

中国传媒大学“潘桦导演工作室”系列丛书之一

影视导演

The Art of Cinematic Directing

艺术教程

(第二版)

潘桦 刘硕 徐智鹏 著

中国广播影视出版社

中国传媒大学“潘桦导演工作室”系列丛书

- 《影视导演艺术教程》(第二版)
《著名导演创意揭秘》(第二版)
《著名导演创作研究》(第二版)
《经典美剧叙事研究》(第二版)
《世界经典影片分析与读解》(第三版)

The Art of Cinematic Directing

谢 飞 丛书汇集了潘桦教授四十年导演创作与教学经验的精华。

张艺谋 潘桦老同学用专业的角度把成功的电影导演和经典影片深入剖析、总结成册，令我这类“只拉车不看路”的人感到佩服！

田壮壮 毫无疑问，潘桦是“第五代”中最优秀的电影教育者。

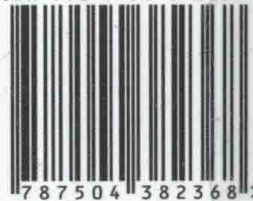
责任编辑 许珊珊

装帧设计 陈梦月

中国广播影视出版社
官方微信

ISBN 978-7-5043-8236-8

9 787504 382368 >

定价：58.00元

中国传媒大学“潘桦导演工作室”系列丛书之一

影视导演艺术教程

(第二版)

潘桦 刘硕 徐智鹏 著

中国广播影视出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

影视导演艺术教程 / 潘桦, 刘硕, 徐智鹏著. — 2
版. — 北京: 中国广播影视出版社, 2019. 3
(中国传媒大学“潘桦导演工作室”系列丛书)
ISBN 978-7-5043-8236-8

I. ①影… II. ①潘… ②刘… ③徐… III. ①电影导
演—教材②电视—艺术导演—教材 IV. ①J911

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第288519号

影视导演艺术教程 (第二版)

潘桦 刘硕 徐智鹏 著

责任编辑 许珊珊

装帧设计 陈梦月

责任校对 张哲

出版发行 中国广播影视出版社

电 话 010-86093580 010-86093583

社 址 北京市西城区真武庙二条9号

邮 编 100045

网 址 www.crtp.com.cn

电子信箱 crtp8@sina.com

经 销 全国各地新华书店

印 刷 三河市人民印务有限公司

开 本 787毫米×1092毫米 1/16

字 数 385(千)字

印 张 21.25

版 次 2019年3月第2版 2019年3月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5043-8236-8

定 价 58.00元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

潘桦 教授

中国传媒大学戏剧影视学院导演系教授，电影学博士导师，北京市教学名师。毕业于北京电影学院导演系，被学生们称为“校园里的第五代”。编剧并导演的电视剧《金色轮船》和《白桦林作证》分别荣获中国电视剧“飞天奖”一等奖和三等奖。负责主讲的《影视导演艺术》课程成为校园品牌。教学指导和潘桦工作室策划指导拍摄的学生作品，荣获诸多国内外重要奖项。潘桦工作室网站拥有来自学生的一万多篇读书和电影创作的文章，与“潘桦工作室”微信公众号共同成为学生学习电影的精神家园；独特的教学理念和方法培养出一大批优秀的学生。

长期致力于考察和研究国内外优秀大学的电影教育，集近40年影视导演教学和影视创作精华，以国际化视野和世界一流影视大学的教育理念，系统推出中国传媒大学“潘桦导演工作室”系列丛书9本——《影视导演艺术教程》《著名导演创意揭秘》《著名导演创作研究》《经典美剧叙事研究》《世界经典影片分析与读解》；微电影指南手册——《电影新形态：从微电影到网络大电影》《微电影编剧手册》《微电影导演手册》《21个最实用的微电影叙事手法》。全套丛书图文并茂，新颖独到，成为中国传媒大学“潘桦导演工作室”之品牌著作。

*The Art
of Cinematic Directing*

序 一

校园里的“第五代”

——写给潘桦

北京电影学院教授 导演 谢飞

记得是1980年秋，我作为指导教师，带领北京电影学院78级的学生远赴东北的北大荒拍摄黑白胶片的学生实习短片《我们的田野》。78级导演系的潘桦和潘渊亮担任导演，摄影系的顾长卫、穆德远和王小列等担任摄影，美术系的霍建起担任美术设计。一路拍摄行程，令我难忘。

那个时候年轻的他们风华正茂，刚刚从“文化大革命”的文化浩劫中挣脱出来，对知识对文化无限渴望，对电影对艺术充满了热爱和理想。转眼三十多年过去了，当年这些年轻人的命运始终紧紧地与祖国的电影和电视事业联系在一起。如今，他们之中的很多人都成为优秀的电影人，并拍摄出许多享誉中外的杰作，被誉为中国电影的“第五代”。

潘桦的专业之路与她的同学们略有不同，潘桦与我的专业之路不谋而合。她一毕业就到大学做教师，在影视教育领域里执着教学三十年。她创作导演的电视剧曾两度获得全国电视剧“飞天奖”，但她却将主要的精力和时间放在教学上，辛勤耕耘，以自己独特的教学理念、方法和科研思路培养出了一批批优秀的学生。

我曾在多个中外学生电影节的作品评奖中观赏到她指导的学生创作的短片作品，作品的真诚与水平，给我留下深刻的印象。

中外影视教育最重要的是理论教学、学术研究与学生创作实践相结合，最终以学生的创作成果为重要标志。潘桦教授经过不懈的努力，在中国传媒大学建立了“潘桦导演工作室”和“潘桦工作室网站”<http://120.24.210.198/film>及“潘桦工作室”公众号，指导出大批国内外获奖的优秀学生作品。现在她作为中国传媒大学教学名师，特别推出这套“潘桦导演工作室”系列丛书：《影视导演艺术教程》《创意为王——解析世界著名电影人的成功创意案例》《世界著名电影导演创作分析》《当代经典美国电视剧叙事案例分析》和《世界经典影片分析与读解》。^①

潘桦教授以实力树立了品牌，可喜可贺！

这套系列丛书汇集了潘桦教授三十年导演创作与教学经验的精华，具有国际化的视野和独辟蹊径的思路，与国际影视教育理念接轨，给我们提供了一个了解和学习影视艺术的多元化视角，体现了影视艺术在当今数字化时代越发丰富和广阔的内涵，是教授影视和传媒专业的好教材，是今天正在学习和热爱影视及传媒的年轻人的有益读物。

这套系列丛书特点鲜明，每一本书都从不同的角度，紧紧抓住电影和电视剧的制胜法宝——讲故事，以案例的模式层层解密分析，图文并茂——解密怎样“讲故事”，解密何为“故事视角”，向读者揭开一个又一个讲故事的奥秘，解密与“讲故事”息息相关的人生创意和艺术创意，耐人寻味，值得一读。

我相信这套影视系列丛书定会成为影视与传媒师生以及热爱电影和电视的读者们的好朋友！

光阴荏苒仿佛就在转瞬之间。想起三十年前青涩懵懂、初涉电影的那个女孩儿，如今已在影视教学、学术研究和创作上取得如此优异的成就，堪称校园里的“第五代”，我感到无比欣慰。

作为她的老师，我向读者推荐这套丛书，并向潘桦教授致以最衷心的祝福！

2012年8月26日

^① 编者注：《创意为王——解析世界著名电影人的成功创意案例》现更名为《著名导演创意揭秘》，《世界著名电影导演创作分析》现更名为《著名导演创作研究》，《当代经典美国电视剧叙事案例分析》现更名为《经典美剧叙事研究》。

序 二

2

我们这一路

著名导演 张艺谋

我和潘桦是俗称“第五代”的北京电影学院同学。我是摄影系，她是导演系，跟田壮壮和陈凯歌一班。四年大学，其实说话并不多，但我对她却有着深刻的印象。因为我在学校被称为“老大哥”，她在学校被称为“小字辈”。虽然我们年龄有距离，但我印象中那时的潘桦，衣着朴素，认真诚恳，低调踏实。

潘桦老同学出版五本影视系列丛书：《影视导演艺术教程》《创意为王——解析世界著名电影人的成功创意案例》《世界著名电影导演创作分析》《当代经典美国电视剧叙事案例分析》和《世界经典影片分析与读解》。^①

她让我写几句话，我当然义不容辞。认真看了她的文章，和她相比，我

^① 编者注：《创意为王——解析世界著名电影人的成功创意案例》现更名为《著名导演创意揭秘》，《世界著名电影导演创作分析》现更名为《著名导演创作研究》，《当代经典美国电视剧叙事案例分析》现更名为《经典美剧叙事研究》。

更习惯一部接一部地拍戏，在现场解决各种问题，没有她这种系统梳理的能力和心境。难得的是，她能用专业的角度把成功的电影导演和经典影片深入剖析、总结成册，这样的工作是艰苦的，成果也是珍贵的，尤其令我这类“只拉车不看路”的人佩服！

潘桦在中国传媒大学成立了自己的导演工作室，全程策划和指导学生们的短片创作和拍摄。如今，她的工作室和她的潘桦工作室网站 <http://120.24.210.198/film> 及“潘桦工作室”公众号在学生中间有口皆碑，默默形成了自己的品牌。我们这些老同学中，耐得住寂寞的人是最了不起的。

毕业三十年了，我们会发现自己常常处于刚起步的状态。像潘桦老同学，把电影史上更多的三十年定格，还原为少年轻狂时的书页，留待未来的同学们去创造光影中斑斓的梦……

我相信我们的这一路，皆不虚此行。
是为序。

2012年8月22日

序 三

3

同路人

著名导演 田壮壮

1978年秋天，北京电影学院导演系。我们一入学，就听说有个同学叫潘桦，会讲故事，考了很高分。那会儿我是班长，逼着她把故事讲给我听。那是一个关于两个年轻人的爱情故事，我记住了潘桦在故事中的道具——胸章，用今天电影的行话就是“贯穿细节”。三十多年前，她用“贯穿细节”把一个爱情故事讲得有声有色，真有两下子。

那时我算班里的大哥了，潘桦是我们班的小妹儿。

家有三斗粮，不当“孩子王”。

毕业，我去拍电影了。潘桦到当时的北京广播学院也就是现在的中国传媒大学导演系任教。我拍了几部电影，潘桦一茬一茬地教出了不少出色的学生。一晃三十年，虽然和潘桦见面不多，但听不少广院的老师和学生说起潘桦老师，口碑甚佳。

人称我们是中国电影的“第五代”。毫无疑问，潘桦是“第五代”中最优秀的电影教育者。

2003年，我回到母校北京电影学院，由职业导演到从事电影教育工作。我拍了二十年电影后，成为潘桦的“同路人”。

正是在我近十年的教学经历中，被老同学潘桦在这个领域如此巨大的付出和努力而深深感动。

师父领进门，修行在个人。

当你面对一拨又一拨寻梦的孩子们，当你明白了艺术教育是一项非常复杂的工程时，我时常会无措于让孩子们去如何修行。艺术教育最难的便是把一群文艺发烧友变成职业人。弹指间就要离开学校的孩子们又该怎样继续职业修行呢？

潘桦给我们做出了一个示范。她的“潘桦导演工作室”，全程指导学生短片创作，硕果累累。潘桦工作室网站 <http://120.24.210.198/film> 及“潘桦工作室”公众号，以现代化的教学平台指导学生的电影学习与创作。她积累三十年丰富的教学经验和先进的教学理念，推出五本影视教育系列丛书，紧紧抓住影视叙事的最核心：创意与讲故事——《影视导演艺术教程》《创意为王——解析世界著名电影人的成功创意案例》《世界著名电影导演创作分析》《当代经典美国电视剧叙事案例分析》和《世界经典影片分析与读解》。^①

当我们在用电影创造一个个绚烂时空时，潘桦却以她优异而丰硕的教学和学术成果，创造了一个独特的影视教学“新”时空，璀璨绚烂。

二十年的导演生涯和十年的教学生涯，让我更加佩服潘桦对影视教育独特的做法，这应该是她坚持三十年艺术教育的结果；我也敬佩潘桦，没有抛弃学生们去一味搞创作，而是用创作的经验来丰富教学，让学生们获益。

想起三十多年前的大学时代，我们坐在一起畅谈电影理想时，潘桦还是一个高中刚毕业不久的学生，一脸稚气……却不想她在中国传媒大学特立独行坚持三十年，甘于寂寞而不改初衷，培养出许多优秀的学生，实在是了不起！

我作为潘桦的老同学和同路人，永远支持她！并向热爱电影和电视的朋友们推荐这套影视系列丛书——解析电影、电视剧叙事和创意之奥秘的好书。

“种成大树寿山河。”

教育如同种树，是教师的意义，也是教师的福分。

2012年9月9日

^① 编者注：《创意为王——解析世界著名电影人的成功创意案例》现更名为《著名导演创意揭秘》，《世界著名电影导演创作分析》现更名为《著名导演创作研究》，《当代经典美国电视剧叙事案例分析》现更名为《经典美剧叙事研究》。

序 四

穿越时空

潘 桦

三十五年前的1983年，中国南宁的广西电影制片厂，刚从北京电影学院毕业的一群年轻“爷们儿”张军钊、张艺谋、何群等，为了实现电影理想——用自己的创意、与自己的同伴、拍自己的电影，他们对自己使出了“狠招”——剃光头发，立下军令状，要求独立拍摄电影《一个和八个》；如果不成功，所有人一辈子永远当“副”——副导演、副摄影、副美术，“副”到底。

为了换取艺术人生的突破，中国“第五代”电影人为他们的第一部电影垫上了自己的职业生涯。

穿越时空，同样是为了换取艺术人生的突破——从1983年再向前推十多年的20世纪70年代初，在不同的国度，另一群电影学院刚毕业、踌躇满志的年轻人，面对相同的问题，使出了对应的“狠招”，最终冲破旧体制，拍出了自己的电影。不同的是，这批年轻电影人的“招”不是“狠”在自己身上，而是“狠”在“创意”上。这批年轻的电影人就是以史蒂文·斯皮尔伯格、乔治·卢卡斯和马丁·斯科塞斯为代表的美国“学院派”电影人。

这三位闻名全世界的电影人的故事开始于20世纪70年代初美国洛杉矶马里布的海边别墅。每逢周末，一群从美国不同的电影学院毕业的年轻人聚集在此狂欢。口袋空空、在好莱坞备受冷落的年轻电影人，难得有年纪稍长、赚了小钱的好莱坞导演为他们提供这片释放的天地——加州的阳光、沙滩和

同样尚不入流的好莱坞美女。

巧合的是，这群人中总共有三位都戴着黑边眼镜、留着络腮胡子的年轻人。他们对冲浪、泡妞儿和大麻三不沾，只是举着酒瓶大谈电影，并常常争得面红耳赤，他们就是美国电影学院培养出来的第一批对电影痴迷到疯狂的人，日后成为美国电影的风云人物。无独有偶，其中两个人后来被称为美国电影界的首富——电影《星球大战》的导演乔治·卢卡斯，电影《辛德勒的名单》等片的导演史蒂文·斯皮尔伯格，还有一位是后来被斯皮尔伯格称为“美国当代最伟大的电影人”——电影《雨果》等片的导演马丁·斯科塞斯。

这三位著名的电影人能有今天，要特别感谢一位“学院派”的先驱者、带头大哥。是他当初将这三位年轻的电影人领进了好莱坞森严的大门，因为他颇具创意的开拓，成为“学院派”电影人冲破好莱坞旧体制的“特洛伊木马”。此人不仅有着传奇的经历，还拥有以其个人名字“科波拉”命名的葡萄酒品牌和庄园——他就是美国著名电影导演弗朗西斯·福特·科波拉。

什么是电影的旧体制？就是一切创意者都是打工者。早先科波拉正是这样一个“打工者”。当时的好莱坞制片厂垄断了电影的一切软件、硬件和发行手段，还把持了比中国国情更胜一筹的电影“审批权”。用句马丁·斯科塞斯的话：“旧好莱坞是美国中（老）年白人男人的行当。”这与三十年前中国电影“第五代”的处境乃至今天的国情不谋而合——熬到“老”才“可能”轮到拍电影。

当年科波拉要入行，毫无疑问要从打工开始。谁都知道他是因为导演电影《教父》成名。但有谁知道，他当年打工时还写出了大名鼎鼎的《巴顿将军》之剧本？当年打工的他可没冲着奥斯卡去，就是简单的一个想法——有一天能拍自己的电影，为此他什么脏活累活苦活都干。他的“卑躬屈膝”，颇为当年他的加州大学洛杉矶分校电影系清高的同学们所“不齿”，他们还在他的宿舍窗外贴出“出卖”的标语。

科波拉意识到，要打入好莱坞就要有精巧的策略。身为意大利后裔，出生在美国的汽车城市底特律，成长于纽约布鲁克林的科波拉，清楚地知道自己在好莱坞没有多少“血亲盟友”。他就像中国偏远地区少数民族的孩子，能混到上海求学再到“北漂”之境地，已属于“超额”完成任务了。

成功需要策略也需要机遇。1970年，电影《巴顿将军》一举获得奥斯卡七项大奖，30岁的科波拉获得“最佳原创编剧”奖。这份成功给了他一次

“特洛伊木马”式的策反机会。但是，难题是怎样说服制片厂老板做出好莱坞前所未有的创举——给一群来自“学院派”的年轻电影人投资三十万美金，而且还是理想主义地远离好莱坞到旧金山拍摄他们自己的电影。

作为导演的科波拉，为好莱坞的大老板们设计了一个奥斯卡级别商业悬念的“陷阱”。首先，他让师弟把他们以往拍的片子剪辑出一个宣传短片。然后，小兄弟们西装革履帅气十足地应约来到洛杉矶华纳电影制片厂的总部做“展示”。他的下属沃特·莫克，卢卡斯南加州大学电影艺术学院的同学和义气哥们儿（两人约定，谁先进好莱坞就一定竭力提携另一方），很职业地给华纳的决策层播放这部花一百美元剪辑出来的宣传片。

沃特·莫克的宣传片刚一放完，楼下响起了轰隆隆震耳的摩托车马达声，主角英雄般地身着一身黑色皮衣出场了——魁梧的科波拉开着租来的美式高头大马的摩托车驶入院子。他大踏步走进会议室，把一摞剧本重重地拍在桌子上：“看，我们已经有剧本了！”说完，“教父”般地率领众兄弟扬长而去。留下会议室里华纳的老板们，面面相觑地回味着眼前刚发生的一幕。

其实，科波拉根本一眼都没有看过剧本。这时他需要的不是“营销”这些创意，而是“创意”营销。好莱坞被这位日后电影界的“教父”强有力的“出场”所震撼和征服——这时，电影《教父》连影子都还没有呢！

这是一个美国电影史上重要的历史时刻。当年，如果好莱坞电影制片厂对这笔投资一直履行到底的话，它可能是美国投资史上投资回报最高的一例。因为这笔投资延伸出来了两位美国电影界首富——卢卡斯和斯皮尔伯格，身价合计六十亿美元，电影票房合计远超过一百亿美元。

很多人拍了一生电影，观众可能记得他的只是一部电影，一个情节，一个镜头；创意也是如此，突破就在一个时刻。好莱坞被撼动了，余下的就是轶事和历史。远在太平洋另一边的美国，第一批“学院派”的电影人，同样是为了自己的理想，用自己的创意与自己的同伴拍自己的电影，比中国电影“第五代”早十余年，用一个充满创意的“狠招”，成功冲破旧电影体制，为读者朋友们带来了我们书中谈到的电影。

从科波拉在好莱坞得到第一笔三十万美元投资，到他导演的《教父》，到斯皮尔伯格导演的《大白鲨》，到卢卡斯导演的《星球大战》，再到马丁·斯科塞斯导演的《愤怒的公牛》等，这段故事告诉我们，创意在影片中，创意在拍摄中，创意在商业中，创意在人生中。

科波拉“特洛伊木马”式的“策反”引出的不仅是脍炙人口的经典电影，更重要的是让斯皮尔伯格和卢卡斯为代表的创意者们真正成为好莱坞的主宰，让原来呼风唤雨垄断一切的电影制片厂变成了为创意者服务的“打工仔”。

这就是我希望看到的中国电影人的未来！

放眼中国电影人共同期望的这个未来，穿越时空——中国电影“第五代”三十五年前的突破和后来者们的努力，相比“让创意者成为产业的主宰”的目标，还仅是一个良好的开端，中国影视创意者们还有很长的道路要走。

在这个理念下，2013年，我推出中国传媒大学“潘桦导演工作室”五本系列丛书——《影视导演艺术教程》《创意为王——解析世界著名电影人的成功创意案例》《世界著名电影导演创作分析》《当代经典美国电视剧叙事案例分析》和《世界经典影片分析与读解》，希望为创意者们提供一个思想库和灵感的源泉。

五年过去了，这套系列丛书已经从五本发展到九本，并对前五本书做了相应的修改和更新，分别如下——

《影视导演艺术教程》是国内第一部系统化导演教学与创作训练的专业教材。将复杂的导演叙事提炼成五大教学重点模块，按照理论讲授、片例研究、学生创作分析与问题总结的四大教学程序依次梳理成章，使导演教学按步骤、分阶段地不断深入，体现立足当下、放眼世界的国际化影视教学视野与叙事理念。

《著名导演创意揭秘》是中国文化和影视创意教育领域一部具有独创性的专著。其核心内容为世界著名电影人成功创意的经典案例，也是与《影视导演艺术教程》相配套的参考读本，前后呼应，成为体系。

《著名导演创作研究》是对多位世界著名电影导演叙事本体进行集中分析研究的专著。归纳世界著名电影导演的叙事风格，总结取得世界范围成功的叙事范式，反思中国电影工业与世界先进电影工业的差距，启发当下中国电影的创作。

《经典美剧叙事研究》是国内第一部系统研究美剧叙事的专著。内容涵盖美剧进入中国二十年来比较经典的六部代表作品，追踪世界影视行业发展的前沿动态，解析美剧在世界范围获得成功的叙事奥秘和深刻立意。

《世界经典影片分析与读解》自1999年出版已再版加印二十余次，是影

片分析类著作中的经典，长盛不衰，深受好评。本书从导演叙事的角度，阐释怎样“看”电影到怎样系统而深入地分析电影和读解电影。第二次再版时，我们极大地丰富了第一版的内容，可看性和创作观念等都与当代世界电影发展最新潮流看齐。此次已是第三次再版。

2018年我继续出版发行了中国传媒大学“潘桦导演工作室”系列丛书的后续四本书：“微电影指南手册”——《电影新形态：从微电影到网络大电影》《微电影编剧手册》《微电影导演手册》《21个最实用的微电影叙事手法》。以此带给读者更加丰富的新鲜独到的养分。

感谢亲爱的谢飞老师！四十年前，您指导我们拍摄的实习短片《我们的田野》是我学习电影的短片电影处女作。尤为重要，这部学生作品作为中国大学生的“第一部”电影作品，于1982年“第一次”代表中国大学生参加了美国大学生奥斯卡电影节，走出国门，走向世界。

感谢亲爱的艺谋老同学！大学时代的你，说话不多，一脸严肃，神情专注；一旦笑起来，“褶皱”的笑脸竟像孩子般阳光灿烂，哈哈……四十年前的大学时代，当我们第一次看到你拍的摄影作业时，就没有人怀疑过你未来的成功。

感谢亲爱的壮壮老同学！大学时代的你，才华横溢真性情。不为人知的是你其实还有着了不得的表演潜质，名副其实的导演。如今电影学院的学生们能有像你这样优秀的“第五代”导演做他们的老师，真是福分。

作为中国电影的教育家谢飞老师和中国电影“第五代”最有影响力的电影人艺谋和壮壮，与其说是你们给我如此巨大的鼎力支持，不如说是你们对未来年轻电影人的最大鼓励和期望！不曾想，大家以这样的方式延续着近四十年我们师生和同学间最真挚的感情和对电影一如既往的热爱，珍惜一生！

一路走来，我的丈夫陈晓民先生和我的双胞胎女儿是我人生的另一个传奇。无论我遇到多少艰难，丈夫永远给我以最大的支持和温暖的厚爱。如果人生是一部电影，我的双胞胎女儿欢欢、畅畅是我最大的奥斯卡奖！我挚爱的学生们和我的双胞胎女儿在继续成就和延续着我精彩的人生电影……

2018年6月19日修改于北京

