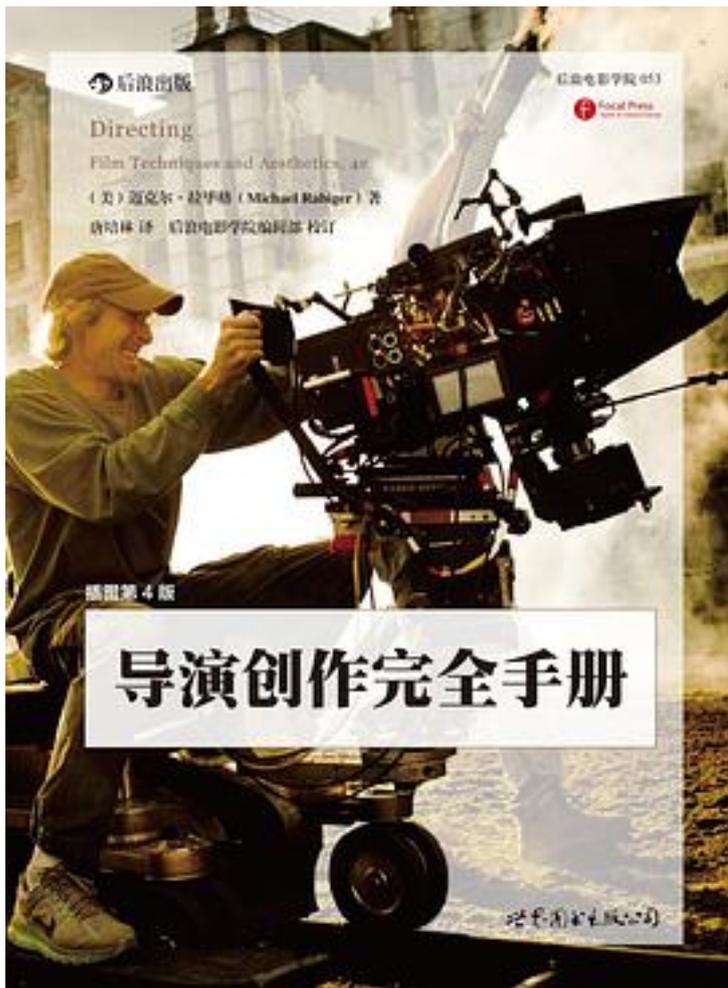

导演创作完全手册（插图第4版）

[导演创作完全手册（插图第4版）_下载链接1](#)

著者:[美]迈克尔·拉毕格 (Michael Rabiger)

出版者:世界图书出版公司·后浪出版公司

出版时间:2014-4

装帧:平装

isbn:9787510048852

全球畅销的导演必备手册 一本最值得阅读的经典

全球畅销的经典教程 一本最值得依靠的导演手册

无论对于想实现一个小小电影梦的爱好者，还是已经有丰富经验的职业导演，本书都是一部全面而易于理解的指南。它详细介绍了编、导、摄、美、录各部门职能、合作重点及运作原则，帮助导演规划职业生涯，涵盖了在整个电影创作过程中必须了解的导演方法、拍摄技术、创作思维和判断标准，在逐项分解之后揭示如何使剧组这样一个分工明确的庞大拍摄团队精诚合作，顺利完成导演想要讲述的故事。

本书强调低成本数字制作技术，帮助创作者在有限的预算下保证最好的创造力和专业性。作者非常重视从实践中磨练技能，因此提供了大量需要实际操作的有效评估和练习。这些都能够帮助创作者去发展可信的、有吸引力的故事。自出版以来，本书已经让世界各地成千上万的读者受益，使他们得以实现自己的艺术想象、制作出扎实的好电影。

从我的观点看，市面上没有能与之匹敌的书。

像以前的版本一样，迈克尔·拉毕格在《导演创作完全手册》中继续提供了关于导演技术完整的、全面的综览，事实上它无所不包，从创意到预算，从选角到剪辑。

—— Eric Swelstad，洛杉矶河谷学院媒体艺术系主任

迈克尔·拉毕格的这本书是黄金标准。他将目光放在导演工作的艺术性上，而不仅仅是技巧，这让他成为这类书作者中的佼佼者。拉毕格的品味、学识和洞见在这一版里有更精细的体现。不论对初学者还是经验丰富的专业人士来说，这本书都是必备的，而且读起来会很有趣。

—— Jared Rappaport，加州州立大学北岭分校影视艺术系主任

这是我向自己的学生推荐的唯一一本电影创作类综述书籍。

—— Jeremy Kagan，南加州大学电影制作研究所教授，圣丹斯协会艺术指导

《导演创作完全手册》的第4版，仍与以往一样鲜活与切题。拉毕格为电影导演技艺设计出了清晰、出色的实用方法，它同时能够提高个人的创作表达能力。通过一丝不苟地探索戏剧性、制作技法、制作工序以及艺术观点，拉毕格向我们展示了如何抓住一个剧本的核心，并从中发展出一部电影，并使之反映出导演的核心。

—— Mick Hurbis-Cherrier，纽约市立大学亨特学院电影学教授，电影制作者。

一本导演工作的综合指南，特别强调了这门手艺的人际关系、组织结构等方面……对于那些打算开始制作自己第一部短片或长片的创作者来说，本书提供了一个全面的指导，使他们不会学习每样东西都异常艰难。

—— 《美国电影摄影师》杂志 (American Cinematographer)

作者介绍:

迈克尔·拉毕格 (Michael Rabiger)，曾任芝加哥哥伦比亚学院影视系主任，并建立了该学院的纪录片中心，在欧洲为国际影视院校联合会 (CILECT) 主持跨国纪录片讲习班，曾导演、剪辑了超过35部电影作品。他是纽约大学艺术学院的客座教授，讲授故事创意、导演和高级制片课程。其他著作有《开发故事创意》 (Developing Story Ideas) 《纪录片创作完全手册》 (Directing the Documentary)，这些教材为世界各地电影院校、电影专业人士、电影爱好者所喜爱，

并不断更新、再版，长销不衰。

唐培林，湖南永州人，副教授、硕士生导师。自1988年起，先后求学于湖南师范大学，学习英语语言文学专业（学士）；北京广播学院（现中国传媒大学），学习广播电视艺术学专业电视艺术与技术方向（硕士）；中国传媒大学，学习广播电视艺术学专业电视剧历史与理论方向（博士）。2011年至2012年公派赴美国纽约城市大学（CUNY）布鲁克林学院和南加州大学（USC）电影艺术学院访学一年。目前任教于中国传媒大学戏剧影视学院，主要讲授《摄影基础》《摄影构图》《视听语言》《中国电视剧史论》和《广播电视艺术学专业英语》等课程。

目录: 前言

第一部分 艺术个性与故事

第1章 电影导演的世界

第2章 确立电影主题

第3章 故事的戏剧化关键

第二部分 电影的创作手段

第4章 导演的银幕语法

第5章 站在电影制作者的角度思考

第6章 拍摄练习

第三部分 故事及其发展

第7章 鉴别优秀剧本

第8章 分析剧本

第9章 导演的发展策略

第10章 可供选择的故事来源

第11章 制定有创意的限制原则

第四部分 美学和作者风格

第12章 视点

第13章 潜文本、类型和原型

第14章 时间、结构与情节

第15章 空间、风格化环境和表演

第16章 形式与风格

第五部分 前期制作

第17章 表演基础

第18章 指导演员

第19章 即兴表演练习

第20章 带剧本的表演练习

第21章 选演员

第22章 深度挖掘剧本

第23章 演员和导演为一个场景做准备

第24章 初见演员

第25章 排练和计划拍摄范围

第26章 美术设计

第27章 前期会议和设备确定

第六部分 制作

第28章 培养创作团队

第29章 场面调度

第30章 编写分镜头剧本

第31章 开机之前

第32章 开机

第33章 现场录音

第34章 场记工作

第35章 指导演员

第36章 指导剧组工作人员

第37章 监管进程
第七部分 后期制作
第38章 准备剪辑
第39章 在第一次合成的样片上开始工作
第40章 剪辑原则
第41章 学会分析和利用反馈效果
第42章 处理音乐
第43章 从精剪到混音
第44章 字幕、鸣谢以及宣传物料
第八部分 职业轨迹
第45章 职业规划
第46章 主流电影院校
第47章 进军电影界
重要词汇
参考书目与网站资源
出版后记
· · · · · (收起)

[导演创作完全手册（插图第4版）_下载链接1](#)

标签

电影

导演

电影理论

影视

艺术

电影学院

后浪

美国

评论

非科班导演的教科书了。

2015-01-28 想读，2015-09-01在读，2015-09-12读过

这书赞 齐活

这是一本非常全面的指导手册，开篇几章内容非常具有启发性，帮助我寻找到对于电影，我内心一贯的主题是什么，为何而来。在此继续深入挖掘，形成我的电影。书的后面部分非常详细的结构了拍电影的全过程，导演所具有了解的各项细节。此书值得继续钻研。

后浪电影学院053-《导演创作完全手册》（插图第4版）Directing: Film Techniques and Aesthetics 全球畅销的导演必备手册，一本最值得依靠的导演手册~

12天才把它看完，很practical的一本电影书，从故事创作到职业发展各方面都有涉及，所以书本内容也有点浅，不过我还是推荐每一个入门的电影学生去看这本书。

很全面实用的一本书。在USC读Summer的时候愣是给读完了。

独立制片定位准确，电影品味也很高，大量经验的无私奉献，非常实用，流程意识，查漏补缺，我太喜欢这本书了。

全面细致。

电影场面调度的手段除了演员动作和演员与摄影机之间的位置或他们在表演区中的位置外，还有摄影机的运动，这一运动有时是跳动的，有时是平稳的。没有这一运动，就没有场面调度可言。

很好且相对全面的一本书

对得起名字，完全系统！！

导演入门读物，介绍的电影制作知识比较齐全。做导演一定要走心呢，还得坚持住不能奔溃。

？

还是蛮有用的，然而觉得翻译得有点怪。

很厚，可以窥见一些东西…

怎么找到自己的导演风格这部分超级赞，各个方向的自评表格很有用，以及全书充满超级实用的贴士，比如要边拍边剪并安排补拍这种…

读的是前一版本

感觉很空洞，很厚又很粗浅，不适合我吧

为了拍vlog，我也是蛮拼的

[导演创作完全手册（插图第4版） 下载链接1](#)

书评

《导演创作完全手册》是一本态度务实的创作指南。
乔治·卢卡斯曾在一篇访谈里谈及他满足于讲一个好故事，而不是成为一个电影大师：
“我有一些朋友更关心艺术，更关心自己是否被大家当作一个费里尼或者一个奥逊·威尔斯，但我从来没有那种问题，我只是喜欢拍电影...”

一直对后浪充满崇敬，而也对本书毋庸置疑的崇高地位顶礼膜拜，因此，这部书从第三版就开始读了，真是受益匪浅！然而，此次我觉得后浪做了让人难以相信的甚至可以认为是无耻的事情，就是，该书根本不是第五版而是第四版。书中除了讲“第四版有什么新内容”改成“新版本有什么新...”

之前完全没有接触过教学或者入门书籍，不建议购买。里面很多知识点，都是需要了解过，才知道作者讲的是是什么，因为我之前看过很多国内外视频教学才勉强看懂书里面的部分类容才知道到底讲的是是什么，但仍然很多都看的不是很明白，云里雾里的。——

这本书翻译的很奇怪，我自认为不是一名初学者，然而里面的内容看的却是很费劲，似懂非懂。翻译用了很多哲学名词，这对于抱着这本书学习来说是很费劲的，一段文字讲解了半天根本不知道他到底在讲什么！而且书中有很多校对错误，对于文字翻译的这么主观的情况来说，我怀疑很多段...

这类书籍我看过不少，这本书绝对是有史以来我阅读过最清晰、最专业的专业类书籍了。我本身就是电影专业毕业的，所以对于电影知识早就有了一定了解，这本书中的内容可以说十分实用并具有普遍性。无论是哪个国家，对于电影摄影技巧其实都是大致相同的，都是为了拍出美的画面，并...

[导演创作完全手册（插图第4版）_下载链接1](#)