

大师镜头 斯科塞斯篇

[大师镜头 斯科塞斯篇_下载链接1](#)

著者:[澳] 克里斯托弗·肯沃西 (Christopher Kenworthy)

出版者:后浪 | 文化发展出版社

出版时间:2019-7

装帧:平装

isbn:9787514225785

想让观众感受过山车般的惊心动魄吗？

精选《出租车司机》《愤怒的公牛》《纯真年代》等神作之典型场景

逐镜解析用镜头语言给表演加分的绝招

Amazon电影类畅销榜No.1作者重磅导演技法书

解锁大师级运镜思维

刷新拉片姿势

◎ 编辑推荐

重磅拉片系列《大师镜头
斯科塞斯篇》，精选7部电影，10场经典镜头段落，逐镜解析大师“用视觉讲故事”的核心运镜技巧。超越大师模仿秀，揭秘斯科塞斯运用镜头凸显角色魅力，带领观众深入人物内心的秘密。

“马丁会让你觉得某场戏精彩之处在于德尼罗的演技，但摄影机的运动是如此巧妙、如此微妙，如果拍摄方式稍传统一些，效果就会大打折扣了。”

👁 为什么

同样的机位设置，你拍得松散拖沓？

台词明明妙语连珠，观众却在开小差？

演员卖力表演，你的镜头却无法传递情绪？

👁 拍片必备，随时可查

每一个镜头，都可以用低成本的方式拍摄

非专业设备也能拍出高级电影感

👁 你也可以做到

每场戏都恰到好处，每个镜头都表达精准

每到关键时刻总能令观众惊心动魄

◎
深挖导演功力，揭秘斯科塞斯如何将情感灌注到镜头中，运用调度与银幕方向设计为演员加分，制造剑拔弩张的对峙场面，或表现人物的挫折、失望与情感变化。

◎ 精准选择场景，直击无数种拍法中最有效率、最能发掘故事潜力的那一种。

◎ 实战利器，每章选取的经典场景均对应特定功能，让你的创造力永久+1。

◎ 化繁为简，化难为简，精密解析镜头技巧背后的戏剧效果和心理效应。

◎ 拉片范本，总结出达成镜头效果的确切技巧，以及极具操作性的调度小贴士。

◎ 名人推荐

克里斯托弗·肯沃西的又一本佳作！读这本书就像跟你最喜欢的导演重温你最喜欢的电影一样。他挖掘出了斯科塞斯的经典场景之所以精彩的更高层次的、微妙的原因。

——特雷弗·梅斯，编剧、导演

肯沃西并不是鼓励模仿，相反，他提供灵感。

——乔·莱登，《综艺》杂志、MovingPictureBlog网站记者

肯沃西分析画面的能力太出色了——那种畅快的感觉就仿佛大师导演坐在你旁边，一边放电影，一边为你讲解他如何运镜。

——查德·杰维奇，编剧、制片人、作家

斯科塞斯本人经常敦促刚起步的电影人“向大师学习”，这本书堪当此大任。

——弗兰克·P.托马苏洛，佩斯大学电影研究客座教授

这本书对这位伟大导演的主题和方法进行了一次深入的探索，每一位电影人和电影爱好者都应该读。

——戴夫·沃森，DaveSaysMoviesMatter网站创始人、编辑

肯沃西奉献的这本书，手把手帮助学生理解斯科塞斯的视觉技巧——不仅图文并茂地展示所讨论的每个场景是如何设置的，还剖析了斯科塞斯如何用简单的摄影机运动，结合取景来讲述震撼人心的故事。

——劳丽·希尔，The Writer's Advantage作者

从《愤怒的公牛》和《纯真年代》等经典作品，到《飞行家》和《华尔街之狼》等较近期作品，肯沃西剖析了斯科塞斯最令人难忘的场景，阐明了其方法中最有魅力的特质：能将极端直率与精心编排结合起来，创造出电影的诗意。

——迈克尔·拉斯金，The Authentic Actor作者

克里斯托弗·肯沃西在三本书中不仅解构三位大师的导演技巧，还每时每刻都在向我们展示系统性的调度和熟练的摄影技术之间错综复杂的舞蹈，如何将看似传统的一场戏提升为在情感层面充满张力的电影化场景。

——马克·特拉维斯，作家、导演、The Film Director's Bag of Tricks作者

在马丁·斯科塞斯令人印象深刻的海量作品中，肯沃西截取出关键时刻，点击了暂停按钮，展示如何仅用视觉手段便将我们吸引到故事中。

——托德·克利克，编剧、制片人、Something Startling Happens作者

这本书就像马丁·斯科塞斯的片子一样，是快节奏的、生机勃勃的、扣人心弦的。肯沃西通过取景、摄影机运动和剪切的技巧，为你解读《愤怒的公牛》的冲击力、《纯真年代》的持久魅力，以及《飞行家》的戏剧性。

——马特·洛尔，编剧，TheMovieZombie网站创始人、编辑

克里斯托弗·肯沃西在这本书中以独到视角和洞察力——就像在“昆汀篇”中一样——揭示了用电影化的技艺讲述故事的本质。

——理查德·D.佩珀曼，剪辑师、《拆解好电影》作者

“Shoot Like……”系列就像给导演准备的指南类小册子或袖珍辞典，是很方便的参考书。在“斯科塞斯篇”中，他仔细地将其作品分解成一种视觉语言。对于任何导演都是很容易借鉴到的参考资料。

——杰弗里·迈克尔·贝斯，Between the Scenes作者

◎ 内容简介

好莱坞殿堂级导演马丁·斯科塞斯有“电影社会学家”的美誉，擅长抽丝剥茧地挖掘人物内心，塑造黑帮群像。本书精选《出租车司机》《愤怒的公牛》《纯真年代》等片的典型场景，配合画面逐镜分析，揭秘斯科塞斯如何将情感灌注到镜头中，运用调度与银幕方向设计为演员加分，制造剑拔弩张的对峙场面，或表现人物的挫折、失望与情感变化。

这本图文并茂的拉片书不仅总结出导演的核心运镜技巧，同时介绍了一种高效的阅片方法。一旦掌握斯科塞斯运用机位、演员走位、摄影机运动的视觉秘籍，理解电影化技巧如何在讲故事中发挥作用，你也可以做到每场戏都恰到好处，每个镜头都表达精确，每到关键时刻总能令观众惊心动魄。

作者介绍:

克里斯托弗·肯沃西，身兼作家、编剧、导演、制片人。导演过剧情长片《雕刻家》（The Sculptor），以及多部电视剧、网剧、音乐短片、实验短片和商业广告。目前主要从事写作，作品包括畅销书Master Shots系列、《大师镜头 斯科塞斯篇》《大师镜头 斯皮尔伯格篇》。

林小羽，北京大学文学学士，英国约克大学当代电影研究方向硕士，文字工作者。

目录: 前言
如何使用本书
I. 改变的瞬间 《出租车司机》
II. 狂乱的动作 《华尔街之狼》
III. 紧张的对峙 《华尔街之狼》
IV. 运动的对比 《愤怒的公牛》
V. 变换的力量 《飞行家》
VI. 景深的层次 《飞行家》
VII. 出其不意的行动 《无间道风云》
VIII. 揭露反派 《无间道风云》
IX. 障碍 《雨果》
X. 建构亲密关系 《纯真年代》
结语
出版后记
· · · · · (收起)

标签

电影

导演

艺术

大师镜头

斯科塞斯

电影工业

后浪

工具书

评论

大师镜头系列——斯科塞斯：精选《出租车司机》《愤怒的公牛》《纯真年代》等神作之典型场景

还有两本《昆汀篇》《斯皮尔伯格篇》

aka莱昂纳多美颜大赏

景深镜头一章：“当你想要在一场戏中建立强烈的景深感时，一定要保持这种景深感，即使在切换到其他物体上时也是如此。”图稿的截图充分说明了老电影中插入式的展示信件、稿纸内容的镜头为什么看起来很假，因为没有景深；“如果观众期待的是一扇门，去给他们展示一堵墙。”；广角中景变长焦特写，同时两人动作相同、距离缩近，这是让观众感到两人关系变亲密的原因

Scorsese最伟大的技巧在于将故事视觉化，且了解什么时候要采用富有想象力的镜头，什么时候可以放松一点运用常规拍摄手法。需要反复重视的是，技法具有其内在的功能性，典型场景、视觉模式亦然。

电影是门艺术？不，它是一项工程。一砖一瓦完成之时，艺术也出现了。

棒，以前还真没留意过这些设计感极强的细节

专业拉片。

很实用，言简意赅的镜头分析，手把手教你如何运用镜头构建场景、气氛，确立人物性格和情节发展，已经推荐给想拍片的朋友了。

通俗易懂的镜头分析，很好的拉片入门书

先看片再看书比较好，有一些解读过于靠向导演技法而忽略文本本身，可能有点先入为主。读解《雨果》那部分其实是基于遵循鹤打破“轴线原则”的具体运用，作者没有指出来，对读者相当友好了。整体细节也很丰富，对画面中多元素的敏感、字里行间的拉片思维都很值得参考

选取的镜头比较迷惑，昆汀那本好歹有几个是关键段落，这本就都是很平常的镜头。不

过分析本身没什么问题，虽然也不出彩。很难认为不熟悉斯科塞斯的读者能从这本中获得什么对他的风格认知，从这点来讲也逊于昆汀那本。

马丁斯科塞斯电影里面的人都好咆哮。这本看完有点没啥感觉

其实斯科塞斯这些镜头称不上大师，给初学者足矣。

比系列的“昆汀篇”好挺多，作为《大师镜头》也真正展现了斯科赛斯大师级调度能力（但又觉得斯科赛斯手中经典镜头还有好多）！老马的电影的确注重镜头与剪辑，否则《无间道风云》就真是名实难副了。

这本书看到了马丁导演的扎实基本功，隐约感觉有些画面过度解读了，拳击赛那场戏印象深刻，画左画右同样可以成为讲故事的手段。

实用，祛魅

没有预想的那么好。。。。。

老马的镜头语言一直很实在，按部就班也可以很有效地表达，时不时来个神来之笔，佩服佩服

这价格，内容还是少了

[大师镜头 斯科塞斯篇_下载链接1](#)

书评

8月份有一周在杭州学习，周末跑到上海书展去。排队买签售书，买了文景的约翰豪和新星的岛田庄司。
然后就撒进上海书展熙熙攘攘的大潮中乱转了。因为袋子已经满沉的，所以非五折以下不看，专门去了99家，以前在他家买过特价五元十元二十的书，然后成了他家铁杆，开始收集短经典...

在朋友的书架上看到这本书，没多久就翻完了。
可以将这本书看成摄影师掌控镜头的教程，也可以将它看成是另一个角度观看电影的说明。
需要印证原电影镜头，去体会电影镜头对观众情绪的影响。从逆向的解说来看，是一本很不错的书。但因非专业选手，对于摄影师的帮助，也许有限。...

[大师镜头 斯科塞斯篇 下载链接1](#)