

经典场景赏析

拆解好电影

SETTING UP YOUR SCENES

(插图版)

(美) 理查德·D·佩帕曼 (Richard D. Pepperman) 著 巩如梅 张荣华 译

电影学院 014

经典场景赏析

拆解好电影

SETTING UP YOUR SCENES

(美) 理查德·D·佩帕曼 (Richard D. Pepperman) 著 巩如梅 张荣华 译

(插图版)

世界图书出版公司

北京·广州·上海·西安

图书在版编目(CIP)数据

拆解好电影:经典场景赏析/(美)佩帕曼著;巩如梅译.—北京:世界图书出版公司北京公司, 2011.1

(电影学院)

书名原文: Setting Up Your Scenes

ISBN 978-7-5100-3254-7

I. ①拆… II. ①佩… ②巩… III. ①电影(艺术)—研究 IV. ①J9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 014833 号

SETTING UP YOUR SCENES:THE INNER WORKING OF GREAT FILMS

By RICHARD D. PEPPERMAN

Copyright©2005 RICHARD D. PEPPERMAN

This edition arranged with MICHAEL WIESE PRODUCTIONS

through BIG APPLE TUTTLE-MORI AGENCY, LABUAN, MALAYSIA.

Simplified Chinese edition copyright: 2011 BEIJING WORLD PUBLISHING CORPORATION

All rights reserved.

北京市版权局著作权合同登记号 图字 01-2010-1491

拆解好电影:经典场景赏析(插图版)

著者:(美)理查德·D·佩帕曼 译者:巩如梅 张荣华 丛书名:电影学院 筹划出版:银杏树下
出版统筹:吴兴元 责任编辑:陈草心 王家祥 营销推广:ONEBOOK 装帧制造:墨白空间

出 版:世界图书出版公司北京公司

出 版 人:张跃明

发 行:世界图书出版公司北京公司(北京朝内大街 137 号 邮编 100010)

销 售:各地新华书店

印 刷:北京盛兰兄弟印刷装订有限公司(北京市大兴区黄村镇西芦城 邮编 102612)

开 本:787×1092毫米 1/16

印 张:17 插页 4

字 数:243 千

版 次:2011 年 5 月第 1 版

印 次:2011 年 5 月第 1 次印刷

教师服务:teacher@hinabook.com 139-1140-1220

读者咨询:onebook@263.net

编辑咨询:133-6631-2326

营销咨询:133-6657-3072

ISBN 978-7-5100-3254-7/J·113

定价:28.00 元

(如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与承印厂联系调换。联系电话:010-61232263)

版权所有 翻印必究

致 谢

本书的灵感来自于杰里米·温尼尔德(Jeremy Vineyard)所著的一本简单而又引人入胜的指南——《电影镜头入门》(*Setting Up Your Shots*, 世界图书出版公司, 2011年),也来自于我自己的一些想法,这些想法受到 Michael Wiese 出版公司的启发和鼓励;得到肯·李的支持,他还提供了更多的信息,并和我反复沟通;这些想法也得到视觉艺术学院电影、视频和动画系的学生和同事们的认可。我感谢他们关注我早期的零散想法,和他们一如既往的建设性批评,以及所有有价值的建议。

非常感谢阿德里亚娜·阿尔弗埃里和埃里克·瑞默斯提拉,以及纽约市即时贴传媒(Post It Media)的伙伴们。他们完美无瑕地遵循我长长的镜头描写名单,非常完美地复制了所选定的画面,制作出全书所用的近 400 幅电影静帧画面。

我要特别心怀感激地答谢:互联网电影数据网(IMDb, www.imdb.com)、2004 版《电影和视频手册》(*Film & Video Companion*, 由《电视在线指南》[*TV Guide Online*] 的电影书籍数据库编辑编著)、纽约巴尔内斯和诺布尔书店、2004 版《TLA 视频和 DVD 指南:资深影迷指南》(*TLA Video & DVD Guide: The Discerning Film Lover's Guide*, 大卫·布雷勒编辑, St. Martin's Griffin Press, New York)。他们提供了演员、角色、年代、发行方、制片公司方面的重要资料,和我写故事简介有用的提示。

我非常高兴能再次与文本编辑保罗·诺兰合作。我感谢他长久以来为我所做的充满智慧的工作。保罗是一个干活特别麻利、特别聪明,而且极灵巧的“修缮工”,加之谦恭有礼,保罗就变成了一个文学大使——一个最有教养的专员。

再次,我很高兴能感谢美术设计吉娜·曼斯菲尔德。她的诸多极富创意的点睛之笔使此书至臻完美。

引言

关于本书

电影制作是一种可以回溯的艺术形式。这样说不是因为“它在历史中的地位”，而是因为它可以提供给艺术家经验教训。要掌握和欣赏在合作拍摄电影的过程中编剧、摄影、演员、剪辑、制片、导演，以及其他所有协作者所必需的创作技巧，没有比看一部完成的作品更好的方式了。当一切都已经做出来（和说出来）时，你能很容易地“看出”哪儿做错了，哪儿做对了，并从中汲取经验。

最后，每一次做出的选择、每一次经历过的选择和每一次受过检验的选择，都能让电影制作者学到下一次该如何开始。

本书的目的是回头看一看——聚焦在“哪儿做对了”这一问题上！

随文所附的模板将引导你穿越简单而又拥挤的场景研究之路。这里以一种文字和图像组合的方式，帮助你理解如何通过故事、角色、对白、场景涵义（包括文本和潜台词）和镜头设置去设定场景。而后，又是怎么做出重要选择把它们结合到一起，去制造一个很棒的场景，即伟大电影的内部结构。

历史和类型

我所选出来的影片可能不是你喜欢去看的那种，可能有一些影片的名字你都没听说过。但这些选择可以印证，电影是一种有生命力的魅力无限的艺术形式。这也是我的信念。

我请你们想想，是不是伟大的艺术对你们有更高的要求，那你多费点“劲儿”去理解它也没什么错。我自信可以承诺，好作品一定能使人产生巨大的愉悦和满足。

我在全世界的影片中挑选出这些场景——它们覆盖了过去六十年的作品，提供了一份（电影）简史。我没有按通常的类型片列表方式去给它们分类。一部影片里的场景可以和它们的影片类型有不一致的特质：一部惊险片（thriller）可

以包含一场喜剧；一部喜剧片(comedy)也可能有一场恐怖戏。所以,我没有使用喜剧、惊险、恐怖等概念,而是把场景分为危险、高兴、壮举和吸引等类别。

类别

虽然这些类别能够确定所选场景的总体“感觉”,但它们之间难免有交叉。我把《汤姆·琼斯》中“吃东西”这一场景放在“吸引”这个类别下:强调汤姆和沃特太太的淫欲。但是,由于在这一场景中还包含有美味可口的食物,它当然也可以被列在“高兴”的类别下。事实上,知道了事情的来龙去脉——菲茨杰拉德先生追踪汤姆;怀疑他睡了菲茨杰拉德太太;以及汤姆早先在树林里的约会——我们就可以认为“吃东西”这一场景实际上适合所有的类型!

我这样选择我的类别是因为它们可以与影片类型有较广泛的对应:“危险”场景可以包含悬疑、恐怖和惊险;“高兴”场景可以表达喜剧和着迷;“壮举”场景类似于冒险;“吸引”场景传达浪漫和欲望。最关键的是,这些类别给出了一种总体感觉,并能把场景特定的情绪和情感生活很快归类:

危险:冒险、危险、威胁、险境、风险、凶兆。

高兴:着迷或销魂、享乐、幸福、找到乐趣、心满意足。

壮举:大胆的尝试、英勇的事迹、壮举、使用、利用。

吸引:引诱、吸引、诱骗、勾引、诱惑。

场景描述模板

每一种类别里的每一个场景,都可以通过场景中不可或缺的元素来考察。例如:

本书用“故事”梗概(用简要的文字)帮助设定整个故事线索、情节,或者影片的前提。

本书用“场景 0:00:00”(放映时间)定位这一场景什么时候出现。

本书用“内景/外景、地点、日景/夜景”设定场景的地点和时间:这一场景确定在哪儿拍,在什么时候拍。

定义场景

我获准使用场景(scene)这个术语。它在电影制作中(从技术上)的定义是:

从第一个画面到最后一个画面时间持续地点不变。

我在这里使用的“场景”这一术语，借用了戏剧结构的概念，包括主题、调性变化和节拍。

在《热天午后》中“谁开的枪”这一场景，我纳入了银行的几个内景区域，也纳入了布鲁克林街道的几个外景区域，但是从开场画面到结束画面，有一个很明确的戏剧结构形式。

在《失宠于上帝的孩子》中“只是测试”这一场景，我选择的结束点——按照技术上的定义——是早了，但在这个结束点上，主题、调性变化和节拍都有一个清晰的、意义重大的改变。

在《毒太阳》中“鸭嘴兽”这一场景刚好既符合我对“场景”这一术语的用法，也符合“场景”的技术定义。

研究各种各样的场景构造能让我们得到非同一般的启示和知识。

作为一种戏剧化的参考，我提出以“标题”的形式记录场景。当我跟学生一起剪辑和工作时，我试着给每一个场景起一个名字，因为如果用编号，例如场景63，既不包含语境，也不具备情感，所以不能帮助你回忆。

我们看什么

角色(character)是一系列出现在场景中的人物。多数情况下，他们是观众最有趣看的部分。

我们要密切观察每个角色的各项活动。

我提醒你们最基本的三点：

(1)角色的身体动作：在地点和空间中的运动；

(2)角色赋予物体生命：对场景中物件的使用；

(3)角色的对白：我从影片的最终发行版本中转录的台词。我没有冒险去猜测原剧本的对白，但是完全有可能一些台词已经改得和原剧本不一样了。

上述三点有助于确定镜头设置的涵盖范围：观察一下，注意在制作过程中有多少拍摄角度是被重复使用的，以上三项基本要素重复出现的频率有多高。

场景的意义和价值

场景涵义(scene value)是看一个场景的意图和目标,即在文本和潜台词中的信息传达。尤其是看一个场景怎么与其他场景和段落连接在一起,为推动故事向前发展增加信息量,即观察场景之间的各种联系,它们是如何形成对比的,怎么设置障碍的,因果关系是什么样的,以及如何展开新的对比、障碍等等。

讲故事的工具

对于跟观众的反应实现思考或情感上的完全契合戏剧性反讽和反讽必不可少。

戏剧性反讽(dramatic irony):观众知道或者意识到,而角色不知道、误会或误解的。

反讽(irony):自相矛盾、不一致、命运的剧变。(更多“时髦的”和青少年式的用法由挖苦、嘲弄和掩饰组成)

涵盖范围

镜头设置(set-ups)是在场景涵盖范围内所拍摄画面的“一览表”。每一组镜头设置都是按照从(大)远景到(大)特写的顺序排列的。

当你观看一个场景时,你看到的是在画面结构中的最后的选择。就是说,大部分画面通过摄影机被拍下来,印出来,却并没出现在完成片里。为了更好地教与学,我做了“基于经验的猜测”去推断摄影机拍到的全部内容可能会是什么样的。

那么,举个例子,《豺狼的日子》里的“甜瓜”场景。这个场景在完成片里是始于杰克双腿的中景镜头,他正走向一棵树,去调整他的步枪的瞄准器,但是在镜头设置一览表里却包括了(非常可能是)之前杰克从远景走向摄影机的动作,而后到达开始时那个中景画面。

涵盖范围的差别

你肯定会注意到,书中各个场景在镜头设置的数量上有很大区别。有些场

景可能包括几十个镜头,而另一些场景的镜头还不到半打。数量和多样性,在很大程度上是角色数量、拍摄地点(地点和空间的总面积)以及运动和动作的复杂性的反映。

请让自己意识到动机明确和节奏控制得当的摄影机运动:变焦、俯仰摇摄、水平摇摄和移动摄影。

完成的场景

镜头中各个组成部分的分类和组合以及声音的选择给场景提供了重要的选择。我鼓励你们去看全片,并使用这本书作为指南,以使这些场景的上下文情境得到同样的重视,使你们能更好地理解由影像和声音体现出的情感世界。

影片截图

每一则条目下都包含影片画面——从五个到二十多个不等——是从影片的场景中“截取”出来的。这些电影的静帧画面(共计 400 多幅)位于每个模板里不同的元素之下。正如我利用场景的气氛、色调和戏剧内容来确定它所属的类别一样,我也用类似的方法来确定这些影片截图的位置:这些电影静帧画面无论在哪儿出现,(我感觉)它们都能最恰当地展现出电影制作者的技艺和创造性,以及场景的情感生命。

如何使用这本书

电影制作过程习惯上分为三个阶段:前期筹备阶段、拍摄阶段和后期制作阶段。我们为每个条目编一套模板,按这个顺序来进行场景研究很方便。可以很容易地在脑子里用这三个阶段来检验每一个场景

故事、场景拍摄地点和对白对应于前期筹备阶段;

场景涵义、文本、潜台词和镜头设置对应于拍摄阶段;

重要的选择指出了前两个阶段在后期制作中实现了的那些效果。

值得考虑的是每一个阶段对其他阶段的影响,以及它们在整个电影制作过程中的预期关系。

导演必须认识到这一点,当他或她要做下列工作时:

- (1)在前期筹备阶段准备编剧的工作;
- (2)在摄影师的帮助下设计分镜头表,将前期筹备带入拍摄阶段;
- (3)在后期制作阶段与剪辑师合作,从拍摄的素材中找寻“最佳”时刻,以便创造出一个清晰动人的结构。

开始启动

在观摩一个场景段落之前:

- (1)重温简要的故事梗概以便抓住其基本立意;
- (2)根据场景资料在你的脑子里设定拍摄地点——让你想象的眼睛将它视觉化。你还应当考虑到,这个场景在影片中要出现多少分钟(或小时),这会影响场景涵义;
- (3)试着将角色添加到你想象的场景中。使用电影静帧画面(图像)去激发你的想象;
- (4)阅读对白。在没有对白的地方,试着把动作——你在故事梗概中为角色所创造的动作——视觉化,把场景涵义中所要表达的信息视觉化;
- (5)再次阅读对白,将这些台词与你的视觉化的地点和角色结合起来;
- (6)从你对整个场景的视觉化构想出发,列出一个镜头设置清单,是你脑海里对场景涵盖范围的构想。

现在甄别这些场景:

- (1)比较你的视觉化场景与实际场景之间的相似点和不同点;
- (2)现在再看看你的镜头设置一览表,评估一下实拍的相似点和不同点;
- (3)你的视觉化构想直观地创造了什么重要的选择?
- (4)使用在新增论题中找到的讨论题。

我就只能说这么多。享受你的场景研究吧!

目 录

致谢	1
引言	6

Part 1 危险

01:《虎豹小霸王》之“邮车骑警” ...	2
故事 2/ 场景 2/ 角色 2/ 对白 3/ 场景涵义 5/ 镜头设置 5/ 重要的选择 6	
02:《电话谋杀案》之“电话情节” ...	12
故事 12/ 场景 12/ 角色 12/ 对白 13/ 场景涵义 13/ 镜头设置 13/ 重要的选择 14	
03:《法国贩毒网》	
之“遇见法国佬 2 号”	17
故事 17/ 场景 17/ 角色 17/ 场景涵义 18/ 镜头设置 18/ 重要的选择 24	
04:《水源》	
之“猎枪装好子弹了吗？” ...	25
故事 25/ 场景 25/ 角色 25/ 对白 26/ 场景涵义 26/ 镜头设置 28/ 重要的选择 28	
05:《我美丽的洗衣店》	
之“流浪者滚蛋”	31
故事 31/ 场景 31/ 角色 31/ 对白 32/ 场景涵义 32/ 镜头设置 33/ 重要的选择 33	
06:《罗丝玛丽的婴儿》	

之“字谜游戏”	36
故事 36/ 场景 36/ 角色 36/ 对白 37/ 场景涵义 37/ 镜头设置 37/ 重要的选择 39	

07:《苏菲的抉择》之“抉择！” ...	44
故事 44/ 场景 44/ 角色 44/ 对白 45/ 场景涵义 47/ 镜头设置 49/ 重要的选择 50	
08:《秃鹰七十二小时》	
之“外出吃午饭”	54
故事 54/ 场景 54/ 角色 54/ 场景涵义 55/ 镜头设置 55/ 重要的选择 56	
09:《两个女人》之“强暴”	62
故事 62/ 场景 62/ 角色 62/ 场景涵义 64/ 镜头设置 64/ 重要的选择 65	

Part 2 高兴

01:《毒太阳》之“鸭嘴兽”	68
故事 68/ 场景 68/ 角色 68/ 对白 69/ 场景涵义 70/ 镜头设置 70/ 重要的选择 75	
02:《失宠于上帝的孩子》	
之“只是测试”	76
故事 76/ 场景 76/ 角色 76/ 对白 77/ 场景涵义 81/ 镜头设置 81/ 重要的选择 82	
03:《雷德尔上校》之“咖啡壶嘴” ...	83

故事 83/ 场景 83/ 角色 83/ 对白 84/ 场景涵义 84/ 镜头设置 86/ 重要的选择 87

04:《芬尼和亚历山大》

之“卡尔叔叔的烟火表演” … 88

故事 88/ 场景 88/ 角色 88/ 对白 89/ 场景涵义 95/ 镜头设置 96/ 重要的选择 96

05:《四百击》之“旋转” …… 97

故事 97/ 场景 97/ 角色 97/ 场景涵义 99/ 镜头设置 99/ 重要的选择 101

06:《柯利亚》之“调皮的弓” …… 102

故事 102/ 场景 102/ 角色 102/ 对白 103/ 场景涵义 105/ 镜头设置 110/ 重要的选择 111

07:《小逃亡者》

之“真是乖孩子” …… 113

故事 113/ 场景 113/ 角色 113/ 对白 114/ 场景涵义 114/ 镜头设置 114/ 重要的选择 117

08:《白气球》

之“一条鱼一百元？” …… 118

故事 118/ 场景 118/ 角色 118/ 对白 119/ 场景涵义 120/ 镜头设置 120/ 重要的选择 121

Part 3 壮举

01:《大西洋城》

之“我不和你做生意” …… 124

故事 124/ 场景 124/ 角色 124/ 对白 125/ 场景涵义 126/ 镜头设置 126/ 重要的选择 130

02:《阿尔及尔之战》

之“你可别弄错了” …… 132

故事 132/ 场景 132/ 角色 132/ 对白 133/ 场景涵义 133/ 镜头设置 134/ 重要的选择 135

03:《唐人街》

之“雨水和大鼻子” …… 137

故事 137/ 场景 137/ 角色 137/ 对白 138/ 场景涵义 138/ 镜头设置 138/ 重要的选择 139

04:《豺狼的日子》之“甜瓜” … 143

故事 143/ 场景 143/ 角色 143/ 场景涵义 144/ 镜头设置 144/ 重要的选择 145

05:《热天午后》

之“谁开的枪？” …… 153

故事 153/ 场景 153/ 角色 153/ 对白 154/ 场景涵义 163/ 镜头设置 163/ 重要的选择 164

06:《里欧洛》

之“泡沫浴复仇” …… 165

故事 165/ 场景 165/ 角色 165/ 场景涵义 166/ 镜头设置 166/ 重要的选择 170

07:《七美人》之“将克拉·普

托罗大卸十八块” …… 171

故事 171/ 场景 171/ 角色 171/ 对白 172/ 场景涵义 172/ 镜头设置 172/ 重要的选择 173

08:《浴血金沙》

之“蠢人的金子” …… 176

故事 176/ 场景 176/ 角色 176/ 对白 177/ 场景涵义 183/ 镜头设置 183/ 重要的选择 184

09:《大审判》之“宝丽来” …… 185

故事 185/ 场景 185/ 角色 185/ 对白 187/ 场景涵义 187/ 镜头设置 192/ 重要的选择 192

Part 4 吸引

01:《非洲女王号》

之“最后的请求”	194	06:《广岛之恋》	
故事 194/ 场景 194/ 角色 194/ 对白 195/ 场		之“清晨之后”	229
景涵义 196/ 镜头设置 196/ 重要的选择 199		故事 229/ 场景 229/ 角色 229/ 对白 230/ 场	
02:《桂河大桥》		景涵义 230/ 镜头设置 232/ 重要的选择 232	
之“这儿有点不对劲”	200	07:《菊豆》之“纵情”	235
故事 200/ 场景 200/ 角色 200/ 对白 201/ 场		故事 235/ 场景 235/ 角色 235/ 对白 236/ 场	
景涵义 201/ 镜头设置 202/ 重要的选择 203		景涵义 236/ 镜头设置 237/ 重要的选择 238	
03:《中央车站》		08:《大街上的商店》	
之“为约书亚写信”	209	之“一切都过去了”	239
故事 209/ 场景 209/ 角色 209/ 对白 210/ 场		故事 239/ 场景 239/ 角色 239/ 对白 240/ 场	
景涵义 210/ 镜头设置 214/ 重要的选择 214		景涵义 241/ 镜头设置 241/ 重要的选择 242	
04:《天堂电影院》		09:《汤姆·琼斯》	
之“响亮的吻”	215	之“吃东西”	244
故事 215/ 场景 215/ 角色 215/ 对白 216/ 场		故事 244/ 场景 244/ 角色 244/ 场景涵义	
景涵义 216/ 镜头设置 217/ 重要的选择 223		245/ 镜头设置 245/ 重要的选择 245	
05:《魂断威尼斯》之“美少年” ...	224	新增论题	253
故事 224/ 场景 224/ 角色 224/ 对白 225/ 场		结语	254
景涵义 225/ 镜头设置 225/ 重要的选择 226		出版后记	256

Part 1

危 险

《邦妮和克莱德》(Bonnie and Clyde, 1967)

01 《虎豹小霸王》(*Butch Cassidy & The Sundance Kid*)

1969年出品,110分钟,美国,导演:乔治·罗伊·希尔(George Roy Hill)

制片人:

保罗·莫纳什(Paul Monash)

约翰·福曼(John Foreman)

[us]DVD

哥伦比亚广播公司(CBS)/福克斯(Fox)[us](美国)VHS

制片公司:

二十世纪福克斯(20th Century Fox)[us]

钟楼影业(Campanile)

哥伦比亚广播公司/福克斯(美国)laserdisc

美音(Encore)(英国)laserdisc

福克斯家庭娱乐[br](巴西)DVD

福克斯家庭娱乐[br](巴西)VHS

发行公司:

二十世纪福克斯电影公司(20th Century Fox Film Corporation)[us]

二十世纪福克斯家庭娱乐公司(20th Century Fox Home Entertainment)

福克斯录像(Fox Video)[us]

laserdisc

磁石录像(Magnetic Video)[us]

video

故事

两个著名的火车大盗从骑警手中逃脱。

场景

0:33:04

外景。火车。日景。

“邮车骑警”

角色

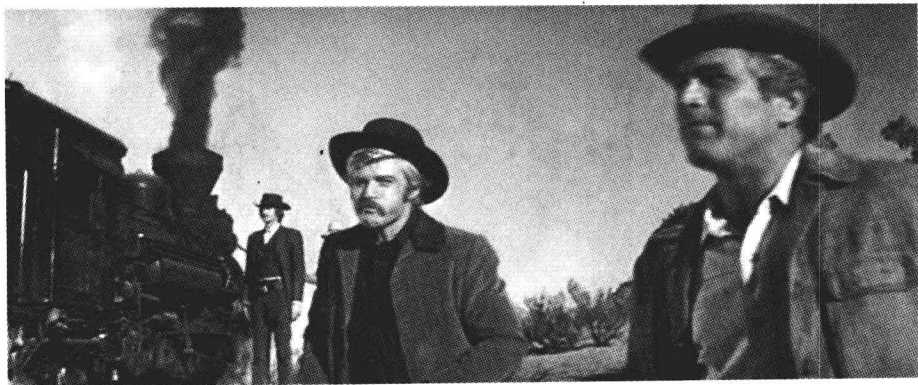
布奇

太阳舞小子

劫匪

乘客

平克镇骑警

对 白

布 奇

(安放好炸毁火车保险箱的炸药之后)

好了,这样应该可以了!

(一声爆炸,炸飞了保险箱、车厢……然后一些)

(钞票满天飞舞,待钞票飘落到地上时,劫匪们将其拾起)

太阳舞小子

你用的炸药量够吗?布奇。

(笑……笑……笑)

(另一辆火车从远处驶来)

布 奇

见鬼,那是什么?

(车厢门打开,骑警一跃而出)

不管他们葫芦里卖的什么药,反正我不想奉陪!

(布奇、太阳舞小子及其劫匪同伙开始逃跑)

