

SETTING UP YOUR SHOTS

后浪出版公司·电影学院 015

电影镜头入门

(美) 杰里米·温尼尔德 (Jeremy Vineyard) 著

何塞·克鲁兹 (Jose Cruz) 插画 张铭译

(插图修订第2版)

每位电影初学者都应掌握的主要电影制作常识

移动摄影 横摇 变焦 蒙太奇 长镜头 视线引导 内部画框 视点 层次 跳切 角色群 色度抠像 CGI……

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

SETTING UP YOUR SHOTS

后浪出版公司

电影学院 015

电影镜头入门

(美) 杰里米·温尼尔德 (Jeremy Vineyard) 著
何塞·克鲁兹 (Jose Cruz) 插画 张铭 马森 孙传林 译

(插图修订第2版)

Great Camera Moves Every Filmmaker Should Know

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

图书在版编目(CIP)数据

电影镜头入门/(美)温尼尔德著;张铭译.——北京:北京联合出版公司,2015.5

ISBN 978-7-5502-5304-9

I. ①电… II. ①温…②张… III. ①镜头(电影艺术镜头)—基本知识

IV. ①J931

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第103061号

SETTING UP YOUR SHOTS: GREAT CAMERA MOVES EVERY FILMMAKER SHOULD KNOW
(SECOND EDITION) by JEREMY VINEYARD AND JOSE CRUZ

Copyright: © 2008 BY JEREMY VINEYARD

This edition arranged with MICHAEL WIESE PRODUCTIONS
through BIG APPLE AGENCY, INC., LABUAN, MALAYSIA.

Simplified Chinese edition copyright © 2015 Ginkgo (Beijing) Book Co., Ltd.

本书中文简体版权归属于银杏树下(北京)图书有限责任公司

电影镜头入门

著 者:(美)杰里米·温尼尔德

译 者:张 铭

选题策划:后浪出版公司

出版统筹:吴兴元

特约编辑:王家祥 陈草心

责任编辑:刘 凯

营销推广:ONEBOOK

装帧制造:墨白空间

北京联合出版公司出版

(北京市西城区德外大街83号楼9层 100088)

北京正合鼎业印刷技术有限公司印刷 新华书店经销

字数161千字 690×960毫米 1/16 10.5印张 插页3

2015年7月第1版 2015年7月第1次印刷

ISBN 978-7-5502-5304-9

定价:26.00元

后浪出版咨询(北京)有限责任公司常年法律顾问:北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有,侵权必究

本书若有质量问题,请与本公司图书销售中心联系调换。电话:010-64010019

如何使用这本书

如果你有志成为一名电影人,这本书应是你开始学习的理想首选。你可以以任何顺序浏览本书,来发现新的电影技巧。您可以把这些技巧用在自己的短片电影中,也可以通过观看本书列出的那些影片,看看专业人士是如何使用这些技巧的,借以扩大你的电影制作的知识范围。

如果你是一个影迷,你会发现这本书很容易理解,即使是那些对电影工业一无所知的人也是如此。如果你想知道更多的关于电影是如何制作的知识,就需在观赏你喜爱的影片的过程中,研究和关注电影制作的技巧。了解电影是如何制作的,会使得观影经历更加愉快。

如果你是经验丰富的电影制作者,或是电影故事板画师,或是动画师,那么,本书可以作为参考书目。这本书是多年研究的结晶,当本书都为你准备好了之时,你何必还要在这方面花费大把的时间呢?

本书为你整理并罗列了一百多种最实用的电影技巧,并配置了相应的故事板图例。在为你讲述每一种电影技巧时,除介绍它的概念、用法和特点之外,还在下边列举了大量片例——你可以通过观看这些影片更深入地理解、掌握这些电影技法。

学习如煲汤,轻轻地搅拌,享受那慢慢炖熟的乐趣。

引言

这本书的写作始于 90 年代末期。那时,我上不起电影学院,因此,我唯一的选择是自学电影制作。如何学呢?好,坐下来,观摩数百部电影并做笔记。我从复习以前看过的每个镜头开始,从观众的角度去欣赏,并试着用分析的眼光走近电影。

许多通用的电影技巧在每部电影中都会有所涉及。电影人依靠一套行之有效的“电影的笔触(cinematic brush strokes)”来向观众传达特定的思想情感。如果把这些技巧归类的话,它将会有助于那些想潜心了解电影制作知识的初学者们。

在本书中,每种电影技巧都被赋予了一个特定的名称——电影元素的用途或说明的浓缩版。这些名称是任意的——你想称它们什么都可以。给每种技巧贴一个标签的好处是,给了你一个工具,让你去标识所观看的影片中使用了的技巧。这种方法将使你的能力得到大幅度的提升,能从观摩电影中积极地学习,而不仅仅是被动地享受电影。我在书中除了列出使用过这些技巧的很多电影片例之外,还放置了相应的故事板图例。如果你对某种特定的技巧感兴趣,为什么不租这些影片来观摩呢?

电影制作不只限于技巧娴熟,它需要建立良好的演职人员关系,需要当好领导者,需要追求你的视觉风格。单纯的技巧知识本身并不能保证你成为一个优秀的电影人,但它会帮助你,使你能够更加流畅地使用电影工艺的语言。

新版本说明

作为多年来的研究成果,本书的第 2 版拥有更多的细节和信息。我添加了 200 多部新的参考影片(共引用 350 多部影片),还增加了数个新的电影制作技巧。纵然你已经拥有第 1 版,新增加的内容也使这个新版本有了很大的提升。

对于本书第 1 版的评论普遍是“过于简单”。作出这种断言的那些人似乎没有抓住问题的重点。这本书打算以“迅捷和轻松”的机制,快速获得关于电影制作的概观。的确,在这方面,能看到数本有深度的厚厚的教科书,但为什么每个人都一定要吃力地通过大量的资料才能获取“好东西”呢?作者们常常通过用无关的或多余的信息来实现自我膨胀,只不过是增加了“字数”,这不合我的口味。

有时简洁可能是最有效的方法。

致 谢

在写这本书的时候,我发现互联网电影数据库(IMDB)非常之宝贵。该数据库是一个拥有成千上万部电影/电视节目、演员、导演、编剧及更多信息的在线参考工具,在 imdb.com 网站中可以查找到它。

对于那些一直关注从艺术影片到新近发行影片的点点滴滴情况的人们,Netflix(美国最大的在线 DVD 租赁商——译者注)是另外一种精明之选,同样也可以在 Netflix.com 上轻松找到。

再次感谢何塞·克鲁兹为本书付出的所有艰辛,感谢 Michael Wiese 出版公司及时寄来了版税支票;我同样要感谢购买和支持本书第 1 版的读者朋友们,你们使本书成为本领域最为畅销的书籍。希望新版图书也能受到读者朋友们一如既往的肯定。

目录

Contents

如何使用这本书	1
引言	2

step1 基本电影技巧

Basic Cinematic Techniques

机械运动	4
移动摄影,跟移	5
转场	6
横摇	7
俯仰	8
变焦点	9
变焦距	10
蒙太奇	11
构图术语	12
练习	13

step2 构图技巧

Composition Techniques

摄影机高度	16
戏剧性角度,极端角度,鸟瞰视角	17
银幕方向	18
倾斜的地平线,倾斜的角度	19
大特写	20
舞台调度	21
纵深舞台调度,平面舞台调度	22
视线引导	23
三人、四人构图	24
内部画框	25

层次	26
多层次的情节	27
练习	28

step 3 升降技巧 30
Crane Techniques

升降机上升、移开,升降机下降、移近 ...	32
搜索式升降机上升运动	33
上升	34
下降	35
升降机前移升高	36
升降机上升跟进	37
升降机上升的情感表达	38
升降机上升、俯视	39
升降机下降、仰视	40
练习	41

step 4 运动技巧 42
Techniques of Movement

跟拍	44
发现	45
后拉撤回	46
后拉揭示	47
扩展	48
精简	49
紧缩	50
引出	51
环绕	52
飞越	53
纵深移动	54
移动上摇,移动俯摇	55
环绕观看	56
穿越固体	57
眩晕	58
延伸移动	59
收缩移动	60
倒退移动	61
长镜头	62

延时揭示	63
练习	64

step 5 视点技巧

Techniques of Perspective

(主观)视点	68
带物(主观)视点	69
物体(主观)视点,抛射物(主观)视点 ...	70
旁视	71
直视摄影机	72
打破第四面墙	73
窥视视点	74
暗中偷窥	75
遮罩,镶边	76
筛滤	77
映象	78
插件视点	79
影子	80
剪影	81
随动	82
练习	83

step 6 摄影机技巧

Camera Techniques

快速摇摄,快速切换	86
快速变焦推摄	87
扫视	88
焦点前移	89
散焦、昏厥	90
调焦转场	91
曝光渐过,曝光渐欠	92
天花板旋转	93
颠倒拍摄	94
摇晃的角度	95
俯视旋转	96
练习	97

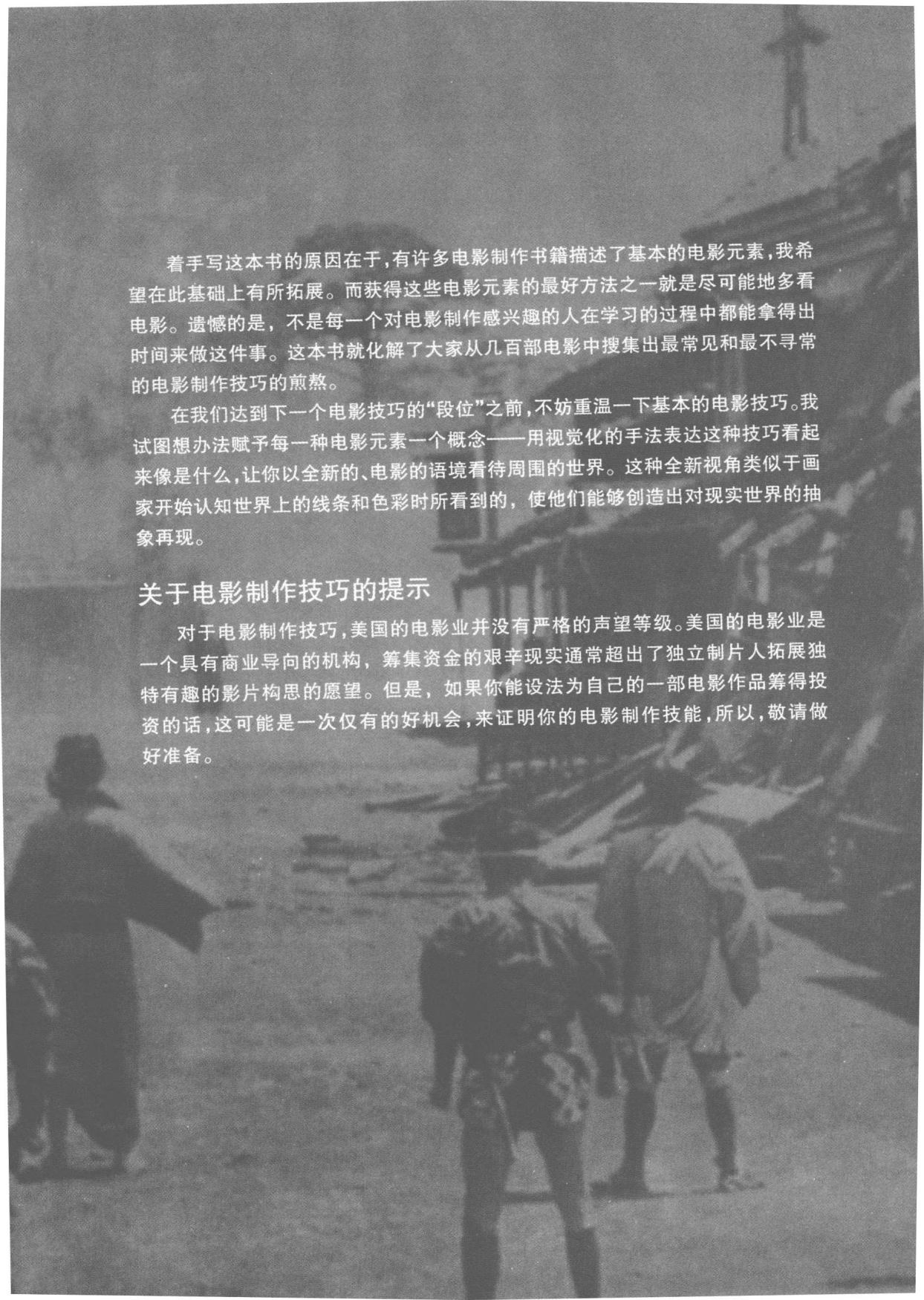
step 7 剪接技巧 Editing Techniques	98
跳切	100
匹配剪接	101
对立剪接, 对立运动	102
主题剪接, 主题运动	103
潜意识剪接	104
交叉剪接	105
场景切换/特写变换	107
定格	108
视点剪接	109
多重抓取	110
跳切式变焦推	111
跳切式变焦拉	112
蒙太奇段落	113
跳切段落	114
分割画面	115
附加画面	116
叠印	117
填充, 揭示画面	118
过人, 揭示画面	119
拼贴	120
相机快照	121
由照片到场景	122
瞬白, 闪切, 闪跳切	123
练习	124
step 8 其他技巧 Miscellaneous Techniques	126
电影中的现实	128
慢动作、快动作、动作混合	129
影像的匹配	130
影像的不协调	131
影像符号	132
粒子	133
角色群	135
焦点的分裂	136
照明	137

色彩	138
色度抠像	139
色彩渗透	140
穿越眼睛的旅行	141
背景放映	142
“星球”的变焦	143
时间片段	144
频闪	145
主色调滤光镜,负像	146
意象	147
运动引起的活力	148
镜头	149
混合媒体	150
混用胶片	151
声效设计,画外音	152
CGI 电影	153
X-档案	154
练习	156
结语	157
译后记	158
出版后记	159

A black and white photograph of a traditional Japanese street scene. In the foreground, four people are seen from behind, walking away from the camera down a dirt path. They are dressed in traditional Japanese clothing, including kimonos and hakama. The path is flanked by traditional Japanese buildings with tiled roofs. The scene is captured in a cinematic style, with strong shadows and a slightly grainy texture.

step 1 基本电影技巧

Basic Cinematic Techniques

着手写这本书的原因在于,有许多电影制作书籍描述了基本的电影元素,我希望在此基础上有所拓展。而获得这些电影元素的最好方法之一就是尽可能地多看电影。遗憾的是,不是每一个对电影制作感兴趣的人在学习的过程中都能拿出时间来做这件事。这本书就化解了大家从几百部电影中搜集出最常见和最不寻常的电影制作技巧的煎熬。

在我们达到下一个电影技巧的“段位”之前,不妨重温一下基本的电影技巧。我试图想办法赋予每一种电影元素一个概念——用视觉化的手法表达这种技巧看起来像是什么,让你以全新的、电影的语境看待周围的世界。这种全新视角类似于画家开始认知世界上的线条和色彩时所看到的,使他们能够创造出对现实世界的抽象再现。

关于电影制作技巧的提示

对于电影制作技巧,美国的电影业并没有严格的声望等级。美国的电影业是一个具有商业导向的机构,筹集资金的艰辛现实通常超出了独立制片人拓展独特有趣的影片构思的愿望。但是,如果你能设法为自己的一部电影作品筹得投资的话,这可能是一次仅有的好机会,来证明你的电影制作技能,所以,敬请做好准备。

机械运动

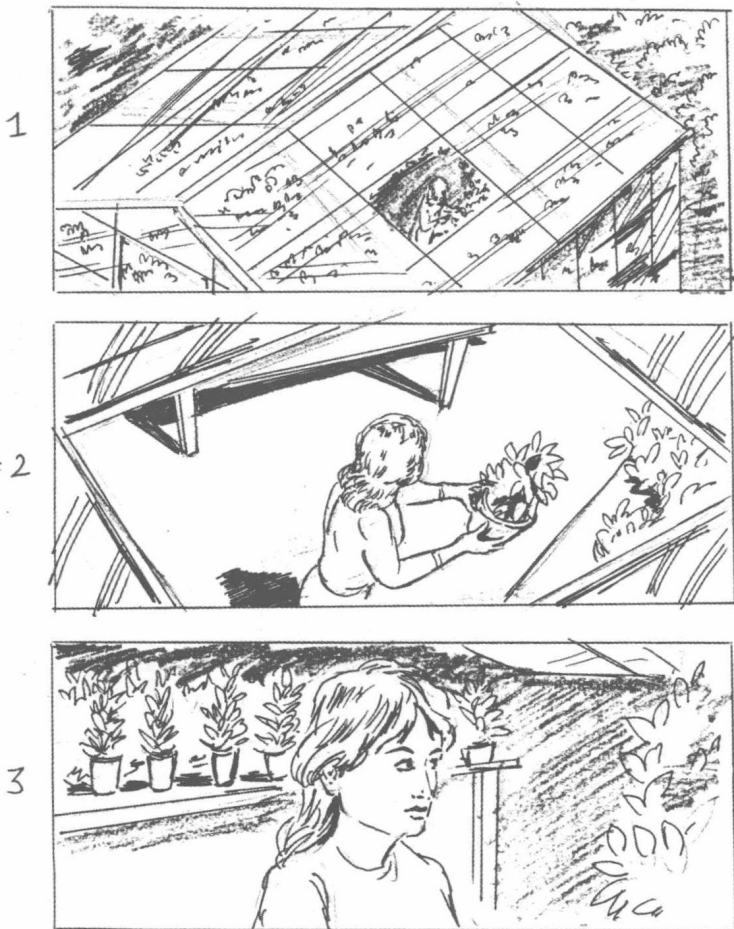
Mechanical

机械运动技巧包括了机械装置的使用，这些装置能让电影制作者创造出独特有趣的摄影机运动。当我们能够像摄影机那样运动时，我们就会更容易明了机械运动这个概念——当然，如果在一个装置上有能让我们坐着或者站着平台，我们才可能像摄影机那样运动。

升降机和摇臂是最常见的机械装

置的实例。每一种装置都有一个可以固定摄影机的机械“手臂”。这个手臂绕枢轴转动，使摄影机能够在空间里自由运动，创造大范围、戏剧性的摄影机运动方式。

还有许多其他的专用机械装置可供使用，每种装置都能够产生一种独特的运动形式，以某些不寻常的方式改变观众的观影感受。

用升降机拍摄连续片段

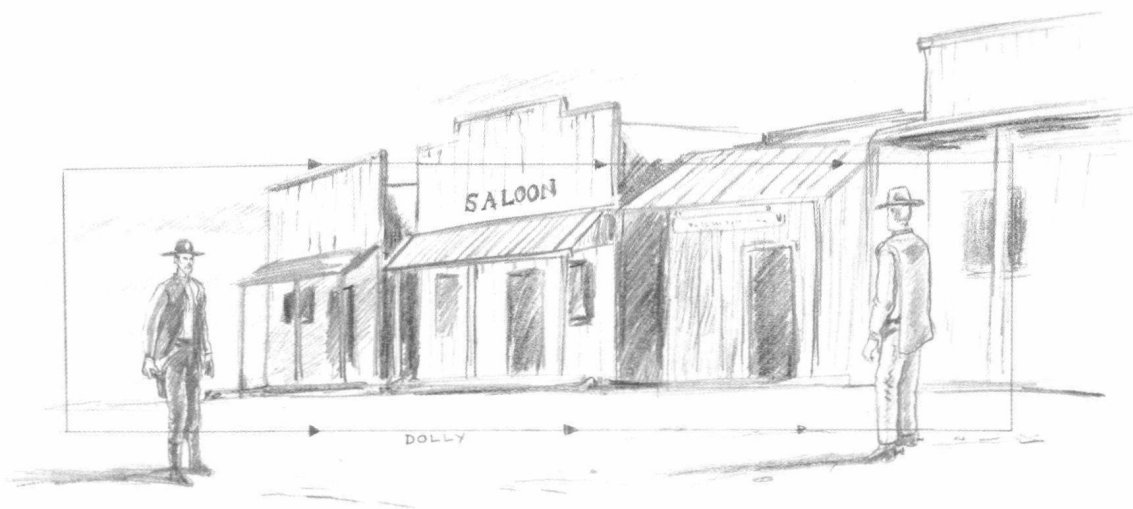
移动摄影, 跟移

Dolly, Tracking Shot

移动摄影也称之为“跟移”，是一种很自然的拍摄技巧——摄影机仅仅在场景中做水平运动。这个技巧所能表达的运动类似于一个人正在行走着或者在一个运动着的平台上坐着——例如坐在轮椅上行进。移动摄影的概念就是你扭头去看你感兴趣的东西，然后顺势走过去，看着周围事物擦身而过。这就是观众看到的移动摄影的样子。

移动摄影可能用也可能不用真的移动摄影车(注:dolly的本意是移动摄影车)。移动摄影车通常是一些带轮子

的平台,它们需要沿着确定了运动方向做轨道移动。必须使用轨道的原因是,在不平坦的路面上推动移动平台会导致晃动或不稳定的摄影机运动效果。斯坦尼康(Steadicam)是一个可供选择的器材,它可以支撑着摄影机,不用担心手持摄影机拍摄时经常出现的颠簸和抖动。使用斯坦尼康能够使摄影机好像在空气中“漂浮”着,如果摄影机掌机员有一个稳定手柄,手持摄影机也可以拍出像移动摄影车一样的移动效果。

移动摄影

转场 Transition

转场指从一个镜头的影像或者“画面”转换到另一个镜头的任何方法。

所有的转场方式中最简单的就是切换。对于观众来说,切换既可以显得几乎不留痕迹,也可以用来制造醒目的时空跳跃。

叠化(dissolve)在影片中是很常见的。叠化就是把一个新影像覆盖到前一个影像上,新影像的不透明度逐渐增加直到转场完成。叠化能够创造一个“柔和的”转场。

淡变(fade)可以缓慢地使一个镜头的影像色彩慢慢消退,或将一个镜头的影像慢慢变为彩色的。通常采用的是色彩淡变为黑色,但是并不排除淡变为其他色彩的做法。比如:经常会以淡变为白色来表现某种“爆发性”的转场。淡变到红色,可能会诱导出血的意象,淡变到蓝色则可能产生海洋的意象。淡变

通常用在场景的开始或结束。

特效转场是指使用一种特殊效果从一个影像转换到另外一个影像的方法。特效转场的例子包括**划变(wipe)**、**页面翻转(page turns)**、**垂直百叶窗(vertical blinds)**和**变形(morphing)**。特效转场可能需要借助专门的设备,比如说一台光学印片机或者一台计算机来完成。

用水平的划变来转场的方式在影片《红胡子》(*Red Beard*, 1965)中出现了几次。

特效转场给了影片《星球大战》(*Star Wars*, 1977)一种老科幻B级片的感觉。在影片《异世浮生》(*Jacob's Ladder*, 1990)的结尾处,当雅各布和他的儿子升入天堂之际,风景淡变成白色。

