

造梦者
Dreamer

洞明者
Observer

通透者
Thinker

演绎者
Performer

策划者
Planner

指挥者
Leader

导演心法

用导演的方式提升
商业软实力

马强◎著

THE
PHILOSOPHY *of*
DIRECTOR

中国财富出版社
CHINA FORTUNE PRESS

导演心法

用导演的方式提升商业软实力

马强 著

中国财富出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

导演心法 / 马强著. —北京: 中国财富出版社, 2018.3

ISBN 978-7-5047-6622-9

I. ①导… II. ①马… III. ①文化产业—创业—研究 IV. ①G114

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第057334号

策划编辑 谢晓绚 责任编辑 张冬梅 周 畅
责任印制 梁 凡 责任校对 孙会香 卓闪闪 责任发行 董 倩

出版发行 中国财富出版社
社 址 北京市丰台区南四环西路188号5区20楼 邮政编码 100070
电 话 010-52227588转2048/2028 (发行部) 010-52227588转321 (总编室)
 010-68589540 (读者服务部) 010-52227588转305 (质检部)
网 址 <http://www.cfpress.com.cn>
经 销 新华书店
印 刷 北京凯德印刷有限责任公司
书 号 ISBN 978-7-5047-6622-9 / G · 0699
开 本 710mm × 1000mm 1/16 版 次 2018年5月第1版
印 张 23 印 次 2018年5月第1次印刷
字 数 431千字 定 价 88.00元

版权所有·侵权必究·印装差错·负责调换

《导演商学院》系列丛书编委会

主编

马 强

副主编（排名不分先后）

王 静 安志峰 王梓静 江德永 杨 巍

编委（排名不分先后）

李 林 安百利 王 伟 赵 野 柳 娟 谢昭晖 胡钦战 冯战佳
曹学贵 刘 军 陈利鹏 王旭东 梁 生 戚厚利 吴 敏 崔建国
曾文杰 于海江 张 勇 姜佳矣 谢 攻 刘 浪 黄 响 秋 暝
董 江 陈玉兴 袁 伟 孟 浩 程 进 王丽娟 郭 永 周文臣
赵 华

成员单位

黑钻石（北京）文化传媒股份有限公司

导演商学院有限公司

路演产业联盟有限公司

广州黑钻石影石品牌策划有限公司

北京黑钻石路演文化发展有限公司

黑钻石（成都）文化传媒有限公司

北京新海君风传媒策划有限公司

谨以此书

献给那些坚持用光影故事点亮心中梦想的人们。

作者简介

马强

北京大学、清华大学 EMBA（高级管理工商管理硕士）特聘导师

黑钻石人文研究院院长

黑钻石国际传媒集团创始人

《路演兵法》《路演中国》《导演心法》图书作者

科技部火炬中心创业导师

中关村丰台园专家顾问委员会委员

全国“青年领袖创业大赛”特聘导师

中关村金种子项目孵化导师

—
Z
—
R
O
D
C
C
E

马强 导演 / 策划人 / 投资人

从事出版、教育、影视、投资等多个领域的工作，2013年创建黑钻石（北京）文化传媒股份有限公司，将人文艺术与商业资本充分融合，聚焦路演领域课题，同时也将商业故事融入电影创作中。截止到2017年7月，黑钻石创作了1200余部呈现商业价值与文化的短片、微电影。实现了巨大的商业价值并引起了极大的社会反响。作品《舞者》获第三届亚洲微电影艺术节评委会大奖，《变革》获全国微电影大赛银奖。

马强辅导了两百余个商业项目的路演，包含云南吉盛祥茶业有限公司、北京鼎汉技术股份有限公司、重庆市盐业（集团）有限公司、上海牧粮实业有限公司、北京凯利尔医疗科技有限公司、北京当瑟文化艺术发展有限公司等众多经典案例。马强导演也曾为北京丰台、青海玉树、云南西双版纳、马来西亚槟城等城市和区域制定了城市影像路演系统，这些路演系统已成为城市品牌宣传及招商引资的重要依托。

马强将丰富的影视艺术实践经验总结成系统的商业应用理论体系，为创业者提供融资路演辅导及创新商业模式梳理。由他发起的“路演兵法”“路演英雄”等路演活动，受到政府、企业家及创业者高度认可。

《导演心法》一书是对他在黑钻石导演商学院授课内容的提炼与浓缩。

马强一直致力于人文精神传播，搭建起用路演吸引资本及市场关注的优质连锁平台——路演事务所，汇聚光影的魅力，用讲述中国故事的方式，路演“中国梦”。

扫码可欣赏
马强导演个人宣传片
(时长 04: 01)

自序

P
R
E
F
A
C
E

▲ 图源 南非鸵鸟蛋工艺品

十几年前，我刚刚接触文创领域，那时候社会上还没有这么多的影视公司，行业门槛也很高，众多影视精英基本都混迹于电视台及大型的广告公司，如今随着互联网与创作所需硬件设备普及，这个行业的门槛越来越低，大家才开始了真正的头脑对决。

后来，我去南非拍摄，回来的时候，整个行李包里只带回来两样东西：一样是南非的兽皮手鼓，另一样是由鸵鸟蛋壳做成的工艺品。

一个鼓、一个蛋，成了两颗种子，从后来黑钻石的成长路径来看，它们恰好一个代表了资本，一个代表了创造，黑钻石正在做的事情无非就是“路演+影视”，路演面向资本，而影视恰好正是我们热爱的创作。

我一直认为，无论做任何事，对事物的认知都是十分重要的。技

▲ 图源 导演商学院学员合影

术仅仅是做好一件事的入门素养。伴随着内容营销的兴起，无论是国家还是城市，乃至企业对影视作品的需求量都呈爆发式增长。一部《人民的名义》呈现司法的尊严，一部《永远在路上》震慑着腐败与贪婪，一部《战狼Ⅱ》彰显出中国军人的形象，《魅力中国城》等栏目也一改城市宣传的“千城一面”，为人们呈现出无比灿烂的华夏文明……这些影片与栏目的成功都具备一个非常重要的因素——创作人对所要表达、呈现的事物的认知是极为精准的。

然而，认知精准的人太少了。

每年黑钻石都展开大量的面试、招聘，很多面试者毕业于专业对口的院校，但能用的人才寥寥无几，有些人技术设备用得很好，但对商业乃至人情世故的认知却少之又少。在黑钻石创立之初，我就开始在内部提倡商业与艺术平衡成长。

2013年，为了更好地改善用人环境以及进行黑钻石的文创产业等战略布局，我正式开启导演商学院。最初它是以导演特训营的方式开展，为期30天，后来优化到18天、7天，最后固定为7天，将学员的集中式学习与全年的MBA（工商管理硕士）式学习相融合。

历年授课 LECTURES OVER THE YEARS

2012

2013

2014

2015

2016

2017

导演商学院的学员来自全国各地，同时还有来自马来西亚等东南亚国家和地区的学员，他们有些是影视行业从业人员、电视台从业者、企业的企划人员，企业家自己来上课的也非常多。教学内容包含了导演的综合素养、案例式分析如何创作出有商业价值的影片、路演概念普及等与影视相关但又不局限于影视行业的课程体系，课程一经推出立刻引起市场强烈反响。迄今为止，已经有上千名学员学习了该课程并将这套系统带回当地，不断地加快影视与商业接轨的步伐，使自己的公司在区域内成为佼佼者。

越来越多的影视公司、广告公司、培训公司、咨询策划公司等聚集在一起，就是一个巨大的资源，更是一个极好的文创孵化平台。

如今，导演商学院已经开办数十期，很多同学之间都有了合作，他们甚至互为股东互为客户，在中国的影视行业掀起一股黑钻石旋风，让商业精神助推艺术，使艺术思想入驻商业。

在这几年里，每次导演商学院开班我多则授课几天，少则授课十几小时，每次都调整优化自己的课件与分享案例，不断完善这套理论体系，使之既可以开启心智，也扎实落地，让学生能够学以致用。所有的课件幻灯片均是自己制作，大约有近 3000 页。终于在 2017 年，我将所授课程内容整理出来，凝缩其中精华部分写成一本书《导演心法》，这是思想沉淀的过程，也是再次提升的过程。给导演商学院授课这几年，也是我成长最快的几年，我常告诉自己：分享是最好的学习。看起来台上老师在教导学生，实际上老师也通过授课更加认清了自己。

希望《导演心法》可以为更多立志在文创领域有所建树的艺术家、创业者找出属于自己的发展轨迹、奋斗方向甚至是思考方式，那可能就是当初自己带回的鸵鸟蛋的深层意义吧。

在每期导演商学院学员毕业典礼上，我都会说这样一句话，如今拿这句话来作为自序的结尾：

“祝大家永葆‘记载梦想·雕刻时光’的使命感，不断提升导演素养并修炼内心，创作出更多有社会价值的作品，导演商学院永远敞开家门，欢迎你回家！”

梦想先导，演绎人生。

2018.1.19 于北京

目 录

CONTENTS

001

序章

——写在学习之前

- 1 学习需强化三个认知····· 002
- 2 导演的阵地在哪里····· 012
- 3 文创人的特质····· 017
- 4 文创产业特点与要求····· 022

031

CHAPTER 1 成长篇

——这也是一个江湖

- 1 令狐冲特质：初学者混乱——认知需化繁为简····· 032
- 2 韦小宝观念：工作者贪多——商业需由简及易····· 050
- 3 老顽童精神：创业者悲情——创作需由易成趣····· 058
- 4 张三丰境界：事业者逐利——格局需化趣为道····· 068

077

CHAPTER 2 导演篇

——十年一觉电影梦

- 1 造梦者：故事描述力——会编剧 078
- 2 洞明者：思想品读力——可度情 101
- 3 通透者：事物洞察力——精评析 114
- 4 演绎者：角色转换力——可跨界 124
- 5 策划者：原创性开发——创观念 134
- 6 指挥者：系统交响力——善整合 142

199

CHAPTER 3 认知篇

——一种螺旋 DNA

- 1 财富的螺旋 DNA：案例、经历、能力 203
- 2 学习的螺旋 DNA：学过、学会、能用 207
- 3 路演的螺旋 DNA：做仪式、讲故事、传能量 211
- 4 事业的螺旋 DNA：尊重、欣赏、合作 216

223

CHAPTER 4 商业篇

——聪明秀出的极佳方式

- 1 踏上创业之路：经历与情怀——路演勇气…………… 224
- 2 步入创新之路：模式与逻辑——路演成长…………… 237
- 3 品牌必经之路：团队与系统——路演价值…………… 244
- 4 选择资本之路：资源与规范——路演未来…………… 257
- 5 探索产业之路：规则与智慧——路演格局…………… 265

277

CHAPTER 5 价值篇

——可给予的财富

- 1 分享是终极的学习之路…………… 279
- 2 浪漫是极佳的行业情怀…………… 284
- 3 精准是至臻的商业价值…………… 287
- 4 乐观是无上的革命精神…………… 291

结语：人生的故事——不犹豫，不后悔…………… 301

后记：梦想先导 演绎人生…………… 303

黑钻石导演商学院…………… 307

鸣谢单位…………… 315

黑钻石导演商学院优秀学员企业…………… 316

P R O L O G U E

序章

——写在学习之前

每个企业

每座城市

每个国家都需要

导演型人才与文化创意类服务

——《路演中国》