

YIM HO
MASTER CLASS

柏林电影节、东京电影节、香港金像奖、台湾金马奖
最佳导演 严浩手把手教你当导演
三十余年拍片经验与心得体会议囊相授

严浩 电影讲座

卓伯棠 主编

复旦大学出版社

严浩 电影讲座

YIM HO MASTER CLASS

卓伯棠 主编

 复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

严浩电影讲座/卓伯棠主编. —上海:复旦大学出版社, 2011. 1
(迷影)

ISBN 978-7-309-07643-1

I. 严… II. 卓… III. 电影导演-导演艺术-中国 IV. J911

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 196658 号

严浩电影讲座

卓伯棠 主编

出品人/贺圣遂 责任编辑/黄文杰

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址:fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

上海第二教育学院印刷厂

开本 890 × 1240 1/32 印张 8.75 字数 179 千

2011 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-07643-1/J · 155

定价:26.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

序 言

严浩导演是香港新浪潮电影的先锋性人物，他的《似水流年》、《滚滚红尘》、《天国逆子》与《太阳有耳》分别获得香港电影金像奖、台湾金马奖、东京国际电影节及柏林影展（最佳导演银熊奖）等大奖。而我跟严导演早在TVB菲林组任编导时认识，早知他能编导才情过人。我最早邀请严浩到大学作讲座是2001年春季，其时我受聘到美国伊利诺伊大学香槟校区做访问学者，与傅葆石教授分上下学期讲授“香港电影与全球化”一门课，我特邀严浩到课堂上作了一次“严浩电影讲座”，内容围绕他的影片，讲解自己如何建构自己的作品，每一个镜头每一场戏的背后思维是什么，讲述清晰而动听，且富启发性。

因此，当我们的“电影电视与数码媒体（艺术）制作硕士”班开办的第三年，我邀请严导演担任其中一门“影视制作Ⅱ”的客座导师，一个学期下来，学生们收获丰盛，更有同学提议我将他的堂上讲稿出版成书，让没有机会到香港浸会大学听课的有心人，亦有“聆听”严导演在电影界数十年的珍贵经验和心得的机会，这是本书出版的来龙去脉。事实上，一学期的课程内容非常丰富，从开场白讲《疯狂的石头》到电影导演的实际工作，诸

如剧本、演员、现场安排、镜头的调度等后面的深层思考，严浩都有精辟的见解，而且以一部一部影片实例作辅助说明，在他的生动引导下同学们都很容易进入状态，了解他的想法，不愧为一个知识型的导演。

诸如讲到导演主要的工作“场面调度”，他以《似水流年》作实例，指出片子多用长镜头的原因，乃在于适合表达女主角的心境，从孤独到平静的过程。而他的《滚滚红尘》因为故事背景发生在动乱的国共斗争的时代，是故必须由摄影机营造强烈的内在运动，让观众感受到深深的情绪，当然，运动的镜头需与演员作适当的配合，切忌胡乱玩镜头，会弄巧反拙也。严浩在课堂上用了《似水流年》与《滚滚红尘》中不少片段，解说每个镜头的背后导演的想法，以及他想传达的意念。他甚至用外国片《教父》为例子，指出男主角帕西诺从一位本来没有地位的年轻人，到后来演变成影响大局的教父，导演怎样用一场戏布局运镜，配合演员的走位恰到好处地塑造了他所要的结果。他更以《无间道》一片，解释导演都有自己美学上的考虑。又如《似水流年》中，很多镜头都有中国画、诗词的美。《我爱厨房》的水拍成蓝色，都与他自己独创性的美学思维有关。

严浩在东京国际电影节获得“最佳导演”与“最佳电影”两项殊荣的《天国逆子》，其中女主角斯琴高娃毒杀丈夫的一场戏，导演很多时候不用直接的方法，相反是用间接的手法拍她不知不觉地在碗里放了毒，她装着若无其事等待丈夫吃下去，此时灯光不明朗，而丈夫在吃与不吃之间，制造凝想的时间，当然最后是吃了，但没有正面拍他吃而已。也就是说，所有的这些镜头，人物的动作、表

情等都是导演事先设计也是反复思考想得到什么效果的具体呈现。无可讳言,剧本也是重要的一环,打从亚里士多德开始,已有一定的模式。通常第一幕的百分之十,是介绍主角身份以及他以后的目标,而后约百分之二十介绍新的事物。第二幕,男女主角初吻已是一半篇幅了,戏的主体占百分之五十,后半部则是主角诸多不顺,问题接二连三地发生。戏的最后即第三幕占约百分之二十,是戏的危机以及危机的解决,反败为胜作结束。这些只是范例,可以用作参考。还有严导演在讨论同学准备拍摄短片的剧本时,提出自己修改的意见,处处显出他周密的思维和睿智的见解,非常精警。

拍摄完成后到剪接的阶段,也是再创造的环节,而剪接有两种效果:(一)引起感觉冲击;(二)引起思考或联想。严浩以《太阳有耳》一片为例,其中以潘好和张瑜第一次见面为例,导演在现场连推、拉的时间都没有。所以,先看这场戏哪一个镜头最重要,其他都是枝叶,加上去就是。张瑜一个人去挑水,非常呆板,等到潘好出现,一种悬念产生,因为每一个主要角色出场,设计都很精彩、突出。于是用轨道拍摄潘好骑马追挑水的张瑜,引起观众悬念:他会不会对她怎样?是故,每一个镜头的后面都有深沉的思考。通常镜头可多可少,视当时剧情而定。如何去决定?如何去操纵观众的情绪?如何去处理戏中低潮或高潮之间的平衡?都是导演的功课。

换言之,作为一个导演,除了思考镜头,另外就是演员了。他如何用演员去诠释自己的想法?在《我爱厨房》里,他要陈小春用口而不是用脸去演,因为每个角色有每个角色的身份,演员需要去

4 严浩电影讲座

掌握去揣摩。他又以《小岛惊魂》、《一个作家》、《莫扎特传》等为例,说明演员对剧本的了解,乃至导演如何引导演员入戏,进入状态,进入角色的内心世界,至为重要。本书无疑是电影专业的学生最好的参考书。

本书能出版,应感谢MFA(严浩导演课)的同学,是他们将讲稿整理成文字付印。文志华老师的封面设计,在此一并致谢!

卓伯棠

目录

序言 /1

卓伯棠

开讲：评《疯狂的石头》

1. 一部成功带观众入戏的商业片，主角目标明确——偷石头 /2
2. 用剪接制造一种感性或理性的效果 /4
3. 一部影片风格要统一 /5
4. 剧本一般有三个act /6
5. 导演是一个煽情者，需要某种疯狂的热情 /7

第一堂：场面调度——用镜头的问题

1. 剧本是不需写镜头大小或摄影机运动等 /12
2. 讲故事要抓住听者的注意力，导演是方向的领航人 /14
3. 《似水流年》的笔触是平静的 /16
4. 《滚滚红尘》的笔触是感动的 /18
5. 用镜头营造气氛，导演既要投入故事又要客观处理 /19
6. 帕西诺从小人物变成教父 /23

7. Master shot重要, insert也需要 /24
8. 要看需要, 不能乱玩镜头 /26
9. 长镜头运动需配合人或物的运动, 不时改变角度 /28
10. 捕捉一些现场突发的镜头 /31
11. 跟拍镜改变景深, 伸缩镜平面地放大或缩小 /33
12. 《无间道》不能玩长镜头, 《似水流年》需有诗画意 /34
13. 长镜头中色彩、灯光及构图要能吸引人 /36
14. 故事要讲得动听, 否则没有人投资 /38
15. 媒介可以客观无情, 电影必须挖掘人性 /39
16. 故事1: 儿女们气死老爸要加悔意——这是人性 /40
17. 故事2: 情节不明显 /41
18. 故事三分钟不能拍五分钟, 长了要剪掉 /43
19. 故事3: 未来世界移植别人的记忆卡 /44
20. 二十分钟的故事, 变成三分钟艰难 /46
21. 故事4: 得了艾滋病——出现问题, 解决问题 /47
22. 故事5: 拯救人——设置障碍解决它, 很清晰 /48
23. 故事6: 年轻人与老年人难沟通 /49
24. 老人家的过去很重要, 不要忽略了 /52
25. 该说的应让演员说, 说不出的可以暗示 /53

第二堂: 场面调度——用我的片子来说明

1. 不要抱怨设备不足, 土法也能拍出伟大的作品 /57
2. 每拍一个镜头, 背后都有一个想法 /58
3. 剧情片是用气氛镇观众, 武侠片则用动作 /60
4. 《天国逆子》女主角下毒不正面拍摄 /62

5. 男主角中毒也不正面拍他吐白沫 /64
6. 表现女主角内心混乱,特意用了反镜拍 /65
7. 父子在同一个镜头里,以示两人同心 /67
8. 女主角下毒时,故意以身子挡住镜头 /69
9. 在喝与不喝有毒汤之间,以空镜头增加悬念 /70
10. 平静的场面,有一个升降摇镜,预示不平常 /71
11. 丈夫有情趣,但像一把刀子般锋利 /72
12. 镜头的位置、角度,都有心理上的因素 /74
13. 培养情绪时,不能用太多镜头去干扰 /76
14. 在现场应不停地观察,看别人看不到的细节 /77
15. 不同的演员有不同的哭法 /80
16. 彩排非常重要 /82

第三堂: 场面调度——导演在现场的工作

1. 商业电影的结构 /86
2. 剧情开头 12% 介绍主角及确定他往后的目标 /87
3. 第二幕的一半是男女主角的初吻,然后是诸事不妙 /89
4. 最后 25%, 危机的解决,或圆满结局 /90
5. 剧本: I) 结构上主角目标是否清晰; II) 人物要尽量丰富 /91
6. 暖身时多用“特写”,感情交流时用“两人镜” /92
7. 反线(轴)之前宜有一个中性(特写)的镜头作过渡 /93
8. 同角度同光源一起拍,省时间 /96
9. 即兴之前也要做好导演的功课 /97
10. 我收回“有些镜头运动会比较优雅”这句话 /98
11. 轻松小品可用一点卡通的手法 /100

4 严浩电影讲座

12. 年轻人思想跳跃,可用空间分裂的剪辑/100
13. 演员的想法要照顾,剪接时“刀”是导演下的/101
14. 观察演员的小动作,可用在剧情中/102
15. 服装的颜色要配合气氛、风格及内容/103
16. 我下一部戏是大制作,用商业片的结构去拍,但要有原创材料/104

第四堂:场面调度——演员与镜头运动的配合

1. 拍完剪出后不理想怎么办/110
2. 悬疑是重整故事的准则/112
3. 性与暴力最能引起观众的兴趣/113
4. 镜头移动、演员走位及构图都是精心安排的/115
5. 动作的习性要了解,导演眼睛要不停地转/119
6. 剪接:一是引起感观冲击;一是引起思考/121
7. 演员直线跑很难跟,需围着摄影机转/123

第五堂、第六堂:评论同学的作品(一)

1. 骗子骗人,需要动脑筋演点戏/127
2. 主角出场很重要,要安排一个气氛/128
3. 三个人都缺戏份,观众不会有印象/129
4. 戒毒所的阴沉气氛拍出来了/131
5. 电影是制造幻想,不断说话,但让你相信/133
6. 观众爱看人家的不幸,周星驰的喜剧,角色都是悲惨的/134
7. 两部作品都起了头,但没有“承”和“转”/135
8. 场面调度很好很成熟/136

9. 儿子离家的原因没有交代是最大问题 / 137
10. 用多角度不同镜头创造一种空间 / 138
11. 镜头应多拍演员的面部表现, 否则进不到他的内心世界 / 139
12. 三个作品都是剧本问题, 写不到人物的背景, 引起问题的理由、心理等 / 140
13. 不完整的剧本, 没有办法评 / 141
14. 一部作品, 内、外景光暗气氛要统一 / 143
15. 犯了构图的错误——定格与演员被遮挡着 / 145
16. 对老板说找不到小孩演——是不能接受的 / 146
17. 导演是用画面去说话, 而非其他媒介 / 147
18. 不同的字幕设计, 表现不同的心思 / 147
19. 乖的孩子太听话, 皮的孩子会演戏 / 149
20. 该特写用特写, 该中景用中景, 很简练 / 150
21. 在一定时间内完成作品, 这是专业的要求, 没有人可以为所欲为 / 152
22. 现场收音通常不理想, 需事后配音补救 / 154
23. 有时歪打正着, 出乎意料帮了忙 / 155
24. 业余演员要看生活照, 就找味道对的 / 156
25. 不要教业余演员演戏, 学不会的, 要他演自己就成了 / 157
26. 教室改成医院很困难, 风格算统一, 剧本没写好, 看不明白 / 158

第七堂: 电影对于观众情绪及视野的操纵

1. 导演说故事不完整, 布局越多漏洞越多 / 164
2. “魔鬼式训练营”逼自己写一个剧本 / 166
3. 想细腻时把镜头分一下, 表现角色的内心世界 / 167

4. 要感动人——对白要精,镜头要长 /169
5. 如何处理低潮与高潮及其间的平衡 /170
6. 用颜色操纵观众的视野 /171

第八堂: 演技——用心去演而不是用脸

1. 三部影片的片段——看主角前后的变化 /177
2. 越不想观众看到,他就越想看 /180
3. 《教父》是环环相扣,因果相连 /182
4. 《教父》的角色宁找教父而非警察或总统 /182
5. 在两小时的有限时空,传达充分信息与感受 /183
6. 家庭的温馨与暴力结合的对比 /186
7. 结婚典礼与谋杀交叉进行 /186

第九堂: 剧本如何结构,如何拍出效果

1. 主角的身份要给充分的信息量 /191
2. 剧本前面10%,以事件交代主角的身份,20%讲新的事件 /192
3. 前戏占50%,第三幕占20%——主流电影的结构 /193
4. 暴力战争片总要有一点软性元素——爱情 /195
5. 一个井井有条的家vs乱七八糟的家 /196
6. 第二幕后半部总是诸事不顺,问题发生 /198
7. 第三幕最后反败为胜,主角的想法、价值观会改变 /199
8. 暴力片也要有情感的迸发点 /201
9. 每一场戏想达到什么效果,用各种镜头(方法)拍出来 /202

第十堂: 评论同学的作品(二)

1. 主角在经历一些事后,性格或想法总要有改变 /206

2. 导演要抓住戏的重心 /208
3. 那个骗子起身两次——剪接上错误 /208
4. 没有音乐有时比用得不适当的音乐好 /209
5. 浪漫的气氛,要配一个优雅的爱情故事 /211
6. 导演用心,风格也统一 /213
7. 看一眼就应剪掉,不能太长,点到即止嘛 /215
8. 这部片最有趣的不是故事,而是表现了女孩的性格 /217
9. 拍“文革”的片子是很大的挑战,道具如报纸、衣服、收音机等很重要 /219
10. 导演也犯了剪接上的错误 /221
11. 导演的动机很重要,观众感受得到会接受的 /222
12. 喜剧也要看来可信和可能 /225
13. 用镜头去讲故事,基本上做到了 /228
14. 把一堆没有关系的東西联系在一起,蚂蚁和大笨象闹离婚的故事 /229
15. 铁门太脏了,破坏美感,早点剪掉 /230
16. 一个简单的故事,设法把它弄得新鲜一点、特别一点 /232
17. 请大明星来是很贵的,应给他加些戏份 /234
18. 戏有一种悬疑感,吸引我一直看下去 /238
19. 我就是要换视点,玩弄观众 /239

《似水流年》导引

1. 音乐 /242
2. 片中的运动镜头很少,以静态为主 /242
3. 从角色的心境去决定镜头的大小 /243

4. 现实浪漫主义 /243
5. 尽量使每个画面中都多点内容 /244
6. 场面调度 /244

访问严浩导演/卓伯棠访问

1. 四个导演影响了我 /246
2. 《教父》成了教科书 /248
3. 我想展示一种时代的古典感觉 /249
4. 懂了剪接的规则, 反镜就无所谓了 /250
5. 第一份工没有薪水, 后入TVB从编剧做起 /251
6. 新浪潮导演注重电影美感、故事的逻辑 /252
7. 原来我的电影都是讲命运 /252
8. 发觉“文革”是错误 /254
9. 西方文化打开我的眼界 /255
10. 离开TVB, 首拍《茄喱啡》 /256
11. 《夜车》是潜在情绪的爆发 /257
12. 《公子娇》不够成熟, 没能力写喜剧 /257
13. 《似水流年》探讨自己的情绪 /258
14. 《天菩萨》不是成功的片子 /259
15. 《滚滚红尘》乃抒发个人情绪 /260
16. 父亲写《金陵春梦》, 所以要常常搬家 /261
17. 《滚滚红尘》有人说是汉奸电影, 在台湾要写悔过书 /262

开讲：
评《疯狂的石头》

做导演是一件非常难的事情,如果不疯狂地去做,是无法坚持做下去的。如果想做导演,就要将自己的灵魂投入进去,要舍得付出很大的代价。因此,在这第一堂课的开始,先送给大家一句并不好听的话:“如果做不来,那就转行吧。请不要再继续浪费生命与金钱。”但是,一旦选择了做导演,那么就要无条件地将自己的灵魂投入其中。

每一个做导演的人都要学会问自己一句话:“我的故事(剧本)出了什么问题?”今天我和你们分享一下我写剧本的经历。写剧本其实是一个非常孤独的经验。在剧本写作进行当中,我把自己关起来,让自己静下心来一段时间,可以安心地去创作。两周后我便开始对着镜子讲话,提问自己。那个时候没有人可以帮助你,所以要自己问问题,自己再去解决问题,然后不断地发现问题解决问题。在这个过程中,知识是非常重要的。

刚刚放映的是一个年轻的导演宁浩的新片《疯狂的石头》(*Crazy Stone*),据说在内地的票房非常好,是很不错的商业片。

1. 一部成功带观众入戏的商业片,主角目标明确——偷石头

商业片是有一定结构的。首先要带观众入戏。那什么样的电影是不能成功带观众入戏的呢?一种是没有将主角所想的是什么讲出来。电影中的主角都一定会有一个目标。那么在影片中主角