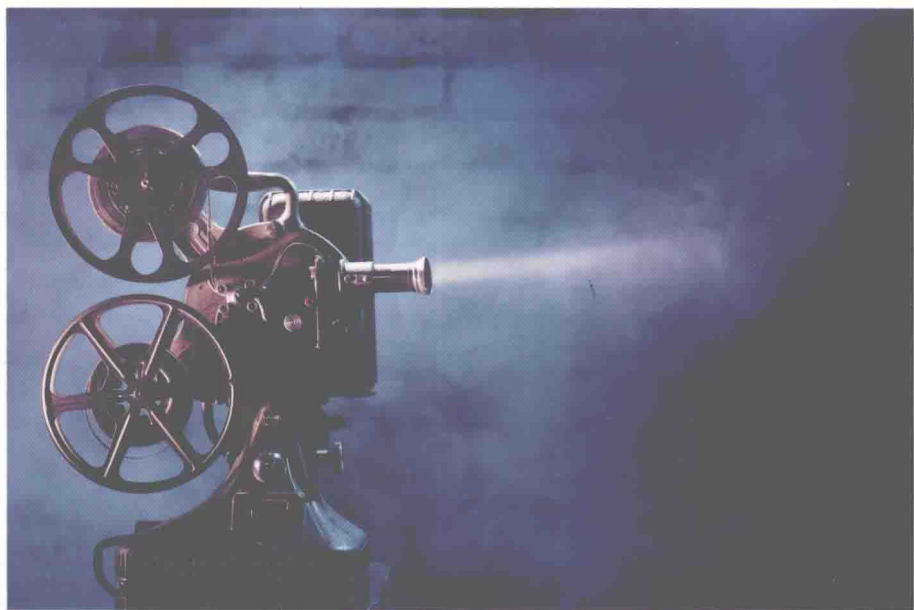

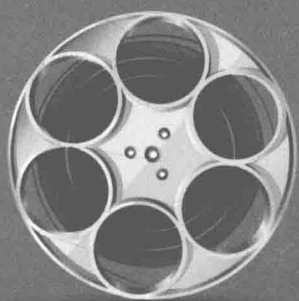

电影导演艺术研究

胡隽一 著

云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

电影导演 艺术研究

胡隽一 著

云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

电影导演艺术研究 / 胡隽一著. — 昆明: 云南大学出版社, 2017
ISBN 978-7-5482-2941-4

I. ①电… II. ①胡… III. ①电影导演—导演艺术—研究 IV. ①J911

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第075546号

策划编辑: 陈曦

责任编辑: 陈曦

封面设计: 庄海萌

电影导演艺术研究

胡隽一 著

出版发行: 云南大学出版社

印 装: 昆明市五华区教育委员会印刷厂

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 16.5

字 数: 246千

版 次: 2017年5月第1版

印 次: 2017年5月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5482-2941-4

定 价: 38.00元

社 址: 昆明市一二一大街182号(云南大学东陆校区英华园内)

邮 编: 650091

电 话: (0871) 65031070 65033244 65031071

网 址: <http://www.ynup.com>

E-mail: market@ynup.com

本书若发现印装质量问题, 请与印厂联系调换, 联系电话: 0871-64167045。

目 录

第一章 电影导演艺术概述 (1~38)

- 第一节 何为电影 2
- 第二节 电影的艺术特征 18
- 第三节 电影语言及其语法 25
- 第四节 电影导演艺术的发展 35

第二章 电影导演者 (39~86)

- 第一节 电影导演的由来 40
- 第二节 电影导演存在的意义及要求 41
- 第三节 电影导演的素质与品质 51
- 第四节 电影导演的工作程序与任务 56
- 第五节 电影导演与其他人员的关系 80

第三章 电影导演的剧本选择与构思 (87~120)

- 第一节 剧本中的戏剧性元素 88

第二节 剧本选择 95

第三节 艺术构思 103

第四章 电影导演的实际创作 (121 ~ 182)

第一节 剧本分析 122

第二节 时间与空间设计 139

第三节 音乐音响设计 151

第四节 场面调度 159

第五节 细节元素的运用 164

第六节 摄影技术技巧 171

第五章 世界经典电影导演创作分析 (183 ~ 253)

第一节 斯蒂文·索德伯格的电影导演创作 184

第二节 大卫·林奇的电影导演创作 202

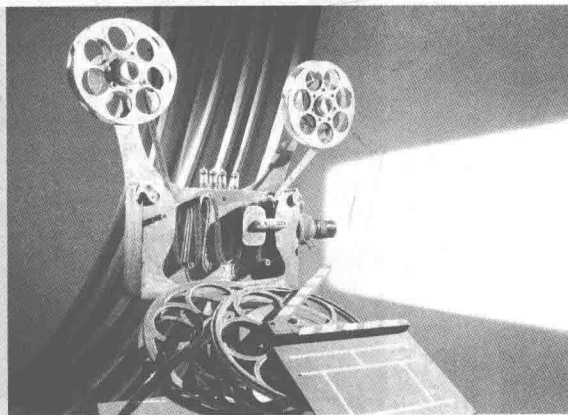
第三节 克里斯托弗·诺兰的电影导演创作 212

第四节 北野武的电影导演创作 223

第五节 彼得·杰克逊的电影导演创作 236

参考文献 (255 ~ 257)

第一章 电影导演艺术概述

一位优秀的电影导演应该是一个具备领导才能、具备一定的艺术品格、具备一定的艺术敏感力和想象力的人，当然，还应该具备坚实的技术素质。本章将对电影导演艺术的理论展开研究。

第一节 何为电影

一、电影的定义

电影，通常是指用摄影机拍摄，对运动中的人与事物进行快速曝光，然后由放映机放映的过程，一般以同步的方式再现影像与声音。但随着时代与科技的进步，电影传统的记录手段、播映方式、观赏习惯都不断扩展，加之电影语言、电影观念的巨大变革，所以，今天的“电影”概念是个开放的、发展中的体系。本书论述的“电影”主要是指“电影艺术”。

电影是艺术，是新型的艺术，是第七艺术，这早在第二次世界大战前，由电影自身的创作实践，经传统电影理论的阐发，已成定论。人们还由此归纳、总结了电影的艺术特性，电影的一套艺术表现手法、独特的结构方式，电影镜头组接的规则，直至电影美学的艺术规律。

电影在诸多艺术门类中，是一门较为年轻而且发展较快的艺术，同时它也是运用科学技术催生的产物。随着科学技术的进步与发展，电影也日趋成熟与完善，并成为广大群众喜闻乐见的艺术。它的出现不仅使人类获得了一种全新的感知世界的经验，而且产生了一种新的电影思维的方式。

二、电影是一种艺术

在电影诞生时，它还称不上是艺术。电影成为艺术，经历了一个起源、初创、发展、成熟的过程。

（一）电影在国外的发展

电影的发明，是集中了许多科学家的智慧，经历了无数次的探索

与实验才得以成功的。

1. 电影的起源

1894年,美国著名发明家爱迪生根据“视觉暂留”原理制成了“活动电影视镜”,它仅仅是一个木头箱子,每次只能供一个人观看50英尺胶片,没有银幕,所以它还不能称作真正的电影。^①

一年后,即1895年,法国人路易·卢米埃尔兄弟创造出一种能将影像放映在白色幕布上的电影机,影像清晰,可供很多人观看。1895年12月28日,卢米埃尔兄弟在法国巴黎卡普辛大街14号大咖啡馆中,正式放映了他们拍摄的影片,其中有《工厂大门》(图1-1)、《火车进站》等,并获得了成功。这一天被各国电影史学家公认为电影发明日,标志着电影时代的开始。

图1-1 《工厂大门》剧照

卢米埃尔兄弟早期拍摄的电影,大都是现实生活中的场景,如火

^① 根据英国人彼得·马克·罗格特发现的“视觉暂留”原理,即人眼在观看运动中的形象时,每个形象在消失后仍会在视网膜上滞留不到一秒钟,这给电影的发明提供了科学的根据。正因为人眼有这一功能,才使观众从银幕上观看映在上面的许多断续出现的画格时,感到它是正在连贯运动的影像。

车进站、工厂放工、街头即景、婴儿的午餐等。当卢米埃尔兄弟拍摄这些现实生活中的场景时，他们完全没有意识到竟为电影艺术的发展确立了写实主义的传统。

爱迪生早期拍摄的电影内容则和卢米埃尔兄弟完全不同，他主要侧重动物表演、歌舞演出、拳击比赛等，并为拍摄这类场面搭建了摄影棚，把演员请到摄影棚中拍摄，这些影片展示了技术的发明及其优越的性能，构成了游艺场的新奇节目。这种拍摄方法，可能连他自己也没有意识到后来会成为以好莱坞为代表的技术主义的传统。

这两种电影传统，甚至现在仍然在影响和左右着电影艺术的道路和发展。从历年来国际两大电影节——美国奥斯卡电影评奖活动和法国戛纳电影节——的评奖活动来看，两种电影传统的影响，都能从获奖影片中若隐若现地呈现出来。

2. 电影的初创期

电影的初创期主要是指 1895 年至 1928 年期间。

(1) 梅里爱的电影，把电影从纪录手段扩展为“模仿”，是对戏剧舞台与杂耍的搬演。

(2) 卢米埃尔兄弟的电影成为法国与欧洲艺术的先声。梅里爱的电影则为美国好莱坞电影所借鉴，成为好莱坞电影的鼻祖，正如格里菲斯所说：“我的一切都是从梅里爱那里得来的。”

(3) 借鉴与综合。20 世纪二三十年代法国、德国的先锋电影，为开掘、发展电影的视觉表现的可能性，有意识地向绘画、音乐借鉴，拍摄了大量的实验电影，探索电影自身的可行性。虽然作为电影它们并不成功，但其艺术的创新勇气却一直激励着后来的电影艺术家。

(4) 探索、发现与创制电影自身的表现手段、艺术方法和语言形式。美国人埃德温·鲍特在 1902 年拍摄的《一个美国消防队员的生活》，第一次把记录消防队员的生活片断与编撰的一对母女被大火围困在楼房里组合在一起，探讨电影表达的艺术可能性。他 1903 年拍摄的《火车大劫案》，则完全是编演的故事，故事发生在西部的一个小火车站，匪徒们抢劫了火车站票房，村民们闻讯赶来，骑马追赶火车，最后抓获了匪徒，该片成为电影史上第一部完整的故事片。鲍特采用了

平行叙述方法，全片十四个镜头，长十分钟。出现了电影史上第一个特写镜头：一支枪的枪口、匪徒的枪口特写，向观众开枪。它也是好莱坞的第一部西部片。大卫·沃克·格里菲斯一生拍摄了大量的影片，其中1915年的《一个国家的诞生》（图1-2）、1916年的《党同伐异》（图1-3）是电影史上的经典之作。在《一个国家的诞生》里，他运用了不同角度、不同镜头景别拍摄一个场面的手法。在“刺杀林肯”的

图1-2 《一个国家的诞生》剧照

一场戏里，他采取平行叙述表现林肯看戏、舞台演出、观众反应、刺客行为四组人物动作行为。到《党同伐异》一片，他基本完成了一整套的蒙太奇镜头拍摄与组接的艺术表现手法，创造了“一分钟救援”的经典段落。该片集生活片、战争片、历史片、豪华片、宫廷片、宗教片、惊险片之大成，成为以后好莱坞电影类型/娱乐片系列的最早原型。格里菲斯的电影是世界电影艺术史上具有划时代意义的创造，使电影有了一个质的飞跃，电影成为了艺术。《一个国家的诞生》的首映是在纽约最大的一个剧院举行，格里菲斯请来二百多人的乐队助兴，在报纸上他自称是“电影艺术的奠基人”，这是当之无愧的。谢尔盖·爱森斯坦于1925年拍摄的《战舰波将金号》是苏联蒙太奇学派的经典

之作，在 1995 年电影百年时评选出来的十大名片中位列第四。它以精湛的艺术表现力发掘、创造了电影艺术特有的蒙太奇镜头的表现序列及其结构方式，成为电影艺术发展史上具有里程碑意义的名片，电影从此以其自身独特的艺术面貌跻身各类艺术之列。

图 1-3 《党同伐异》剧照

3. 电影的发展期

电影的发展期主要是指 1929 年至 1945 年期间。

(1) 1927 年电影有了声音，1935 年彩色电影问世。电影自有了声音、色彩，作为再现物质世界和现实生活的电影便具有了基本完整的艺术形态。

(2) 戏剧电影时代。声音进入电影，电影整体性向戏剧借鉴、倾斜，而且依赖戏剧的综合能力去发展电影的艺术疆界，形成了一个相当辉煌的戏剧电影时代。电影在世界各国蓬勃发展，但同时也在相当程度上失落了无声电影时代的电影本性，电影的视觉表现力，过多地倚重对话、音乐的声音表现。

过去我们一提电影传统，或是新现实主义电影、新浪潮电影对电影传统的反叛，指的都是这个戏剧电影的传统。我国大陆电影讲述自身的传统也是 20 世纪三四十年代的左翼电影传统。这是在电影史、电

影理论上的一个失误和错认。真正的电影传统还应该是无声电影时代的《一个国家的诞生》、《党同伐异》、《战舰波将金号》、《母亲》（苏联的普多夫金）、《贪婪》（美国的斯特劳亨）、《圣女贞德受难》（法国的德莱叶）、《拿破仑》（法国的阿贝尔·冈斯）、《一条安达鲁狗》（法国的路易斯·布努艾尔）、《卡里加里博士》（德国的罗伯特·维内）、《最卑贱的人》（德国的瓦·茂瑙）、《大都市》（德国的弗里茨·朗格），这些名片所显示的无声电影的艺术魅力及对电影视觉表现形式的贡献，这才是真正的电影传统。

（3）美国的奥逊·威尔斯于1941年拍摄的《公民凯恩》、法国让·雷诺阿1939年的《游戏规则》（图1-4），前者在电影百年最佳十部影片中位居榜首，后者位列第二，它们在电影艺术史上具有振聋发聩的时代性贡献。两片正值戏剧电影的辉煌时期，向戏剧电影提出挑战，向无声电影纪录传统回归，以多视点的叙述形式、景深镜头及移动摄影开创了电影艺术表现方式的新探索，向蒙太奇的经典美学原则发出了质询，以电影自身的艺术形式树起电影的本体意识。它们是向现代电影过渡的桥梁，是电影走向成熟的标志。

图1-4 《游戏规则》剧照

（4）这个时期，好莱坞电影在现代科技和电影文化市场的推动下，逐步形成、建立了一个相当完备的好莱坞制片体系，以多样化的类型影片营造了一个遍及全球的电影文化市场，电影成为一个独立的、巨大的文化企

业。好莱坞电影是企业化生产创制出的电影文化商品，它以“黑盒大使分”身份走向世界各地，扩大着自己在世界电影市场上的主宰地位。

4. 电影的成熟时期

电影的成熟时期是指 1946 年至 20 世纪 80 年代期间。

(1) 以意大利新现实主义电影为标志，电影自第二次世界大战后进入现代电影时期。1945 年罗伯特·罗西里尼导演的《罗马，不设防的城市》(图 1-5) 是意大利第一部新现实主义电影，曾获 1946 年戛纳电影节金棕榈大奖。影片以纪录手法表现了战后意大利普通人的日常生活，自然、朴实，基本用的都是非职业演员。之后，以柴伐梯尼、维斯康蒂、罗西里尼、费里尼为代表的现实主义电影人又创作出《温别尔托·D》、《罗马十一时》、《偷自行车的人》(图 1-6)、《米兰的奇迹》等名片，掀起了电影史上影响极大的意大利新现实主义潮流，一反 20 世纪三四十年代好莱坞电影脱离生活，英雄化、美女化的矫饰与戏剧方法，使电影贴近生活现实，以普通人为主体的，用朴实、生活的纪录方式创制电影，以其清新、自然、朴实的电影风貌波及全球，影响了好莱坞电影，也扭转了世界电影的发展方向。

图 1-5 《罗马，不设防的城市》剧照

图 1-6 《偷自行车的人》剧照

(2) 法国新浪潮 (1958 — 1961 年), 是在意大利新现实主义电影的启示下, 由安德烈·巴赞主编的《电影手册》引领, 以特吕弗、戈达尔、夏布罗尔、罗麦尔等为首的一批法国电影青年, 拿起摄影机走向街头拍摄的电影, 后人称之为“新浪潮”电影。《四百下》(图 1-7)、《精疲力尽》(图 1-8)、《漂亮的塞尔基》等片, 不但表现社会底层的普通人, 而且重视编导者当下自身生活状态与感受, 叙事与镜

图 1-7 《四百下》剧照

头构成与组接方式，公然与传统电影表现形式逆反，理论也树起了反叛的旗号。他们开初有二百多人拍片，真可谓一股浪潮，经常拍片的有八十五人，当然，真正对电影史有所贡献的，也就是那么七八个人，以“作者电影”身份与后来的现代派电影合流。

图 1-8 《精疲力尽》剧照

法国新浪潮电影影响之大，促使德国新电影、苏联新浪潮电影、日本新浪潮电影、美国电影新一代等纷纷涌现。

(3) 现代主义电影潮流 (1959 — 1979 年)。电影史学家通常以阿仑·雷乃的《广岛之恋》(图 1-9) 为潮头，以他的《我的美国叔叔》(1979 年) 为收尾。这一潮流整整延续了二十年，使世界电影的发展真正走向成熟。现代主义电影从关注外部物质世界与社会现实转向世界内部、人的内心、精神世界的体察和审视，由外部真实转向内部真实，向人性的深层和现代人类生活的各个领域拓进，不断地探索和丰富了电影新的艺术手段、叙述方式与各种不同的电影形式。其代表人物是法国的阿仑·雷乃、特吕弗、戈达尔，意大利的费里尼、安东尼奥尼，瑞典的英格玛·伯格曼，西班牙的布努艾尔、卡洛斯·绍拉，日本的黑泽明，印度的雷伊，美国的库布里克等。

图 1-9 《广岛之恋》剧照

(4) 20 世纪 80 年代后的世界电影呈现出时此起彼伏的多样化发展的态势。艺术电影趋于个性化、多样化, 类型/娱乐影片在全球性消费文化、大众文化、平民文化的世纪末文化潮流中全方位勃兴。一方面是艺术电影在世界各大电影节的独领风骚; 另一方面是好莱坞电影在电脑与数字化技术的推动下创制出各种不同类型的娱乐性影片在世界电影市场上驰骋。艺术电影融进了类型片的许多娱乐元素, 提高了观

众对艺术影片的观赏兴趣。类型/娱乐影片也吸纳了艺术电影的审美要素，以满足当代观众不断增长的艺术品位。

电影在新型艺术与现代文化商品的双重建构中继续响应着进入 21 世纪的人类对当代大众文化的需求。电脑数字化技术大规模进入电影的创制过程，改变着以往电影的艺术面貌与本体形态。

（二）电影传入中国

中国古代的灯影戏，曾被一些电影史学家认为是电影发明的先导。它通过灯光照射，把纸或皮做成的物像投影在布幔上，经过人的操作，可以演出不同情节的影戏，至今在我国民间仍保留有皮影戏的演出活动。不过它投射的影像只是象征性的剪影，不像电影那样，投射在幕布上的则是客观世界的真实影像，让观众宛如置身在真实的环境中。

真正的电影传入中国是在卢米埃尔兄弟发明电影之后，为了扩大影片的放映范围，他们于 1896 年雇用了一些助手。这些助手经过培训之后，便被分派到世界各国去放映他们的电影，同时拍摄当地的一些素材带回国内，制作新的电影节目，以扩大片源。其中有的人来到了中国，这样，电影也于同年传入了中国。

据上海《申报》记载，1896 年 8 月 11 日（清光绪二十二年中秋节），一名法国人带来了一部电影短片，在上海徐园的游乐场中放映，中国观众感到非常新奇，竟然能从一块白布幔上看到异国的风情，观后，人们称它为“西洋影戏”。

随后，于 1897 年 7 月又有美国商人携带影片到上海放映，其中多为介绍世界各地风光民情的纪录片以及一些滑稽短片，因为新奇吸引人，所以很受中国观众的欢迎。

1898 年之后，陆陆续续有意大利人、俄国人、葡萄牙人也相继来华放映电影。1899 年，西班牙商人雷玛斯在中国放映了第一部带有故事情节的短片。由于经营好，赚钱多，他于 1908 年在上海建起了一座可容纳 250 人的电影院，即“虹口大戏院”，并成为在中国第一个经营电影院的商人。

值得一提的是，在 1904 年慈禧太后七十大寿时，英国驻京公使曾进献放映机一架和影片数套，在宫内放映，祝寿助兴。但在影片放映