

Cinéma Guerilla

游击电影 微电影制作指南

◎ [法]热罗姆·热内夫雷 著
曹轶 译

我曾梦想我们能够用照相机
拍摄出美丽的影像。
20年后，这成为现实。
更棒的是，
任何一台电脑都可以
对其进行剪辑、特技制作和校准操作。

CFP 中国电影出版社

Cinéma Guerilla

游击电影

微电影制作指南

◎ [法]热罗姆·热内夫雷 著
曹轶 译

CFP 中国电影出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

游击电影：微电影制作指南 / (法) 热内夫雷著；
曹轶译. —北京：中国电影出版社，2015. 11

ISBN 978 - 7 - 106 - 04303 - 2

I. ①游… II. ①热…②曹… III. ①电影制作—指
南 IV. ①J93 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 252808 号

Original title: Cinéma Guérilla by Jérôme Genevray

© Dunod, Paris, 2012

Simplified Chinese language translation rights arranged through Divas International,
Paris 巴黎迪法国际版权代理 (www. divas - books. com)

图字：01 - 2014 - 1009

游击电影：微电影制作指南

[法] 热罗姆·热内夫雷 著 曹轶 译

出版发行 中国电影出版社 (北京北三环东路 22 号) 邮编 100029

电话：64296664 (总编室) 64216278 (发行部)

64296742 (读者服务部) Email: cfpygb@126.com

经 销 新华书店

印 刷 北京易丰印捷科技股份有限公司

版 次 2015 年 11 月第 1 版 2015 年 11 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/850 × 1168 毫米 1/16

印张/13.75 字数/250 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 106 - 04303 - 2/J · 1772

定 价 39.00 元

目 录

■ 来拍电影吧!	1
1.1 介绍	2
类似于高清照相机的便携式摄影机	2
没有规则, 只有方法	3
谦逊而热情	4
坚持	5
1.2 专业人士说	8
阿尔贝·迪蓬泰 (Albert Dupontel)	8
让·帕特里克·贝奈斯 (Jean Patrick Benes)	8
朱利安·塞里 (Julien Séri)	9
格扎维埃·让斯 (Xavier Gens)	9
安托万·赖因 (Antoine Rein)	9
迪达·德默里 (Didar Dohmeri)	9
托马斯·费尔哈格 (Thomas Verhaeghe)	10
利昂内尔·阿斯捷 (Lionnel Astier)	10
雷米·贝桑松 (Rémi Bezançon)	10
夏洛特·布兰 (Charlotte Boulain)	10
尼古拉斯·马里耶 (Nicolas Marié)	11
■ 写一个独特的故事	13
2.1 一个概念或者一部电影	14
概念是指什么?	14
创作一个概念	16
2.2 剧本的主要结构	17

传统的三幕剧结构	17
神话类型的结构	18
人物原型	19
2.3 从想法到前期纲要	19
什么是前期纲要?	20
写一个前期纲要	21
草拟一个创作动机	21
2.4 剧本创作的漫长过程	22
别灰心	23
寻找资金	24
版面设置的重要性	25
用什么软件?	28
2.5 给零预算影片写剧本	29
限制地点	30
选择当代的时期	30
优先内景	31
讲一个概念性的故事	31
2.6 给短片写剧本	32
为什么是短片?	32
几条特定的编剧规则	32
一个周末完成的短片	34
即兴写成的短片	34
2.7 保护剧本	36
2.8 一位编剧向我们讲述他的职业：让 - 保罗·贝瑟尼 (Jean-Paul Bathany)	37
■ 给影片分镜头	39
3.1 技术分镜头剧本：编剧之后和拍摄准备之前	40
展示而不讲解	40

技术分镜头剧本的优势	41
分镜头的方法	42
3.2 借助图表分镜头	44
3.3 绘制故事板	46
用笔和纸画故事板	47
用软件画故事板	47
制作二维动画短片	50
3.4 一位分镜插画师向我们讲述他的职业：内维尔（Nevil）	51
■ 准备拍摄	55
4.1 约见著名的演员	56
直接联系演员	57
通过经纪人联系演员	58
通过选角导演联系演员	59
如何向演员推介你的计划	59
会见演员	60
4.2 安排选角	61
发布选角公告	61
通过邮件确定候选者	64
寄出试戏的台本	64
安排选角	64
通知结果	65
4.3 排练	65
最初的剧本阅读	67
排练	68
4.4 第一副导演（你的挚友）	69
工作计划	69
通告单	74

4.5 组建一个了不起的团队	75
影片的（周全）筹备所需要的主要职位	76
拍摄技术团队的人数	78
4.6 选景	80
必需装备	81
分享信息	81
谷歌地图（Google Maps）	82
4.7 一位第一副导演向我们讲述他的职业：朱利安·希尔（Julien Siehr）	83
■ 制作筹备	87
5.1 估算拍摄时间	88
找出复杂的场景	89
将场景重新分组	89
5.2 构思一个初步预算和几条压缩预算的途径	90
制作预算是如何构成的？	90
薪资	92
社会保险基金	93
设备费用	95
5.3 如何为计划筹资？	97
制片人	97
公共资助	98
互联网	98
朋友	99
资金自给	100
国外资金	100
5.4 零（或接近零）资金拍摄	101
参与者的投入	103
小预算的一个范例	104
借用的或者自己的设备	104

5.5 和制片人见面	106
联系对的人	107
制作出色的推介材料	108
约见	109
5.6 合同和法律	111
确保拍摄	111
拍摄许可	112
合同	113
租用设备	114
5.7 一位制片人向我们讲述他的职业：托马斯·费尔哈格	114
■ 开拍	119
6.1 用数码单反相机拍摄	120
一位导演的看法：蒂博·奥斯基扬	120
一位故事片、广告和 MV 总摄影师的看法：蒂博·丹东 （Thiband Danton）	122
一位制片人的看法：纪尧姆·科尔博克（Guillaume Colboc）	123
6.2 用手机拍摄	124
为什么用手机拍摄？	126
如何进行此类拍摄？	128
以影片《雨天女孩》为范例	128
6.3 一个典型的拍摄日	130
拍摄现场准备	131
布景和灯光就位	133
演员准备	133
拍摄开始	133
一天的结束	134
当拍摄被拖延：第一副导演朱利安·希尔的建议	135
6.4 清晰录制的对白	137

录音必需设备	138
6.5 美丽的光线：摄影师阿蒂尔·勒雷特的建议	140
6.6 服装、化装、发型（HMC）	143
一位服装造型师向我们讲述她的职业：梅丽桑德·德塞尔 （Mélisande de Serres）	144
一位化妆师向我们讲述她的职业：萨曼莎·彭内（Samantha Penne）	146
6.7 特效化装和其他效果	147
一位特效化妆师向我们讲述他的职业：达维德·谢勒（David Scherer）	147
一位烟火师向我们讲述他的职业：莱奥·勒鲁瓦耶（Léo Leroyer）	150
■ 后期制作	153
7.1 剪辑	154
7.2 音乐，影片的另一半	156
艾玛纽埃尔·多兰多的观点	156
马克·多马伊的观点	160
7.3 混音	162
一位声音剪辑师向我们讲述他的职业：尼古拉斯·布儒瓦 （Nicolas Bourgeois）	162
一位混音师向我们讲述他的职业：樊尚·科松（Vincent Cosson）	164
■ 演出开始了！	167
8.1 发行	168
一位女导演看发行：斯特凡妮·迪维维耶（Stéphanie Duvivier）	168
一位发行商的观点：UFO 发行公司的斯特凡尼·奥克莱尔 （Stéphane Auclair）	170
法国独立电影发行协会（ACID）推动的发行	173
8.2 电影节生涯	173
寻找电影节	174
报名的后续事项	176

能否通过电影节挣钱?	177
一位电影节组织者的观点: 皮埃尔 - 亨利·阿恩斯坦姆 (Pierre-Henri Amstam), 萨尔拉电影节 (Festival du Film de Sarlat) 主席	178
8.3 公共网站	180
纪尧姆·科尔博克创建的 TheCreateurs	180
马蒂厄·于斯诺 (Mathieu Hussenot) 创建的短片拍摄协会 (Collectif Court)	182
■ 几部成功短片的经历	185
9.1 弗兰克·维克托的《迷人的米拉》	186
9.2 帕特里克·让 (Patrick Jean) 的《像素入侵》 (Pixels)	190
9.3 皮埃尔·费里埃 (Pierre Ferrière) 的《我的一生》 (Toute ma vie)	193
9.4 克莱芒·米歇尔 (Clément Michel) 的《一个妓女和一只小鸡》 (Une Pute et un poussin)	197
9.5 瓦莱里·朗贝尔 (Valery Lambert) 在 48 小时内完成的《亲爱的伙伴》 (Les copains d'abord)	201
■ 词汇汇编	205

1 来拍电影吧!

1.1 介绍

电影从来没像今天这样的大众化。我们正在经历一场新的“新浪潮”，由数码技术掀起，就像 20 世纪 60 年代末出现了第一批轻型而并不昂贵的摄像机，使一些年轻导演得以崭露头角。今天，卡片机和单反也能够拍出优质的影片，毫不逊色于专业设备。另外，许多预算微薄的影片都借助这些著名的单反摄影器材进行拍摄并进入影院播放。不过影片的发行不再局限于影院：网络刚刚开启了一场前所未有的革新，它提供了新的银幕。

拥有一架摄影机还不足以拍摄一部好影片。从剧本的创意开始直到影片的发行为止，工作方法和激情都是顺利实施计划的必要条件。

类似于高清照相机的便携式摄影机

我的第一部作品完成于中学时代。当时，我吵着让父母给我买一台最早期的一种“像质优秀”的便携式摄像机，图像格式是 Hi8（近似于现在的图像格式，但是已经过时）。这些便携式摄像机预示了发生在 21 世纪初期以数码便携式摄像机为推动力的大众数码革命。当时的影像被记录在比数码摄像机的数据载体大很多的磁带上，且其剪辑过程非常艰难，因为需要连接两台家用磁带录像设备，一台用于播放，一台用于记录。这要求极强的战斗精神和运气，才能手动同步两台设备，将剪辑准确到秒。在那个时期，便携式摄像机是具有革命性的，只是必须得承认其影像质量明显低劣于 35 毫米胶片（另一个在实践中已经过时的影像制式）影片。接下来出现的数码视频采集卡实现了将模拟视频转存至电脑，与之共同到来的是早期的剪辑软件，例如个人电脑上的 **Premiere**。我和我的朋友们曾坚持不懈地用数字滤波器修改一段视频影像，为它添上“胶片”的质感，使它看起来像“电影”。这项工作耗费很长的运行时间并涉及大量数字处理。

我曾经梦想我们能够用照相机拍摄出美丽的影像。20 年后，这成为现实。好消息是：现在任何一台电脑都可以对其进行剪辑、特技制作和校准操作。只需一次点击，便可以将自己的影片以高清制式向全球放映。

没有规则，只有方法

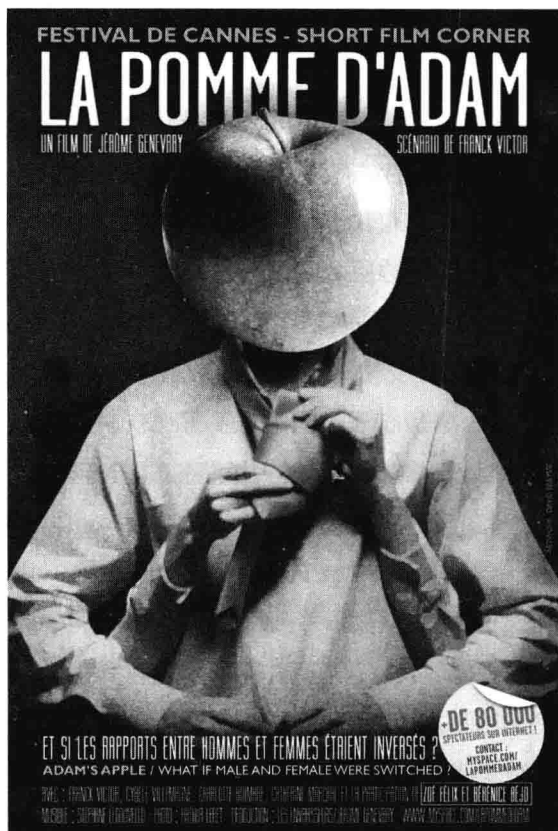
我是一个自学的导演。在与我的朋友们一起拍摄短片的同时，我继续攻读我的信息工程学位，在电影彻底数字化的今天这是绝对有用处的。每完成一部短片，我都怀着想要进步的意愿重新参考我所喜爱影片的取景、叙述和情节转折。

从那时起，我总是怀着电影爱好者的激情来拍摄我的每一部影片。做导演并没有什么规则，可以在工作中学习，你可以是演员，并渴望用自己的方式来讲故事，也可以是摄影师……在今天，你可以很容易地一边实验一边学习，花一个周末时间拿手机拍完一部短片，搞不好还能成功地在 YouTube 上打动千万观众。但是说到编剧、导演和剪辑，对于任何影片而言，要想认真和全情投入地将拍摄进行到底，都是要讲究方法的。

正是在这样的精神指导下我和祖伊·费利克斯 (Zoé Félix) 还有贝热尼丝·贝乔 (Bérénice Béjo) 等人一起完成了像《亚当的苹果》(La Pomme d'Adam) 这样的影片，这是一部关于男女性别倒错的喜剧。我还用手机花了半天时间拍摄了《雨天女孩》(Rainy Girl)，手机只不过是一部诺基亚 N95——是的，甚至不是苹果手机 (iPhone)。这两部影片都在网络上取得了实实在在的成功，每一部都获得了 30 万以上的观众。这难道不就是最好的回报？！

▲《雨天女孩》是上午用手机拍摄，下午在一台笔记本电脑上进行剪辑和校准的。迄今为止，影片已被超过 30 万人观看，在各个电影节上获取了多个最高奖项，在德法公共电视台 (ARTE) 和 (巴黎) 波堡文化中心 (Beaubourg) 放映。

▲《亚当的苹果》是用 HDV 拍摄的，然后在电脑上用 Premiere Pro 进行剪辑和校准。演员有弗兰克·维克托（Frank Victor）、西贝勒·维尔玛涅（Cybèle Villemagne）、祖伊·费利克斯和贝热尼丝·贝乔。总摄影师是阿蒂尔·勒雷特（Arthur Le Ret）。此片在网络上有超过 60 万人观看。

谦逊而热情

你可能遇到不少人，他们跟你说什么是“万万”不能做的，什么又是“必须”要做的。他要是用上了“绝不”和“非得”之类的字眼，那么你得认真地怀疑一番他的好意。

我在这本书中写到的经验积累自我所导演的 20 多部短片、1 部为法国影片总公司（UGC）拍摄的浪漫喜剧和为电视、电影和网络制作和导演的超过 30 条广告。我采访了大量的电影从业者以便向你不偏不倚地提供这些编剧、导演、演员、制片、摄影、化妆师和音乐家等人关于他们职业的生动观点。

该书集合的各种见解、诀窍和建议都是我年轻时期初拍电影时所求之若渴的。

1.1 介绍

其中的一些对你会有所助益，另一些也许没那么有用。由你来寻找适合你的方法以拍出打动观众的影片。

每次拍摄都是一次很好的机会让你和该领域中许多更富经验的人合作。精益求精地对待影片的最终质量是取得进步的最好方法。但是，你身边的人向你提供的各种好建议并不见得能使你拍出好电影：你是唯一的船长，由你来定航向。你听取建议，衡量它是否可取，独自做出决定。

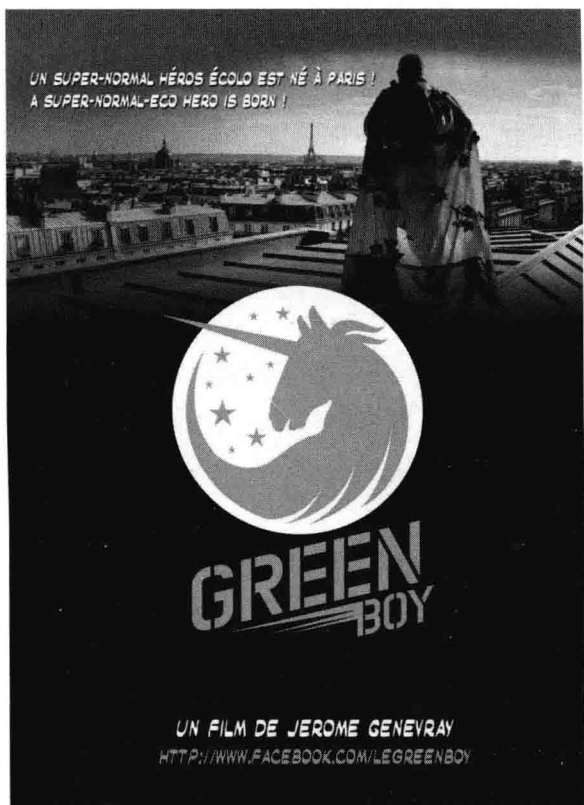

▲ 1分钟短片《世界上最好的妈妈》(World's best Mum)揭露了配偶间的暴力行为。影片使用照相机花了不到1个小时时间拍摄而成，唯一的灯光是一盏卤钨灯。影片多次获奖，并得到一个维护妇女权利的大机构的推广，目的是引起人们对此类事件的关注。

坚持

我为法国影片总公司编写过一个长片剧本。这是我第一次作为编剧和导演编写和拍摄了自己的故事并拿到了薪酬。这是一次绝佳的机会：我能够在优越的条件下拍摄自己的第一部长片！不幸的是，拍摄的第3个月，当我正在为影片绘制故事板的时候，我得知这个计划停止了。生活就是这样，这是在影片创作过程中总会遇到的意外。幸运的是，在我准备这部长片的同时，我完成了一部参加网络比赛的小预算短片；我的构思来自一个简单、离奇和新鲜的创意：一个活跃在巴黎的平凡的环保主义者，《环保男孩》(le Greenboy)。影片并没有入选，却获得了意料之外的成功，好几家媒体采访了我：法国联合电台、德法公共电视台、《新观察者》(Le Nouvel Obs)，还有法国和美国的知名博客。

那之后，我开始创作《环保男孩》的长片版本。我刚完成了《亲爱的僵尸》

▲《环保男孩》是用单反相机佳能 EOS 7D 和佳能 EOS 550D 拍摄的，预算 300 欧元，最重要的是它得到了一个充满才华和激情的团队的参与。这部短片在传统媒体中和网络上都大获成功，有大量评论文章和访谈发表。它入选了 25 场以上的国际电影节。

(*Zombie Chéri*) 的拍摄，这是 Canal+ 频道台赞助的另一部短片，主演是灵-丹·彭 (Linh Dan Pham) 和皮欧·马尔马伊 (Pio Marmaï)。故事是一个僵尸和一个美丽年轻女子之间的爱情故事——《美女与野兽》(*La Belle et la Bête*) 的摩登一瞥。电影在 Canal+ 放映，然后参加了克莱蒙费朗电影节(短片电影节)和戛纳电影节！对这个职业唯一可以肯定的是，它是呈周期循环的。别(过分)埋怨你的坏运气，倒不如以此为戒投入到新的计划中，这些计划肯定有着朴实的起点，但是也许能收获美丽的结局。

对电影的热情很快愈燃愈烈。这个职业的传奇之处就在于我们每天都能学习，直到生命的最后。去影院中和电视上看电影吧。去认真看看今天为数众多的那些优秀的电视连续剧，去看看 DVD 上的拍摄花絮和语音评论，去读读导演、制片

1.1 介绍

▲《亲爱的僵尸》在蒙马特高地进行拍摄。鉴于我们要拍一个空荡的城市，我们不得不在周日一早开始拍摄，以便对这个巴黎的旅游景点进行封锁。它由满座电影公司（Full House Films）、Ikonocast公司和Canal+频道联合制作。

▲《环保男孩》在没有拍摄许可的情况下在巴黎的一座桥上进行拍摄，而在前方，一个大拍摄团队正在工作，我们必须避开他们的镜头方向。