

<<导演电影>>

图书基本信息

书名：<<导演电影>>

13位ISBN编号：9787563357420

10位ISBN编号：7563357424

出版时间：2006.01

出版时间：广西师范大学出版社

作者：[美]埃里克·舍曼 著

页数：411

译者：丁昕 等译

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>

<<导演电影>>

前言

本书的资料收集自美国电影研究所的高级电影研究中心。

过去几年中，在每几周一次的讨论会上，教授和学生都一起研讨关于电影制作的想法和疑问。

AFI / Little, Brown丛书的第一卷《电影制作：合作的艺术》(Filmmaking: The Collaborative Art, Donald Chase, 1975)，详细描述了制片人、编剧、演员、摄影总监、道具师、服装师、剧本总监、剪辑师、合成制作人和特效作者的工作。

他们也经常形容导演是影片成形最根本的工匠。

从这种角度来说，是导演创造了使他们的工作变得有意义的总体环境。

当然，所有参与电影制作的工作者，都贡献了独一无二的成果，而且，理想的电影，是所有人都在他们的工作职责里各尽所能。

有些电影反映了导演拥有明确的头脑和控制能力，但也有一些电影，我们无法从中感受到一丁点儿的控制力。

这本书尽可能广泛地发掘电影工作的所有概况。

为了达到这个目的，我们收集了所有曾经在美国电影研究所工作过的75位导演的评述，并且，这些材料都不曾因为评论的需要而改动或挑选。

这些努力都是为了描绘出“什么是导演的工作”的全部含义。

本书分为四篇。

在“导演诞生，电影开始”里，我们会学习那些成为导演的人所具备的素质和必要的练习，经济上的紧张状况我们也会谈论到。

另外，剧本作为电影制作的开始也会在技术和理论层面有所涉及。

在“电影似战场”里，有这样一些话题：选择角色、预算、排练，另外还彻底地讨论了基本的摄影方法和准则。

第三篇“在灯光下”描绘了实际的电影制作——导演和演员、摄影师、剪辑师的互动。

最后，在“电影”里，反映了导演们对电影作为表达媒介的审美。

这个话题中还包括了观众角色、“信息(message)”电影、评论和电影教育的讨论。

由此，《导演电影》带领读者走过电影制作过程中的所有阶段，尚无其他著作比它更加全面。

这本集子是从零散的资料里集辑起来的，但愿它能够为电影学生、电影观众和电影爱好者提供坚实基础。

最后，有两点要强调一下。

第一，本书所涉及的和没有涉及的导演，无意组成某种理论评判标准和价值标准。

他们仅仅是参加美国电影研究所活动的人。

很多导演是在本书出版时才参加到讨论中来的，希望更多的导演在将来会积极参与进来。

第二，本书没有刊登图片。

主要原因是很少有导演用图片阐述问题。

另外，图片还会增加本书的价格，这是没有必要的。

其他的电影书籍和杂志都有高质量的图片，其中很多都有关于本书中导演的作品。

<<导演电影>>

内容概要

《导演电影——电影导演的艺术》是一本经典的电影教材及资料集，一直使用于多所美国一流大学的电影专业之中，在美国再版二十余次。

本书的资料收集自美国电影研究所的高级电影研究中心，汇集了所有曾经在美国电影研究所工作过的七十五位导演的评述，作者埃里克·舍曼先生运用亚里士多德“问题相同，答案不同”的方法，将这些资料有机地整理成不同的话题，按照电影制作的过程编排成册，并且在话题与话题之间加注解及总结，尽可能广泛地发掘电影工作的所有概况描绘出“什么是导演的工作”的全部含义。

本书是电影专业的学者和学生以及电影爱好者们理解的参考。

全书详细描述了制片人、编剧、演员、摄影总监、道具师、服装师、剧本总监、剪辑师、合成制作者和特效制作者的工作。

书中包括了世界75位著名导演的原话，这其中都闪耀着伟大导演的智慧。

<<导演电影>>

作者简介

作者：(美)埃里克·舍曼埃里克·舍曼(Eric Sherman)，出生于洛杉矶，成长在好莱坞的制片厂里，现任教于加利福尼亚艺术学院，曾在几家主要的好莱坞电影公司担任制片主管，与一些好莱坞顶尖级的编剧、制片和导演一起工作，成功地保证了许多电影在预算的资金和时间之内出品。

从1976年开始，除了与一些工作室合作之外，埃里克还拥有和经营着一个电影公司Film Transform，全面涵盖了电影和视频制作的业务。

他的著作包括四本广泛使用的教科书：《导演电影》(Directing the Film) . The Director ' s Event . FrameBy Frame和Selling Your Film。

<<导演电影>>

书籍目录

序言绪论电影导演第一篇 导演诞生, 电影开始第1章 谁是导演? 记住这些——一些基础原理 突破和开始 制片人及其伙伴第2章 剧本——一位导演的本钱 风格和技工 改编剧本 变换 技艺 合作 按照计划进行 展开剧本 第二篇电影似战场第3章 组织军团 格斗场 预算 选择演员 明星——“电影生物” 选择演员的其他因素 专业演员和非专业演员第4章 训练士兵——排练第5章 第一法则——拍摄技法 前期准备工作 摄影机的舞台 按顺序拍摄 重拍——低片比与高片比 多机位拍摄 顾及演员——保持距离 帮助演员的辅助因素 切入特写 单镜头的拍摄次数 每天布景布光的次数 简单地讲故事 追逐/插科打诨 实景和摄影棚 宽银幕 镜头 色彩 布光 分银幕 音画分开制作(Looping) 电影和电视 即刻回放设备 特殊效果第三篇 在灯光下第6章 在片厂 导演的职责 利用契机第7章 指挥演员 舞台和银幕 作为助产士的导演 自由与纪律——寻找问题关键 或许, 我可以给你提供一些例子 恐惧与战栗 沟通的方式 天才的核心——直觉、才智、想法 即兴表演第8章 视觉效果和摄影技巧 视觉效果——想法和图像 导演和摄影师的关系 何等重要?何等困难? 常用方法和技术——具有代表性的评论 剧情需求与摄影机之间的相互影响 一个讨论——摄影工作的本质第9章 电影剪辑 电影剪辑的艺术——分析 电影剪辑的重要性 导演与剪辑师的关系 一些普遍的格言 一些方法和例子 使用声音导演剪辑版试映发行第四篇“电影”第10章 电影作为艺术 各种不同工作构成的电影 电影, 舞台戏剧和其他艺术形式 出于电影的艺术思考 制作“个人”的艺术品 导演作为作者 导演作为合作者 具有独特风格的导演 影响——加法与减法 纪录片 第11章 看电影 观众 信息 影评人 正在改变的观众 电影教育译名对照表译后记

<<导演电影>>

章节摘录

书摘乔治·库柯：我无法告诉你基础是什么，希望上帝可以。

我诚心希望你能把我内在的东西都发掘出来。

基础是一辈子的知识。

不要以为可以用某种方法学到它，生活不是一种方法。

从苦涩的经验中、不停的试错中慢慢领悟，生活会教给你这些。

尽管你们很真诚，从学校里还是学不到全部的东西。

亚伯拉罕·波隆斯基(Ahraham Polonsky)：首先，导演工作是一种拥有整体影像的想法，这附带有演员、台词、布景和道具。

这种想法是你自己的想法，就像人性中的其他想法一样，它寻找着最合适的语言、最具体的影像来表达。

这就是导演工作。

现在我们可以来谈谈具体的场面调度：如何使空间活动起来，如何摆布摄影机，用什么角度，用什么样的镜头。

这些都是你要学的专业技巧。

你是导演，你不需要非常具体地了解这些。

你可以导演你的第一部影片而对这些一无所知。

但是如果你对这一切全都了解，你的电影会更出色。

这是当然的。

但是我认为你在某方面应有一种天赋，这是所有作品中应当具备的。

罗伯特·奥尔德里奇(Robea Aldrich)：我不认为这是一种天赋。

我认为这是一个需要耐心的工作。

在成为导演的众多必要因素中，关键的因素是耐心。

有时候这个工作非常无聊。

如果没有耐心，在别人的刺激下都不能兴奋起来，你就会丢掉你想要的东西。

你在外面夜以继日地工作着，而这通常都不会有那么多令人开心的事情。

亚伯拉罕·波隆斯基：导演就像将军和政治上的领导一样，是一个富有侵略性的人，但你不需要有恶意的侵略性，不需要敌对的、不愉快的态度。

事实上，你需要有积极的态度。

你需要成为真正的领导。

这就是说，你需要让工作人员各尽其职。

你是领路人、指挥家、预言家，你是老板，如果你是奴隶，最终，这是你的错误。

如果你能告诉大家该做些什么，所有人都会很高兴。

芭芭拉·洛登(Barbara Laden)：这对我来说是个大的问题。

我很难告诫别人或命令别人工作，因为我以前从来没有做过领导。

另外，我觉得做决定也非常困难，对我来说做决策一直都是件困难的事。

但当你制作电影时，你经常需要做些不可撤销的决策，这确实很让人头疼我想这是我的个人问题，与一个人的性别无关，这和你的个性相关——你是不是个独断的人或令人信任的人。

<<导演电影>>

后记

《导演电影——电影导演的艺术》堪称一部经典教材及详尽资料集，一直使用于美国多所一流的电影学院之中，在美国再版20余次。

书中包括了世界75位著名导演的原话，这其中都闪耀着伟大导演的智慧。

作者埃里克·舍曼(Eric Sherman)先生运用亚-里士多德“问题相同，答案不同”的原理，将这些资料整理成不同却有机联系的话题，按照电影制作的过程编排成册，并且在话题与话题之间加注解及总结，电影专业的学者和学生可随性选择其中对自己有用的部分作为参考。

这本书有别于其他在国内流行的电影教材。

它不是一种完善的理论体系或某种成功的方程式，而是对于众多基本问题的讨论。

书中很多导演的观点并不一致，甚至是彼此矛盾的。

这对于富有创造性的电影人极富参考价值，因为在创作的过程中并没有正确与错误，只有对“问题”的关注和分析。

“基本问题”是创作中的永恒话题，只有在自己的头脑中澄清了基本问题才有对自己的定位和对创作的把握。

这里的“基本问题”是指艺术创作中的潜在出发点。

每个人对基础的理解都有所不同，对于基础的定义在本书中也有详尽的讨论，但无论如何，我认为基础不是规律，而是一种契机；基础永远是问题而不应是定论。

本书所涉及的内容并非技术上的枝节，而是导演作为电影制作的中心，如何去对待各项具体工作，实际上是在讨论导演作为艺术创作的首领和指路人所应具备的心态和工作方式。

本书的英文版最初出版于1976年，至今已有将近30年的历史了。

从这个意义上来说它并不算一本“新书”，其中所讨论的话题也并不“时髦”。

但是，在1970年代，电影业形成了与今天相似的制作、发行、展示体系。

所以，从某种角度上讲，本书也可被当成“新鲜的历史”而被参阅。

全书翻译的统筹工作，以及前言、第一篇和第二篇的翻译由我负责，第三篇由周敏初译，第四篇由姜婧初译。

在此我们向本书作者，我的老师埃里克·舍曼先生表示衷心感谢，他对本书的翻译工作给予了极大的鼓励和帮助。

同时也感谢加州艺术学院(California Institute of the Arts)的众多同学，特别感谢布兰登·萨克斯(Brandon Sachs)和托尼·坎托(Tony Cantor)。

感谢我们的朋友张悦、刘珊珊、商亮、刘绍翌和宋曼青，感谢他们在最艰难的时刻雪中送炭。

译文中不免有许多语言上的偏差，恳请各位读者斧正。

丁昕 2005年7月

<<导演电影>>

媒体关注与评论

电影馆丛书总序凭借网络，凭借数码技术，电影迟到地成了21世纪某些中国都市人的生活方式，而不仅是偶一为之的娱乐消遣。

以DVD为主要载体，电影成了美丽的出窍游魂。

它溢出了幽暗迷人的影院空间——尽管电影始终是并将继续是影院艺术，脱离它原本齐身的放映厅、资料馆之“洞穴”的奇特氛围，进入了个人的世界。

于是，它可以是某种时尚、消费、娱乐，可以是某些优雅的文化、思想和表达，也可以是一类社会的行动和介入。

如果说，影院原本是20世纪个人主义者的集体空间，那么，录像带、VCD、DVD将其撕裂/“还原”为个人的私藏。

当“电影”溢出了胶片和影院——电影的血肉之躯，也是空间的囚牢的同时，它也开始丧失它在历史上曾拥有过的特权封印。

看电影，第一次具有了多种方式，开启了无数可能。

电影史大致与20世纪的历史相仿佛。

于是，它不仅是对炽烈而短暂的20世纪的记录和目击，而且它本身便是20世纪历史的一部分，富丽，炫目，间或酷烈沉重。

它原本是工业革命和技术奇迹的一个小小的发明，与生俱来的遍体钢铁、机油与铜臭的味道。

曾经，它不过是现代世界“唯物主义的半神”的私生子，一个机械记录、机械复制的迷人的怪物。

为电影的创造者们始料不及的是，电影不仅迅速地介入了历史、建构着历史，而且改写和填充着人类的记忆。

从杂耍场的余兴节目起，电影不仅复活了可见的人类（贝拉·巴拉兹），不仅以“闪闪发光的生活之轮”拯救了物质世界（克拉考尔），不仅满足了人类古老的、尝试超越死亡和腐朽的“木乃伊情结”（安德烈·巴赞），而且以“作者电影”开启了一个电影大师的时代，一个电影自如地处理人类全部高深玄妙谜题的时代。

一如“短暂的20世纪”浓缩了人类文明史的主要场景，实现并碎裂着人类曾拥有的全部乌托邦梦想，电影在其短短百年之间成长为人类最迷人的艺术种类之一，拥有了自己的历史，自己的语言，自己的经典，自己的大师，自己的学科，并已隐隐显露出夕阳的色彩。

有趣的是，在“上帝/人/作者死亡”的断然宣告声中，电影推举出自己“作者/大师”的时代；在现代主义艺术撕裂了文艺复兴的空间结构之后，电影摄放机械重构了中心透视的、文艺复兴空间。

电影的历史，由此成为一个在20世纪不断焚毁、耗尽中的历史中的建构性力量，同时以电影理论——这一一度锋芒毕露、摧枯拉朽的年轻领域——作为其伴生的解构实践。

电影，从品位/身份的反面，成了品位/身份的重要组成部分，进而成了反身拆解品位、质询身份的切入点。

摄影机暗箱成了社会“意识形态腹语术”的最佳演练场和象征物，电影解读则成了意识形态的较式。

在中国，电影尽管自西方舶来，其悠长历史，却不仅大致与世界电影史相始终，而且几乎正是一部帝国、殖民、对抗历史的镜像版。

但20世纪后半叶，间隔着冷战和后冷战的冷战逻辑，西方电影、大师、理论登陆本土不时仍需“中转码头”。

这一次，此处“码头”是来自台湾远流出版公司的“电影馆”系列。

记得“电影馆”系列首次在台北面世的时候，传媒报道的标题是“学电影的孩子告别讲义时代”。

今天，“电影馆”之于我们，仍有同样的意义。

结束面授机宜，告别口耳相传，爱电影的人们和学电影的孩子获得了深入电影世界腹地的又一人口。

一次小型的文化“转口贸易”，一个华语世界重要的电影事实，一处电影文化的开端与启航。

就“电影馆”出版的本意而言，是为了拓出一个关于电影、电影史、电影作者、电影理论的对话场域，我想，这也是我对“中转”这一系列的期待。

多元化的时代与独白的文化结构，间或是我们所处时代的最大悖谬之一。

<<导演电影>>

凭借电影，我们重返 20 世纪，尝试理解和探寻新世纪别样的世界与多元的表达，多种可能的生活与多个维度的生命。

文：戴锦华

<<导演电影>>

编辑推荐

《导演电影：电影导演的艺术》的资料收集自美国电影研究所的高级电影研究中心，再版二十余次。

书中包括了世界75位著名导演的原话，详细描述了制片人、编剧、演员、摄影总监、道具师、服装师、剧本总监、剪辑师、合成制作者和特效制作者的工作。

《导演电影：电影导演的艺术》是电影专业的学者和学生以及电影爱好者们理想的指导用书。

《导演电影：电影导演的艺术》是一本经典的电影教材及资料集，一直使用于多所美国一流大学的电影专业之中，在美国再版二十余次。

《导演电影：电影导演的艺术》的资料收集自美国电影研究所的高级电影研究中心，汇集了所有曾经在美国电影研究所工作过的七十五位导演的评述，作者埃里克·舍曼先生运用亚里士多德“问题相同，答案不同”的方法，将这些资料有机地整理成不同的话题，按照电影制作的过程编排成册，并且在话题与话题之间加注解及总结，尽可能广泛地发掘电影工作的所有概况、描绘出“什么是导演的工作”的全部含义。

《导演电影：电影导演的艺术》是电影专业的学者和学生以及电影爱好者们理想的参考。

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>