

银幕建构

——导演创制的艺术

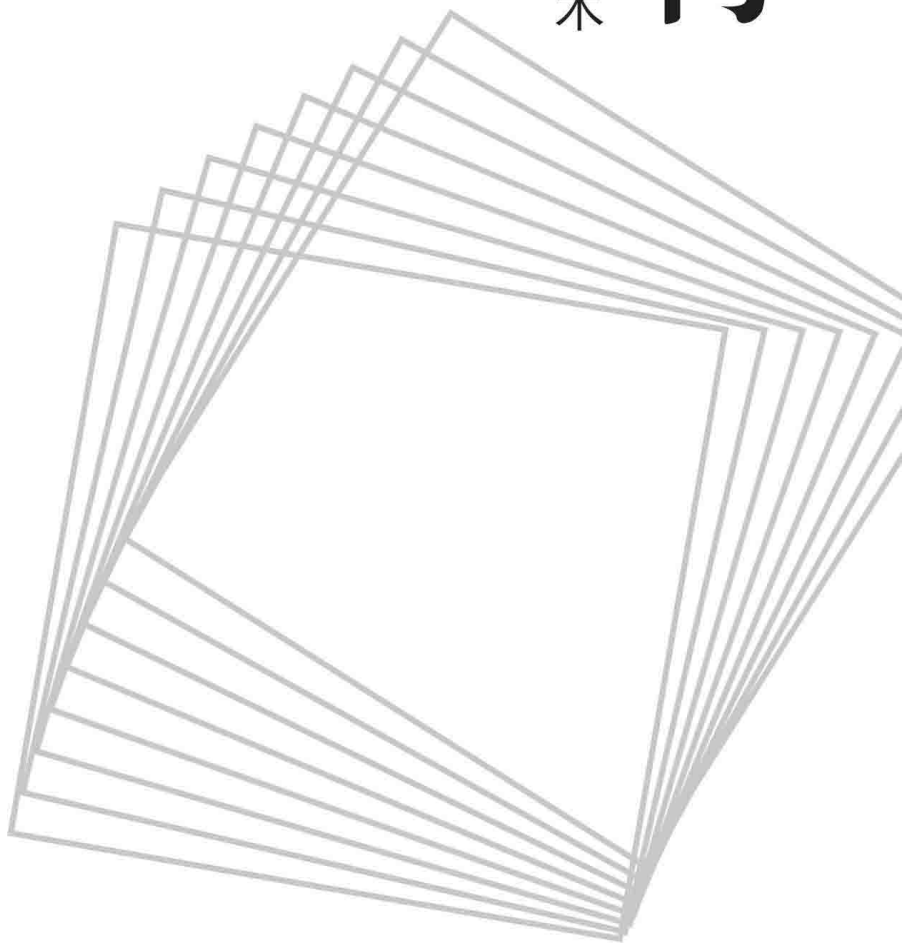
主编 黄鹏

重庆大学出版社

银幕建构

——导演创制的艺术

主 编：黄 鹏

副主编：刘仲慧 陈 孜 伊苒溪 郭 瑞

重庆大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

银幕建构: 导演创制的艺术/黄鹏主编. --重庆:
重庆大学出版社, 2023.12
高等院校新闻传媒新形态系列教材
ISBN 978-7-5689-4188-4

I. ①银… II. ①黄… III. ①导演学—高等学校—教
材 IV. ①J811

中国国家版本馆CIP数据核字 (2023) 第189620号

银幕建构——导演创制的艺术

YINMU JIANGOU——DAOYAN CHUANGZHI DE YISHU

主 编: 黄 鹏

策划编辑: 唐笑水

责任编辑: 黄菊香 版式设计: 唐笑水

责任校对: 刘志刚 责任印制: 张 策

*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 陈晓阳

社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编: 401331

电话: (023) 88617190 88617185 (中小学)

传真: (023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆天旭印务有限责任公司印刷

*

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 16.25 字数: 348千

2023年12月第1版 2023年12月第1次印刷

ISBN 978-7-5689-4188-4 定价: 58.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书, 违者必究

代序

追梦与创造的达成

历史告诉我们，高质量电影的形成与否，取决于电影艺术工作者的专业素质高低。

重庆大学美视电影学院自成立后，逐步形成了兼具中国西南文化特色和电影专业特点的电影创作和理论研究人才培养的教育教学体系。更为重要的是，在其他国内学校和国外高校的电影教学经验基础之上，该学院积累了自己的创作实践型和学术研究型中国电影教育经验。

电影理论方面的课程，对应电影创作实践和生产实际的各个方面，从历史到理论，从宏观到微观，从思想到技巧，都能在创作实践方面找到对应的内容和坐标。创作实践方面的课程，更是完全在理论指导实践的层面，对应创作实践的各个维度，从手段到方法，从思维到风格，致力在理论方面进行指导从而达到一种极致。在整体的教学中，无论是电影的理论课程还是创作课程，都建立在电影创作实践和作品的研究、生产及总结的基础上。电影教育的方法和教学实践，在中国西南电影高等教育中，具有重要的示范意义和引领价值。

《银幕建构——导演创制的艺术》就是在这一背景下凝结产生出的系统研究导演创作、制作与制片的教材。

本书将电影生产置于整个电影产业的链环中，对电影创制、制片管理诸环节进行了细致划分并展开论述，同时基于电影艺术创作和制作本身的角度，论述了电影导演在创作环节中的关注重点。如在开始的“创作篇”中，作者非常关注电影导演创作（在选择素材、题材，构思故事、剧本等环节中）的关键问题，强调了社会观察的意义与价值、途径与方法。特别是在创作中，电影导演如何展开对剧作的分析处理、系统使用以及银幕动作建构等，作者提出了非常有见地的个人观点，具有教学和创作指导意义。

本书紧紧围绕“从剧本到电影”的方法，导演构思与创作问题都是突出孕育影片，关注剧作，完成设计，建构影片，重视结构，精于导演，落实影像，后期制作，同时注重讨论导演在制作过程中的职责和能力。本书的重要意义在于，可以帮助学生建立导演创作的基本导演构思与影片的创制总思路，并在构思、制作、制片三种能力的建设上，形成创作共识。

电影艺术不断发展的根本原因，在于创作者之间的相互学习和融合。高质量电影的诞生，也是在个人创造、艺术观念交流、市场反馈等多个环节中，得到了提高和完善。电影的创作

讲述方法和视觉影像，也在逐步的相互借鉴与交融中得到了提高和完善。从专业角度和理论层面研究电影的文章多见，但是，我们很少能看见关于综合研究导演构思、制作实现完成和管理能力提高的著述。本书的核心，不是纯在导演创作影像方面进行研究，而是在整体上进行梳理和归类，研究了电影导演影像控制的稳定性和变化性。

我认为，本书的特别之处在于从专业的角度，就如何建构银幕这一导演艺术问题进行了研究，给了我们非常鲜明的脉络和思路，在写作研究和写作构成上有如下几个方面的特点。

一，纵观电影制作的实际内容和形式，其根本着力点都是如何形成视觉影像和听觉形态，令观众通过感受不凡的影像效果和听觉奇观实现对社会人生的感悟。回顾电影的成功，首先是其导演具有非凡的思想，这一方面固然反映为电影中导演表达的独到和风格的成熟，另一方面则反映于导演工作的创作思路，而这些都是本书致力于表达呈现的。

二，本书关注了电影创作发展和变化过程中的关键问题，基于电影发生发展的环境和规律，深刻阐述了电影导演创作本身对电影创作过程的确立和支撑作用，研究了技术与艺术、技巧及方法对电影制作和电影创作的影响。

三，书中的章节详略得当，比较集中也很实用，对电影导演的影像构成形成的视听效果，进行了整体的创作和理论综述，并重点从电影视觉突破、摄影技术、艺术技巧、影像风格、导演方法等维度进行了论述。

四，本书集中讨论和阐述了案例影片导演的特点和需要关注的问题，对影像视觉特征，导演对历史、创作、理论等方面的影响进行了分析，把理论研究提高到了电影导演的探索和突破的层次。这样的一种全方位、多角度的影像创作梳理，极大地帮助我们学习导演专业课程。

五，本书的可贵之处在于，作者完全按照自己的学术体例进行直接总结和举例，按照现代电影观念进行了教学与创作方面的思考。在现代电影观念和思路的指导下，作者剔除了一些其他无关的问题，直接论述电影导演对影像视觉的规律把握，也在理论上论述了如何有效地控制导演的创作。

六，作者善于调动自己电影理论研究和电影创作的经验，论述电影生产过程中要注意的问题并进行分析，关注相关研究与实务工作的对应，既有电影创作的应用理论总结，也有创作意义上的梳理，对于探讨电影导演创作及理论、教育与教学很有价值，对于学习电影创作亦有很大的帮助。

本书的作者具有良好的电影专业教育背景，主持过各级各类的科研教改项目并从事过电影导演创作。全书从电影创作的自身结构和内容出发，严格按照创作流程进行写作和表述，内容丰富，论述全面，结构严谨，在理论、创作、实践和应用等方面的叙述安排上也考虑得比较周全。

本书将电影理论和创作导演的影像视觉效果呈现紧密地结合起来，特别是在电影影像的

横向坐标上，作者进行了关于影像视觉和导演构思的纵向坐标研究，以总结的形式，观点的论述，表明导演创作的方法和结果，开展自己感兴趣的研究，并提出研究的理论问题。本书在写作思路和构成上，在文本结构和内容的安排上，兼顾了创作和教学、历史和理论；在研究问题的形式上，在研究的具体片例选择上，都非常具有实际意义和指导作用。

本书的出版，对中国电影的专业教学和导演创作，具有直接指导作用，也对电影研究者、电影制作者、投资者、电影专业的学生具有很好的参考价值。本书既是学习电影导演基础和创作技巧的一本极好教科书，对其他电影制作专业的学生而言也是一本非常好的参考书，对学习电影创作会有非常多的帮助。就专业学习和创作指导方面，这本书既可以作为“专业基础课程、专业课程”的专业教材，也为有关高校从事导演教学和电影学理论专业、制作专业教学提供了一本非常实用的范本教材。

独特的创作总结和学术思维，使我们向作者敢于探索的精神致敬。

谨为序。

全国政协委员、教科文卫体委员会委员

中国电影家协会副主席、顾问

北京电影院校长（原）、博士生导师、教授

张会军

2023年4月2日于北京海淀区蓟门烟澍

导论：建立导演构思与影片的创制总格局 1

创作篇：从剧本到电影

第一章 社会观察 / 6

- 第一节 社会观察的价值 / 7
- 第二节 社会观察的途径与方法 / 9
- 第三节 社会观察在导演创作中的应用 / 23
- 第四节 社会观察素材的使用练习 / 28

第二章 对剧本的分析与处理 / 30

- 第一节 不同定位的剧作 / 30
- 第二节 宏观剧作分析：从场景到幕 / 34
- 第三节 中观剧作分析：剧作元素 / 45
- 第四节 微观剧作分析：从人物节拍到戏剧单元 / 54

第三章 对表演的设计与指导 / 63

- 第一节 剧本是表演设计的基础 / 63
- 第二节 表演动作的设计 / 64
- 第三节 选择合适的演员 / 77
- 第四节 指导演员表演 / 81
- 第五节 对结果的把控 / 83

第四章 以银幕动作建构影片 / 86

- 第一节 何谓银幕动作？ / 86
- 第二节 因强用弱 / 90

- 第三节 强强联合 / 102
- 第四节 以强辅弱 / 132
- 第五节 将弱就弱 / 137
- 第六节 银幕动作强调等级——以《美人计》院子场景的银幕动作建构为例 / 141
- 第五章 以影像与声音呈现影片 / 156**
- 第一节 画面系统和声音系统 / 156
- 第二节 影片案例应用 / 158

制作篇：导演的基本拍摄能力

- 第六章 现场拍摄基本原则 / 188**
- 第一节 轴线使用的原则 / 188
- 第二节 三角形机位布局原理 / 189
- 第三节 越轴及其合理方式 / 195
- 第四节 轴线及三角形机位综合运用 / 206
- 第七章 提升现场拍摄效率 / 213**
- 第一节 多机位同时拍摄 / 213
- 第二节 同方向同角度机位拍摄（顺拍） / 214
- 第三节 现场配备数字影像工程师 / 214

管理篇：导演的职责与工作

- 第八章 前期筹备阶段 / 218**
- 第一节 确定剧本 / 218
- 第二节 组建摄制组 / 219
- 第三节 遴选演员 / 221
- 第四节 选景与加工 / 222
- 第五节 导演阐述 / 224
- 第六节 指导各创作部门的准备工作 / 225
- 第七节 导演分镜头本 / 226
- 第八节 协助制片完成拍摄计划 / 228

第九章 拍摄阶段 / 230

- 第一节 定期召开创作会 / 230
- 第二节 实拍并确定保留镜头 / 231
- 第三节 注意拍摄备用镜头和空镜头 / 232
- 第四节 偷拍技巧 / 232
- 第五节 及时补拍 / 233
- 第六节 转场 / 233
- 第七节 即兴创作 / 233

第十章 后期制作阶段 / 235

- 第一节 剪辑前的工作 / 235
- 第二节 剪辑 / 236
- 第三节 录音 / 238
- 第四节 混合录音 / 238
- 第五节 字幕 / 239
- 第六节 制作审核版和正式发行版 / 239

第十一章 导演组其他主要成员的职责与工作 / 240

- 第一节 副导演的职责与工作 / 240
- 第二节 场记的职责与工作 / 242
- 第三节 统筹的职责与工作 / 244

参考书目 / 246

后记 / 248

The background features a series of thin, light gray lines that originate from a single point at the top center and fan out towards the right and bottom edges, creating a sense of depth and movement.

**导论：
建立导演构思
与影片的创制
总格局**

在影视剧的生产中，导演被要求具备的能力是多方面的。首先，最直接可见的是常被作为导演“实力”体现的拍摄制作能力。由于影视制作的高成本，一般都有比较紧凑的拍摄制作周期，故而在一些剧组成员看来，一个导演是否有较强的业务能力，往往在于其在片场的业务是否娴熟，有没有较强的对视听方案的实现能力，可否又快又好地完成拍摄计划而不出现或少出现诸如补拍等情况。的确，有“实力”的导演至少可以保证拍摄能够按计划顺利完成而不至于烂尾。

其次，比较显见的还有导演的组织管理和协调能力。影视剧的生产在前、中、后期都有清晰的环节和步骤，能否在每个环节做到心中有数，指挥有度，关系到生产流程是否能顺利推进。同时，剧组成员众多，来自四面八方，又有各自的艺术理念，难免产生矛盾。导演在项目运行期间面临种种问题与矛盾，是否善于协调和统筹兼顾，是拍摄项目能否顺利进行和实现导演创作意图的重要保证。当然，剧组还有制片部门能协助进行管理，但作为影片的质量负责人，导演的居中协调能力不可或缺。

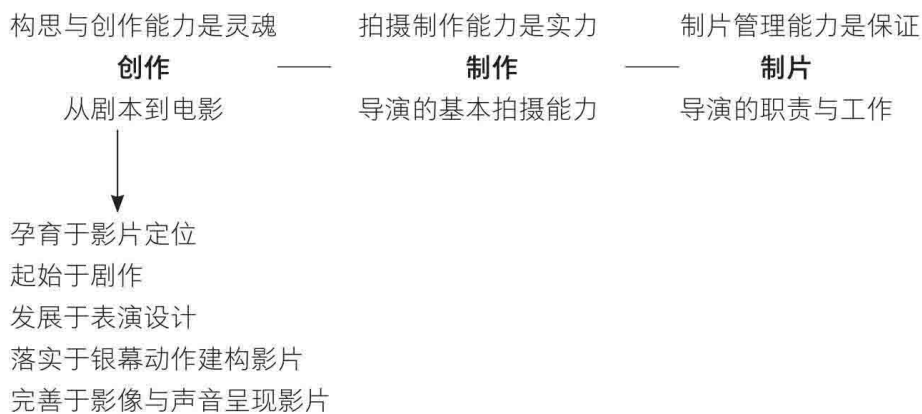
诚然，如果一个人管理能力不错，也许可以做制片主任、执行制片人甚至制片人，拍摄制作能力不错，可以做分组导演、执行导演，但作为导演却必须同时兼具这两种能力。然而，具有这些重要的能力却还不是最关键的，因为构思与创作的能力才是导演真正的灵魂。不难想象，投资方和剧组所有工作人员的最终诉求是能够通过影片获得市场回报和业界影响。除此之外，导演无论在现场看起来是多么“有气场”或者多么能力出众，都不是最关键的——拍摄制作和管理的效率高但影片最终效果不佳，这一定不是所有人想看到的结果。故而，导演构思与创作的能力才是导演的核心能力，这也是本书探讨的重点。

本书具体细化导演创作、制作、制片三种能力在影视创作与制作流程中的关系，使学生学习完本课程可以初步培养起自身的三种能力并能够直接应用相关创作理论于影视拍摄实践。如前所述，导演的构思与创作能力是灵魂，也是本书研讨的重点。本书“创作篇：从剧本到电影”（第一至五章）将间接或直接讨论导演构思与创作问题，研讨其“孕育于影片定位—起始于剧作—发展于表演设计—落实于银幕动作建构影片—完善于

影像与声音呈现影片”的全过程。“制作篇：导演的基本拍摄能力”（第六至七章）讨论片场中导演如何运用现场拍摄基本原则完成拍摄计划规定的任务并提升现场拍摄效率的问题。“管理篇：导演的职责与工作”（第八至十一章）讨论在拍摄前、中、后期导演的制片管理能力并介绍在成为导演前，学生历练所需的导演组其他岗位的职责。

本书重要的作用在于帮助学生建立基本的导演构思与影片的创制总格局，并在三种能力建构起的总格局基础上，重点突出创作能力中的银幕动作建构在影视导演艺术中的核心与枢纽地位。这三种能力间的关系如下所示：

导演构思与影片的创制总格局

创作篇： 从剧本到电影

“对我来说，设计分镜头剧本其实才是真正在创作影片。
等到分镜头定稿，在我心里影片已经算拍完了。”

——阿尔弗雷德·希区柯克

第一章 社会观察

社会观察指以观察者自身生活圈为中心点，主要通过社会实践与体验生活的方式扩大观察的范围，对亲历、亲见、亲闻的与人物形象（关系）、事件、主题、细节相关的素材进行积累，并将其运用于创作中的活动。从时间区隔上来看，社会观察可划分为对过去已经发生的亲历、亲见与亲闻素材进行的深度回忆与挖掘，以及在现在时间里，对当下的亲历、亲见与亲闻素材及时进行的观察与记录。在导演创作过程中，社会观察既可以帮助我们在无明确创作方向时找寻目标与出口，也可以在有明确创作方向时从多个层面添砖加瓦。

目前国内外大多数开设了导演或影视制作专业的高校，都在通过不同方法帮助学生养成社会观察的习惯。例如，北京电影学院所有系的学生在课程学习之余，还参与一些不同的社会实践，观察、体验社会生活，进行资料的收集和拍摄。^[1]哥伦比亚大学也通过社会实践活动培养纪录片人才，培养他们社会观察的细致程度。^[2]正如不少学者所认为的，一般性知识的积累非常重要，反而技术相对而言是较容易解决的。^[3]这里的一般性知识便包含了人生的经历、阅历、体验等知识的综合，而社会观察正是帮助我们拓展一般性知识积累的有效途径。

对于导演创作的学习者而言，应当了解社会观察的价值，掌握社会观察的途径与方法，明确社会观察成果在导演创作流程中的具体应用，并学会利用社会观察积累的素材进行练习与创作。

[1] 钟大丰，李二仕，潘若简．走进世界各地的电影课堂：国际影视教育的现状与趋势[M]．北京：北京大学出版社，2012:37.

[2] 钟大丰，李二仕，潘若简．走进世界各地的电影课堂：国际影视教育的现状与趋势[M]．北京：北京大学出版社，2012:37.

[3] 钟大丰，李二仕，潘若简．走进世界各地的电影课堂：国际影视教育的现状与趋势[M]．北京：北京大学出版社，2012:37.

第一节 社会观察的价值

电影创作对导演而言更像是向外输出的过程，而社会观察则是向内吸收，其核心价值在于为输出提供保障。创作过程中，导演借助镜头语言将精彩的叙事内容与鲜活的人物形象呈现在观众眼前，同时也将自身对人性与人生的洞悉和理解、对社会与世界的观察和认知寄寓其中，赋予影片主题思想上的深度。所有这些都可以通过社会观察中获得充沛的养分。

一、拓展作品表现维度

这里的表现维度主要涵盖两个方面。一是指宏观的叙事层面，如影片题材的选择、故事线的编排、情节点的设置等；二是具体层面的信息呈现与细节补充等。如在进行人物塑造时，会交代出与其相关的社会环境、家庭构成、职业面貌等信息与细节。这些信息与细节不仅是人物性格成立的依据，更是促使人物立体饱满的关键。

社会观察能够帮助导演踏足更多相对陌生的题材领域。导演在选择创作题材或故事类型时，会不同程度地受自身经验影响，往往相对熟悉的题材或类型较易成为首要选择。从正向来看，导演在面对熟悉领域时能够处理得更加精准，也能够从中挖掘出新颖独特的故事线与情节点。从反向来看，每个人的熟悉领域总是有限的，如果不通过其他途径进行拓展，则比较容易进入创作瓶颈期。社会观察不仅帮助导演在正向层面上进行加强，也能够在反向层面上进行弥补，从而拓展自身对不同题材或故事类型的创作能力。例如侯孝贤导演就表示，拍《咖啡时光》时曾不敢脱离自己熟悉的生活，在他看来这不仅是语言不通的问题，而是完全不了解的异文化和生活的细节，但电影呈现的就是细节。为了更好地解决这些问题，他决定试一次。“找到一个房子在那边租下来。租下来以后，譬如她的活动区域，坐什么车、到哪里，她常常去神保町，就是基本上到旧书摊那边找资料。把她设定了之后，决定了她的职业之后，就知道她为什么会出现在这个地铁站，为什么会在这里，你便有了一个凭借。然后还会有一个判断。”^[1]侯孝贤导演正是在社会观察的帮助下，顺利踏进了自己不熟悉的生活。

在明确创作方向后，导演需要为宏观构想找到具体落实点。在此之前进行具有一定针对性的社会观察，能够多侧面、多层次、多角度进行构思。大到围绕主要人物建立的关系网或职业身份，情节展开时的空间或环境设置等；小到细节的刻画或道具的使用，甚至是角色的口音等。若凭借印象或想象进行创作，则容易在进行具体表现时出现偏差

[1] 侯孝贤著，卓伯棠编·恋恋风尘：侯孝贤谈电影[M].北京：新星出版社，2018，5：32。

或疏漏，造成对表现对象的简单化或窄化的处理，因此需要参考社会观察成果逐一进行梳理与考量。

二、强化作品表达深度

电影既是对社会生活的多维表现，也是对人生百态的多重表达。如果说镜头表现技巧与方法等是导演创作的“功法”，那么社会观察则属于导演的“心法”，它直接或间接地对影片思想深度与人文价值产生影响。尽管几乎每部电影都可以提取出一定的主题思想，但也存在深浅不一的情况。从直观层面来看，影片主题产生于故事线、情节点及人物形象塑造等因素之中，但这背后与导演对人、情、事、理等的综合认知以及所持的观点和立场有密不可分的联系。导演在学习外在“功法”的同时，也要通过社会观察加强对内在“心法”的修炼，以强化作品的表达深度。

社会观察为导演提供了多种触摸世界、认识社会、体察人生以及发现问题的途径，有助于影片人文价值的提升。一方面，无论影片主题大到关乎人类生存或命运，小到指涉个体尊严或情感，都不能自己“送上门”，而是以一个等待被发现的状态存在于社会的方方面面之中，这就需要导演走出原本相对固化的生活圈层，去主动接触更为丰富的社会面貌与人生状态。另一方面，作品表达的深度不仅取决于背后折射出的现实问题，也离不开导演所持的观点、态度与立场。在社会观察过程中，导演亲历、亲见、亲闻了诸多他人生活中的喜怒哀乐与社会中的形形色色，因此在看待问题时能跳脱出相对狭隘的个人立场，以获得某种更为宏大的视野。例如李睿珺导演论及《老驴头》题材与主题的由来时谈到，2009年左右村里老人频繁去世，而原因大都是子女不在身边，缺乏照料。这给了导演很大触动，萌发了拍一个关于这个群体的故事的想法。^[1]李睿珺导演正是在亲见了这个群体相关的人物与事件后，才产生了为他们发声的愿望。

社会观察能帮助导演在处理影片主题时选择更具典型价值的故事载体与更精准的讲述视角。首先，再深刻的主题也需要借助故事的讲述才能顺利传递给观众，两者之间更是相辅相成的关系。能够呼应影片主题的事件较为繁多，但在表现深度与力度上存在一定差距，对于导演而言，这不仅是一个创作的过程，也是一个选择的过程。社会观察不仅可以很大程度地拓宽导演的选择范围，也可以加深导演对不同类型事件的了解程度，从而进行主题提炼。其次，讲述视点的不同也会影响影片的主题表达。任何事件站在不同立场来看待时会产生不同的感受，故而在明确主题、事件、人物时，还需要选择更贴切的讲述视角。导演在社会观察过程中，既是冷静的旁观者，也是动情的参与者，有更多机会去关注某一事件中的不同人物，甚至成为事件里的一员，这些都可以为导演选择

[1] 李睿珺，王小鲁·《隐入尘烟》：高台叙事与土地史——李睿珺访谈[J]. 电影艺术，2022（03）：83—90.