

(插图第2版)

电影学院 010

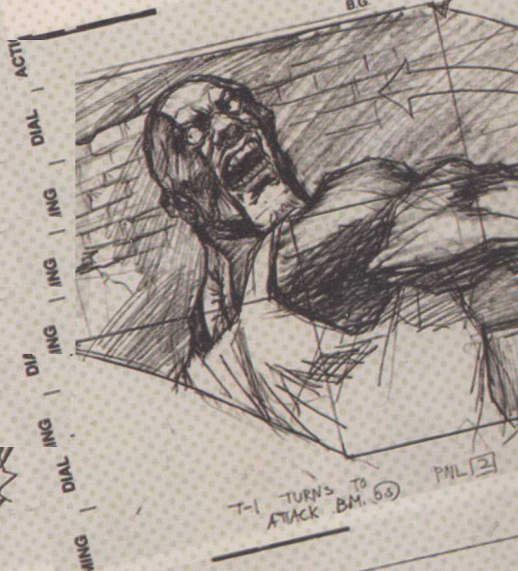
开拍之前: 故事板的艺术

The Art of the Storyboard: A Filmmaker's Introduction, 2e

(美)约翰·哈特(John Hart) 著 梁明 宋丽琛 译

金依萌 李仁港 推荐

世界图书出版公司

带着蓝图拍电影

做好庞大的前期制作规划才能避免糟糕的后期制作

Prodigious Preproduction Planning Prevents Piss-Poor Postproduction

- 国内引进的首部全面系统地介绍电影故事板的著作,帮助制片人更合理地制订预算、拍摄团队更好地拟定计划和沟通交流。
- 超过150幅精选自《战舰波将金号》、《乱世佳人》、《阿甘正传》、《超人归来》等经典影片的场景草图和故事板例图,以及大量说明图和示意图,展示故事板创作过程中的关键元素和重要技法。
- 精心设计的同步练习方案,让没有绘画基础的人也敢于尝试制作故事板。

我看艺术创作,天才不可恃,所谓“七分人事,三分天也”。每当看到成功艺术品或一出好看电影,在欣赏艺术趣味之余,亦应了解成功背后之人事操作,一位影像强烈的导演,更能透过故事板牢牢控制住整部戏的风格脉络,看似纸上谈兵,实则运筹帷幄,决胜千里。

——李仁港,导演

电影导演手里的故事板像什么?

它就像建筑师的图纸,旅行家的地图,军事家的作战图。

——金依萌,导演

给所有想在开拍之前描绘出作品样貌的电影人提供了一整筐宝贵的建议。

——VIDEOMAKER MAGAZINE, 美国权威视频制作杂志

ISBN 978-7-5100-2411-5

9 787510 024115 >

陈列建议: 电影、艺术教材、大众读物

后浪出版咨询(北京)有限公司
POST WAVE PUBLISHING CONSULTING (BEIJING) LTD. CO.
www.hinabook.com

ISBN 978-7-5100-2411-5/Z · 301

定价: 36.00 元

电影学院 010

开拍之前： 故事板的艺术

The Art of the Storyboard: A Filmmaker's Introduction, 2e

(美) 约翰·哈特(John Hart) 著 梁明 宋丽琛 译 金依萌 李仁港 推荐

(插图第2版)

世界图书出版公司

北京·广州·上海·西安

图书在版编目(CIP)数据

开拍之前:故事板的艺术/(美)约翰·哈特著;梁明,宋丽琛译.

—北京:世界图书出版公司北京公司,2010.7

(电影学院)

书名原文:The Art of the Storyboard:a filmmaker's introduction

ISBN 978-7-5100-2411-5

I. ①故… II. ①哈… ②梁… ③宋… III. 电影—制作 IV. ①J93

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第124893号

TITLE: THE ART OF THE STORYBOARD: A FILMMAKER'S INTRODUCTION, 2e

AUTHOR: John Hart

ISBN: 978-0-240-80960-1

Copyright©2008 by Elsevier. All rights reserved.

Authorized Simplified Chinese translation edition published by the Proprietor.

ISBN: 978-9-812-72393-2

Copyright©2010 by Elsevier(Singapore)Pte Ltd. All rights reserved.

Printed in China by Beijing World Publishing Corporation under special arrangement with Elsevier (Singapore)Pte Ltd.. This edition is authorized for sale in China only, excluding Hong Kong SAR and Taiwan. Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. Violation of this Law is subject to Civil and Criminal Penalties.

本书简体中文版由 Elsevier(Singapore)Pte Ltd.授予世界图书出版公司在中华人民共和国境内(不包括香港、澳门特别行政区以及台湾地区)发行与销售。未经许可之出口,视为违反著作权法,将受法律之制裁。

北京市版权局著作权合同登记号 图字 01-2009-3475

开拍之前:故事板的艺术(插图第2版)

著 者:(美)约翰·哈特(John Hart)

译 者:梁 明 宋丽琛

丛 书 名:电影学院

筹划出版:银杏树下

责任编辑:陈草心 何 筠

出 版:世界图书出版公司北京公司

出 版 人:张跃明

发 行:世界图书出版公司北京公司(北京朝内大街137号 邮编100010)

销 售:各地新华书店

印 刷:北京盛兰兄弟印刷装订有限公司

(北京市大兴区黄村镇西芦城 邮编102612)

开 本:787×1092毫米 1/16

印 张:14 插页4

字 数:228千

版 次:2010年10月第1版

印 次:2010年10月第1次印刷

教师服务:teacher@hinabook.com 139-1140-1220

读者咨询:onebook@263.net

编辑咨询:133-6631-2326

营销咨询:133-6657-3072 010-8161-6534

ISBN 978-7-5100-2411-5/Z·301

定 价:36.00元

(如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与承印厂联系调换。联系电话:010-61232263)

版权所有 翻印必究

序

带着蓝图拍电影

2001年,我放弃了电视台的工作,奔赴美国佛罗里达州立大学电影学院攻读电影制作的硕士学位。2004年我的毕业作品心理悬疑片《第十七个人》获得了美国大学生艾美奖,给我这个唯一来自大陆的学生着实增加了不少的信心。很快我就像所有充满热情的电影人一样去好莱坞碰运气了。偶然的机,2007年我回国拍摄了一部至今还没放映的文艺片《旗鱼》。在我还来不及郁闷的时候,2009年拍摄了由章子怡主演的商业片《非常完美》,并获得不错的票房,成为中国第一个票房过亿的女导演。很多人说我太幸运,没走什么弯路。我不知说什么好,只是每每想起这些年来走过的路,我很庆幸当年去了美国,并努力使自己迅速成为一个全能的电影人。因为这些坚实的制作知识与经验才让我可以在电影世界里走得轻松一些,长远一些。

很荣幸能为这本书写序,因为在制作故事板方面,我自己的亲身体验太多了。其实所有曾跟我一起工作过的人都知道我是一个超级喜欢故事板的导演,就连临时的分镜头表我都会亲自把它们绘制成故事板。我认为商业片导演跟建筑师的工作很像,都是要带着自己的团队去创造一个既实用又有艺术品位的作品。这是一个从无到有、制作严谨、有时间限制的工程。在我眼里,导演的故事板就像建筑师的图纸一样重要。没有它,不可能建立起一个结实的摩天大厦。

每个成功的电影人都知道团队之间良好沟通的重要性,特别是商业电影。当导演有了准确的方向后,就要把脑海里的每一个画面呈现在其他各部门面前,只有通过一个强有力的团队支持才能实现最终的画面。故事板就是导演与各团队之间最有效及便捷的沟通工具。特别是在今天,因为有了更多的特技与动画的加入,很多画面需要多个阶段的制作才能完成。大量的绿屏拍摄、虚拟世界、虚拟人物等等。一个准确的故事板可以帮助演员更清楚地知道自己在什么样情景下,跟什么人在什么样的机位下演戏。也可以帮助特技部门知道怎么来调整机位为后期合成来做准备。同时可以帮助造型部门提供准确的参考,美术、灯光等各部门提前准备好一切。

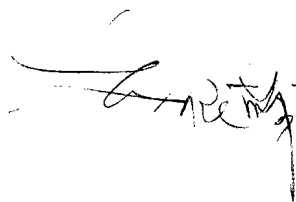
就拿《非常完美》中一组动画与真人结合的画面来说吧。我们至少画了两次故事板:第一板,我先画出我想象中演员与动画人物会出现的时间、位置及大小。然后,我们再拍摄由临时演员表演的这段画面中人物的表演,还有演员扮演的动画小人的表

演(为动画部门创作提供参考)。剪接后我们再根据画面里人物的位置及所需对话的长短来添加上临时的动画小人、小鸟、白云什么的。有了这个粗剪板,我们就有了一个更准确的故事板,当主演章子怡与何润东出现时,他们看到故事板就知道了自己准确的视线在哪里,也可以准确地与看不见的动画一起表演。同时这个定稿的故事板对于美术、摄影、动画部门也有很大的帮助,他们能够更准确地掌握动画小人、小鸟、白云等出现的时间及大小。

总而言之,对我来说故事板是准确及有效的制作电影的保证。而准确对电影制作而言是头等重要的,它代表着各部门可以在良好运转的同时与其他部门完美合作,它代表着提供给演员最准确的表演参考,它代表着所有工期可以准时结束。准时完工代表着节省资金。这都是作为商业片导演应该具备的本领与美德。

电影导演手里的故事板像什么?

它就像建筑师的图纸,旅行家的地图,军事家的作战图。

A handwritten signature in black ink, appearing to read '金依萌' (Jin Yimeng), written in a stylized, cursive script.

(金依萌)

2010年6月29日

译者序

中国电影已经走过了 105 年的岁月,它不仅见证了二十世纪中国社会的变迁,而且本身就是二十世纪历史的一部分。但中国电影的新生与成长应该从改革开放开始,于今天达到飞扬的青春期。电影创作的繁荣和电影产业的发展催生了电影教育和电影理论的发展,世界图书出版公司“电影学院”丛书使爱电影的人和电影学子有了一条抵达电影深处的新途径。而今,《开拍之前:故事板的艺术》的问世将使这条电影之路更为宽广和深入。

改革开放初期我们第五代电影人进入北京电影学院学习的时候,全国只有这一所大学教授电影制作,那时我们知道了电影剧本、电影分镜头剧本,也学习画一些简单的拍摄草图,但还没有电影故事板的概念。直到九十年代初我去美国留学,才知道电影的拍摄工序中除了分镜头之外还有电影故事板,我觉得这种直接用画面来分镜头的方式非常有用。后来回国之后我几次拍电影想尝试此方法都没有成功,因为国内电影制作没有这个习惯,靠现场临时发挥的情况比较普遍,缺乏前期设计和规划。而西方在电影前期制作阶段筹备得比较充分,故事板画得也比较仔细,拍摄时基本按照视觉预览的效果去实施,这样便节省了拍摄时间,降低了制作成本。其实国内的广告制作一直都在采用这个方法,电影制作真是应该尽早学习和推广运用。

数字技术在进步,中国电影在发展,各方面都在与国际制作接轨,电影特技、电脑影像合成越来越多地用于电影创作,国际间联合拍摄的电影也不断增多,作为电影前期制作阶段的一个重要环节,故事板能对电影制片人和导演控制整个制作和拍摄流程起到极大的作用,因此电影故事板作为一种视觉预览方式也就显得愈加重要。

感谢宋丽琛为本书做出的巨大努力,感谢管波在翻译过程中提供的重要帮助,感谢世界图书出版公司“电影学院”编辑部。

梁明

2010 年 7 月 4 日于北京盛夏

前言

最近,皮克斯及迪斯尼动画工作室的总裁埃德·卡姆尔(Ed Catmull)联合首席创意总监约翰·拉塞特(John Lasseter)发表了一份声明,用“过去的总会再度回归”这句话来形容这份声明是再恰当不过了。因为他们新的电影项目中又重新回归到了手绘动画时代。这简直太棒了!

在使用电脑动画技术的《玩具总动员》(*Toy Story*)于1995年获得巨大成功后,迪斯尼公司就在2004年关闭了手绘动画部门。现在他们又重新做出决定,要更大限度地发挥手绘动画中线条的魅力,同时增加景深空间,这样的话手绘动画在未来的动画领域仍然大有可为。我们希望这个决定会催生出很多优秀的作品,同时也祝福那些至今依然坚持手绘的美术师们。

当我还在高中课堂上学习美术的时候,我觉得一个美术师最好的出路,莫过于在迪斯尼工作室里获得一席之地。《白雪公主与七个小矮人》(*Snow White and the Seven Dwarfs*, 1938)、《幻想曲》(*Fantasia*, 1940)、《小飞象》(*Dumbo*, 1941)、《小鹿斑比》(*Bambi*, 1942)、《南方之歌》(*Song of the South*, 1946,首部真人与动画相结合的杰作)等精彩绝伦的动画让我大为着迷,无比向往着成为迪斯尼创意团队中的一员。然而,当我在大学里获得了一笔奖学金之后,就去攻读专业美术的硕士学位。这使我最终去了纽约而不是加州,并且成为一个成功的商业美术师、摄影师、讲师和作家。至今我有时还会想,如果当时我接受了迪斯尼工作室的工作的话,我的人生将会是什么样子呢?

后来我才知道,迪斯尼创意团队中的大部分美术师,都是在透明胶片上进行最简单、最基础但又浩繁复杂的着色工作,这样才能完成一部完整的卡通动画电影。这些赛璐珞片画师为了改善工资待遇曾经组织过好几次罢工。如今,如果一个人有能力进入动画行业担任创意、概念草图画师、美术设计师、故事板画师,或者动画造型设计师,就应该使他的故事与众不同,且更富有创意。事实上,概念图画师在梦工厂和皮克斯动画公司一直是个紧俏的职位,在其他大制作公司也同样如此。随着电影制作成为一门讲究合作的艺术,我们欣喜地看到,现在大部分主流电影都会在片尾字幕滚动时感谢电影故事板画师。

为了满足动画片或视频图像的要求,你必须充分施展绘画才能来描绘现实场景,

并在画面上进行标注。要成为一名电影故事板画师,就要能够为那些动画片、故事片或者多媒体项目和教育片等绘制拍摄脚本的分镜头。所有这些类型的影片都使用相近形式的电影故事板。你是制作团队中的一员,要同制片人、美术设计、摄影指导以及特效组的成员一起工作奋战。当然你的大部分工作是要跟导演一起沟通,完成导演的意图,而导演所选择的视点也将引领全部成员一起为之努力。

本书的第2版希望可以在以下方面给读者一些帮助。

- 本书总结了电影故事板的历史及发展过程,清楚地阐明故事板作为一种切实可行的视觉化工具,对故事片、动画片、多媒体/工业电影和视频制作团队而言所具备的适应性和功能。
- 提供一些最基本的经验和插图,帮助你提高绘画能力和设计技巧。美术师如果要创造出满足导演需求的风格,这些能力和技巧十分必要。
- 可以加深制片人、导演、摄影师、美术师以及不了解故事板工作程序和目的的其他人对其作为一种拍摄前准备工具的理解。
- 可以帮助那些正在学习电影故事板创作或者学习电影技术,又没有太多时间和金钱参加培训班的学生们。
- 可以作为标准教材或辅修课教材,提供给电影学院或者其他开设美术或电影研究课程的大学以及中学使用。

本书将采用一些从默片时代到有声片时代历史上很著名的电影画面,从而说明它们的设计特色和“拍摄瞬间”。书中的镜头是从近200部电影中精挑细选出来的,每一幅都具备如下三个功能:

- 可以定位影片在电影风格演化过程中的历史背景,尤其是那些获得奥斯卡金像奖提名或获得最佳影片、最佳摄影、最佳美术设计/艺术指导或者最佳特效奖的影片。
- 可以看到不同电影的构图特色,就像是要使电影在银幕上呈现出三维空间的真实感时,构图在取景上的应用。
- 可以展示人物的移动路径、摄影机角度的运用(人物的主观视点常常决定了采用哪一种摄影机角度)、摄影师或者摄影指导“用光作画”的理念,以及光影(明暗对照法)创造出的出众的视觉效果。

这些我们已经分析和解释过的镜头,作为说明性的画面保证了构成视觉叙事的故事板中动作的连贯性。当这些关键画面被独立拍摄完成之后在银幕上以每秒24格放映,由于人类视网膜的视觉暂留(persistence of vision)现象,观众产生了“运动”的感觉。

这本书中所涉及的基本绘画技巧适用于任何创造性的工作，同样也适用于世界各地的电影故事板画师，不论他是否使用 CGI、特效与合成技术。

这本书一再强调的是，画出故事的整体概念是电影故事板画师的首要责任，另外，绘画技巧也要传达出电影故事的叙述流。我希望这种强调将会完善故事板方面的各项技术，并使未来的电影故事板画师技艺更加娴熟，从而设计出更加完美的作品。

致 谢

首先要感谢我已故的好友兰尼·福斯特，他对这本书的写作起到了至关重要的作用。

还要感谢 Focal Press 的乔治娅·肯尼迪和发展部的编辑贝丝·米利特，感谢他们的帮助和鼓励。

本书大部分的插图都是由我亲自绘制的，其余作品都已标明了出处。

目 录

Contents

序 带着蓝图拍电影	金依萌 3
译者序	梁 明 5
前 言	6
图例索引	9
第一章 电影故事板概述	1
建议作业	9
第二章 电影故事板画师是创作团队的一员	11
建议作业	30
第三章 电影故事板画师与故事板	31
3.1 导演的视角	32
建议作业	41
第四章 电影故事板的基本要素与绘制原则	43
4.1 三分法	44
4.2 前景、中景和背景	47
4.3 提高绘画技巧	54
4.4 拍摄角度	56
4.5 构建电影故事板	61
4.6 经典电影示例	66
建议作业	75
第五章 利用透视增加真实感	77
5.1 透视	78
5.2 经典电影示例	90
建议作业	97

第六章 设计、构图与色彩	99
6.1 动态人物绘画	100
6.2 人体比例	103
6.3 光与影	107
6.4 色彩的重要性	109
6.5 黑与白	113
6.6 设计与构图	115
建议作业	120
第七章 电影故事板中的动作说明	121
建议作业	142
第八章 光源和景深	143
8.1 光源	144
8.2 景深	150
8.3 经典电影示例	154
建议作业	162
第九章 镜头、镜头的动态以及它们在电影故事板中的功能	163
9.1 蒙太奇	173
9.2 剪辑	179
9.3 动态设计	186
建议作业	186
第十章 动态故事板:运动控制的未来	187
10.1 制定镜头拍摄顺序	189
10.2 剪辑	189
10.3 特技效果	189
10.4 真实世界的动态故事板	190
建议作业	195
重要词汇	197
延伸阅读	202
出版后记 提前为现场拍摄扫清障碍	205

第一章

电影故事板概述

《指环王1:护戒使者》(*The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring*, 2001)

—— — — — —

电影故事板：简称故事板。是拍电影最重要的前期制作蓝图和视觉预览工具，它是根据分镜头剧本切分出的逐个画面、逐个镜头构成的一系列连续的图画。故事板是一种概念图，用来说明、设想和将分镜头剧本视觉化，帮助整个制作团队在实际拍摄之前弄清楚未来拍摄镜头的角度、景别、空间方位、光线、运动等剧本在视觉画面上的要求，从而为最终影片实拍提供蓝图和方便。

美国电影行业目前通常使用**电影故事板**(storyboard)来进行前期设计和视觉预览，当初之所以采用这种方法，应归功于最早的周日漫画^①。温莎·麦凯(Winsor McKay)是这方面的先驱，他因制作了《恐龙葛蒂》(*Gertie the Dinosaur*, 1914)(图 1-1)和《路西塔尼亚号的沉没》(*Sinking of the Lusitania*, 1915)^②中的动画而成为动画片这一艺术形式的真正创始人，也为迪斯尼及其他动画公司开辟了道路。

通过一组连续的图画来讲故事这一概念可以上溯到古埃及的象形文字，甚至可以追溯到更久远的年代——穴居人在山洞里留下的野牛岩画。贝叶挂毯(Bayeux Tapestries, 1050)^③上粗糙的纹理描绘了征服者威廉(William the Conqueror)侵略英格兰的历史，至今仍令人惊叹不已。我们有理由认为，贝叶挂毯就是最早的“电影故事板”之一。

查尔斯·所罗门(Charles Solomon)在《动画的历史》(*History of Animation*)一书中所述动画起源要晚得多，他认为动画起源于十七世纪巡回放映的**老式幻灯片**(magic lantern)，经过十九世纪的**魔术幻灯**(phantasmagoria)时期，发展到当代动画——从二十世纪二十年代的《菲利克斯猫》(*Felix the Cat*)、《米老鼠》(*Mickey Mouse*)系列到九十年代的《侏罗纪公园》(*Jurassic Park*)和《狮子王》(*Lion King*)系列。近年来，又出现了像《超人总动员》(*The Incredibles*, 2004)、《怪物史莱克》(*Shrek*, 2001)和《马达加斯加》(*Madagascar*, 2005)那样精彩的用三维动画效果制作的动画片。

虽然在本书的新版本中，我们主要关注的是电影，但我们还是要提到十九世纪末一个为电影业做出了巨大贡献的人——法国魔术师、幻术师、剧场布景

^① 十八世纪末期，连环画开始见诸于美国周日报纸的副版。从此，一项新的产业诞生了，许多出版商为了迎合公众印刷卡通书，包括许多促销漫画。——编者注

^② 这两部电影都采取了真人与动画相结合的形式。——编者注

^③ 贝叶挂毯长70米，宽0.5米，现存62米，共出现623个人物，55只狗，202只战马，49棵树，41艘船，超过500只鸟和龙等生物，约2000个拉丁文字。挂毯描述了整个黑斯廷斯战役的前后过程。——编者注

图 1-1 动画片《恐龙葛蒂》的制作者温莎·麦凯,他是动画片这一艺术形式的真正创始人。麦凯的手绘风格至今还影响着迪斯尼。本书作者哈特绘制。

设计师和电影大师乔治·梅里爱(George Méliès)。他的电影中充满了视觉诡计和幻想。在《月球旅行记》(*Trip to the Moon*, 1902)中,他就拍摄了火箭“啪!”地冲进月亮的惊人画面,这个画面至今在纪录片和广告片中仍有使用。梅里爱还拍摄了电影《灰姑娘》(*Cinderella*, 1899)和《圣女贞德》(*Joan of Arc*, 1902),一代又一代的观众为梅里爱电影中不可思议的场景深深着迷。为动画片的发展奠定基础的艺术家还有菲利克斯·梅斯默(Felix Messmer)和麦克斯·弗莱舍(Max Fleischer),菲利克斯创造的顽皮的“菲利克斯猫”成为全世界最受欢迎的卡通形象,而弗莱舍最著名的作品《贝蒂》(*Betty Boop*)系列至今仍受到全世界观众的喜爱。

我们也不要忘了乌布·伊沃克斯(Ub Iwerks),很多人都认为他是最早创造出米老鼠这个形象的概念图画师,因为米老鼠与乌布创作的兔子奥斯卡(Oswald Rabbit)有惊人的相似。1929年是所谓“迪斯尼时代”的元年,这个时代一直持续到四十年代早期。那时候,全世界的人们都爱上了米老鼠(现在他成了迪斯尼公司的标志)、唐老鸭、布鲁托、白雪公主和七个小矮人。《白雪公主和七个小矮人》是世界上第一部长篇动画影片,色彩艳丽,形象生动,为沃尔特·迪斯尼(Walt Disney)赚到了大把钞票。

除非你愿意守着电脑,完全用数字化的手段制作出《马达加斯加 III》,否则你就应该和电影界保持联系,与继承格里菲斯(D.W.Griffith)、费里尼(Fellini)、希区柯克(Hitchcock)、特吕弗(Truffaut)、大卫·塞尔兹尼克(David O. Selznik)、奥逊·威尔斯(Orson Welles)、霍华德·霍克斯(Howard Hawks)、史蒂文·斯皮尔伯格(Steven Spielberg)、马丁·斯科塞斯(Martin Scorsese)等大师传统的导演合作,你会创作出优秀的电影故事板。

在任何电影的前期制作阶段,故事板的使用都是一种重要的手段。无论是动画片还是真人电影,故事板画师都必须按照符合逻辑的叙事顺序来安排故事。埃里克·舍曼(Eric Sherman)在《导演电影》(*Directing the Film*)一书中指出,“电影故事板制作就是绘制一系列的草图,并对每一个基本场景和场景中的每一个机位设置都做出说明——电影故事板就是在开始拍摄前对电影全貌所做的一种视觉记录。”在我的《电影布光》(*Lighting for Action*)一书中,我把电影故事板描述为一种用于“为电影拍摄顺序(或者拍摄脚本)提供逐个镜头和画面的有效的工具”。而《电影语言》(*Film Language*)的作者克里斯蒂安·麦茨(Christian Metz)把镜头(电影故事板的基本要素)称作“电影表达的基本单位”。

最早,画师们创作周日漫画时就是按照逻辑叙事顺序来绘制的。基本上,现在的电影故事板画师也仍然是这样做的。使用故事板是策划真人电影或动画片的一种主要辅助方式。在《电影体验:动画片艺术的要素》(*The Film Experience: Elements of Motion Picture Art*, 1968)中,罗恩·赫斯(Ron Huss)和诺曼·希尔弗斯坦(Norman Silverstein)说故事板画师就是“要在导演的指导下,捕捉那些能够用电影表达的动作和情绪”,他们所绘制的就是“连续的具有提示性的连环图画”,“以图为主”。

无论是拍摄真人电影、动画片还是广告片,在原故事内容的基础上制作的电影故事板能够帮助整个制作团队设计好脚本中描述的所有复杂动作和场景。故事板会说明每个镜头包括哪些动作,而通过全面仔细地绘制自己的故事板,你就能够准确地了解在电影实际拍摄以前要做的工作——包括每个镜头、每个拍摄角度、光线、布景和道具。

令人难忘的镜头和场景并不会凭空出现,它们需要有才华的艺术家去创造。在真人电影的拍摄创作过程中,布景需要的每一块木材、每一磅塑料、每一位演员、每一套服装以及每一位工作人员,都需要被计算在内,并支付他们报酬。导演、摄影指导、布景设计师、服装设计师需要在影片的前期制作阶段召开无数次创作会议,交流想法和创意。

还有许多创作人员要参与复杂的前期制作。制片人首先要获得剧本或故事的版权,然后募集制作资金。制作团队需要招募演员、服装师、音乐制作人、摄影机和照明设备管理人员,以及其他技术人员,比如木工、绘景画师,甚至交通管理员和司机。整个制作团队在影片拍摄、剪接、宣传、上映之前的工作周期之长以及工作之复杂在圈外人看来会感到不可思议。要将所有这些人召集到一起,决定准备拍摄的影片会是什么“模样”,影片的格调如何,视觉效果怎样——换句话说,影片最后将以怎样的面目呈现给观众,和所有工作人员的努力都是有着密切关系的。

近年来,在电影的数字化革命进程中,许多影片都在观众中引起了破天荒的强烈反响,其中包括《加勒比海盗》(*Pirates of the Caribbean*)系列、《指环王》(*The Lord of the Rings*)三部曲、《哈利·波特》(*Harry Potter*)系列、《蜘蛛侠》(*Spi-derman*)系列、《超人归来》(*Superman Returns*, 2006)等等。这些影片都是数字制作的经典影片。在演员实景拍摄的真人电影中加入精彩绝伦、震撼人心的数字