

影视导演成长记录

我在电影学院学到的101件事

101 Things I Learned™ in Film School

(美) 尼尔·兰道 马修·弗莱德里克 著
王幼怡 译

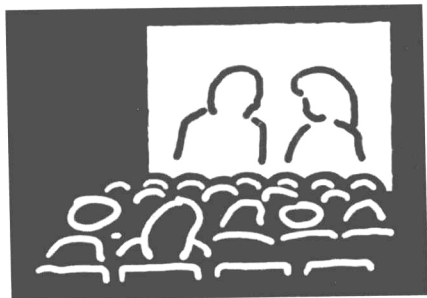
机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

影视导演成长记录

我在电影学院学到的101件事

101 Things I Learned™ in Film School

(美) 尼尔·兰道 马修·弗莱德里克 著
王幼怡 译

机械工业出版社

CHINA MACHINE PRESS

101 Things I Learned™ in Film School
Neil Landau with Matthew Frederick
Copyright © 2010 by Matthew Frederick
This edition published by arrangement with Grand Central Publishing, New York, New York, USA.
All rights reserved.
本书中文简体版授权机械工业出版社独家出版，
版权所有，侵权必究。
版权登记号：图字：01-2011-0530

图书在版编目 (CIP) 数据

影视导演成长记录：我在电影学院学到的101件事 / (美) 兰道 (Landau, N.), (美) 弗莱德里克 (Frederick, M.) 著；王幼怡译. —北京：机械工业出版社，2012.9

书名原文：101 Things I Learned™ in Film School
ISBN 978-7-111-39584-3

I. ①影… II. ①兰… ②弗… ③王… III. ①电影制作—基本知识
IV. ①J904

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 202277 号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑：马宏 责任编辑：马宏

责任校对：纪敬 责任印制：乔宇

三河市宏达印刷有限公司印刷

2012 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

176mm × 126mm · 6.5 印张 · 139 千字

标准书号：ISBN 978-7-111-39584-3

定价：29.80 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心：(010)88361066 教材网：<http://www.cmpedu.com>

销售一部：(010)68326294 机工官网：<http://www.cmpbook.com>

销售二部：(010)88379649 机工微博：<http://weibo.com/cmp1952>

读者购书热线：(010)88379203 封面无防伪标均为盗版

译者的话

相信所有学习电影和热爱电影的朋友都有过这种经历：我们穿梭在书店和图书馆琳琅满目的书架中，渴望找到一本能尽快带我们了解电影语言、编剧等实用知识的书，教给我们拍电影和作导演的实际能力。我要说：你们比我幸运！

当我第一次看到*101 Things I Learned™ in Film School*这本小书时，不禁惊呆了。这正是我多年来寻觅已久的书！在求学和任教十多年的经历中，为了尽快掌握电影语言和编剧知识，我不知翻阅过多少各式各样的电影专业经典书籍。而这本小书居然囊括了我读过的所有电影语言和编剧书籍的要义！而且作者通过漫画式的图文把这些知识点生动地展现出来！读者在轻松愉快的阅读过程中不知不觉就掌握了电影制作最核心的知识和经验。除了占主体部分的电影编剧、视听语言等内容外，本书还简要介绍了电影的融资、预算、制片管理、各部门合作、选角、职业生涯等实用性知识。而融汇贯通于全书中的，是一种最本质的电影思维方式，这也是最可贵的。

感谢本书的两位作者：这是尼尔·兰道先生用心灵写就的书，他把精深的电影创作和编剧经验无私地传授给了我们。马修·弗莱德里克先生则用精彩幽默的插图准确地诠释了每一个知识点。读完这本书，你就等于掌握了美国电影学院课程的全部精髓。这是一本生动、独特、难能可贵的电影教材。

作者寄语

我高中毕业时，自以为已经知道了电影的全部。直到在加州大学洛杉矶分校（UCLA）学习了第一个星期后，我才不得不冷静地面对现实：自己完全是个新手。那些突然发生的事情彻底打破了我以往的认知，我甚至一度萌生了退出这一行的念头。

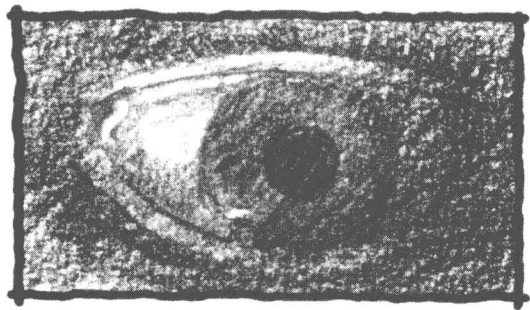
然而一位教授给我们放映了罗曼·波兰斯基导演的影片《怪房客》，并逐个镜头进行分析。这是一种枯燥冗长的练习，却让我深深着迷。电影的每一帧画面都以波兰斯基标志性的风格揭示了他固有的主题：偏执，强制，乖僻，癫狂，沉迷，阴沉，扭曲的幽默。没有任何一个细节是随心所欲的。一包格鲁瓦斯香烟成为了他人的象征，变成了更加凶险不祥的东西。刻在公寓墙上的古埃及象形文字暗示着坟墓。慢慢朝向窗框的推镜头让人感觉到越来越强的不祥之兆，公寓里吱嘎作响的地板声和老旧水管的呻吟声恰恰呼应了男主角精神世界的爆裂声。

我也曾担心这种近距离的解析会破坏电影带给我们的自主性、娱乐性、神

秘感，但我发现这种看电影的方法确实使电影变得更丰富、更令人过瘾。这也萌发了我日后对电影创作持久、深入的欣赏与热爱。

在随后二十年的电影教学、编剧和创作生涯中，我一直不断地在以下二者之间冲撞：电影的创作过程既要深思熟虑，又充满了意外的实验和探索。每个项目在从概念到成品的过程中，都提出了独一无二的挑战，这些挑战需要我们的耐心，灵感，判断力，错误，才华以及不屈不挠的毅力。不论那些像我当年一样迷茫的、想在这一行干出彩的电影专业学生，还是只想从更深层次来理解电影的朋友，我希望接下来本书介绍的101堂电影课能够激发您对电影艺术和电影制作更深层次的欣赏和理解。

尼尔·兰道

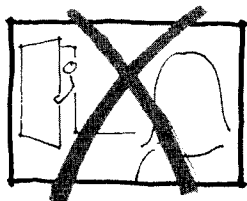
电影《芝加哥》开场第一个镜头的画面

开始要“强有力”。

电影的开场画面应该暗示出影片的中心主题，揭示出影片的伏笔以及最终指向哪里。影片《上班女郎》就以天空中的自由女神像作为第一个镜头，即刻确立了影片故事发生的地点——纽约，并揭示了影片的主题——女性的独立。

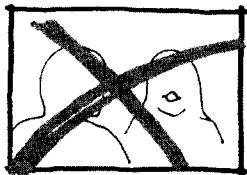
影片的开场画面并不仅仅指出主题和展开故事，它还可以揭示前史：一个用木板围拦的、布满风滚草的小镇在开场镜头中出现，往往意味着荒凉、废墟。然而，如果重新构图，画面一角的仙人掌上绽放着一朵小花则暗示了复活与生机。

1

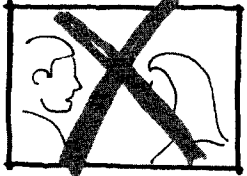
我猜在这儿能找到你。

2

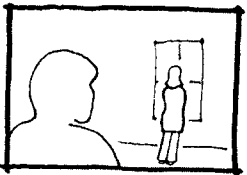
谁让你进来的?

3

这不重要。我们得谈谈。

4

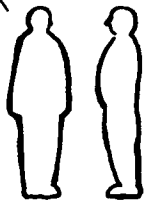
你不该来。

开始要“晚”。

一个电影故事一定要用尽可能少的时间从故事尽可能晚的时刻开始讲起。一个电影如果用太多的时间去建立角色们生活的普通世界，用三周的时间去描述一个三天内就能讲述的故事，整个影片就会显得松懈无神。

在一些场景里，不要把宝贵的时间花费在那些不必要的进进出出和打招呼上。试试看这个场景是否可以从中间开始。一个喜欢自己剪辑的编剧或导演经常发现：如果一个场景剪掉开头的两句对白，特别是剪掉结尾的两句对白后，这个场景的力量反而加强了。

旺达和我分手后，
我特别难过，又开
始喝酒了。

告诉

展示

用画面“展示”，而不是用对白“告诉”。

电影首先是一个视觉的媒介；电影中几乎所有故事和人物需要表现的内容都最好通过画面展示而不是用对白或旁白解释的方式来呈现。当影片布下的视觉线索被很好地理解和接受时，会额外表现出那些看不见的东西——内在的心理、潜藏的历史以及情感的冲突——这些远比直白的解说要表达得更好。而且，如果你在影片中展示而不是告诉，你将会把更多的银幕时间留给那些更重要的内容。

我爱你!

我爱哩!

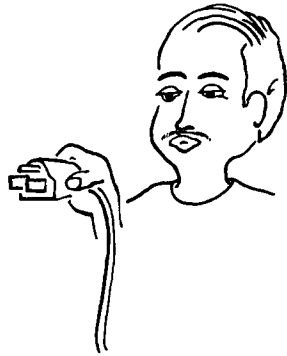

电影制作的三个阶段

前期制作：在开拍第一天之前所做的全部事情都属于前期制作，包括：制定预算、选角、修订剧本、挑选外景地、搭景、做制片日程表（记录每一场戏哪一天在哪里拍的日程表）、聘用剧组演员和职员。前期可能会花费数月的时间。也有的项目可能会花费好几年的时间用来安排项目启动所需要的一切内容。

中期拍摄：这一阶段开始于摄影机开拍的那一天，随着主要摄影工作的完成而终止。这一阶段通常从4周到20周甚至更长时间不等。大制片公司的中期拍摄平均时间为80天。

后期制作：通常在中期拍摄结束之前就开始了。当有些场景拍完之后，电影剪辑师就开始进行粗剪了。随后，视觉特效、声音剪辑和电影音乐添加进来。如果一些演员的对白没有录制清楚或说错了重音，还需要重新录制对白替换进去。后期通常持续几个月，导演的第一个初剪版本一般在中期拍摄完成后的第十周左右诞生。

Honeywagon: 在电影外景地, 带有卫生间的拖车。

Craft services: 快餐桌。

Lunch: 剧组人员的工作餐, 不管进餐的时间是什么时候。

The day: 拍摄日, 是指电影的拍摄时间。例如在这句话中: “在那个拍摄日, 我们需要一条活泼的短吻鳄。”

The show: 戏, 是指任何电影或电视制作项目。例如: “我们在那部戏里一起合作。”

Gimme some love: 给我接上电力。

Key grip: 道具员, 领头的置景工或场景中领班的装配工人。

Best boy: 副道具员。

Gaffer: 灯光。负责照明的技师。

Check the gate: 片门检查, 是对摄影机操机人员的一个操作指令, 主要是检查摄影机开机时有没有胶片裂纹产生(英文把这种裂纹称为hair, 头发)。如果出现这种裂纹, 这些素材镜头就需要重拍。

Abby Singer: 是一位美国的电影制片和导演助理, 他活跃在20世纪50~80年代。现在, 好莱坞用他的名字来表示: 每个拍摄日中, 从下一条要拍摄的镜头到这一天最后一条拍摄镜头的所有镜头。

Martini: 一天当中要拍的最后一个镜头。

影片《复仇》预算表

类别	花费（单位：美元）
编剧及剧本版权	50万
制片人	45万
最初的法律许可手续	1.5万
导演	25万
主演	84万
以上线上预算共计	205万5千美元
<hr/>	
剧组工作人员薪酬	32.5万
美术指导	8万
置景	25万
道具操作	20万
各种证照与许可	1万
外景地	5万
摄影棚租赁	2.5万
交通运输费	4万
剪辑、洗印加工	18万
音乐	8万
音效	11万
保险、税费、手续费等	6.5万
其他产生的法律费用	2.5万
宣传费	10万
企业一般开支	10万
以上线下预算共计	164万
初步预算总计	369万5千
15%的备用应急预算（预算波动幅度）	554250
项目整体预算预估	4249250