

小小投资，大大收获！“百宝箱”里有拍摄
你自己的电影所需的一切“法宝”！

电影制作百宝箱(升级版)

从剧本到上映， 好莱坞电影制作全攻略

[美] Jason J. Tomaric 著
张可 熊潇 译

FILMMAKING

DIRECT YOUR MOVIE FROM SCRIPT TO SCREEN
USING PROVEN HOLLYWOOD TECHNIQUES

艾美奖获奖导演Jason J. Tomaric经典电影制作图书，含上千条电影拍摄小技巧，好莱坞电影的成功秘诀尽在其中

Media

TECHNOLOGY

传媒典藏

写给未来的电影人

FILMMAKING

DIRECT YOUR MOVIE FROM SCRIPT TO SCREEN
USING PROVEN HOLLYWOOD TECHNIQUES

电影制作百宝箱^(升级版)

从剧本到上映，好莱坞电影制作全攻略

[美] Jason J. Tomaric 著

张可 熊潇 译

Focal Press
Taylor & Francis Group

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

电影制作百宝箱 : 升级版. 从剧本到上映, 好莱坞
电影制作全攻略 / (美) 托玛瑞克 (Tomaric, J. J.) 著 ;
张可, 熊潇译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2015. 12
(写给未来的电影人)
ISBN 978-7-115-40021-5

I. ①电… II. ①托… ②张… ③熊… III. ①电影制
作 IV. ①J9

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第189235号

版权声明

Filmmaking: Direct Your Movie from Script to Screen Using Proven Hollywood Techniques, 1st Edition by Jason J. Tomaric.

ISBN 978-0-240-81700-2

Copyright©2011 by Focal Press.

Authorized translation from English language edition published by Focal Press, part of Taylor & Francis Group LLC; All rights reserved; 本书原版由 Taylor & Francis 出版集团旗下 Focal 出版公司出版, 并经其授权翻译出版。版权所有, 侵权必究。

POSTS & TELECOM PRESS is authorized to publish and distribute exclusively the Chinese (Simplified Characters) language edition. This edition is authorized for sale throughout Mainland of China. No part of the publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher. 本书简体中文版授权人民邮电出版社独家出版, 仅限于中国大陆境内销售。未经出版者书面许可, 不得以任何方式复制或发行本书中的任何部分。

本书封底贴有 Taylor & Francis 公司防伪标签, 无标签者不得销售。

◆ 著 [美] Jason J. Tomaric

译 张 可 熊 潇

责任编辑 宁 茜

责任印制 周昇亮

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京鑫丰华彩印有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 36.25

2015 年 12 月第 1 版

字数: 747 千字

2015 年 12 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2012-8873 号

定价: 119.00 元

读者服务热线: (010) 81055339 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

内容提要

本书是作者在其著作《电影制作百宝箱》基础上增添了大量新内容编写的一本电影人必备的参考书，它打开了电影工业的秘密之门，并告诉你如何用好莱坞的技巧拍摄自己的电影。本书作者是艾美奖获奖导演杰森·托玛瑞克（Jason J. Tomaric），书中有他亲自总结的上千条电影拍摄小技巧。从策划一个有市场潜力的点子，到销售自己的电影，本书将系统地教你如何一步步地制作一部成功的电影。好莱坞电影的成功秘诀尽在其中，赶快翻开书本学习，继而学以致用吧！

本书作者杰森·J·托玛瑞克（Jason J. Tomaric）的电影事业起步于俄亥俄州，从第一部极低成本的独立电影发行开始，他已经获得了艾美、泰利以及CINE等十四个奖项。他现在的主要根据地在洛杉矶，作为导演和电影摄影师，他拍摄了无数部影院片、数十部全美国播放的电视广告以及足迹遍及30个国家的纪录片。在UCLA和纽约电影学院这样的电影学校，杰森·托玛瑞克做过讲座，现在他把与多媒体高度结合的电影教育搬到了FilmSkills.com网站上。

献辞

Dedication

我将这本书献给我亲爱的无与伦比的家人。我感谢我的父母——艾米和海瑟，没有你们多年的支持，我将无法成功。

本书网站使用指南

《电影制作百宝箱（升级版）》并不仅仅是一本书……请务必前往本书网站，查阅和使用丰富的多媒体内容。

本书网站的网址是www.filmskills.com，登录处（LOG IN）在网页上方。

用户名/User name: filmmaking

密码/Password: 英文版第18章的第五个词（physical）。

《电影制作百宝箱（升级版）》的网站内容包括：

- 来自十余位好莱坞专业人士的，超过30分钟的高质量视频教程；
- 电影拍摄中需要用到的表格和法律文件、协议等，可以直接打印使用；
- 剧本、故事板、拍摄计划、设置日程表、协议、制片人的信、拍摄日志和新闻公告等的样本；
- 一部时长为45分钟的视频，带你走进杰森的事业起步之作。这部电影动用了3 000位临时演员，涉及48个拍摄场地，使用了650个视觉特效，而这部电影最终是在他父母家的地下室完成的，投资仅2.5万美元。

前言

Foreword

那一天，我一直记忆犹新。那是1984年，一个炎热的夏日午后，我和我的四年级好友穿着太空服，紧张地站在我家谷仓的阁楼里。布景是用乱画的硬纸板和圣诞彩灯制作的，我们盯着用蜡笔画出裂痕的屏幕并大喊着，就像真的有敌人的飞船在攻击我们一样。为了使镜头画面看起来更加逼真，我的父亲用力地摇晃着摄影机，而我的另一个朋友不停地从画外向我们扔纸板的碎屑。一切都进行得很完美。我站起来，喊到“卡！”完成了我拍摄的第一部电影的第一个镜头。那时，当环顾我在谷仓里创造的世界，我感受到了命运的召唤，它说：“导演电影！”

在接下来的几年里，我从未去过电影学院，而是通过实践和错误进行学习。我从拍摄一部电影开始，一步一步，吃一堑长一智，然后拍摄下一部，期待一部比一部拍得更好。至今，从那时开始，我向好莱坞进军，接连拍摄了一些获奖的影院片、国际纪录片、国内电视广告以及音乐录像带，拍摄国家超过了34个，一直以我热爱的职业为生。

我写的第一本书叫作《电影制作百宝箱（The Power Filmmaking Kit）》，内容来自我在俄亥俄州导演低成本电影的经验，即如何借鉴好莱坞的模式拍摄低成本独立电影。后来我的出版商——Focal Press，要请我写作本书的第2版，于是我“变本加厉”，增加了一倍的内容，在每一页都倾注了我过去七年在好莱坞工作的经验。于是我写成了你现在手里的这本书——它更厚也更全面，于是我们决定将它作为一本新书出版。这本书涵盖了一个导演的所有工作，它不是将电影这个百年行业分解成一些游击战式的拍摄技法，而是还原电影制作的本来面目，帮助你理解整个电影行业的运作方式，进而学会怎样利用这个行业为你服务。所以我们为这本书起了一个更合适的新名字——《电影制作百宝箱（升级版）》。

《电影制作百宝箱（升级版）》将系统地带你学习制作电影的整个过程，这本书是实践经验、秘诀和小技巧的集合，也是我多年摸爬滚打的心得。写下这些的时候，我希望在十五年前自己入行时就已经了解了这些内容。如果那时我能找到既懂得拍摄流程，又有成功经验的人学学就好了，学习是无价的。只要找对了资源、信息和指导，你绝对可以拍摄出精彩的电影——你所需要的只是知道如何入门。

在谷仓和我的父亲、我的朋友们用便宜纸板拍电影的那一天，虽然开启了我的电影之路，但我那时并不知道，以后我会在好莱坞拥有一份如此成功的职业。

我的建议是要有创意、要坚持、要有抱负。这样，梦想有多远，你就能走多远。

杰森·J·托玛瑞克

鸣谢

Acknowledgments

感谢很多公司和个人，在我完成这本书的过程中，他们给了我很多宝贵的建议。

图片摄影

乔什·罗缅因 Josh Romaine

罗宾·冯·斯旺克 Robyn Von Swank

凯西·斯雷德 Casey Slade

皮特·格里弗斯 Peter Graves

特别感谢

埃莉诺尔·艾科蒂皮斯 Elinor Actipis

休斯敦·金 Houston King

安德鲁·徐布舍尔 Andrew Huebscher

史蒂芬·康帕内拉 Stephen Campanella

约翰·亨利·理查德森 John Henry Richardson

瑞恩·卡特 Ryan Carter

布拉德·施瓦茨 Brad Schwartz

吉姆·郎 Jim Lang

史蒂夫·斯科罗凡 Steve Skrovan

杰瑞·玛加尼亚 Jerry Magaña

艾德·菲利普斯 Ed Phillips

苹果电脑 Apple Computer

麦克·K·布朗 Micheal K. Brown

马修斯设备工作室 Matthews Studio Equipment

Kino-Flo 照明 Kino-Flo

罗尔照明 Lowel Lighting

Arri公司（世界最大的电影拍摄和照明设备公司之一）

Panavision公司（生产经营电影摄影机和镜头的公司）

柯达 Kodak

铁三角 Audio-Technica

美国演员工会 Screen Actors Guild

国际戏剧雇员联盟 IATSE

美国编剧工会 Writers Guild of America

美国导演工会 Directors Guild of America

当然，还要感谢《生死穿越》（Time and Again）、《弗莱德和维尼》（Fred and Vinnie）和《现金》（Currency）的演员和剧组成员，以及这些年来我所有的工作伙伴。

目录

Contents

第1部分 构思和编剧

第1章 电影编剧	3
----------------	---

第2部分 电影筹拍

第2章 筹拍阶段	53
第3章 预算	61
第4章 制订拍摄计划	87
第5章 保险	112
第6章 拍摄场地	119
第7章 选角	137
第8章 剧组	161
第9章 设备	191
第10章 电影美术	235

第3部分 拍摄阶段

第11章 拍摄	265
第12章 导演	282
第13章 电影摄影	329
第14章 录音	400
第15章 电影化妆和发型	419
第16章 餐饮供应	429

目录 Contents

第4部分 后期制作

第17章 剪辑	439
第18章 视觉特效	481
第19章 音频后期制作	499
第20章 电影音乐	514

第5部分 电影发行

第21章 电影发行	531
-----------------	-----

中英词汇对照表	560
---------------	-----

i. 写下电影的片名，简单的角色描述，故事简介，以及故事主题。

ii. 研究故事。剧中的人物是怎样的？他们的政治倾向如何？他们有什么兴趣？他们的社会地位如何？你应该向专家咨询，在图书馆中、档案馆里以及互联网上查阅资料。

iii. 用头脑风暴的方法讨论并在便条纸上写下精彩对白、场景设置以及角色特征等小点子。

iv. 写出主线剧情以及4~5条副线剧情。

v. 构思故事大纲，梳理主线剧情和副线剧情的关系。

vi. 更进一步，将故事梗概发展成故事大纲，或将其写成一篇10~20页的短篇故事。

编写剧本

vii. 完成第一稿剧本，目标页数是90~120页。

viii. 修改、修改再修改，使每一条对白都精练，每一个角色行为都有充分的动机，每一个情节点都与主题息息相关，引人入胜。

ix. 到美国编剧协会和美国著作权办公室注册，以保护你的剧本和著作权。

x. 将剧本拍摄权出售给制片公司，或者开始自己筹拍这部电影。

"The Yesterdays of Tomorrow"
by
Jason J. Tomaric

第1章

电影编剧

The Script

导语

剧本是整个故事的蓝图，它应该包括对白、演员表演的动作以及对场景的描述。有句话说得好：“没有纸上的剧本，就没有台上的戏。”

每一部成功的电影背后都有一个相当完善的剧本——电影的成功与这部影片的预算有多大、演员有多么出色、爆炸效果有多么精彩、特效做得多么逼真等因素没有直接关系。最重要的是故事要感人、令人振奋并且可信。如果剧本不好，不论制作有多么精良，这部影片也必然会失败。用一个差剧本拍出一部好电影的情况是十分罕见的。编写剧本是一门大学问，需要花时间来学习大量关于故事结构、心理学、行为学以及节奏方面的理论与原则。

编写剧本不仅是电影拍摄中最为重要的部分，同样也是经济投入最少的部分。好莱坞的工作室需要在数字特效、大牌演员、爆炸、追车上花费

拍摄和制作一个镜头的成本可能非常高昂——包括演员和剧组成员的报酬，设备和场地使用的租金等，所以我们最好使剧本尽量完美，避免拍摄时发生问题

数亿美元，然而写剧本只需要一支笔和一些纸——这些只需要花费几块钱而已。

在通往完美剧本的过程中，总共有三条路可以走。你可以自己编写剧本，选购一部已经写好的剧本，或雇一位编剧为你写作。在这章中，我们会分别介绍这三种方式，也许你能够为自己的影片选定一种最佳方式。

1.1 与编剧合作

编剧们要么对剧本结构深有心得，要么对写作对话和塑造人物胸有成竹，他们的专业技能可以帮助你更好地完成剧本。你可以通过这几个途径找到一位合格的编剧：与当地编剧组织联系、与设有编剧课程的学院或者大学联系、上网寻找编剧或通过业内人士联系介绍。当你为自己寻找编剧搭档时：

- **你可以要求对方提供一份写作样稿。**通过阅读该编剧以前的作品来确认他的风格、写作对白能力、节奏把握、情节表现力、结构以及故事线索等是否形成一个统一的整体。你可以阅读这位编剧所写剧本的前20页，看看他是否能够打动你。如果能，你应该继续读下去。否则，你应该考虑找其他搭档了。
- **你需要一个能力与你可以取长补短的搭档。**如果你擅长剧本的结构，那么你就要找一位擅长写对白和塑造人物的编剧。好的编剧不但可以贡献其才华，还可以与你双剑合璧。
- **在开始合作前，与你未来的编剧谈谈，确保他喜欢你将要拍摄的故事的类型、情节和角色。**例如，如果你要拍摄一部浪漫喜剧，你就要寻求写浪漫喜剧的高手。
- **确保你未来的编剧有时间和热情来完成剧本，尤其是当编剧无偿（on spec）为你工作的时候。**因为如果编剧中途放弃或者工作与其他的责任产生了冲突，那么完成你的电影剧本将变得非常困难。我建议你最好与编剧签订一个合同，在里面写明合作的关系和合作的具体细节。你需要知道的是，如果你和编剧两人合作写作剧本，你们两人则各拥有剧本的50%，所以如果你们之间的合作关系不得已

解除了，电影就有可能拍不成了。

■ 如果编剧不收取酬劳，但剧本出售了、被选中了或被拍摄了，千万不要忘了在演职人员表内加上编剧的名字。在开始合作编剧之前就明确两人的（商业）合作关系是非常重要的，因为在合作过程中，你们的关系可能产生变化。

最后，完美的合作关系和激发艺术创作的灵感一样重要：你需要找到一位志同道合的伙伴，他/她既能扩展你的视角，又能弥补你的弱点。一个好的合作者也应该既能给你灵感又能激发创作的动力，这些特质都对剧本的创作大有好处。

鲍勃·诺尔（Bob Noll）和我在探讨《生死穿越（Time and Again）》中的一出戏。我发现与专业的编剧合作不仅非常必要，也使我充满灵感。如果我们在工作中遇到了困难就会互相启发、碰撞思想以及在一方想象力过于奔放的时候把对方拉回现实

1.2 编写自己的剧本

1.2.1 把想法具体化

写剧本的第一步是有一个明确而可行的想法。不过在开始之前，还有一个重要的任务，就是决定你的拍摄项目的属性。这部电影将会是探索个人视觉与风格的艺术创作吗？还是仅为了学习电影拍摄的流程而制作？又或者你希望这部的电影具有商业价值，可以将其出售获得利润？

很多电影制作人相信，商业与艺术这两种选择几乎是完全矛盾的。大部分商业电影依赖于一个经过时间考验并能产生经济效益的运作公（模）式，目的是能够吸引尽可能多的观众。由于大部分好莱坞影片的市场成本明显高于制作成本，所以必须保证电影有一定的票房收入，这样做不仅能补贴电影制作、市场宣传的费用，甚至还能用来收回最初的投资成本。不幸的是，这种商品化的模式某种程度上对艺术影片造成了排挤，因为艺术影片通常只面对有限的观众群，使得艺术影片充其量只能在地方艺术影院里或者小规模的电影节时展映。