

《影视导演艺术教程》

图书基本信息

书名：《影视导演艺术教程》

13位ISBN编号：9787504368331

10位ISBN编号：7504368334

出版时间：2013-4

出版社：中国广播电视出版社

作者：潘桦,刘硕,徐智鹏

页数：371

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

《影视导演艺术教程》

内容概要

《影视导演艺术教程》是国内第一部系统化导演教学与创作训练的专业教材。将复杂的导演叙事提炼成五大教学重点模块，按照理论讲授、片例研究、学生创作分析与问题总结的四大教学程序依次梳理成章，使导演教学按步骤、分阶段地不断深入，体现立足当下、放眼世界的国际化影视教学视野与叙事理念。

作者简介

潘桦，教授，电影学博士导师，中国传媒大学“教学名师”。1982年毕业于北京电影学院导演系。创作导演的电视剧《白桦林作证》和《金色轮船》两度获得中国电视剧“飞天奖”。从事影视教学30年，主讲的“影视导演艺术”课程在学生中深受欢迎和好评。教学指导和“潘桦导演工作室”策划指导的学生影视作品获得国内外各类奖项近百个，“潘桦工作室网站”已有几千篇学生学习和创作电影的相关文章及几万条评论。独特的教学理念和方法培养出一批批优秀的学生，在学生中有口皆碑，形成品牌。1997年至1998年应聘为美国纽约市立大学布鲁克林学院电影系客座教授，主讲“中国当代电影”。长期致力于考察和研究国外先进大学的教育，集30年影视导演教学和影视创作经验的精华，用国际化视野和国际一流影视大学先进的教学理念，以影视教育中最为突出和重要的“叙事”与“创意”为研究对象，系统形成并推出中国传媒大学“潘桦导演工作室”影视教育系列丛书，图文并茂，新颖独到，是影视教学、研究和创作的最佳专业丛书，为“潘桦导演工作室”的品牌力作。刘硕，电影学博士，中国传媒大学导演系讲师，“影视导演艺术”课程教学团队成员。与宋家玲教授合著《影视叙事学》曾获第六届全国广播电视学会著作一等奖，论文《与青春有关的命题创作——对近年来中韩青春偶像剧的创作比较及分析》获得第八届中国金鹰电视艺术节电视艺术论文三等奖、第二届飞天电视副论文三等奖。参与多部影视剧创作，编剧导演校园系列副《男孩女孩》、电影《海滨童话》等。徐智鹏，电影学博士，中国传媒大学导演系讲师，“影视导演艺术”课程教学团队成员。师从美国南加州大学资深博士导师玛莎·金德教授。个人发展跨越艺术与技术、创作与理论、国内与国际等多个维度。参与编剧的电影《守望幸福》荣获第三届澳门国际电影节组委会大奖；编剧的微电影《魔鬼理论16号》荣获2012年第五届上海大学生电视节“紫丁香”评委会大奖和最佳编导奖。参与多项国家级和211科研课题的研究，并为大量研究生和本科生的短片创作担任“剧本医生”。

书籍目录

写在前面的话 第一章单（长）镜头叙事 第一节单（长）镜头叙事的核心理念 一、作为电影理论的长镜头 二、作为导演叙事的长镜头 第二节单（长）镜头叙事导演手法经典案例 一、推进人物关系的长镜头——美国电影《好家伙》“约会女友”长镜头段落分析 二、超现实主义的长镜头——日本电影《雨月物语》“重逢亡妻”长镜头段落分析 三、善于诠释情感的长镜头——美国电影《毕业生》“学成归来”长镜头开场段落分析 四、塑造人物性格的长镜头——美国电影《蛇眼》“故事开场”长镜头段落分析 五、观照、审视历史的长镜头——中国台湾电影《悲情城市》“生子”、“入狱”长镜头段落分析 六、构思拍摄第一轮单（长）镜头叙事作业（90秒） 七、“单（长）镜头”学生作业案例分新案例一《另一半》案例二《再也不见》 第二章视听化的人物出场 第一节“人物出场”的核心理念 一、“出场”与“出现” 二、“人物出场”的方式与功能 第二节“人物出场”导演手法经典案例 一、多侧面展露人物特质的出场——美国电影《这个杀手不太冷》中里昂的出场分析 二、细节带动人物出场——中国内地电影《阳光灿烂的日子》中米兰的出场分析 三、视听语言勾勒人物出场——美国电影《蝙蝠侠》中小丑的出场分析 四、刻画人物身份的出场——美国电影《辛德勒的名单》中辛德勒的出场分析 五、表现人物与环境关系的出场——意大利电影《偷自行车的人》中父亲的出场分析 六、“人物出场”学生作业案例分新案例《心事》 第三章推动叙事的视觉化细节元素 第一节“细节”的核心理念 一、电影是“细节”的艺术 二、电影叙事中“细节”的要旨 第二节“细节”导演手法经典案例 一、连接时空的“海洋之心”——美国电影《泰坦尼克号》的细节分析 二、以草帽制造杀人悬念——日本电影《人证》的细节分析 三、以绳索反映人物性格——美国电影《夺魂索》的细节分析 四、一把左轮手枪制造“迷宫式”的人物关系和悬念——美国电影《血迷宫》的细节分析 五、从玩具上升为一种意象——德国电影《铁皮鼓》的细节分析 六、构思拍摄第二轮“细节”叙事作业（3—5分钟） 七、“细节”学生作业案例分析案例《鞋子》 第四章推动故事并吸引观众的悬念 第一节“悬念”的核心理念 一、何为“悬念”——希区柯克的“麦格芬” 二、“悬念”的叙事机制——关于炸弹的故事 三、电影化叙事中的“悬念”——组织叙事与调动情绪 第二节“悬念”导演手法经典案例 一、信息不对称制造悬念——美国电影《美人计》“窃取情报”段落悬念分析 二、重复细节推进悬念——中国内地电影《鬼子来了》“地窖求救”段落悬念分析 三、视听手段营造悬念气氛——美国电影《西北偏北》“旷野危机”段落悬念分析 四、多重手段设置复合悬念——英美联合摄制电影《桂河大桥》“炸毁大桥”段落悬念分析 五、构思拍摄第三轮“悬念”叙事作业（5分钟） 六、“悬念”学生作业案例分析新案例一《奥特曼》案例二《搭错车》 第五章具有叙事意义的结构语言 第一节“结构”的核心理念 一、视点 二、转场方式 三、时空逻辑 四、小结 第二节“结构”导演手法经典案例 一、单线时空交叉结构——英国电影《贫民窟的百万富翁》叙事结构分析 二、单线套层结构——英国电影《法国中尉的女人》叙事结构分析 三、单线多重套层结构——美国、意大利联合摄制电影《美国往事》开场段落结构分析 四、单线板块式结构——德国电影《罗拉快跑》叙事结构分析 五、多视角回环套层结构——日本电影《罗生门》叙事结构分析 六、非线性多视角结构——美国电影《低俗小说》叙事结构分析 七、构思拍摄第四轮“结构”作业（5—7分钟） 八、“结构”学生作业案例分析案例一《柠檬与花》案例二《漫长的早晨》 附录优秀获奖学生短片拉片分析 附录一获奖短片《盼》拉片分析 附录二获奖短片《叮叮》拉片分析 后记故事一不期而至的“相约” 后记故事二导演是一种态度

章节摘录

版权页：插图：这类伏笔和呼应在片中还有不少，比如罗拉的三次尖叫；片中还有许多隐含的逻辑联系，如片头电视中的多米诺骨牌连环倒塌和后面的连环情节线，罗拉想到跟父亲拿钱时，父亲摇了摇头和后来罗拉三次跟父亲借钱的不顺利，等等。导演像在跟观众玩一个参与者众多的智力游戏，他偷偷在影片各处藏进未来情节的线索，粗心的观众可能将其当成闲笔，当这些细节再次出现，跟之前呼应的时候，才恍然大悟，原来导演这么早之前就已暗示结局。而细心的观众则会心一笑，同样佩服导演的匠心独具。这些细节和伏笔模糊了板块之间分明的界限，让整个影片浑然一体。追本溯源，《罗拉快跑》的“板块式结构”来自于波兰电影大师基耶斯洛夫斯基拍摄于1987年的影片《机遇之歌》（又译《盲打误撞》，Blind Chance）。该片讲述了在社会主义时期的波兰，24岁的威第克一直在家庭和父亲的意愿影响下生活。父亲死后，他决定从医学院辍学。于是，他提着行李去赶火车，决意开始另一种生活。火车开动了，他拼命追赶，而他能否赶上火车将决定他的毕生命运和生命于何时终结。这部影片是《罗拉快跑》、《滑动门》（Sliding Door，彼德·霍威特导演，1998年）及其前后一大批中国和世界电影从主题思想到结构形态的源头。

3.节奏和视觉化处理 总体上说，《罗拉快跑》是一部快节奏的影片，无论是配乐还是剪辑都以快为主，营造出符合“20分钟营救”主题的紧张气氛，鲜亮的颜色、多种类型的影像素材和绚丽的剪辑技巧、电脑特技，让这部影片不负MTV电影的名号。但对一部长达70分钟的影片来说，一味的快很容易引起观众的审美疲劳，恰当的安排快慢节奏很有必要。《罗拉快跑》正是这么做的。影片只有20分钟来表现罗拉的20分钟营救，却有罗拉、曼尼、父亲三条线索需要表现，所以需要选择和压缩。导演的做法是：第一次奔跑以罗拉为主，奔跑中多次出现的钟表既丰富了影像表现，又记录下罗拉在奔跑中遇到的事和对应的各个时间点，建立起时间的参照系（图5—4—27至图5—4—30）。

《影视导演艺术教程》

编辑推荐

《影视导演艺术教程》从不同的角度，紧紧抓住电影和电视剧的制胜法宝——讲故事，以案例的模式层层解密分析，图文并茂——解密怎样“讲故事”，解密何为“故事视角”，向读者揭开一个又一个讲故事的奥秘，解密与“讲故事”息息相关的人生创意和艺术创意，耐人寻味。值得一读。

精彩短评

- 1、导演工作技巧 教材
- 2、这套丛书值得看。推荐。
- 3、对于想自学电影的人，这绝对是一本实用的“枕边书”，刚开始了解电影，也是投石问路，各处搜罗好的教材，这本书在现在的“导演”类教材中绝对是上品，潘老师联系了很多精确的实例，深入浅出，初学电影就怕杂七杂八，不得其所，这本书挺直观的。好书还是要多看，像这样一本书，值得作为电影学习者的一本“枕边书”，边看边实践，一定能事半功倍。
- 4、学校老师写的书，相信！
- 5、谁都可以拍电影，但是不是谁都能拍出好电影；同理，谁都可以谁自己是导演，但不是谁都能成为好导演的，除了天赋，系统化的学习是必不可少的！！这本导演教材和传统我们看到的不一样，作者的书写语气像是和自己的学生聊天一样，内容逻辑化、视觉化、实例化，让拍出好片子更加有章可循！
- 6、很好的书，看完还要买！
- 7、这本书对于不管是电影爱好者还是专业学习电影的人来说，简直是如获珍宝，书里不仅有专业的理论知识，还有潘桦老师的学生作业分析，将理论与实践完美地结合，生动地告诉我们怎么去拍电影。
- 8、做导演不是凭着青春的热血，而是有理性的指引。用一天饭钱可以挣来一辈子吃饭的行当、家伙，这是最大的实际！跟着心去领悟书中每一个观点、每一种观念的指引，那是真正帮助我们成长的良言！
- 9、觉得内容很齐全，挺好的
- 10、本书由以负责、严谨著称的潘桦老师负责，真的是一本难得的佳作。书中详细分析了数个导演，并且有理有据，对实际的导演创作非常有用！可以看出潘桦老师的心血。推荐大家购买~
- 11、与文字不同，电影是视听的艺术，因此作为一名导演需要的是对于视听元素的感受与表达，此书结合电影史上的经典影片系统生动地讲述了影视导演艺术的视听语言。如果你想成为一名导演，那么这本书是必不可少的启蒙教材。
- 12、潘桦的书确实很不错 超值~ 国内写影片分析我觉得潘桦的书是写得最好的了！！
- 13、显见国内有哪部导演教程可以将拉片做到如此细致周到，而且是优秀的学生作业！这些学生全都出自潘老师门下，很不容易，每个小作业的拉片基本上都不少于5000字，分别从长镜头、细节、悬念、结构这几个电影要素，按难度逐渐走高，非常独特的导演教程，很适合学生去研读，值得推荐~！
- 14、的确具有国际视野，书中对影片的分析非常到位，能够从创作的角度解析影片，不愧为一部艺术教程。而且封面很有冲击力，感觉像是意味着一个导演要面对无尽的风雨洗礼的过程。
- 15、这是一本影视专业学生的必用数，内容详实而实用，装帧设计精美。
- 16、平时经常会有前辈或同学跟我说，我是一个缺乏导演思维的人，到底什么才是真正的导演思维，或许真是要自己拍过片子，失败过很多次又爬起来才能明白得了。学习导演思维最好的办法其实就是从反复地拉片之中学习，镜头的运用，细节的处理，人物关系的设计，结构的构造，都是构成一个好电影的最基本的几个元素，而在一部影片中，长镜头，细节，悬念与结构是几个最基本的单元，要先学好如何拍摄这些小的单元之后才能为之后拍摄短片甚至长篇打下基础。潘老师的书在指导短片拍摄上非常的有用，有时候找不到想法的时候翻起来看一看，不经意又会发现自己的缺点。
- 17、我就想说.....考研的时候怎么没这么一本书啊想学电影，不得其门而入的时候，要是有这么一本书来指点迷津多好。喜欢这本书。理由如下：一、选的片例大部分是我最爱，但分析角度独特而深入，像是跟着作者一起重新看了一遍这些电影，有种重新邂逅的惊喜，果然好作品也得有知音，所谓内行看门道。二、整体结构由浅入深，条理分明，像是上了一堂导演课，既有趣味性，又有学术性。三、既有讲解又有学生作品的实践分析，对有志于从事电影的人来讲更是不可多得，可以列入导演学习必备参考书。

《影视导演艺术教程》

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