

映画术

映画术 下载链接1

著者:[日] 盐田明彦

出版者:后浪 | 贵州人民出版社

出版时间:2020-3

装帧:精装

isbn:9787221157164

「日本电影学院」金牌大师课

《电影旬报》年度十佳电影书

作品当选2019年旬报十佳的现役导演

带你重新认识电影

打通经脉的观影功法秘籍

趣味横生的脑内冒险之旅

长居日本亚马逊电影类畅销书榜

名场面拉片×电影史漫游×作者论辣评×东西方观照

点亮宫崎葵、苍井优、小松菜奈早期演艺路的导演，

解答什么是天生电影脸？

「电影导演这一行可真是造孽的营生啊！（笑）」

编辑推荐

电影中人物的动线，竟能概括过往人生、预示命运走向？

《惊魂记》的精髓，在于希区柯克找到了命中注定的那张脸？

小津安二郎为什么要让演员显得面无表情？

日本剑戟片和香港动作片如何制造杀气？

喜剧明星寅次郎的表演，其实是一种“歌唱”？

.....

让学生选课挤破头的“日本电影学院”头号热门老师盐田明彦

“以表演和导演的相遇为出发点，对电影进行再考察”

精选名场面拉片讲解，以奇妙独到的思路打通感官，抵达更高的美学境界

颠覆你的电影认知，增加观片乐趣，提升创作功力

◎看脸有门道

日本导演盐田明彦，是“立教一派”的代表人物之一，作品曾多次入选《电影旬报》年度十佳，职业生涯中曾挖掘、合作过宫崎葵、苍井优、柴崎幸、竹内结子、小松菜奈等诸多女星，她们在盐田的电影中都发挥出了别样的魅力。这样一位挑脸、拍脸眼光极准的导演有着怎样的“看脸”说？作者漫游影史细数“颜控”大师，亦结合自身创作经验进行论述，从希区柯克对脸的物化迷恋，到布莱松的视线调度，再到小津安二郎让脸抽离表情……电影以演员的面部作为舞台，挑选、塑造一张有故事的脸，正是在大银幕上吸引观众目光的强有力手段。

◎动作藏奥妙

盐田明彦认为，所谓电影，就是发现和组合动作，并创造出一个整体的事件；所谓镜头，则是对被拍摄对象及其动作的一种发现。动线设计和动作安排，可谓一个导演在制作电影时所涉及的根本性工作。影史上的名导演们往往在其中暗藏玄机——沟口健二、成濑巳喜男仅用动线就预示了角色的命运？日本剑戟片和香港动作片如何编排动作来酝酿杀气？盐田和程小东合作动作片《多罗罗》时偷学到了什么技巧？……本书将为你一一道来。

◎辣评名导演

杜琪峰——即便是拍低预算的枪战，也要凭借创意取胜，让香港黑色电影复活

程小东——“在拍摄前什么也没想”，这就是他的诀窍

小津安二郎——消灭表情就能树立“场”

沟口健二、特吕弗、卡萨维茨——刻画“昏厥女性”的世界三大导演

希区柯克——被“拍摄脸本身”的这份毛骨悚然所吸引

布莱松——视线才是主角，演员们几乎被刻画成了拥有视线的机械人偶

弗里茨·朗——不断重复的主题是，以“正义”为挡箭牌，化身愚民的人们是何等的恐怖

***

盐田明彦抓住人心の金句赏

「电影导演这一行可真是造孽的营生啊！（笑）」

「对电影演员来说，头号重要的事，就是你本人得有趣。」

「“表演”这一工作，极其考验一个人的智力。」

「电影抓住人心的奥秘，在于电影导演的想象力和演员的存在感这两者间决定性的相遇。」

「动线，简单说来就是“让人物如何运动”这件事。我认为，仅仅是知道“动线”这个概念，独立电影的水平就能提升三倍（笑）。」

「一位美丽女演员那被战场化了的面孔，和投入巨额制作费完成的壮观的战斗场面是同等级的，甚至是更高一级的戏剧化的瞬间，会牢牢抓住观众的内心。」

「“电影里面是脸在发生战争”。演员的脸就是一座巴尔干半岛的火药库，总是呈现着一种对抗，哪怕面无表情也是在对抗着。」

「布莱松明明一脸严肃地说着什么“商业演员的表演和真实相距甚远”，然而每次他电影里的女主人公，总是有着让人觉得脱离现实的美貌。」

「在把人脸当作物品看待这件事当中，隐隐包含着某种不祥之气。当人脸被展露出来时，没有把脸作为拥有表情的“和他人沟通的装置”来发挥它的功能，而是超越了这一点，只把脸作为脸本身来看待，这是何等的恐怖……」

「胡金铨导演是早期将纵向动作带入香港电影界的人物，他被称为“香港的黑泽明”。李小龙无法舍弃对高处的向往，他被香港电影中独特的那种“向上，再向上”的咒语束缚住了。成龙则试图运用“从更高的地方落下”这一反向思维而超越李小龙。」

媒体推荐

令人豁然开朗、改变你观影方式的一本书。

——《朝日新闻》

影人必读的名著。

——《电影旬报》

这本书，从大银幕上演员们的具体动作、表情和道白中，读取“导演”的效果和意图，是一本难能可贵的电影评论著作。作者不愧是一位实际创作者，所拥有的视角的确不同！

——宇多丸，RHYMESTER宇多丸的weekend shuffle推荐图书

将被视为名作的电影进行一帧帧的比较，仔细考察导演的意图、演员的表情和视线……特别是把一个场景分解，选出十几张图片按照时间顺序排列，分析其调度思路的时候，让人觉得是只有现役导演才有的眼光。

——日本亚马逊读者

作为电影讲义书，只能选用静帧图片来示例说明。正因为有了这样的限制，我才觉得作者想要传达的思想凝聚在其中。那是一幕一幕的震撼力。我变得更想看电影了。

——日本亚马逊读者

内容简介

令观众着迷的人物如何从外在塑造？

名导演与演员打交道有何独门高招？

如何深度欣赏一部电影的调度设计？

.....

北京电影学院有门超人气的王牌课程，多年来一座难求，课堂笔记在影迷中广为传播，那就是徐浩峰老师的视听语言课。在日本的映画美学校（即东京电影学院），盐田明彦开设的“电影表现论之表演和导演”也是这般火爆的课程，他试图解答如上问题，授课讲义整理汇编后即为《映画术》。

盐田老师精选了欧美中日多部经典影片的华彩段落，截取名作名场面的静帧画面，用类似拉片的方式，从演员的脸、视线和表情、动线和动作安排等方面进行评述，读取导演的调度意图，破解场景背后人物关系、情感逻辑的“暗码”，将导演和演员之间互相依赖、彼此成就的关系一一道来，进而揭开影史杰作抓住人心的奥妙所在。

充满魔力和趣味的映画术在此展开，相信本书将刷新你对电影的认知，增加观赏电影的乐趣，对创作亦会大有启发。

作者介绍:

盐田明彦，电影导演，编剧。1961年出生于日本京都府舞鹤市。就读立教大学期间，参与了“S.P.P”小组，同黑泽清、万田邦敏等人共同进行8mm独立电影的制作。1983年，作品《费拉拉》入选日本PIA电影节。此后，师从大和屋竺学习剧本写作。1996年，执导《女暴露狂》（录像作品）。1999年，随着《月吟》和《去往任何地方》在影院上映，盐田以“剧场映画监督”的身份正式出道。主要作品有：《石膏绷带》（2001）、《害虫》（2002）、《黄泉归来》（2002）、《金丝雀》（2004）、《充满胸口的爱》（2005）、《多罗罗》（2007）、《想要拥抱你》（2014）、《湿濡的女人》（2016）、《再见，嘴唇》（2019）。另著有《迷失在美国》《大和屋竺炸裂著作选·荒野的情人》等。

伯劳，日本东北大学国际文化研究科研究生，中央戏剧学院东方戏剧专业博士。

伍楚，东京大学综合文化研究科在读，电影研究方向。译有《散步去》《卢浮宫的守护者》。

目录: 第一回 动线

第二回 脸

第三回 视线与表情

第四回 动作

第五回 古典好莱坞电影

第六回 音乐

第七回 卡萨维茨与神代辰巳

后记

出版后记

· · · · · (收起)

[映画术](#) [下载链接1](#)

标签

电影

日本

后浪

导演

视听语言

映画术

表演

盐田明彦

评论

吹爆，特别骚，可盐可甜大大太会了。虽然整本书都在任性通感，甚至音乐那part已经通感到我无力招架，不过那一定是我自己的问题。已经找好了资源，得定个日程，家庭映画术观影seminar搞起来！

十颗星。从导演和表演的交界出发，打通血脉、醍醐灌顶的电影课，掌上明珠爱不释手，真读你千遍也不厌倦。沟口、成濑的动线设计（恋片的命运预兆，视频论文更直观 <https://b23.tv/av92139694>），布莱松的视线调度（颜控导演让演员化为机械人偶）、希区柯克对脸的物化迷恋（两版《惊魂记》公开处刑，有故事的脸在于加厚无意识）、小津让脸抽离表情（剩女审判残酷之场的构建）、弗里茨·朗的省略艺术（古典好莱坞电影高效叙事、表面化表演营造出复杂）、日本剑戟片到港台武侠片枪战片的杀阵安排（动作设计水平→纵向，胡金铨→李小龙→成龙→程小东如何破而后立），“电影唯独嫉妒音乐”此言何意（非歌舞片中台词的音乐性→念经or念咒）、卡萨维茨与神代辰巳的破次元壁比较（感情和动作谁生成谁）我编的书，道阻且长但等待值得

盐田明彦的视听课，谈的是“导演与表演的共振”。配合B站后浪的拉片视频更好理解。

刚读完《剧本结构论》再来读这本，感觉日本的电影大师们喜欢点到即止，读下来仿佛内容很多，又感觉什么都没讲。收获还好，有空再读一下

[映画术 下载链接1](#)

书评

[映画术 下载链接1](#)