

■■■ 21世纪广播影视一体化系列教程

影视导演 实用教程

张乐平◎编著

YINGSHIDAOYAN
SHIYONG JIAOCHENG

中国传媒大学出版社

YINGSHIDAOYAN
SHIYONG JIAOCHENG

影视导演 实用教程

张乐平◎编著

中国传媒大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

影视导演实用教程/张乐平编著. —北京:中国传媒大学出版社,2010.6

ISBN 978-7-81127-969-6

I. ①影… II. ①张… III. ①电影导演—教材 ②电视—导演艺术—教材
IV. ①J911

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 115919 号

影视导演实用教程

编 著 张乐平

责任编辑 李唯梁 董媛婷

责任印制 曹 辉

封面设计 天字行

出 版 人 蔡 翔

出版发行 中国传媒大学出版社 (原北京广播学院出版社)

社 址 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编:100024

电 话 86-10-65450528 65450532 传真:65779405

网 址 <http://www.cucp.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 730×988mm 1/16

印 张 15.25

版 次 2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月第 1 次印刷

书 号 978-7-81127-969-6/J·969 定 价 32.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

作者简介

张乐平，高级剪辑师。现任成都理工大学广播影视学院编导与戏剧影视文学系副主任兼广播电视编导专业电视编辑方向主任。曾任成都军区政治部电视艺术中心导演、高级剪辑师，被誉为“成都军区第一把剪刀”，其主要作品《突出重围》获“飞天”剪辑提名奖，同时，拥有丰富的教学实践经验，所主讲的《电视画面编辑》专业课程2007年被评为四川省高校“精品课程”。

■■■ 21世纪广播影视一体化系列教程

编委会成员

主 任

陈祖继

副主任

张乐平 廖全京 徐先贵

编委（按姓氏笔画排名）

王志杰 曲 斌 刘益君 刘 彤 向 东

李佳木 宋永祥 贺莉娅 徐 荐 徐阿李

广播影视教育“一体化”模式， 是一种有益的探索(代序)

改革开放以来，人民物质生活水平极大提高，随之而来的是如何满足大众的精神领域需求，广播影视事业的蓬勃发展无疑顺应了这一趋势。但是，随着科学技术的不断进步，尤其是目前全球已经进入了信息化时代，网络、手机等新媒体的兴起，使得传统广播影视倍感压力；同时，越来越多的国外广播影视机构纷纷进军我国，也对本土的广播影视事业带来了冲击。为了应对严峻挑战，广播影视从业人员必须改变传统思维模式来适应不断变化发展的新形势。此外，高等院校影视类理论研究和实践课程一直滞后于行业发展，市场的需要、科技的发展，促使影视传媒教育必须转变思路，转换模式。

要建构起这种模式，我个人觉得，必须了解国内媒体所处的现状以及对人才的要求。

媒体大环境的转变给众多一线操作人员带来了全新的挑战。2009年8月28日，《中国新闻出版报》发布了《中华新闻报》停刊清算公告，此前该报曾多次试图引进战略资本，但都未能如愿。作为首家因经营不善而倒闭的中央级新闻媒体，这一消息无疑对于传媒界来说犹如晴天霹雳。传统媒体的工作人员或许即将面临“被跳槽”到网站、电子杂志等新媒体的境遇，他们原有的技能又明显无法满足新媒体时代的要求，亟待升级、更新。要想培养一名优秀的影视传媒人才，传统意义上的“积累工作经验”是不够的，教育工作者还要对在校学生进行“深加工”。这就需要平时尽量让他们多参与活动策划、社会实践，多进行拍摄和编导实际操作，融入不同的工作环境，接触不同的行业，从而积累自身的职业经验。

从事媒体管理的人都知道:人才转型是一个艰难的过程。尽管我们已经培养了大量的媒体工作者,但在新媒体、全媒体时代,一切都要从头开始。例如电子杂志,对记者的要求明显高于传统杂志,特别是技术含量、知识含量。以前记者参加一个产品发布会,写一篇文章就够了。而现在,记者在采访前首先要写一篇关于“某公司将要发布一个新产品”的新闻在网站公布;然后,记者参加新闻发布会,掌握了新闻材料和现场情况,再通过网站在网民中调查:这款新产品哪些功能是新的、哪些是旧的?功能表现怎么样?最后把网友的代表性意见在杂志中汇总,发表评论文章,有时还要链接某项社会调查和策划。

我们已经认识到这种社会转型的存在,也意识到课堂转型的必要性和紧迫性。因此,我们必须培养学生多角度的、动态的采编能力:他们不但要具备传统媒体工作者的策划能力,而且要把握新媒体受众的心理,用最合适的形式展示信息;既要学会运用网页的版式、色块、标题,提高点击率,又要善于用最精炼的语言,发布最有冲击力的信息;既要具备传统的语言概括能力,又要掌握运用3D、视频、音频呈现信息的新技术。

为了培养适应新媒体时代,特别是全媒体时代要求的媒体人才,满足市场对人才动态变化的需求,作为一所新建的独立艺术学院,成都理工大学广播影视学院逐步改变传统的教学模式,面向市场办学,加强实践环节,极大地锻炼了广大学生的实践能力。特别是编导与戏剧影视文学系更是在学院的大力支持和精心扶持下,在各教学组织中脱颖而出,逐渐形成与广播影视事业鱼水相依的教学特色,提出了“一体化”的人才培养模式,即:“采、编、播、摄、录、演、服、化、导、音、美、照”全方位培养。“一体化”的培养模式应具备“一体化”的实践性课程体系和教学目标,具体体现在多层次、多规格、多样化、开放式的教学特色,全面培养学生掌握“镜头+笔头+口头+手头”的“四种能力”,逐步探寻出一条以市场动态为导向,不断激活传统课堂的静态模式,同时注重新型师资力量培育和毕业论文设计的改革,适应了数字技术和网络时代发展对于影视传媒人才培养的需要,促进了教学质量的提高。

由成都理工大学广播影视学院编导与戏剧影视文学系组织编写的这套“广播影视一体化系列教程”,可以说是基于时代的需要,融会贯通了这种

“一体化”的人才培养模式,试图通过研究广播影视在新媒体和全媒体时代的发展,探寻市场动态,丰富我们的教学培养模式和育人方式。

其一,以大传播的理念、全媒体的视野,植根广播影视,面向传媒界。这是“一体化”人才培养模式的应有之义,也是该丛书的首要特点。该丛书为广播、电视、电影、报刊、网络、出版及新媒体竭诚服务,在成都理工大学广播影视学院马洪奎院长提出的办学方针,即“在学生掌握专业理论知识的同时,突出实践能力的培养,努力做到在校学习专业能力与将来岗位工作能力‘零距离’接近”的基础上,提炼出鲜明的特色和优势。该丛书一方面力争将自己的研究对象置于理论层面上加以审视,从传统文化传承中寻求对特定问题的解释,并以此观照中国广播影视的发展;另一方面,又十分注重用市场的需求来反观影视人才培养的历史、现状和未来。在大量的实际操作和宽阔的实习平台中,构建一个开放的、动态的、科学的、零距离接近的育人模式,这是“一体化”培养模式的内涵。

其二,培养时代需要的新型的复合型人才,既是“一体化”人才培养模式的目标,也是该丛书的立足点。很多高校都提出过培养复合型人才的目标,但多数对复合型人才的界定,仅仅体现在动手能力的多元化和技术运用的多元化方面。在新媒体和全媒体时代的今天,我们需要在直面传媒市场的基础上,实施“产学研,实践第一”的人才培养方式,对复合型人才进行重新界定。北京影视艺术家协会理事、北京华谊兄弟影业投资公司董事长王中军认为,当前影视传媒行业的现状,最缺的不是演员而是管理人才和制片人,制片人可以是综合整个影视公司的管理人才。他说:“制片人担起了关键角色,从对电影规模的把握到选择导演,选择演员,都是制片人的任务。如冯小刚导演不光是个导演,也是制片人,从选题材、抓剧本,到最后怎么拍、怎么卖,全权负责。”如何培养具有管理素质和市场运作能力的媒体人才,一直是我们探寻的问题。目前,我国高校影视传媒类专业非常多,但是在传媒管理人才和市场运作能力培养方面却比较弱。国内总共有5000多家媒体,从业人员近百万,而实际上真正懂得媒体经营管理的人不到1%,传媒企业的管理人员大多数来自于业务岗位。国家广播电影电视总局发展与研究中心研究员李岚介绍说:“激烈的市场竞争使很多的传媒机构不得不

通过猎头公司来引进传媒业之外的高级管理人才,这些人才又存在转型过程,不熟悉传媒运作特性。作为传媒经营管理人才,首先他应当熟悉中国传媒经营业务的国情,要懂得运用经营管理和传媒知识,一定要是一个职业经营管理者。传媒高级管理人才,还必须有一定的媒体经营才能并熟悉资本市场。具体而言,这些人应该有三种能力:一是要把握体制政策;二是熟悉传媒业务;三是要懂得企业经营管理方面的知识。”因此,影视传媒高校真正要培养的人才既是懂业务又懂政治和资本市场运作的新型的复合型人才。此外,川籍著名导演毛卫宁也曾经多次说过培养新型的影视人才,首先是培养学生的一种“观念”。本丛书作者就是期望能够从日常的教学过程中去努力探索一条道路,即从仅仅培养业务上的人才向具备以上三种能力的新型的复合型人才过渡,这正是“一体化”人才培养模式的最终目标。

其三,丛书的作者来自两个方面:一是具有较深学养的院校专业教师 and 研究人员;二是具有丰富实践经验的一线工作人员。其构成不仅仅说明了“一体化”人才培养模式理论和实践的紧密结合,理论为实践服务,重视突出实践,同时也为该丛书的可读性提供了保证。该丛书既可以作为各大院校相关专业的教材,也可以成为从业人员的进修读物。

当然,影视类人才培养的模式还在不断向前发展,丛书难免存在种种不足。但我相信,这只是一个开始,同时,也希望能有更多的年轻同志投入这项工作,因为,新媒体和全媒体时代更多是属于你们的!今时今日,或许我们还无法看清新媒体时代特别是全媒体时代的庐山真面目,但是,这肯定应该成为我们影视传媒教育努力和思考的方向!我们愿意将这种“一体化”的人才培养理念奉献给读者,抛砖引玉。

是为序。

陈祖继

2010年10月1日

(陈祖继教授系中国作家协会、中国电视艺术家协会、中国戏剧家协会会员,四川省新闻教育学会副会长,成都理工大学广播影视学院副院长)

序 言

电影和电视都是广大群众最喜爱观赏的媒体,因为它们能给人带来快乐、刺激、兴奋和梦想;同时还能启迪人的心智,荡涤人的灵魂,感悟人生的真谛。所以,无论是电影抑或电视,都令许多年轻人对其怀有浓厚的兴趣,甚至迷恋到愿意把它们选作毕生奋斗的目标。

要想从事影视导演工作,首要的是必须学习有关影视导演方面的知识和理论,同时要熟悉和掌握有关导演的操作技能与技巧,这也是导演艺术的启蒙教育。其中涵盖对电影各种元素的认知和运用、对形象思维的研讨和开发以及对导演操作技能的掌握和演练。《影视导演实用教程》可以说是涉及这一领域的专业基础教材,它为业内和业外热爱影视导演专业的人提供了一本可资深化或提高的专著。

百余年世界电影发展史的前半期,编导摄录等艺术创作人才都是“师傅带徒弟”式的在摄影场实践中学出来、摸出来的。只是在上个世纪70年代以后,电影的大学教育才被业界承认,逐步形成了自己的教学体系与方法。

导演这门专业比之表演、摄影、录音、美术等技艺训练的专业来说,似乎有些“看不见摸不着”——干好这一行又过于依赖实践经验和个人的艺术天赋。不同的教师也有着自己不同的教法与观点。所以,要写出一本公认的、实

用有效的导演教科书是不容易的。本书的作者成都理工大学广播影视学院编导与戏文系副主任张乐平教授,既有丰富的“实战”经验,又有深邃的理论造诣,因此他深知学生需要什么,以及学生将来工作后需要掌握哪些操作技能。

阅读此书,我认为它凸显出三大特点:

第一,放眼于创新的思想前瞻性。本书简明扼要地讲述了电影导演艺术的各个重要方面,既对作者恩师——北京电影学院著名教授郑洞天先生的经验、艺术和观念极其务实而富有条理地进行了厘清、界定,又将其多年从事影视导演教学与创作实践积累的心血成果逐一展示,该书理论与实践并重,且具有很强的操作性。特别是在第四、第五章,对导演艺术创作的核心——导演画面和声音的构思的论述上,作者从导演构思的特点与依据入手,发展到人物、动作、银幕空间与时间等具体的构思手段,旁征博引,实例丰富,别具一格,使人耳目为之一新。

第二,着眼于应用的超强实践性。本书凡属导演职责范围之事,既有理论的阐释,也有实践的解说,还有源于影视一线的个案分析和巩固练习。理论与实践结合、著述与教程并重是《影视导演实用教程》的一大特点,具有很强的示范作用。比如整部教材中,作者有机地融合了他本人与我系其他教师多年教学的方法与经验,条理清晰,例证丰富,包含不少学生实践与作业的教学总结,使其极具教学、操作与示范价值。特别要指出的是该教程颇具专业特色,在应用性、复合型方面尤为突出。总之,本书既是初学者的入门向导,更是企盼在导演专业上有大作为者必须讨教的益友良师。此书框架清晰,构思新颖,举例生动,品格上乘。可读、可用,可从中受益,帮助阅读者圆个导演梦,确实是一部不可多得的兼具理论性和实践性的“影视导演”力作。

第三,着力于阅读的别出心裁式编排。本书犹如一位优秀的导游,使读者从纵横两个层面去畅览整个影视导演流程,深入浅出,娓娓道来。其中课程讲授配合课外练习,从方法论角度切入,将“行动”、“二度创作”、“综合艺术”、“调度”、“音乐·音响”、“节奏与气氛”等等,融入书中。其实我个人认为,张乐平教授的这本《影视导演实用教程》,更集中体现了“综合式”的编排

方式:专业突出,通俗易懂,可以在课堂和实践中相得益彰。

综上所述,我把这本书定位于实用专业基础教材,理论上做到够用,观念上力求创新,实践中寻找共性,操作上讲究实用。

我想,一书持手,加上其他基础课和专业课的不断充实,你可以面对多彩的世界——影视世界。拿得起,放得下,一个你心仪的“一专多能、德艺双馨”的影视导演人才不再只是梦想,梦想将会成真!

以上所述,是为序。

陈祖继

成都理工大学广播影视学院副院长

编导艺术与戏剧影视文学系主任

2009年6月7日

目 录

contents

序 言 /1

第一章	创造银幕世界的人	
	第一节 电影导演的由来	/5
	第二节 电影的综合艺术特征	/8
	第三节 电影导演的工作程序	/10
第二章	电影导演成材之路	
	第一节 导演的基本素质	/17
	第二节 导演与摄制组成员的关系	/19
	第三节 导演的品格	/19
第三章	导演向编剧要什么	
	第一节 意念	/30
	第二节 人物	/34
	第三节 情境	/37

第四章 画面与声音的构思(画面造型)

第一节 构成因素 /48

第二节 构成规律 /59

第五章 画面与声音的构思(声音艺术)

第一节 电影声音的基本构成 /78

第二节 声音和画面的组合方式 /93

第六章 导演与他的演员

第一节 导演塑造形象的基本方法 /104

第二节 影视表演的特征 /108

第三节 如何选演员 /114

第四节 导演与演员的关系 /126

第七章 导演语法——蒙太奇

第一节 对蒙太奇的认识 /148

第二节 镜头形态的构成 /153

第三节 镜头组接的技巧 /163

第四节 蒙太奇的章法 /179

附 录 /186

历届学生优秀作业一览 /187

后 记 /231

创造银幕世界的人

第一章

第一节 电影导演的由来

第二节 电影的综合艺术特征

第三节 电影导演的工作程序

每一部电影都是一个“世界”。

这个世界有时大得惊人，天上人间，过去未来，横弛想象，纵论古今；有时小得出奇，一方斗室，三两昼夜，平常琐事，细节人生。卓别林的电影让你笑出了眼泪，一阕阕似假还真的流浪汉传奇，深藏着人世间的酸甜苦辣；伯格曼的电影总使你沉思默想，一幅幅冷峻的人生图像，浸透着永恒的灵魂拷问。从20世纪40年代到80年代，数以百计的苏联影片描绘着同一个血与火的舞台——反法西斯卫国战争，然而，假如你看过影片《卓娅》和《攻克柏林》，也看过《一个人的遭遇》和《雁南飞》，又看过《这里的黎明静悄悄》和《幼儿园》，回忆一下每次走出电影院的感受，那场战争留给你的印象竟会那样的不同。中国第五代、第六代电影导演们的电影，更是叫人魂牵梦绕，荡气回肠，有的让你回顾动荡年代的历史悲剧，有的让你关注变革时期小人物的命运。

“人生活在一个广阔无垠的世界里，他从这个世界里给自己划出一片小天地，并把这个贴满了自己的形象的小天地悬挂起来供人观看。”电影理论家贝拉·巴拉兹曾经引用过这段歌德的名言。他接着说：“没有一种艺术能比电影更彻底体现出这位头脑极其冷静的思想家的这幅幻象了！”

成千上万的观众来到银幕前，对于他们来说，电影的魅力来自什么？是电影对各种艺术形式巨大的包容力吸引了他们，这种兼收并蓄的能力使观众享受着看绘画、听音乐、观赏戏剧演出、读小说和诗歌等全部加在一起的审美快感；是电影在时间和空间两个维度上纵横驰骋的无限可能性迷住了他们，借助种种技术和艺术的手段，观众可以充分调动自己的感官，在相对时间内接收到最丰富的、瞬息变化的信息；而在这一切中，真正打动了他们心灵的，还是影片所展示的那个世界，那些或熟悉、或陌生、或未曾经历却渴望感知、或无法预见却心中神往的人生。每一部优秀的影片，都从一个特定的角度，按一种特定的框架创造了一个世界，它们千姿百态，各有各的精彩，因为创造它的，是活生生的、有情感有思想的人。

人们都喜欢看电影，常为主人公的悲惨遭遇而掉泪，也为主人公的喜从天降而