

《大师镜头（第二卷）》

图书基本信息

书名：《大师镜头（第二卷）》

13位ISBN编号：9787121198014

10位ISBN编号：7121198010

出版时间：2013-4

出版社：电子工业出版社

作者：克里斯托弗 肯沃斯

页数：240

译者：魏俊彦

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

《大师镜头（第二卷）》

内容概要

本书是克里斯托弗肯沃斯继《大师镜头：低成本拍大片的100个高级技巧》后的又一力作，书中详细讲解了电影中拍摄对话场景的方法。对话，是电影最重要的组成部分之一，怎样抓住观众的听觉和视觉神经，这其中自有奥妙。本书延续了《大师镜头》的风格，以细致的讲解配以电影截图、轨迹图以及电脑合成效果图，清晰、易懂、便于操作。

就让我们跟着作者一起，去摸索电影中对话的艺术吧！

《大师镜头（第二卷）》

作者简介

作者简介：

克里斯托弗 肯沃斯（Christopher Kenworthy），《大师镜头》系列图书的作者，从事导演及制片人的工作十余年。导演过剧情片《雕刻家》，在澳大利亚播出，获得广泛好评。

同时，肯沃斯还为几家电视节目担任编剧，并为BBC的喜剧Sallywagga创作剧本。

此外，肯沃斯还出版有两部小说，以及其他一些非小说类的作品。肯沃斯出生于英格兰北部，现移居澳大利亚已有十五年时间。

官方主页：www.christopherkenworthy.com

电子信箱：chris@christopherkenworthy.com

书籍目录

目录

第一章 冲突

1.1力量对比	2
1.2在门边	4
1.3受到冷落	6
1.4跨越界线	8
1.5障碍物	10
1.6位置交换	12
1.7突然转身	14
1.8绕转切换	16
1.9深布景	18
1.10地位争夺	20

第二章 紧张气氛

2.1环拍对话	24
2.2缩近距离	26
2.3夸张的仰拍	28
2.4戏剧性转向	30
2.5秘密交谈	32
2.6同一侧	34
2.7聚焦于一人	36
2.8高度对比	38
2.9幽闭空间	40
2.10追随演员	42

第三章 相争

3.1不知所措	46
3.2在门口	48
3.3位置调换	50
3.4边界处	52
3.5环境引发冲突	54
3.6追赶	56
3.7侧面像	58

第四章 多人会话

4.1转身现人	62
4.2目光示人	64
4.3三人小组	66
4.4中心人物	68

目录

XIV

4.5排成一列	70
4.6一行三人	72
4.7中心线	74
4.8静止镜头	76
4.9圆桌会话	78
4.10增加成员	80

第五章 建立联系

5.1长焦空间	84
---------------	----

5.2障碍物	86
5.3望向远方	88
5.4正反角度推进	90
5.5背对角色	92
5.6律动的舞步	94
5.7局外人	96
5.8梦幻感	98
5.9踱步	100
5.10长时间演讲	102
第六章 揭示变化	
6.1高度变换	106
6.2近距离接触	108
6.3强烈对比	110
6.4面对面	112
6.5脸朝上	114
6.6背景转换	116
6.7无形的障碍	118
6.8无须眼神交流	120
6.9转到背景	122
6.10角色间摇拍	124
第七章 边走边谈	
7.1螺旋楼梯	128
7.2飞奔而过	130
7.3寻找镜头	132
7.4背向镜头	134
7.5固定角度拍摄	136
7.6望向空无	138
7.7尾随而行	140
7.8沿路行走	142
7.9不断转向	144
7.10锁定角色	146
第八章 强烈的情感	
8.1运动中的争执	150
8.2瞬间惊呆	152
8.3逐渐接近	154
8.4距离的变化	156
8.5向后退出现	158
8.6镜头移动中的转身	160
第九章 亲密感	
9.1镜头推进中的交谈	164
9.2脸贴脸	166
9.3头靠头	168
9.4升高摄影机	170
9.5弧线推进	172
9.6轻声耳语	174
9.7小角度剪接	176
9.8镜头之外	178
9.9亲密无间	180
9.10一组角度	182

9.11关联物	184
第十章 远距离交谈	
10.1单个镜头	188
10.2后方的观察者	190
10.3行为对比	192
10.4地点信息	194
10.5特殊的空间	196
第十一章 创意场景	
11.1转身	200
11.2动静突变	202
11.3后退	204
11.4特殊角度	206
11.5在不同房间	208
11.6远景移位	210
11.7调转镜头	212
11.8穿过整个场景	214
11.9角色的现身	216
11.10插到中间拍摄	218
11.11消除隔阂	220
结语	
222	

章节摘录

版权页：插图：运动中的争执 在气氛很激烈的时候，你可以让演员保持运动的状态，以表现出两人地位的不断变化以及情绪的激烈波动。右页是电影《革命之路》中的例子，算是将传统的正反角度拍摄做了一些改变。在这个场景的大部分时间里，两位演员都是正对着对方讲话的，这没什么问题，因为此时他们需要把自己的怒火直接发泄到对方身上。也有一些时候演员是在走动着的，他们之间的距离也就随之不断变化。距离的变化象征着两人地位的不断改变，于是观众就会很想知道这场争执到最后是谁赢了。开场镜头中，凯特·温斯莱特（Kate Winslet）冲着莱昂纳多·迪卡普里奥（Leonardo DiCaprio）大吼大叫，这里导演没有采用过肩镜头，画面中仅仅只有她一个人，这就显示出温斯莱特跟迪卡普里奥立场的对立。随后，温斯莱特转身走开了。而后，导演切到了反方向的镜头，于是温斯莱特又变成对着镜头的角度。争吵还在继续，温斯莱特背对着迪卡普里奥，将他抛弃在身后的空间里。这种两个演员同时面对摄影机的拍摄方法在肥皂剧里很常用，被认为是没什么技术的简便方法，但为什么用在这里的效果也还不错呢？有可能是因为这个场景节奏很快。男演员并没有呆在背景中不动，而是很快冲上前来，他的举动使得温斯莱特不得不又转过身来。要拍出这样的效果，你得在动与静中找到平衡。在演员说出最重要台词的时候，让他们保持静止；但在泛泛的争执过程中，就让他们不断运动。这场争执在几个房间中继续着，两位演员不断地靠近又远离，在运动中争吵比两个人站着大吵的效果要好多了。

《大师镜头（第二卷）》

编辑推荐

《大师镜头(第2卷):拍出一流对话场景的100个高级技巧》提供给你的有趣技巧，方便快速地实现高质量的镜头。《大师镜头(第2卷):拍出一流对话场景的100个高级技巧》也带给了我们启发、勇气和灵感，从而帮助有志者实现技艺的创新和升华。它们让你更了解镜头语言，从DV随意拍的效果中解脱出来。它们不会使你立即成为一流的导演，但一定会拉近你的梦想。

名人推荐

读罢本书，深感本系列图书特点之鲜明。其将影像学中“闪回”和“慢镜头”这些特有处理方法，用于对影像魔术进行解构、破译，将符号学、阐释学、心理学等与实际拍摄结合得丝丝入扣、深入浅出，并秉承了本系列图书生动有趣的特点，值得细读。——王宁彤，央视主持人，CCTV6（电影频道）《世界电影之旅》栏目的国际制片、导演和主持一部电影的开场、对话场景，以及动作场景，是最直接体现导演水准的。仅从个人观影角度偏激一点说，一部电影看完开场就可以知道还要不要看下去了。而对话场景则直接体现了导演对“什么是电影”的态度。——张小北，资深影评人、编剧本书，非常深入地研究了对话场面的拍摄手法。特别是关于摄影机调度和演员调度如何贡献于电影的叙事，本书有深入的解读。本书对电影的摄影、导演和编剧都有极大实用价值，是我给学生们推荐的精读专业参考书。——林韬，北京电影学院摄影系副教授从《大师镜头（第一卷）》到本书，我看到了个人创作电影的美好前景。电影爱好者，甚至摄影爱好者会从中得到构图、空间、设计感的深刻启发，从而丰富自己的创作思想库。——贾铁英，著名摄影师，著有《非常摄影手记：2天玩转单反相机》毫无疑问，这是一本指导摄影师拍好对话场景的经典教程！——贺红建，影视从业者社区1394论坛的创始人、站长，www.1394bbs.com本书是《大师镜头》非常棒的续集。如果移动摄影机有很酷的方法，那么你就能在克里斯托弗·肯沃斯的书中找到它。我都等不及要把它介绍给我的学生了。——约翰·巴德姆，导演，作品有《周末夜狂热》、《战争游戏》；作家，著有《我有我的预告片》这是关于拍摄技巧最复杂的，也是最实用的教程，肯沃斯的本书值得放在床头，时常去读一读——如果你是真心相拍好电影的话。——尼尔·D·希克斯，作家，著有《编剧101：故事片创作要诀》、《动作冒险片：真相时间》以及《恐怖片：内心的惊恐》克里斯托弗·肯沃斯的本书，会让每个电影工作者都迸发灵感，透过摄影机，仔细揣摩演员的布局和动作。摄影师和导演通过画面说话，这本书让读者更好地欣赏到电影这项伟大的艺术。——玛丽·J·施尔默，编剧、编剧指导，www.screenplayers.net对于每一个导演、摄影师和编剧来说，本书都能让你灵感涌现。在我拍摄电影的时候，我手边一定都放着一套《大师镜头》。——斯坦利·D·威廉姆斯博士，执行制片人、导演，就职于Nineveh's Crossing传媒公司和LLC & SWC电影公司肯沃斯的本书，是我见过的最出色的摄影类书籍之一。学会将动机与技术结合，就能给人最强的视觉震撼。这不是一本只做表面文章的书，这是一本颠覆性的大作。——特洛伊·迪弗德，作家，著有《电视真人秀：业内人士看电视行业最火爆的市场》本书将告诉你怎样拍摄充满张力的对话场景。书中的每一个技巧都解释得很清晰，并且都有电影中的截图帮助理解。除此之外，每个场景还都配有电脑模拟的图解，以显示摄影机的位置。本书真的非常出色，是第一卷《大师镜头》必不可少的补充。——托尼·利弗勒，作家，著有《数码摄影机的秘密》每一个导演都应该好好读一下本书，在拍摄对话场景的时候，可以多一些可能性。如果你能说服你的演员也读一读本书，那在拍摄的时候，大家就能达成共识。——埃琳·珂拉，onemoviefiverviews.com本书中包含了100个高水准的拍摄技巧，告诉你怎样通过构图、定位、运动来讲故事。它不仅仅会告诉你怎样才能做好，也会告诉你为什么要这样做。读过这本书后，你就不会忘记，在每个场景中，有一个有生命的却又隐形的表演者：摄影机。——卡尔·金，作家，著有《天才又如何》

精彩短评

- 1、内容简单易懂。如果要深入学习，有条件的读者，可以模仿里面的画面进行实际拍摄，这样能更好地理解书中的内容。只是读这本书，最多是增加些谈资而已。值得购买。
- 2、深入简出很不错的书但就是书脊脱胶，申请换货后，快递很快就送书来了。。。亚马孙因质量问题换货这一点上是不错的。。。
- 3、纸张略差。长条页面不方便摆放和携带。
- 4、简单易懂，对非电影专业人士特别友善的书。
- 5、在众多影视书籍中，为数不多的令人学有所得的教材。简单易懂，分析到位。导演、摄影必读书目！
- 6、有用。说这本书有用，不仅是可以对里面的案例直接使用，更是指视听语言的习得使创作者可以获得这样一个思维，即通过动作，调度和剪辑表达这场戏（对话或别的什么）的情感实质，这场戏里的人物是仇恨的，爱慕的还是由仇恨走向爱慕的。
- 7、非常好。坚持只买2，不买1，这个很好。
- 8、不如第一卷有用，不过对废人我而言，总是有用的~
- 9、太喜欢了！以后一定入手一本！
- 10、书页买来第二天就断开了，一页一页散开！
- 11、对话，场景拍摄有用
- 12、我只想对对我的帮助非常大！
- 13、参考实践，获益不少，不过还得按照整体进行拍摄构思。
- 14、介绍了很多不同的角度和拍摄方式，用电影举例的方式来讲解很详细，一直很喜欢大师镜头，觉得还是很有帮助的。
- 15、大师镜头系列不必多说。
- 16、这本是“如何拍对话”。等到学摄像时要再看一遍。
- 17、可惜价格太高，不是很建议购买
- 18、给导演、摄像、剪辑看的书。剪辑偶尔说到。说实在的，看完都不知道导演和摄像指导的区别了。对了，装帧特渣，小心翻看，我从图书馆借的，看到第四章前面的全破开了，胶装本就是弱。
- 19、本书值得推荐，是因为它涵盖了部分电影大师的电影常用的【拍摄手法，不仅可以学到实际操作的东西，也可以学习部分理论知识。值得推荐阅读
- 20、简单介绍几个镜头 没有任何讲解
- 21、非常非常值得一看，很多重要的知识和思路
- 22、图文并茂 简单易学 通俗易懂
- 23、姊妹篇，第二卷出版
- 24、书愿来自：张宗旭，第一次购书季
- 25、需要实践
- 26、解释很略，得自己多动脑子。光看图还好。
- 27、迷恋过研究过，现在一想没啥用。
- 28、更喜欢第一卷，现在来说比起教你拍摄，反而是能更好地去理解一些电影中的镜头、光及场面调度的部分。
- 29、很棒的书，对拍摄帮助很大，但是需要勤加练习才行
- 30、写的一般吧，随意看看而已。
- 31、实用。
- 32、现在看就有用多了嘛。
- 33、个人感觉比第一卷更好用，演员调度，及镜头设计，及对影片的解读，都是很好的参考。
- 34、对话最难拍：)
- 35、我以为插图是彩色的，但是是黑白的啊。。其他都不错的
- 36、DV爱好者的圣经。
- 37、很不错，对于一个理论白痴来说。一百个例子这么多电影只看过其中两部.....
- 38、只会正反打的导演没出息，只会正反打的导演没出息，只会正反打的导演没出息。

《大师镜头（第二卷）》

39、内容没得说，肯定好看，不然也不会买

40、相比起《大师镜头》第一卷，这卷更加专注于一个方面，就是对话场景。拍对话不只是简单的正反打，还可以有很多表现形式和场面调度。如果原价买可能有点贵，亚马逊做特价三十多入手，很值

41、书的质量没有任何问题，印刷，翻译，内容都很棒。但快递的包装还能再烂点吗？送到我手里的时候，书页都皱得跟梅菜似的！！！对于我这种喜欢收藏书籍的人来说真是气愤！

42、拉过

43、终于借着片子翻完了。一本很好的工具书。越戏剧化得剧本就越用得上。总体上说了一个技巧：不要拍两个人看着对方讲话。

44、买来在车上看，装帧太垃圾了。卷起来看，没两天就掉页，有一次在地铁纸页散了一地，书从中间的硬胶直接分裂，合都合不上。也可能是我自己不小心，要看的话建议夹个夹子。内容来说，很细致，准确。对话镜头是整个电影很重要的部分，平时看电影觉得没什么，看过罗曼斯基《杀戮之神》之后，知道有多难。四人以上对话场景都是相当难的。这本系统分析对话，很丰富，总有一款适合您

45、肥肠实用

46、深入浅出。

47、这本书缩水不少啊

48、之前看电影只晓得故事好不好，演技好不好，一直也没搞懂导演是干嘛的，直到看到这本书。原来镜头有这么多学问，导演可真不容易啊！要先把里面的影片都看了才好，这样就不会被剧透了

了/////26/01/2015。。可能没有机会再看这本书了。。那时我在学校图书馆，依架而立，吹着河面来的春风，抬眼就是柳树木兰。。我学生生涯的最美写照。。自然是没看完提过的所有电影的，看了几部，发现故事一般，倒也都下载了，还是没心情去看。。这本书很好。。依稀还记得镜头，拍摄角度，都是有讲究的。。且标记为看过吧。。其实这书我一直没借回去，就摆在书架上，随看随取。。3

、4月份真是一点事都没有了，天气那么好，每天都去图书馆，随便看看。。。华政绿化还是不错的

1、有些图书背后的事情，可能读者永远都无从想到。关于本书，从引进到出版，经历了漫长的过程，我感激这段经历，对我来说是宝贵的经验与历练。可以说这是本书额外给我的恩赐。希望本书也可以带给大家更多。ps，我给本书写的前言。《大师镜头》在2009年出版，当我第一次看到它的时候，便冒出了一个念头：“普通人拍电影从此成为可能！”。到了2011年，《大师镜头（第二卷）》（前作《大师镜头》则修订为《大师镜头（第一卷）》）也飘然而至，这更加印证了我的预见。它们是作者肯沃斯先生送给全世界电影爱好者的极好礼物。你也许没有在电影学院求学的经历，也许没有任何导演、编剧或者表演的经验，甚至从未涉足影视圈，但只要你怀有对蒙太奇艺术的憧憬，热爱电影并具备一定的影视语言基础，都可以拿起摄影机，去尝试本系列图书提供给你的有趣技巧，方便快速地实现高质量的镜头。本系列图书也带给了我们启发、勇气和灵感，从而帮助有志者实现技艺的创新和升华。它们让你更了解镜头语言，从DV随意拍的效果中解脱出来。它们不会使你立即成为一流的导演，但一定会拉近你的梦想。本系列图书的读者群包括爱好拍摄的DV用户、网络短片的发烧友、独立电影的制作者、影视院校各专业的学生等。本系列图书适合有志于从事影视方面工作的人们阅读，同样，它们也适合如今正在从事影视工作的人们阅读和收藏，比如导演、制片、编剧、摄影摄像以及演员。即使你已经创作了很多经典作品，在圈子里享有盛誉，扬名立万，你仍需要它们——它们就像一本简明并实用的宝典，时常翻一翻，总有所获。很有意思的是，本系列图书不但受到影视艺术家的喜爱，我所接触到的很多从事图片拍摄的摄影师们也对它们感兴趣。如果你最近正醉心于手中的单反相机，乐于拍摄静态画面，不妨也看一看本系列图书，它们将会为你打开另一扇艺术之门，用镜头记录动态的影像故事。《大师镜头（第二卷）》能够成功引进十分不易，其过程历经波折，直到2013年才得以出版，身为策划编辑，令如此优秀的图书无法及时与读者见面，我深感抱歉。再次感谢所有帮助本作出版的朋友们；感谢辛勤的魏俊彦，她的优秀翻译能力一如既往；同时也感谢很多影视和传媒圈里的朋友们认真为本作撰写书评，他们大多与我素不相识，完全是因为喜爱本书而推荐，他们是真正热爱电影艺术的人；最后，感谢可敬的作者肯沃斯先生，我诚恳地盼望本系列的第三卷能够尽快问世。林瑞和电子工业出版社编辑 2013年3月 linrh@phei.com.cn（邮箱） Weibo.com/rhlin（微博） www.douban.com/people/ztea（豆瓣）

2、读罢这本《大师镜头（第二卷）》，深感本系列图书特点之鲜明。其将影像学中“闪回”和“慢镜头”这些特有处理方法，用于对影像魔术进行解构、破译，将符号学、阐释学、心理学等与实际拍摄结合得丝丝入扣、深入浅出，并秉承了本系列图书生动有趣的特点，值得细读。——王宁彤，央视主持人，CCTV6（电影频道）《世界电影之旅》栏目的国际制片、导演和主持一部电影的开场、对话场景，以及动作场景，是最直接体现导演水准的。仅从个人观影角度偏激一点说，一部电影看完开场就可以知道还要不要看下去了。而对话场景则直接体现了导演对“什么是电影”的态度。——张小北，资深影评人、编剧《大师镜头（第二卷）》，非常深入地研究了对话场面的拍摄手法。特别是关于摄影机调度和演员调度如何贡献于电影的叙事，本书有深入的解读。本书对电影的摄影、导演和编剧都有极大实用价值，是我给学生们推荐的精读专业参考书。——林韬，北京电影学院摄影系副教授从《大师镜头（第一卷）》到《大师镜头（第二卷）》，我看到了个人创作电影的美好前景。电影爱好者，甚至摄影爱好者会从中得到构图、空间、设计感的深刻启发，从而丰富自己的创作思想库。——贾铁英，著名摄影师，著有《非常摄影手记：2天玩转单反相机》毫无疑问，这是一本指导摄影师拍好对话场景的经典教程！——贺红建，影视从业者社区1394论坛的创始人、站长，www.1394bbs.com本书是《大师镜头》非常棒的续集。如果移动摄影机有很酷的方法，那么你就能在克里斯托弗·肯沃斯的书中找到它。我都等不及要把它介绍给我的学生了。——约翰·巴德姆，导演，作品有《周末夜狂热》、《战争游戏》；作家，著有《我有我的预告片》这是关于拍摄技巧最复杂的，也是最实用的教程，肯沃斯的《大师镜头（第二卷）》值得放在床头，时常去读一读——如果你是真心想拍好电影的话。——尼尔·D·希克斯，作家，著有《编剧101：故事片创作要诀》、《动作冒险片：真相时间》以及《恐怖片：内心的惊恐》克里斯托弗·肯沃斯的《大师镜头（第二卷）》，会让每个电影工作者都迸发灵感，透过摄影机，仔细揣摩演员的布局和动作。摄影师和导演通过画面说话，这本书让读者更好地欣赏到电影这项伟大的艺术。——玛丽·J·施尔默，编剧、编剧指导，www.screenplayers.net对于每一个导演、摄影师和编剧来说，《大师镜头（第二卷）》都能让你灵感涌现。在我拍摄电影的时候，我手边一定都放着一套《大师镜头》。——斯坦利·D·威廉姆斯博士，执行制片人、导演，就职

《大师镜头（第二卷）》

于 Nineveh ' s Crossing传媒公司和 LLC & SWC电影公司肯沃斯的这本书，是我见过的最出色的摄影类书籍之一。学会将动机与技术结合，就能给人最强的视觉震撼。这不是一本只做表面文章的书，这是一本颠覆性的大作。——特洛伊·迪弗德，作家，著有《电视真人秀：业内人士看电视行业最火爆的市场》《大师镜头（第二卷）》将告诉你怎样拍摄充满张力的对话场景。书中的每一个技巧都解释得很清晰，并且都有电影中的截图帮助理解。除此之外，每个场景还都配有电脑模拟的图解，以显示摄影机的位置。《大师镜头（第二卷）》真的非常出色，是第一卷《大师镜头》必不可少的补充。——托尼·利弗勒，作家，著有《数码摄影机的秘密》每一个导演都应该好好读一下这本书，在拍摄对话场景的时候，可以多一些可能性。如果你能说服你的演员也读一读这本书，那在拍摄的时候，大家就能达成共识。——埃琳·珂拉，onemoviefive.com这本书中包含了100个高水准的拍摄技巧，告诉你怎样通过构图、定位、运动来讲故事。它不仅仅会告诉你怎样才能做好，也会告诉你为什么要这样做。读过这本书后，你就不会忘记，在每个场景中，有这样一个有生命的却又隐形的表演者：摄影机。——卡尔·金，作家，著有《天才又如何》

《大师镜头（第二卷）》

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:www.tushu111.com