

电影导演艺术教程

[电影导演艺术教程 下载链接1](#)

著者:韩小磊

出版者:中国电影出版社

出版时间:2004-1

装帧:简装本

isbn:9787106019433

百余年世界电影发展史的前半期，编导摄录等艺术创作人才都是“师傅带徒弟”式的在摄影场实践中学出来、摸出来的；只是在上个世纪70年代以后，电影的大学教育才被业界承认，逐步形成了自己的教学体系与方法。导演这门专业比之编剧、表演、摄影、录音、美术等技艺训练较实在的专业来说，似乎有些“看不见摸不着”；干好这一行又过于依赖实践经验和个人的艺术天赋；不同的教师也有着自己不同的教法与观点。所以，要写出一本公认的、实用有效的导演教科书是不容易的。

《电影导演艺术教程》对电影导演专业做了系统而又实在的理论确立，特别是在第三、第四章，对导演艺术创作的核心——导演构思的论述上，作者从导演构思的特点与依据

的论述入手，发展到人物、动作、银幕空间与时间等具体的构思手段，旁征博引，实例丰富，别具一格。理论与实践相结合、著述与教程并重是《电影导演艺术教程》的另一个特点。比如，第五章对电影导演的手段即电影的语言的论述，作者对蒙太奇、长镜头、场面调度、声音等的理论及实例的论述中，结合了他自己与我们电影学院导演系其他教师多年教学的方法与经验，条理清晰，例证丰富，包含不少实践与作业的教学提示，使其极具教学与操作价值。

作者介绍:

目录: 序一

序二

引论——关于电影是什么和为什么拍电影的种种论说

一、电影大师们的回答

二、电影理论家们的述说

1. 理论的轨迹

2. 对理论的反思

三、滞后的尴尬

1. 电影观的滞后

2. 中国电影的双重尴尬

3. 高更的启示

第一章 电影是什么？

第一节 电影是一种新型的现代文化

一、电影是一种现代科技文化

二、电影是大众文化

三、电影是一种视觉文化

第二节 电影是现代大众传播媒介

一、现代传播媒介的特点

二、电影与电视在信息构成与传播上的异同及优势差

第三节 电影是一种新型艺术

一、电影作为艺术

二、电影的艺术特性

三、电影导演创作的特点

第二章 导演工作的程序及其职责与任务

第一节 导演工作

一、筹备阶段

二、拍摄阶段

三、后期制作阶段

第二节 副导演工作

一、选演员

二、安排、指挥群众场面

三、监管化装、服装、道具

第三节 场记工作

第三章 导演构思

第一节 电影思维与思维资源

一、什么是电影的思维？

二、电影思维的特征

1. 确凿无疑的、可视的具体的造型物象

2. 在一个特定的空间形态里的存在

3. 是在某一个时间段里的运动

三、电影(导演创作)的思维资源

1. 物质／科技资源

2. 客观理性资源

3. 主观感性资源

第二节 构思是导演创作的起点和依据

一、什么是导演构思？

二、构思什么？

三、构思的表述

第三节 导演构思是一个不断完善的流动过程

第四节 导演构思起始于剧作

一、导演创作的首要前提是有一个可供拍摄的电影剧本

二、导演与编剧的合作方式

1. 导演兼编剧，编导合一自编自导

2. 导演出构思。或与编剧共同拟定剧本

构思，由编剧执笔完成剧本

3. 先定剧本，后选导演的创作方式

三、导演向编剧索取什么？

1. 对细节的轻视与我国现实主义的盲点

2. 细节是艺术的细胞

第四章 导演创作

第一节 立意是导演构思的核心

一、什么是立意？

二、要什么样的立意？

1. 立意首先表现为选材、题材的新颖独特

2. 立意更表现出艺术家自身对生活的独特感受

三、立意不是抽象的理念，立意是创作主体对表现客体的一种

个人化的独立的审美认识和审美呈现

四、艺术片与类型／娱乐片在主题／立意把握上的差异

1. 艺术功能问题

2. 类型／娱乐片的主题模式

五、当下影视创作中的流俗心态与影视教育的大众化、普及化

第二节 人物是银幕形象的主体

一、电影中的主体是人物形象

二、导演对人物的再创造

三、类型片中的人物塑造

第三节 动作是电影形象的支柱

一、电影是动作的艺术

1. 以动作建构情节、创造人物是古今中外一切叙事艺术的基本创作方法与创作规律

2. 电影的本体形态是动作／运动的物像

二、电影动作的结构及其功能

1. 电影动作的构成

2. 人物动作是电影动作的主体

3. 动作的叙事学序列的组构

4. 心理及精神活动的外化与视像化

三、动作母题与母式动作

1. 关于母题

2. 动作母题

3. 母式动作

4. 母式——子式、变式

第四节 空间是电影结构的框架

一、电影的空间

1. 电影空间的构成要素

2. 空间环境的艺术职能

二、现代电影空间

1. 电影空间意识的演进

2. 现代电影的空间意识与形态演化

第五节 时间是电影叙述的载体

一、电影的时间

二、电影的时间形态、电影时间的控制与再造

1. 时间控制

2. 时间的再造

第五章 电影的语言

第一节 蒙太奇是电影的一种独特的语言方式及语法规则

一、蒙太奇的定义与概念

二、蒙太奇原理

1. 以镜头连接叙事

2. 以镜头的组合表现思想意念的涵义

3. 用镜头切割空间，整合、扩大空间，重组空间

4. 用镜头打碎时间链条，延伸或缩短时间，重塑时间

5. 创造电影特有的节奏

三、蒙太奇的技巧、类型、构成方式及其语法规则

1. 顺叙式

2. 平行式

3. 倒叙式

4. 交叉式

5. 闪回法

6. 渐进式(或称前进式)、后退式

7. 对比法

8. 隐喻法

9. 积累式

10. 反衬法

11. 重复法

12. 重叠式

13. 跳跃递进式

14. 加速蒙太奇

15. 跳接法

16. 变速法

17. 停格技巧

18. 错幻式技巧

19. 色彩蒙太奇

20. 声画蒙太奇

21. 传统电影里时间过渡的镜头技巧

22. 综合运用

第二节 长镜头是电影的本体语言

一、长镜头概念的历史言说

二、长镜头的源起

三、长镜头成为电影的本体语言——巴赞的长镜头理论的形成

四、长镜头的类型、构成方式及艺术功能

1. 景深长镜头

2. 镜头内部蒙太奇式长镜头

3. 段落镜头或镜头段落

4. 主观长镜头

5. 静观长镜头

6. 舞台纪录式长镜头

7. 纪录式长镜头或称纪实性长镜头

8. 长镜头的风格化

五、现代电影镜头语言的基本态势

第三节 电影的空间／场面调度

一、空间／场面调度是导演的一种主要的创作方法，也是电影语言的一种重要的结构方式

1. 场面调度

2. 空间调度
二、电影空间／场面调度技巧、方法及其功能
1. 镜头内的空间／场面调度技巧
2. 电影整体空间的场面调度与镜头调度的结构方法
三、电影空间／场面调度的依据
第四节 声音是电影的第二语言系统
一、电影的声音
二、电影声音的语言要素及其艺术功能
1. 人声谱系的建构及其语言功能
2. 音响各结构单元的符号意指
3. 电影音乐的构成方式、样式及其声音的操控
后记一(原第六章 的结语)
后记二
附录：小磊生平
参考书目
· · · · · (收起)

[电影导演艺术教程 下载链接1](#)

标签

电影

电影导演艺术教程

电影理论

导演

韩小磊

教程

电影研究

影视

评论

韩小磊老师的遗作。有毒舌有认真。全手写纂成这部书，前辈对待电影的诚意确实让人敬佩。

韩小磊老师遗作，逐字逐句手写，对大陆学生很有针对性和实用性

•

韩老，愿您在天堂安好。

此书长镜头理论做了细致详述，包括阿巴斯、安哲、侯孝贤、塔尔科夫斯基这四位大师电影作品中的长镜头使用做了细致分析，里面也有陈凯歌、何群、张艺谋当年拍摄黄土地时的一些导演摄影美术阐述，包括桑弧老导演《祝福》的分镜头剧本，此书应该是有些基础的人看才能深入了解，没基础的基本看完会忘。

很是中肯，没有所谓学术性书籍的教育口吻，更像是在这个圈子多年的情感释放。

韩小磊遗稿

考研重读。烂到家，空有个框架，内容细节一点不系统，一点不能深究

其实不系统

略失望

忘得差不多了，北京看的。

分馆 J911/024

废话那么多干嘛

又是一本没怎么翻过的书~

看的我要崩溃了。。。真的

書中不少基礎性錯誤，作者的思路依然有些保守，醉迷奧斯卡，一些概括太過細化，適得其反，還不錯，對我分析電影很有幫助

继续游离

导演必读

课本啊！

再读

[电影导演艺术教程_下载链接1](#)

书评

在片场看到导演和摄影师脖子挂了一个好设备，搜索了一下，功能总结如下
用与各种相机、摄像机拍摄前的机位确定和镜头选择。该设备画幅齐全（有各种相机的画幅）、精确；焦段覆盖也很全，可以达到广角，部分画幅下可以到达焦距为4。大大方便您的拍摄，为您的拍摄大量节省时间， ...

[电影导演艺术教程_下载链接1](#)