

<<场面调度>>

图书基本信息

书名：<<场面调度>>

13位ISBN编号：9787510029806

10位ISBN编号：7510029805

出版时间：2011-2

出版时间：世界图书出版公司

作者：[美] 史蒂文·卡茨

页数：329

译者：陈阳

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>

<<场面调度>>

前言

我很少给书写序,更少给教科书写序。

因为,从我上世纪60年进入北京电影学院学习导演,到我自己变为教师,在学院教授电影导演专业的近五十年的学与教的历史中,除了一些课内或课外的参考书外,在课堂上很少也可以说基本没有使用和见过正式的电影导演专业的教科书。

这不是我在耸人听闻,没有正式的专业教科书,一直是我们中国高等影视导演教学的现状。

对此,我们有过多种解释:影视专业是个只有百年历史的新专业,进入高等教育也不过半个多世纪;导演是艺术创作专业,无法用固定的条条框框、公式定理来讲解;艺术提倡个性,不同的教师有不同的观点与教法,难以划一,等等。

当然,对于影视摄影、录音、美术、动画等有着明确与具体的专业基础技艺训练的专业来说,国内教学中还是采用和编写了一些专业的基础教科书;而我们在教授担当影视导演,这个艺术创作的总负责的专业时,却很少使用正式的、通用的教科书。

在多年的教学里,我们多是延续了从前“师傅带徒弟”和“摄影棚里边做边学”的方式,采取课堂上教师们各自按教学大纲口传心授,学生们靠各自的理解与方法,特别是通过各类作业实践,去掌握专业知识与能力。

世界图书出版公司的编辑把他们计划出版的美国电影制作教科书《场面调度:影像的运动》书稿拿给我看,希望我给它写个序。

我惊讶地发现,他们的这套“电影学院”丛书已经出版了12种,且多数是在美国高等院校流行多年的专业教科书。

应该说,这些书不少是适合我们影视导演专业教学应用的。

其中的《认识电影》,我在1986年去美国南加大做访问学者时,就旁听过他们教师用该教材开的选修课(当然,那时他们用的是该书的老版本,现在中国出版的是2007年的第11版)。

本丛书中长期被一些美国高校使用着的《电影艺术:形式与风格》与《电影史:理论与实践》等史论专业教材并不新鲜;而一些教授影视专业技艺的各类教科书,如《拍电影:现代影像制作教程》、《电影镜头设计:从构思到银幕》、《21天搞定电影剧本》、《开拍之前:故事板的艺术》、《场面调度:影像的运动》、《纪录片也要讲故事》、《如何写影评》等,却使我大开眼界。

在感谢出版社和译者的辛勤劳动之后,我以为,我们国家的影视高等教育专业教师们,是到了应该认真考虑和学习使用专业教科书教学的时候了。

<<场面调度>>

内容概要

本书是全球畅销书《电影镜头设计》作者的第二部经典电影教材，在前作基础上进一步图文并茂地深入剖析了各种调度演员与摄影机的技巧，是一部涵盖了各种戏剧性场景和不同摄影风格的场面调度方案“兵法大全”。

书中介绍的各种调度案例囊括了狭窄受限空间、开阔空间与人物众多的聚会场景等等。

这些案例不仅紧密围绕人物的行为动机和故事的戏剧性要素，还具有实实在在的可操作性，充分考虑了现场拍摄中可能出现的各种状况。

分析案例的时候，作者追溯了摄影棚时代经典的调度风格，也列举出当下实景拍摄中新式的调度手法，分析了各自的使用背景和利弊，帮助导演，尤其是初入门的新手们，更好地培养出一种在任何情况下判断什么是最佳方案意识。

书中特别设置了与场面调度相关的导演、美术设计师、摄影师、道具师等好莱坞业内人士的深度访谈，并在新版本中专门增加了“剧本拆析”一章，针对性地讲解构思场面调度方案的整个规划过程。

为了弥补技术方面的需要，还增补了数字技术一章，介绍如何使用最先进的数字化的电影技术完成场面调度设计。

<<场面调度>>

作者简介

史蒂文·卡茨

作为一名作家、导演及制片人，在传统电影拍摄和动画制作领域有着三十余年的工作经验，他是纽约最大的三维角色动画和特效公司CuriousDigital的创建人，也是业内公认的数码电影电视特效先驱。他的诸多作品出现在广播、有线电视网和各大国际电影节上。

目前担任幸星数字娱乐科技(北京)有限公司的执行制片人，为国际化的观众制作电影。

<<场面调度>>

书籍目录

致中国读者序言引言使用指导第一部分 场面调度的流程 第一章 场面调度：导演 1.1 视点 1.2 戏剧性重点 1.3 动作的戏剧性范围 1.4 主镜头和长镜头 1.5 多机位拍摄和备用镜头 访谈录：约翰·塞尔斯 第二章 场面调度：制片主任 访谈录：拉尔夫·辛格尔顿第二部分 场面调度：工作室 第三章 基础编排 3.1 场景空间 3.2 区域调度和逐个角色调度 3.3 调度演员和摄影机 强调被摄主体 强调一组被摄主体中的一个 将观众的注意力从一个被摄主体 转向另一个 起连接或引导作用的调度方法 3.4 反向运动 3.5 反推镜头 3.6 实景与摄影棚调度 访谈录：艾伦·达维奥第四章 受限空间中的场面调度 4.1 汽车、巴士和飞机 4.2 拍摄车内场景的配套设备 案例一：车内场景 预估拍摄时间表 技术因素第三部分 场面调度：开拍之前

<<场面调度>>

章节摘录

插图：采用剪辑来处理的话，意味着把拍摄到的动作拆解成各个短暂瞬间的细小片段。这样一来，似乎就不像采用长镜头处理时那样需要加入摄影机的运动和复杂的编排调度。当然，一镜到底和多机位拍摄（及剪辑）绝不是互相排斥的，他们会产生相同的拍摄结果——多样化的视点。

在很多情况下，导演需要将复杂的场面调度和快速剪辑（fast cutting）结合起来，融汇使用长镜头与多机位拍摄的处理方式。

导演处理场景空间的方法，与采用长镜头或是多机位拍摄这两种不同风格的方法有关。

有的导演选择组接镜头，有的导演除此之外还选择记录性的拍摄手段。

在这背后隐伏着电影史上对垒已久的两种风格：现实主义和表现主义。

现实主义要求影片保持事物空间的完整性和时间的统一性，提倡电影记录真实生活的功能，反对加入过多的导演主观意识，即用剪辑的方式过多地控制观众的视点。

与此相反的是，表现主义倡导镜头的戏剧性，以及充分运用电影化的技巧来阐释真实。

近些年来，大家对这两种风格的观点有了一些折中妥协。

其实，这两种风格（即便是现实主义）都不能做到完全客观真实地再现物质世界。

毋庸置疑，现实主义和表现主义是两种不同的拍摄风格，它们关系到导演如何看待摄影机前发生的动作。

在拍故事片时，导演要么完全依照演员的自主选择 and 剧本中的事件拍摄一个场景，要么指导演员在充分调度摄影机的情况下实现戏剧性的效果。

当然，在任何结论中都可能出现大量的特例甚至反例。

即便如此，身为导演总要在现实主义和表现主义这两个大方向中，择一而行。

在实践中，趋向现实主义风格的导演允许演员在一个场景中甚为自由地移动。

这通常需要配以手提摄影机、斯坦尼康或者一架带有三脚架的轻便的摄影机。

趋向表现主义的导演则要精心地策划每一个镜头，花大力气把控取景时的方方面面。

而演员要严格符合导演的表演要求，恰时掐点，精准地完成每一个具体的动作。

这常常使演员在拍摄现场的表现显得不太自然，但经过后期的剪辑处理，反应在影片中，这些表演就会变得真实而自然。

当然，在诠释一个场景时，导演不必固守一种单一的风格。

实际上，以上讨论的所有方法都可以在拍摄中灵活使用。

当导演刚刚开始头脑中把剧本里的场景影像化，不要过早地考虑风格的问题。

<<场面调度>>

后记

本书是全球畅销书《电影镜头设计》作者史蒂文·卡茨的第二部经典电影教材。

如果说前一本书只是介绍了一些镜头设计方面的基本概念和策略，那么《场面调度：影像的运动》则在此基础上进一步图文并茂地深入剖析了各种调度演员与调度摄影机的技巧，是一部涵盖了各种戏剧性场景和不同摄影风格的场面调度方案“兵法大全”。

书中介绍的各种调度案例不仅紧密围绕人物的行为动机和故事的戏剧性要素，还具有实实在在的可操作性，充分考虑了现场拍摄中可能出现的各种状况，帮助导演，尤其是初入门的新手们，更好地培养出一种在任何情况下判断什么是最佳方案的意识。

新版本中，一是专门增加了“剧本拆析”一章，针对性地讲解构思场面调度方案的整个规划过程；二是增补了数字技术一章，以弥补技术方面的需要，介绍如何使用最先进的数字化的电影技术完成场面调度设计。

为了方便读者来回查阅翻看，作者特别在使用指导中介绍了本书的图例系统，因此全书的版式编排，我们也尽量遵照原版的设计。

书中涉及到的一些关键术语，有的属于好莱坞业内行话，有的暂时在国内找不到对应的行业用语，有的属于作者独有的划分系统，我们在术语后附上了原文。

如果读者有更好的建议，可以随时向我们提出，希望能不断规范、统一这些专业用语。

最后，要特别感谢史蒂文·卡茨先生以及他的助理付利先生在本书编辑过程中帮忙解答了不少疑难问题；感谢谢飞老师百忙之中热心为此书撰写序言；感谢徐维光老师帮助我们做了复审工作，就重要的技术性词汇给我们提出了宝贵的意见。

正如作者所说，过去拍电影需要承担昂贵的拍摄成本和经历繁琐的流程，而到了数字化的今天，创作者们理应以严谨的态度、富有创造力的构思，充分利用便捷的设备、便宜的软件充分探索场面调度的技巧。

希望这本书能够给所有有热情、有求知欲、有艺术诉求的电影人提供些许帮助。

<<场面调度>>

媒体关注与评论

这不是一部只供阅读的书籍，它需要随之练习。

随之调研，随之思考。

——谢飞，北京电影学院教授 本书给导演最为巧妙和核心的工作——调度演员和摄影机，提供了可贵的建议与帮助，我极为推荐。

——朱迪斯·韦斯顿(Judith Weston)，经典电影教程《指导演员》、《电影导演的直觉》作者书中的例图给电影拍摄工作以及真实场景状况提供了传说中的调度指南，极大地丰富了这本用笔写就的参考说明手册，使书中展现的各种调度方案能够从纸上谈兵到实际操作之中。

——Anezka Sebek，新学院大学帕森斯设计学院动画与广播设计专业教授 要领会拍电影的微妙与电影摄影工作遭遇的挑战有以下值得推荐的方法：重复大量的影片；去读好的电影学校阅读史蒂文·卡茨的《电影镜头设计》与《场面调度影像的运动》。

在本书的访谈录中，约翰·塞尔斯等出色的电影人以他们深刻的见解平衡了本书的可操作性和实用性，无论是对抱有雄心壮志的年轻人，还是已经有一定造诣的创作者，这都是一本极为可靠的工作手册。

——John McIntosh. 纽约大学视觉艺术学院计算机艺术美学一专业教授 作为少数谨慎的大部头著作之一，本书得体避开了市场炒作的流俗之作，在坚实的方法论基础上标绘了场面调度的“航线”。

——Scott Billups，电影制作者，(数字化的电影制作)作者 电影初学者们可能马上就能学会并对类似“场面调度”的术语展开讨论，然而却对这些词汇没有具体概念。

在这本书中，卡茨给读者指出了最实际的要点，他非常成功拆解了导演在片场编排调度演员与摄影机的这项令人胆怯的工作任务。

——Dan Ochiva，Millimeter杂志 只有那么几位作者或几本书能够抵达“必读”的地位，史蒂文·卡茨的作品就是其中之一。

要理解并运用电影的场面调度技巧，本书是必不可少的参考指南。

——Sam L Grogg，美国影艺术学院前院长

<<场面调度>>

编辑推荐

《场面调度影像的运动(插图第2版)》：直击导演工作的核心，探索电影镜头的潜力。

<<场面调度>>

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>