

《严浩电影讲座》

图书基本信息

书名：《严浩电影讲座》

13位ISBN编号：9787309076431

10位ISBN编号：7309076435

出版时间：2011-1

出版社：复旦大学出版社

作者：卓伯棠 主编

页数：264

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《严浩电影讲座》

内容概要

柏林电影节、东京电影节、香港金像奖、台湾金马奖

最佳导演严浩手把手教你当导演

三十余年拍片经验与心得体会倾囊相授

严浩是香港电影新浪潮电影的先锋性人物，曾凭《似水流年》、《滚滚红尘》、《天国逆子》与《太阳有耳》先后斩获香港电影金像奖、台湾电影金马奖、东京国际电影节及柏林国际电影节最佳导演奖

香港浸会大学邀请严浩导演担任“影视制作”课程的客座导师，本书为其课堂讲稿整理，让没有机会到香港浸会大学听课的有心人，亦有“聆听”严浩数十年珍贵经验和心得的机会。本书内容十分丰富，从开场白讲解《疯狂的石头》到电影导演的实际工作，严浩都有精辟见解，而且以一部部具体影片如《似水流年》、《滚滚红尘》、《教父》、《天国逆子》、《太阳有耳》、《小岛惊魂》及《莫扎特传》等实例作辅助说明，在他的生动引导下读者很容易进入状态，不但了解他的想法，从中受到启发，亦可获得操作性强的导演实务指导意见。

作者简介

卓伯棠博士，现任香港浸会大学电影学院总监、教授。

曾就读台湾政治大学新闻系获学士学位，美国南加州大学电影艺术(制作)硕士，香港浸会大学传理学院电影哲学博士。近年从事电影与电视方面研究，在完成《香港新浪潮电影》一书后，正投入香港电视与全球化的相关研究。多年来在海内外有关的学报、专刊与专著，如Post Script、《香港国际电影节回顾专刊》、《电影艺术》、《联合文学》与《北京电影学院学报》等发表论文。70年代初于大学念书期间，在台湾与友人创办《影响》电影杂志，对80年代初的台湾新电影影响匪浅。从事电影评论多年，多发表于《影响》、《大特写》、《电影双周刊》、Cosmopolitan、《亚洲周刊》、《联合报》、《广播电视周刊》与《星岛日报》等。著作包括《香港类型电影》(与罗卡、吴昊合著)、《分解主流电影》与《中国早期商品海报》(又名《都会摩登》)，合编《邵氏影视帝国：文化中国的想象》(麦田，2003)等。

曾任香港广播电视公司(简称无线电视台)编导，执导过《国际刑警》、《的士司机》、《第一次》、《四眼神探》、《女人三十》、《霓虹姊妹花》系列，以及影片《煲车》与《宾妹》等。

书籍目录

目 录

序言 卓伯棠

开讲：评《疯狂的石头》（Crazy Stone）（导演：宁浩）

1. 一部成功带观众入戏的商业片主角目标明确——偷石头
2. 用剪接制造一种感性或理性的效果
3. 一部影片风格要统一
4. 剧本一般有三个Act
5. 导演是一个煽情者需要某种疯狂的热情

第一堂：场面调度——用镜头的问题

1. 剧本是不需写镜头大小或影机运动等
2. 讲故事要抓住听者的注意力，导演是方向的领航人
3. 《似水流年》的笔触是平静的
4. 《滚滚红尘》的笔触是感动的
5. 用镜头营造气氛，导演要投入故事又要客观处理
6. 柏仙奴从小人物变成教父
7. Master shot重要，insert也需要
8. 要看需要，不能乱玩镜头
9. 长镜头运动需配合人或物的运动不时改变角度
10. 捕捉一些现场突发的镜头
11. 跟拍镜改变景深，伸缩镜平面地放大或缩小
12. 《无间道》不能玩长镜头，《似》片需有诗画意
13. 长镜头中色彩、灯光及构图要能吸引人
14. 故事要讲得动听，否则没有人投资
15. 媒介可以客观无情，电影必要挖掘人性
16. 故事1：儿子们气死老爸要加悔意——这是人性
17. 故事2：情节不明显
18. 故事三分钟不能拍五分钟，长了要剪掉
19. 故事3：未来世界移植别人的记忆卡
20. 二十分钟的故事，变成三分钟艰难
21. 故事4：得了艾滋病——出现问题，解决问题
22. 故事5：拯救人——设置障碍解决它，很清晰
23. 故事6：年轻人与老年人难沟通
24. 老人家的过去很重要，不要忽略了
25. 该说的应让演员说，说不出的可以暗示嘛

第二堂：场面调度——用我的片子来说明

1. 不要抱怨设备不足，土法也能拍出伟大的作品
2. 每拍一个镜头，背后都有一个想法
3. 剧情片是用气氛镇观察；武侠片则用动作
4. 《似》片女主角下毒不正面拍摄
5. 男主角中毒也不正面拍他吐白泡
6. 表现女主角内心混乱，特意用了反镜拍
7. 父子在同一个镜头里，以示两人同心
8. 女主角落毒时，故意以身子挡住镜头

9. 在喝与不喝有毒汤之间，以空镜头增加悬念
10. 平静的场面，有一个升降摇镜，预示不平常
11. 丈夫有情趣，但像一把刀子般锋利
12. 镜头的位置、角度，都有心理上的因素
13. 培养情绪时，不能用太多镜头去干扰
14. 在现场应不停地观察，看别人看不到的细节
15. 不同的演员有不同的哭法
16. 彩排非常重要

第三堂：场面调度——导演在现场的工作

1. 商业电影的结构
2. 剧情开头12%介绍主角及确定他往后的目标
3. 第二幕的一半是男女主角的初吻，然后是诸事不妙
4. 最后25%，危机的解决，或圆满结局
5. 剧本：（ ） 结构上主角目标是否清晰
 ） 人物要尽量丰富
6. 暖身时多用“特写”，感情交流时用“两人镜”
7. 反线（轴）之前宜有一个中性（特写）的镜头作过渡
8. 同角度同光源的一起拍，省时间
9. 即兴之前也要做好导演的功课
10. 我收回“有些镜头运动会比较优雅”这句话
11. 轻松小品可用一点卡通的手法
12. 年轻人思想跳跃，可用空间分裂的剪辑
13. 演员的想法要照顾，剪接时“刀”是导演下的
14. 观察演员的小动作，可用在剧情中
15. 服装的颜色要配合气氛、风格及内容
16. 我下一部戏是大制作商业片的结构去拍，但要有原创材料

第四堂：场面调度——演员与镜头运动的配合

1. 拍完剪出后不理想怎么办？
2. 悬疑是重整故事的准则
3. 性与暴力最能引起观众的兴趣
4. 镜头移动、演员走位及构图都是精心安排
5. 动作的习性要了解，导演眼睛要不停地转
6. 剪接：一是引起感观冲击；一是引起思考
7. 演员直线跑很难跟，需围着影机转

第五堂、第六堂：评论同学的作品（一）

1. 骗子骗人，需要动脑筋演点戏
2. 主角出场很重要，要安排一个气氛
3. 三个人都缺戏份，观众不会有印象
4. 戒毒所的阴沉气氛拍出来了
5. 电影是制造幻想，不断说话，但让你相信
6. 观众爱看人家的不幸周星驰的喜剧，角色都是悲惨的
7. 两部作品都起了头，但没有“承”和“转”
8. 场面调度很好很成熟
9. 儿子离众的原因没有交代是最大问题
10. 用多角度不同镜头创造一种空间
11. 镜头应多拍演员的面部表现否则进不到他的内心世界

12. 三个作品都是剧本问题/写不到人物的背景，引起问题的理由、心理等
13. 不完整的剧本，没有办法评
14. 一部作品，内、外景光暗气氛要统一
15. 犯了构图的错误——定格与演员被遮挡着
16. 对老板说找不到小孩演——是不能接受的
17. 导演是用画面去说话，而非其他媒介
18. 不同的字幕设计，表现不同的心思
19. 乖的孩子太听话，皮的孩子会演戏
20. 该特写用特写，该中景用中景，很简练
21. 在一定时间内完成作品，这是专业的要求没有人可以为所欲为
22. 现场收音通常不理想，需事后配音补救
23. 有时歪打正着，出乎意料之外帮了忙
24. 业余演员要看生活照，味道对的就找他
25. 不要教业余演员演戏，学不会的要他演自己就成了
26. 教室改成医院很困难，风格算统一剧本没写好，看不明白

第七堂：电影对于观众情绪及视野的操纵

1. 导演说故事不完整，布局越多漏洞越多
2. “魔鬼式训练营”逼自己写一个剧本
3. 想细腻时把镜头分一下，表现角色的内心世界
4. 要感动人——对白要精；镜头要长
5. 如何处理低潮与高潮及其间的平衡
6. 用颜色操纵观众的视野

第八堂：演技——用心去演而不是用脸

1. 三部影片的片段——看主角前后的变化
2. 越不想观众看到，他就越想看
3. 《教父》是环环相扣，因果相连
4. 《教父》的角色宁找教父而非警察或总统
5. 在二小时的有限时空，传达充分信息与感受
6. 家庭的温馨与暴力结合的对比
7. 结婚典礼与谋杀交叉进行

第九堂：剧本如何结构？如何拍出效果？

1. 主角的身份要给充分的信息量
2. 剧本前面10%，以事件交代主角的身份，20%新的事件
3. 前戏占50%，第三幕占20%——主流电影的结构
4. 暴力战争片总要有一点软性元素——爱情
5. 一个井井有条的家VS乱七八糟的家
6. 第二幕后半部总是诸事不顺，问题发生
7. 第三幕最后反败为胜主角的想法、价值观会改变
8. 暴力片也要有情感的迸发点
9. 每一场戏想达到什么效果，用各种镜头（方法）拍出来

第十堂：评论同学的作品（二）

1. 主角在经历一些事后，性格或想法总要有改变
2. 导演要抓住戏的重心
3. 那个骗子起身两次——剪接上错误
4. 没有音乐有时比用得不得当的音乐好

5. 浪漫的气氛，要配一个优雅的爱情故事
6. 导演用心，风格也统一
7. 看一眼就应剪掉，不能太长，点到即止嘛
8. 这部片最有趣的不是故事，而是表现了女孩的性格
9. 拍文革的片子是很大的挑战，一些道具如报纸、衣服、收音机等
10. 导演也犯了剪接上的错误
11. 导演的动机很重要，观众感受得到会接受的
12. 喜剧也要看来可信和可能
13. 用镜头去讲故事，基本上做到了
14. 把一堆没有关系的东西联系在一起蚂蚁和大笨象闹恋爱的故事
15. 铁门太脏了，破坏美感，早点剪掉
16. 一个简单的故事，设法把它弄得新鲜一点，特别一点
17. 请大明星来是很贵的，应给他加些戏份
18. 戏有一种悬疑感，吸引我一直看下去
19. 我就是耍换视点，玩弄观众

《似水流年》导引

1. 音乐
2. 片中的镜头运动很少，以静态为主
3. 从角色的心境去决定镜头的大小
4. 现实浪漫主义
5. 尽量使每个画面中都多点内容
6. 场面调度

访问严浩导演/卓伯棠访问

1. 四个导演影响了我
2. 《教父》成了教科书
3. 我想展示一种时代的古典感觉
4. 懂了剪接的规则，反镜就无所谓了
5. 第一份工没有薪水，后入TVB从编剧做起
6. 新浪潮导演注重电影美感、故事的逻辑
7. 原来我的电影都是讲命运
8. 发觉“文革”是错误
9. 西方文化打开我的眼界
10. 离开TVB，首拍《茄喱啡》
11. 《夜车》是潜在情绪的爆发
12. 《公子娇》不够成熟，没能力写喜剧
13. 《似水流年》探讨自己的情绪
14. 《天菩萨》不是成功的片子
15. 《滚滚红尘》乃抒发个人情绪
16. 父亲写《金陵春梦》，所以要常常搬家
17. 《滚滚红尘》有人说是汉奸电影，在台湾要写悔过书

章节摘录

车乱晃，然后就发生了爆破。爆破的时候，镜头怎么表达呢？假如真的拍一个爆破的话，他自己和孩子就炸死了。所以他取了个巧。爆破时候的镜头是在室内，他的老婆抱着孩子睡在沙发上，窗外白光一闪，她翻下来，知道有爆破，但不知道具体怎么回事，出去一看，街上已经乱七八糟了。这场戏是这么开始的。但是导演就想，怎么让这场戏多一点爆破呢？因为爆破是最好看的，但是又不能让观众里的人炸死。他就想了一个办法，侧写。把它虚过去，但是效果出现了。开始的时候车子乱撞，乱撞当然要安排一些东西给它碰。那么镜头怎么分呢？机器放在哪边呢？当然一个角度是不够的，要同时多放几个镜头。所以每一个效果，你都要先把它想出来，然后想怎么把它拍出来。镜头就是这么分出来的。

讲来讲去，怎么让你的戏生动？你要抓住一个重心。但是前面你要敲边鼓，把边鼓打住，就把这个重心、主题呈现出来了。通常敲边鼓的时间、花上面的努力是要比那句重要的对白多得多的，旁边的绿叶是比红花多得多的，所以要很注意衬托。就像刘姥姥进大观园，如果没有那个假山石，她一步走进来，就少了很多趣味。正因为有了假山石，她绕来绕去，就有了趣味。但是你首先要发现，你这个故事里面什么地方缺少了趣味。首先是个发现的过程，然后再想怎么补充趣味。

我们拍电影是很讲实体的，必须有一个实体的东西，才能拍出来。比如说，你不能说要找一个小姐，这太难太难了。你必须说她是做什么工作的，在什么场合出现，有一个什么样的教育背景，她有什么特别的特征，然后你才能找得到。所以一定是很具体的。

《严浩电影讲座》

编辑推荐

柏林电影节，东京电影节，台湾金马奖，最佳导演严浩手把手教望而却步当导演，三十余年拍片经验与心得体会倾囊相授。

精彩短评

- 1、精打细算地讲总不是滋味
- 2、无聊看看吧。
- 3、由创作人自己来谈论电影创作，不再是空洞的艺术理论，和各种学术流派的大杂合，有事说事，十分适合学电影的人
- 4、嚴浩有點自戀
- 5、严浩是香港电影新浪潮电影的先锋性人物
- 6、就是讲座性质的，随便翻翻吧
- 7、不咋地
- 8、对于想做导演的人，这本书值得看了又看。
- 9、很朴实的讲稿资料整理，也很久没看过没有任何花巧的包装手法了
- 10、当年看《似水流年》就喜欢上了严浩的电影，那份细腻！当然想了解他的创作观，不能亲自聆听，看看书也是好的！
- 11、此人欣赏水平不高。
- 12、实用导演书
- 13、喜欢电影的看看绝对会有收获！
- 14、没看过什么电影书籍。香港人比较务实，讲电影就来实战的，不像大陆都是理论。让那些自己都写不出，拍不出片子的人来教，能教出什么来
- 15、很生动。但是看不到片就大打折扣了
- 16、部分话可看
- 17、虽然这种讲座实在太口语化，水分太多，但有足够的耐心看下去的话还是可以学到不少东西
- 18、实用性很强的专业书
- 19、对照着书中所讲电影看，更有益，可惜有些电影不好找
- 20、通俗易懂
- 21、了解一下镜头设计和场面调度~
- 22、严浩讲宁浩，给力
- 23、电影教案，仅附几张图片，都可以让我津津有味的读下去。如果所有的老师都能够这样讲课就好.....
- 24、严浩是个合格的科班出身电影人,但却并不是一个最讨人喜欢的导演. 全书读来虽然充满知识性, 打开一个视界, 但是却不知为何总感辛酸
- 25、 还是能看看
- 26、严浩对浸会大学学生的一些叮嘱
- 27、其实是不错的。
- 28、卓老师推荐书目。
- 29、解读镜头很细，可以好好读一下，收获不少。
- 30、导演创作的经验谈，对象是学习电影制作的香港大学生。印象比较深的点印象比较深的点——
强调场面调度；
强调现场找感觉——准备充分的情况下；
强调不要超期超支。
- 31、mark 13年
比较枯燥。
- 32、不错呀
- 33、在图书馆翻完
- 34、看的时候貌似讲了很多，仔细回想起来，却觉得抓不住什么内容
- 35、现场的效果在书上很难体现出来。
- 36、导演自己分享经验的段落还是可以学到些东西的。
- 37、教人怎样拍片，与怎样在开头3分钟将故事说清楚

《严浩电影讲座》

38、1053：严浩电影讲座（这本书应该配一张光盘）

39、中午在图书馆翻了一遍，实用性很强

40、这本书其实不错，化繁为简，从导演的角度把该说的都说到了。

41、技法。道理蛮浅不过讲课mode读着还蛮舒服，体会也更深，但，实话说真不比清影像那些优质电影博文来得好，嘛反正是借的（ry

精彩书评

1、本书对于我这样的电影爱好者了解一下电影场面调度和镜头设计的知识，有些启发。相当于现场聆听了严导演的电影课。建议找来相关电影对照阅读会效果更好。推荐严导演的《太阳有耳》。

章节试读

1、《严浩电影讲座》的笔记-第111页

严浩讲解了什么是surprise什么是悬疑，surprise是一个谋杀案，最后才揭晓杀手的身份，他或许是完全出乎观众意料的那个人。悬疑是一开始就指出凶手，但下一个谁将遇害会让观众揪心。严浩认为悬疑是比较好的讲故事的方式。

2、《严浩电影讲座》的笔记-第87页

严浩认为：剧情开头百分之十二介绍主角及确定他往后的目标。

3、《严浩电影讲座》的笔记-第3页

接下来给大家介绍三种能够成功带观众入戏的主角。第一种是可怜的人，他能够博得观众的同情。第二种是有能量的或是很有能力的人，比如超人。第三种是可笑的人，这样的主角可以令观众盯着他看很久。

主角的出场方式也决定着影片是否能将观众成功带入戏。第一类是主角以弱者的形象出场，比如他一出场就被打或者被欺负。第二类是主角非常强势地出场，有力地震撼地。第三类是主角因为一件很有趣的事情出场。

一个导演的创作动机一定是很单纯的，要么是感性的要么是理性的，影片风格的统一也是非常重要的。

4、《严浩电影讲座》的笔记-第18页

严浩认为：运动的机器是不容易体现出构图美的。所谓构图美就是说要注意里面人是怎么放的，道具是怎么放的，灯光是怎么打的，影子是怎么投的

想起有人评价严浩的电影连一根针怎么放也会顾及到，他应该是心思缜密的人吧。

严浩说：远景在营造气氛上比较有力。因为它是一种感觉。

5、《严浩电影讲座》的笔记-第1页

看来这是很实用的导演书，即使没机会真正当导演的爱好者也可玩味，没事看看目录应该也可以学到点东西，在没买到这边书前，先把目录复制下来再说。

6、《严浩电影讲座》的笔记-第134页

严浩说，观众爱看人家的不幸，周星驰的喜剧，角色都是悲惨的。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com