

<<电影导演方法>>

图书基本信息

书名：<<电影导演方法>>

13位ISBN编号：9787115219343

10位ISBN编号：7115219346

出版时间：2009-12

出版时间：人民邮电出版社

作者：[美]Nicholas T. Proferes, 普罗菲利斯

页数：381

译者：王旭锋

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电影导演方法>>

前言

我国最早的电影教材是老一辈导演陈鲤庭先生于1941年写的

<<电影导演方法>>

内容概要

本书从零开始，讲述了基本概念和系统的方法学，包括在银幕上充分发挥剧本最大戏剧潜力的系统方法学，以及明晰的把剧本转化为电影的方法学，其视角在导演书籍中独树一帜。在剧本蓝图的基础上，本书引导读者使用具体技巧来分析剧本中的元素，并把这些元素转化成视觉故事。

书中包含了阐明这些技巧所需的剧本实例。

本书对三部故事片进行了深入分析，让读者有机会看到并明白如何在自己的作品中使用戏剧性元素。

同时本书引领我们几乎一个镜头一个镜头地研究希区柯克的《美人计》、费里尼的《八又二分之一》和彼得·威尔的《楚门的世界》中的戏剧结构和叙事者声音，并分析了其他11部故事片的风格和戏剧结构。

本书作者Nicholas T. Proferes是哥伦比亚大学艺术学院电影专业的教授，执教超过25年。

他在电影领域的专业涉及面非常广，曾在纪录片和故事片中担任导演、摄影师、剪辑师、制片人等职务。

通过多年的教学与研究，他提出了通过戏剧单元、叙事节拍(导演节拍)和戏剧性场面环绕的支点来组织动作的电影导演方法，着眼于首先明确故事(剧本检查工作)，然后帮助导演编排故事前进及戏剧发展来训练导演在情绪上吸引观众的能力。

<<电影导演方法>>

作者简介

作者：(美国)普罗菲利斯(Nicholas T.Proferes) 译者：王旭锋 合著者：侯克明Nicholas T.Proferes是哥伦比亚大学艺术学院电影专业的教授，他已在那里执教25年以上。

他在电影业中的专业面非常广，曾在纪录片和故事片中担任导演、摄影师、剪辑师、制片人等职务。王旭锋，原籍浙江义乌，2006年毕业于北京电影学院获电影学专业硕士学位，现为浙江传媒学院影视艺术学院影视制作系副主任、讲师，2008年入选浙江省高校优秀青年教师资助计划。

现任中国电影电视技术学会会员、中国电影录音师协会会员、中国高教影视教育委员会会员、浙江省翻译协会会员，发表核心期刊论文5篇，著作（含译著）5部。

<<电影导演方法>>

书籍目录

第1部分 电影语言和导演方法	第1章 电影语言和语法入门	电影世界 (film world)
电影语言 (film language)	镜头	180° 规则
银幕方向	电影时间	30° 规则
中的戏剧性元素	压缩	相似画面
物关系	扩展	第2章 剧本
演节拍	人物	规定情景
需求	动作	动态人
戏剧单元	期望 (expectations)	行为 (activity)
叙事节拍	支点	表演
阿尔弗雷德·希区柯克《美人计》中院子场景的戏剧性元素	第3章 在戏剧性场面中组织动作	《美人计》中带注解的院子场景
第4章 演员调度	戏剧动作 (dramatic movement) 的模式	一个场景内演员调度的变化
作为电影设计一部分的演员调度	利用场景图	影片《美人计》中院子场景的场景图
第5章 摄影机	作为叙事者的摄影机	揭示
客观摄影	机位在哪里	入场
主观摄影	视觉设计	风格
摄影机高度	构图	多
(摄影机) 镜头	从哪里开始	向着
寻找规则	镜头清单、故事板、调度	视觉特征努力
戏剧单元和摄影机	第一戏剧单元	散文式的故事板
第6章 《美人计》院子场景的摄影	第二戏剧单元	第2部分 影片摄制
第三戏剧单元	第五戏剧单元	第7章 剧本分析
第四戏剧单元及支点	第2部分 影片摄制	第8章 《一片苹果派》的演员和摄影机调度
第7章 剧本分析	第9章 在分镜头剧本上做摄影机调度标记	第11章 导演的管理职责
第8章 《一片苹果派》的演员和摄影机调度	第12章 后期制作	第13章 《小菜一碟》动作场面的演员和摄影机调度
第9章 在分镜头剧本上做摄影机调度标记	第3部分 在动作场面中组织动作	第14章 《旺达》叙事性场面的演员和摄影机调度
第11章 导演的管理职责	第4部分 在叙事性场面中组织动作	第15章 阿尔弗雷德·希区柯克的《美人计》
第12章 后期制作	第5部分 通过影片分析学习导演技巧	第16章 彼得·威尔的《楚门的世界》
第13章 《小菜一碟》动作场面的演员和摄影机调度	第17章 费德里科·费里尼的《八又二分之一》	第18章 风格和戏剧结构
第14章 《旺达》叙事性场面的演员和摄影机调度	第19章 下面该怎么办	参考文献
第15章 阿尔弗雷德·希区柯克的《美人计》	索引	译者后记
第16章 彼得·威尔的《楚门的世界》		
第17章 费德里科·费里尼的《八又二分之一》		
第18章 风格和戏剧结构		
第19章 下面该怎么办		

<<电影导演方法>>

章节摘录

插图：有时候，为了即将发生的下一个戏剧单元，导演要创造一个不同的氛围。

简单者如从亮区走到暗区，或者从桌边走到沙发前。

这里的主要想法是，这个场所的某一部分是为这个场景的某一部分保留的。

不经意地，我们可能知道有另外一个活动场所，但是它的潜在力量并没有消耗完。

在希区柯克的影片《迷魂记》中，当马德琳·埃尔斯特（Madeleine Elster）/朱迪·巴顿[Judy Barton，金·诺瓦克（Kim Novak）饰]后来告诉约翰·费格斯[吉米·斯图尔特（Jimmy Stewart）]担心自己失控时，我们可以发现演员调度变化的例子。

这场戏发生在一棵粗糙、扭曲的“痛苦”之树边，表现诺瓦克传达出来的痛苦的情绪，给这一时刻增加了有力的共鸣。

然后当诺瓦克从树边跑向紧邻汪洋大海的悬崖时，演员调度发生了变化。

她会再度自杀吗？

斯图尔特追上她、抓住她，然后把她搂在怀里。

当他们相互凝视彼此的眼睛时，拍打着礁石的汹涌波涛创造了另外一种新情绪出现的氛围：爱——充满热情、突如其来的爱。

他们第一次接吻了。

在影片《欲望号街车》中，当米奇带布兰奇去约会时，场所从公共空间（舞厅）变成了私密空间（带有两把椅子的小桌），直至在码头尽头结束，薄雾环绕，创造了一种有助于导演把我们带入布兰奇脑海中的氛围中。

在戏剧当中，导演很可能在布景或景片前和演员一起进行演员调度，并且非常依赖演员的创作。

在舞台上这种感觉很好，但我不推荐电影导演这样做。

这里想说的决不是电影导演无需听来自演员。

<<电影导演方法>>

后记

《电影导演方法——开拍前“看见”你的电影（第3版）》是我做的第四本电影专业译著，也是独立翻译的第三本。

本书翻译，相比较我的前几本译著而言，不管是当中遇到的几次挫折，还是本书原著的语言风格，都给我的毅力和韧性以更大的磨炼。

做电影专业译著最初的想法只是觉得有些美国电影专业书籍比较有意思，颇有值得借鉴的地方，引进后或许可对电影行业起点作用、做点贡献。

2009年10月浙江省翻译协会的一次活动中，听沈国放先生讲了文化交流中“中国故事，国际叙事”的观点，把中国的故事以国际上观众喜闻乐见的方式表现出来。

他以中国戏曲等方面的艺术形式为例子来阐述这个观点。

这个观点触动了我，电影是目前影响最为广泛、最具有活力、最为深远的艺术形式之一，但中国电影在讲故事上表现得并不出色，在电影领域若能实现“中国故事，国际叙事”，影响必定更大、意义必定更为深远。

或许有的导演也许并不追求在电影中讲故事。

但观众要求讲故事，观众要看故事，人生只有短短的数十年，但在故事中观众有限的人生经历得到极大丰富、极大延伸。

在中外文化共存、竞争的当代，一个民族要是不会讲述自己的故事，如何屹立于世界民族之林呢？

2009年第八届北京电影学院国际学生影视作品展上的获奖作品中，剧情片作品的比重比以往更大了，这是一个好的趋势。

电影讲好故事很重要。

其实中国从来不缺故事，也不缺好故事。

但为什么好故事搬上银幕之后总不尽如人意呢？

既然故事是好的，那么问题应该就在怎么“讲”上了。

也就是说，缺的是把故事精彩地呈现出来的叙事方法和技巧。

该怎么做才能在电影中讲好故事？

如何让中国故事走出国外走向世界，融入到当今世界中去？

这是个大学问，不是一两个人能够解决的，也未必光是这些译著能够解决的，但无疑美国电影中的故事讲得更好些，或者说更受观众欢迎，所以我继续做电影专业译著，尽最大的努力以自己的方式做一份绵薄的贡献，以期寻找“电影中怎么讲好故事”的方法。

<<电影导演方法>>

媒体关注与评论

我惊异于Proferes说明复杂思想时表现出来的简洁性。

《电影导演方法》不但对电影导演来说很有价值，对演员及任何对戏剧艺术创作感兴趣的人也都有价值。

——安德雷·寒班(Andrei Serban)国际剧院导演，哥伦比亚大学艺术学院戏剧专业教授 Nicholas T . Proferes不是告诉你如何导演——这会像告诉你该导演什么一样傻。

他做了更有价值的事情：阐释了导演工作中的思维方法。

——詹姆士·沙姆斯(James Schamus) 哥伦比亚大学艺术学院电影专业教授，制片人、编剧(作品：《冰风暴》、《卧虎藏龙》) 导演方面的书籍很多，但在我看来没有一本书像Nicholas Proferes的著作那样同时具备深度和可懂度。

这座知识与灵感的宝库是一位大师的著作，深入浅出地阐明了创建富有戏剧冲击力的电影叙事所需的方法技巧。

” ——亚历山大·萨姆(Alex Zamm)，导演、编剧(作品：《富贵逼人来》，《第一约会》) 本书中有大量关于理智而又感性的导演过程的感悟，并以通俗易懂的方式呈现给大家。

——布鲁斯·谢里丹(Bruce Sheridan)，哥伦比亚大学影视系主任 “给你带来灵感，带来机遇，其余的很多你也可以从书中得到。

” ——米洛斯·福尔曼(Milos Forman)，电影导演(作品《飞越疯人院》、《拉格泰姆舞曲》《莫扎特传》)

<<电影导演方法>>

编辑推荐

《电影导演方法(第3版):开拍前"看见"你的电影》给导演新手提供了一种在银幕上充分发挥剧本最大戏剧潜力的系统方法学。

《电影导演方法(第3版):开拍前"看见"你的电影》提供了明晰的把剧本转化为电影的方法学，在导演书籍中独一无二。

《电影导演方法(第3版):开拍前"看见"你的电影》在剧本蓝图的基础上，引导读者使用具体技巧来分析剧本中的元素，并把这些元素转化成视觉故事。

书中包含了阐明这些技巧所需的剧本实例。

《电影导演方法》从零开始，讲述了基本概念和系统的方法学。

独特而专业的方法，告诉你如何把剧本作为蓝图利用实例来促进积极思考，并给思想带来活力著名影片的案例研究

<<电影导演方法>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>