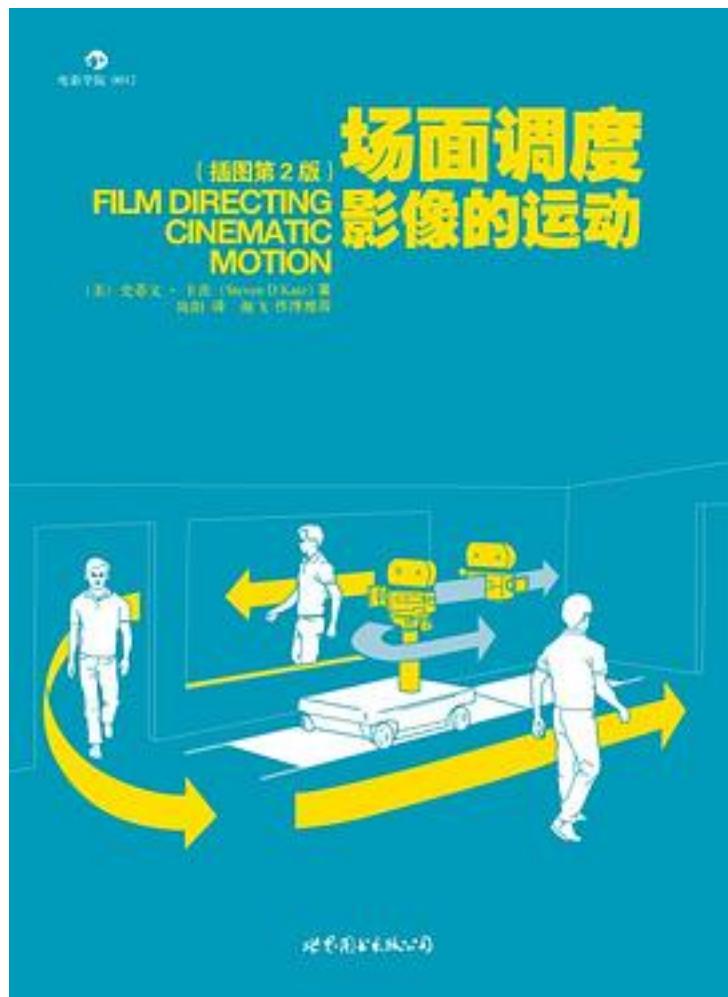

场面调度

[场面调度_下载链接1](#)

著者:[美] 史蒂文·卡茨

出版者:世界图书出版公司

出版时间:2011-2

装帧:平装

isbn:9787510029806

本书是全球畅销书《电影镜头设计》作者的第二部经典电影教材，在前作基础上进一步图文并茂地深入剖析了各种调度演员与摄影机的技巧，是一部涵盖了各种戏剧性场景和

不同摄影风格的场面调度方案“兵法大全”。书中介绍的各种调度案例囊括了狭窄受限空间、开阔空间与人物众多的聚会场景。这些案例不仅紧密围绕人物的行为动机和故事的戏剧性要素，还具有实实在在的可操作性，充分考虑了现场拍摄中可能出现的各种状况。分析案例的时候，作者追溯了摄影棚时代经典的调度风格，也列举出当下实景拍摄中新式的调度手法，分析了各自的使用背景和利弊，帮助导演，尤其是初入门的新手们，更好地培养出一种在任何特定情况下判断什么是最佳方案的意识。

书中特别设置了与场面调度相关的导演、美术设计师、摄影师、道具师等好莱坞业内人士的深度访谈，并在新版本中专门增加了“剧本拆析”一章，针对性地讲解构思场面调度方案的整个规划过程。为了弥补技术方面的需要，还增补了数字技术一章，介绍如何使用最先进的数字化的电影技术完成场面调度设计。

这不是一部只供阅读的书籍，它需要随之练习，随之调研，随之思考。——谢飞，北京电影学院教授

本书给导演最为巧妙和核心的工作——调度演员和摄影机，提供了可贵的建议与帮助。我极为推荐。——朱迪斯·韦斯顿 (Judith Weston)，畅销书《指导演员》、《电影导演的直觉》作者

书中的例图给电影拍摄工作以及真实场景状况提供了传说中的调度指南，极大地丰富了这本用笔写就的参考说明手册，使书中展现的各种调度方案能够从纸上谈兵进入到实际操作之中。——Anezka Sebek，新学院大学帕森斯设计学院动画与广播设计专业教授

要领会拍电影的微妙之处与电影摄影工作遭遇的挑战有以下值得推荐的方法：重复看大量的影片；去读好的电影学校；阅读史蒂文·卡茨的《电影镜头设计》与《场面调度：影像的运动》。在这本书的访谈录中，艾伦·达维奥、拉尔夫·辛格尔顿、约翰·塞尔斯这些出色的电影人以他们深刻的见解平衡了本书的可操作性和实用性。无论是对抱有雄心壮志的年轻人，还是已经有一定造诣的创作者，这都是一本极为可靠的工作手册。——John McIntosh，纽约大学视觉艺术学院计算机艺术美学专业教授

作为少数谨慎的大部头著作之一，本书得体地避开了市场炒作的流俗之作，在坚实的技艺与方法论基础上标绘了场面调度的“航线”。——Scott Billups，电影制作者，《数字化的电影制作》作者

电影初学者们可能马上就能学会并对类似“场面调度”的术语展开讨论，然而却对这些词汇没有具体概念。在这本书中，卡茨给读者指出了最实际的要点，他非常成功地拆解了导演在片场编排调度演员与摄影机的这项令人胆怯的工作任务。重要导演、制片主任等等电影人的访谈给本书增添了关键的教学范例。——Dan Ochinva，Millimeter杂志

只有那么几位作者或几本书能够抵达“必读”的地位，史蒂文·卡茨的作品就是其中之一。对任何一位有追求的导演而言这本书都是一部卓越的教程，内容清晰明了，具有可操作性，充满了智慧。要理解并运用电影的场面调度技巧，本书是必不可少的参考指南。——Sam L Grogg，美国电影艺术学院前院长

作者介绍：

史蒂文·卡茨 (Steven D. Katz) 作为一名作家、导演及制片人，在传统电影拍摄和动画制作领域有着三十多年的工作经验，他是纽约最大的三维角色动画和特效公司Curious Digital的创建人，也是业内公认的数码电影电视特效先驱。他的诸多作品出现在广播、

有线电视网和各大国际电影节上。目前担任幸星数字娱乐科技（北京）有限公司的执行制片人，为国际化的观众制作电影。

目录:致中国读者 1

序言 2

引言 5

使用指导 10

第一部分 场面调度的流程

第一章 场面调度:导演 3

1.1 视点 / 5

1.2 戏剧性重点 / 5

1.3 动作的戏剧性范围 / 6

1.4 主镜头和长镜头 / 6

1.5 多机位拍摄和备用镜头 / 6

访谈录: 约翰·塞尔斯 / 9

第二章 场面调度:制片主任 17

访谈录: 拉尔夫·辛格尔顿 / 21

第二部分 场面调度: 工作室

第三章 基础编排 29

3.1 场景空间 / 30

3.2 区域调度和逐个角色调度 / 31

3.3 调度演员和摄影机 / 33

强调被摄主体 / 33

强调一组被摄主体中的一个 / 34

将观众的注意力从一个被摄主体转向另一个 / 35

起连接或引导作用的调度方法 / 36

3.4 反向运动 / 37

3.5 反推镜头 / 37

3.6 实景与摄影棚调度 / 39

访谈录: 艾伦·达维奥 / 42

第四章 受限空间中的场面调度 47

4.1 汽车、巴士和飞机 / 48

4.2 拍摄车内场景的配套设备 / 49

案例一: 车内场景 / 51

预估拍摄时间表 / 56

技术因素 / 56

案例二: 车内场景 / 59

预估拍摄时间表 / 64

技术因素 / 64

案例三: 巴士内景 / 67

技术因素 / 74

备用镜头 / 74

案例四 / 77

预估拍摄时间表 / 84

备用镜头 / 84

技术因素 / 84

案例五 / 87

预估拍摄时间表 / 104

技术因素 / 104

访谈录: 达斯汀·史密斯 / 106

第五章 受限空间中的高级场面调度 111

案例六 / 115

预估拍摄时间表 / 128

备用镜头 / 128
技术因素 / 129
案例七 / 131
预估拍摄时间表 / 138
案例八 / 141
技术因素 / 152
预估拍摄时间表 / 152
案例九 / 155
唤起共鸣感的调度方式 / 186
技术因素 / 186
拍摄时间表和备用镜头 / 187
访谈录：哈罗德·米切尔森 / 188
第六章 开阔空间中的场面调度 193
案例十 / 197
拍摄风格 / 214
个案研究 / 214
案例十一 / 217
技术因素 / 228
备用镜头 / 228
访谈录：林范 / 229
第七章 多人物场景的场面调度 235
7.1 表演区域 / 237
案例十二 / 239
技术因素 / 274
第三部分 场面调度：开拍之前
第八章 视觉化的剧本拆析 277
8.1 使剧本视觉化 / 278
8.2 头脑风暴 / 280
《波士顿》 / 281
剧本拆析：第一遍 / 286
剧本拆析：第二遍 / 287
剧本拆析：第三遍 / 288
视觉化方案 / 290
预估备选镜头 / 292
最终的技术性剧本拆析 / 292
第九章 数字化的电影设计 295
9.1 数字化的电影设计 / 297
9.2 开始工作 / 297
9.3 数字化的故事板 / 298
9.4 动态故事板 / 300
9.5 照片故事板 / 302
9.6 完全3D可视化效果 / 305
9.7 数字场景师的劳务市场 / 306
9.8 预制模型 / 306
9.9 景观生成 / 307
9.10 简洁与风格 / 310
9.11 表演 / 320
9.12 制订计划和精确的可视化 / 320
9.13 矫枉不过正 / 322
可视化软件 323
3D软件 323
景观生成软件 323
图像编辑软件 324
剪辑与合成软件 324

3D 互动故事板案例资源 325
如何使用互动故事板 325
重要词汇 326
出版后记 330
· · · · · (收起)

[场面调度](#) [下载链接1](#)

标签

电影

电影理论

场面调度

镜头设计

电影制作

导演

美国

影像

评论

为什么国内的各高等艺术院校还不能正视目前的问题呢
不要再以什么影视专业是个只有百年历史的新专业 进入高等教育业不过半个世纪 等等
来解释 我们中国高等影视导演教学一直没有正式的专业教科书的现状~！！！

學會它 然後全部扔掉

教材。

几个例子还可以，加上几个访谈录，值得看看

视野狭窄，只针对片厂制度不说，我觉得稍微有点天赋和累积的人，都能轻易想出无数种类似书中的调度案例。语言啰嗦，那个yy的时间表简直好笑。唯一价值在于这本书提到了很多理论里学不到的实际技巧，然而既然是实践技巧，岂是读者看看就能会的？

挺有意思的

很实用

比电影镜头设计那本书说的更加的深一点，也可以看做是那本书的升级版。

還是挺實用的

图大字稀 陆陆续续看了四个晚上 动态场面调度 附录同上本一样鸡肋--对于我来说吧

了解一下到底什么是场面调度

比较简单实用的调度技巧。如果配上视频讲解，就完美了。

很实用的一本书，能够学到很多调度方法

分镜时考虑难度的参考。

好书

很翔实具体的场面调度指导

实用的案例解析。这本书最大的value是让人明白了作为一个导演或者制片人，需要哪些concern，思考的路径是什么，以及有用的工具

实用实用很实用

從圖示裏面我終於知道電影怎麼拍在汽車裏面的鏡頭

不明觉厉的节奏。虽然我把故事板当成公仔书来看，不过还是能感受到这本书的精致。能拍出一部电影真是一件超级酷的事啊！

[场面调度 下载链接1](#)

书评

电影镜头设计》趋于理论化阐述，而这本《场面调度》则注重实际操作，有点《电影化叙事：电影人必须了解的100个最有力的电影手法》和

《电影大师——低成本拍大片的100个高级技巧》的味道 这三本书可谓是中文电影书中讲述电影场面调度及叙事手法的三巨头

对于场面调度这个吃力不讨好（剧组成员）的事儿，导演绞尽脑汁想了半天，后头却发现不可行——这才是最悲剧的事情。

好在这本书的现实借鉴意义还是比较大的，工具书嘛毕竟；作为理论储备也可以，但是，毕竟调度不是光在脑子里面想想就能成的东西，看书千遍不如走位十遍，遇到...

[场面调度 下载链接1](#)