

微电影

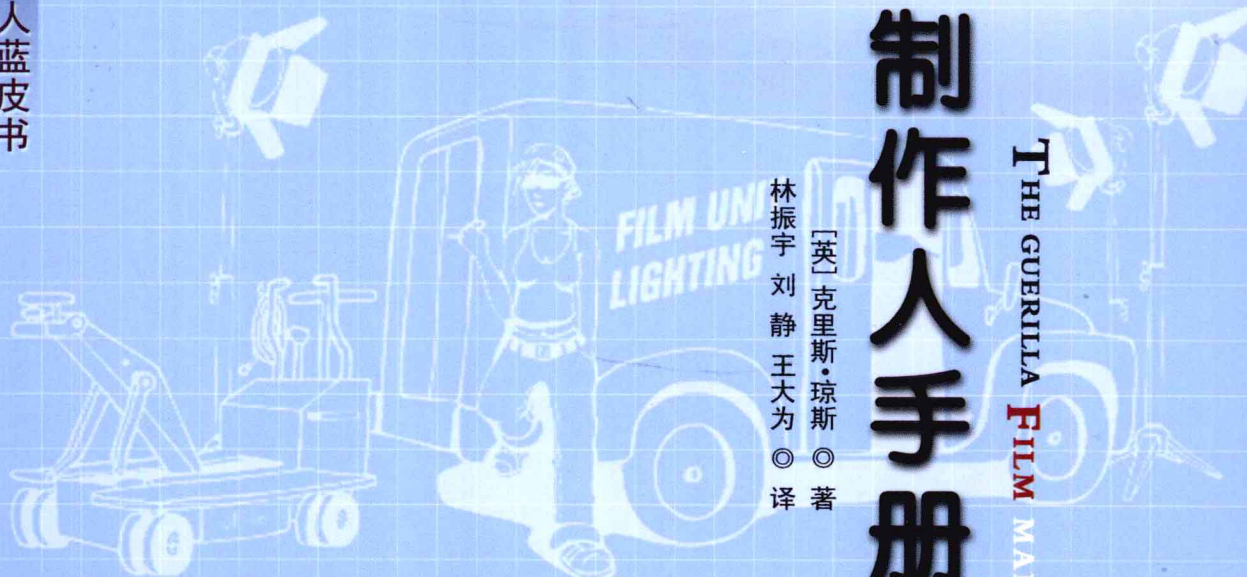
制作人手册(下)

THE GUERRILLA FILM MAKERS MOVIE BLUEPRINT

〔英〕克里斯·琼斯◎著

林振宇 刘静 王大为◎译

独立电影制作人蓝皮书

中国 广播电视出版社

CHINA RADIO & TELEVISION PUBLISHING HOUSE

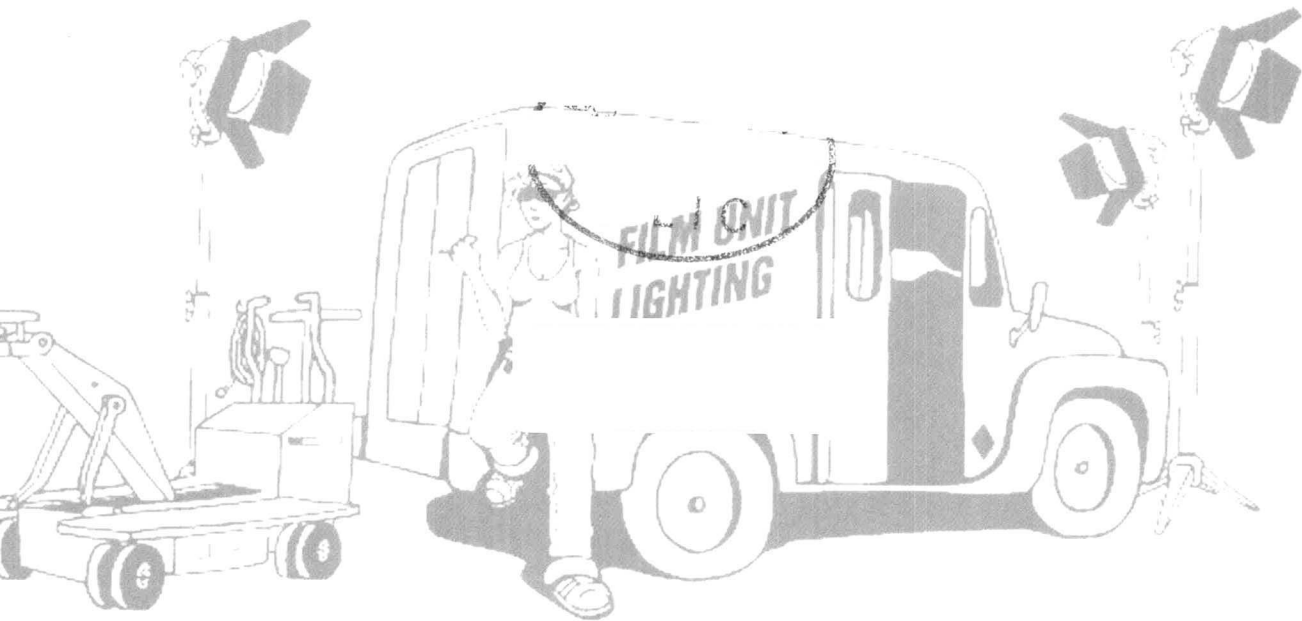
独立电影制作人蓝皮书

微电影

制作人手册 (下)

THE GUERRILLA FILM MAKERS MOVIE
BLUEPRINT

[英] 克里斯·琼斯 ◎ 著
林振宇 刘静 王大为 ◎ 译

中国 广播电视出版社
CHINA RADIO & TELEVISION PUBLISHING HOUSE

目 录

第十八章	剪辑指南	1
第十九章	后期胶片冲印指南	21
第二十章	后期声音制作指南	39
第二十一章	配乐指南	75
第二十二章	母带制作指南	95
第二十三章	电影节指南	121
第二十四章	宣传指南	133
第二十五章	销售与发行指南	153
第二十六章	国内院线销售	171
第二十七章	国内录像带、DVD 和电视台销售	195
第二十八章	下一步	209
后 记		220

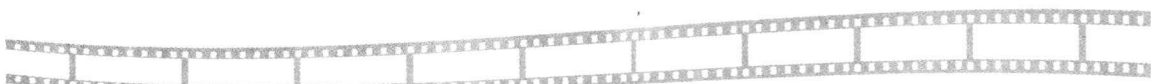
M

18

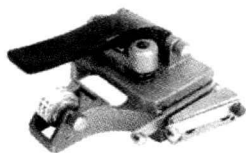
第十八章

剪辑指南

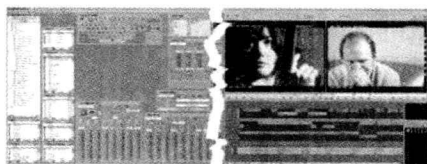

在很多方面，剪辑师就是一部影片的第二导演。他们的工作是把所有的镜头、照片和声音剪辑在一起，用最好的方式把故事讲述出来。后期制作由编剧、制片人、导演和剪辑师合作完成，但是剪辑师经验越丰富、越有胆识，整个后期制作过程就会越容易。

旧式工具

最老的老派剪辑师使用的工具。包括 Steenbeck、Moviola、Pic-sync 等声画同步剪辑机。即使你可以免费拿到，也不要使用这些工具。和非线性剪辑系统相比，它们更耗时间、更耗金钱……除非帮你做剪辑的主要是一位老派剪辑师。

Avid Media Composer

它是近几年来专业剪辑领域的世界领先软件，是所有成熟、稳定、精细、称职的剪辑师都能理解的工具。找一个它的旧版本，把价钱砍到最低。即使是版本 5 也能胜任你的剪辑工作（1993 年前后的技术）。

Avid Film Composer

本质上与 Media Composer 相同，区别在于它能处理以 24fps 的帧率拍摄的影片。但是我们总是使用、而且也建议你使用 25fps 拍摄，只要是能够将画面一个一个接起来的后期制作工具都能处理这个帧率。

Avid XpressDV

Media 和 Film Composer 的小兄弟，价格便宜、针对家用需求。它的运行速度很快，而且功能特别齐全。因为它和其他 Avid 产品是一体化的（这就是说，你可以用 XpressDV 剪辑，然后用顶级的 Avid Syphony 合成），所以它优于其他任何半专业剪辑系统。如果你的影片以 DV 拍摄为主，它就是你的最佳选择，它甚至能在笔记本电脑上运行——苹果笔记本和 PC 笔记本都行。

Adobe Premiere

它一度是 Avid 的竞争者，但是目前在这个领域，只有低端的团体、婚礼录像才用它。它的价格便宜、功能多样、运行速度快，但是用起来很不爽。你可以用着玩，但是不要用它剪辑你的影片。

Final Cut Pro

它是 Avid XpressDV 的真正竞争对手，一个很不错的工具，但是了解、使用这个工具的人还是不如 Avid 多。我个人更愿意使用行业中的领军软件。

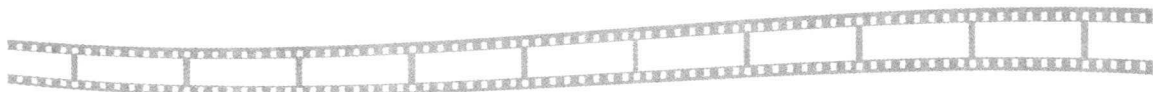
Media 100

它是专业剪辑领域的“百事可乐”。也是一个很好、很精细的工具，但是如果你能拿到 Media 100，应该也能拿到 Avid。运行时需要两台显示器。

Lightworks

它一度是 Avid 的强劲对手，在 90 年代被打败。Lightworks 也是一个很好的工具，经历过从胶片剪辑时代过渡到数字剪辑时代的老派剪辑师很喜欢它。它现在不如 Avid 知名，也不如 Avid 用户多，但是完全可以胜任。很多好莱坞大片制作使用的都是这个工具。

在拍摄过程中，剧本经历了多次改动，所以剪辑师应该放开剧本的束缚，大胆地重新挖掘故事。有人浪费好几天、好几个星期、甚至好几个月把拍摄的镜头按照剧本要求硬攒在一起。实质上，一旦胶片进入剪辑室，剪辑师就应该抛开剧本，用一个个记录故事的单独镜头，自由地寻找故事讲述的最佳方式。结果往往与剧本相差甚远，但是几乎总会优于剧本。

你要找什么样的剪辑师？

剪辑师应当充当多种角色。首先，他们应该是出色的外交官。他们必须能够让大家冷静，让每个人都觉得自己的主意还不错，但与此同时，还要把好关，做出最有创意的决策。这是个了不起的技巧，因为几乎每个参与进来的人都有自己的主意，而且还都自我感觉良好。

其次，他们应该是技术多面手。原因非常简单，很多剪辑工作都与技术相关，如果技术方面的工作做好了，会节约大量的制作时间和费用。比如，如果他们不知道超 16mm 负片剪接的 A/B 卷叠帧是什么意思，聘请他们之前要三思。

再次，他们应该是勇敢、开放的思想者，不论一个想法有多么疯狂，都勇于尝试。导演按照自己的剪辑想法完成了前期拍摄。剪辑师应该勇于挑战这些想法，通过剪辑上的变化提出另一种方式、往往为间接的故事讲述。首先，他们应该寻找最好的故事讲述方式，而不仅仅只是做到技术上的完美。即使某种更好的故事讲述方式要求使用不舒服或者糟糕的剪辑方法，剪辑师也要去尝试它。原则只有一条：“按照最好的方式、用你拥有的材料讲出最好的故事。”

最后，你要找的人需要能和你相处融洽。剪辑是电影制作中最有趣、最兴奋的阶段之一，你肯定不希望在整个过程中一直处于备战状态。下聘书之前，一定要和他聊聊他最喜欢的电影，确定大家的波频一致。记住，你可能会在一个 8×10 平方米的昏暗房间里和这个人相处六个月。你肯定想要一个能共处的人。

剪辑师会将镜头串在一起讲述故事。剪辑中的困难之处在于超越镜头、剪接或者是场景的结构，深入到故事的层面，问自己是否已经把故事讲到了最好的地步。

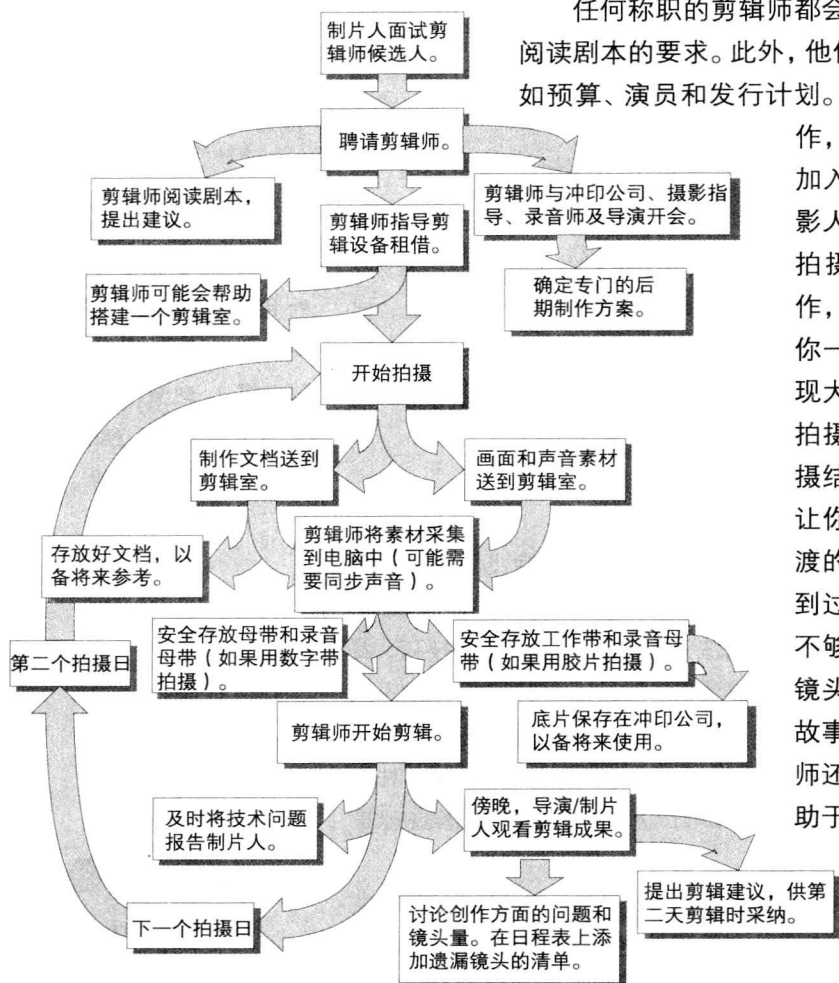
如果你想在剪辑室里获得真正的权力，学习如何使用 Avid 剪辑吧。现在要得到 Avid XpressDV 很容易，所以你没有理由不学会这个行业工具。而且也不像它的外表看起来那么困难或可怕，撸起袖子，开始学习吧。会剪辑的导演才是能获得权力的导演。

剪辑第一阶段：拍摄期间

要事第一

任何称职的剪辑师都会在接受剪辑工作之前提出阅读剧本的要求。此外，他们还想了解其他的事项，比如预算、演员和发行计划。如果他们决定接受这份工作，你会希望他们在开拍前就

加入剧组。很多经验不足的电影人经常犯一个错误——等到拍摄结束之后才开始后期制作，这是个致命的错误。如果你一边拍摄一边剪辑，你能发现大量小问题——这些问题在拍摄期间很容易解决，等到拍摄结束之后再想解决它们就会让你很头痛。你会发现场景过渡的时候额外需要一个未曾想到过的镜头。你会发现镜头量不够的问题，到底有没有拍够镜头？是否现有的镜头连搭建故事结构都不够？优秀的剪辑师还会建议你另外拍摄一些有助于故事讲述的其他镜头或切换镜头。在我做过的三部长片的后期制作中，前两部在拍摄完成后剪辑（完全就是一场噩梦），第三部是拍摄剪辑同时进行——于是我能够做出一些大胆、有创意的决策，大大改善了故事讲述的技巧。

剪辑（完全就是一场噩梦），第三部是拍摄剪辑同时进行——于是我能够做出一些大胆、有创意的决策，大大改善了故事讲述的技巧。

经验不足的电影人等到拍摄结束之后才进入后期制作，他们这么做的一个主要原因是——他们不能同时应付太多的制作问题……“拍摄结束之前我不想听到这个问题……剪辑？天啊！我们以后再做……你说领衔主演刚刚跑了是什么意思……等等……”

尝试去克服这个精神压力。向剪辑师解释你处于何种混乱和惊慌的境地，鼓励他们自己“管好”自己。如果你的资金有限，你很可能只能找到一套老版本的离线剪辑 Avid 系统，或者家用级别的 Avid

推荐方案

下面是三个简单的拍摄和剪辑方案（不包括后期制作的全部环节），分别针对用 miniDV、数字 Beta 和胶片（超 16mm）拍摄的电影。

小型数字方案——miniDV 拍摄

1. 用佳能 XL1 的“分帧模式”（frame movie）拍摄。
2. 用 4:3 的画幅比拍摄，但是最终影片的画幅比设置为 1.85:1（不要采用内置的 16:9 功能）。
3. 租赁或者找到一个更好的镜头，最好是一个广播级别的镜头。
4. 用 DAT 录音，采样深度设置为 16bit，采样频率设置为 48kHz。
5. 将 DAT 的信号直接输入到佳能摄像机上，录音参数为 16bit 和 48kHz。
6. 画面帧率设置为 25 帧/秒（50 场）。
7. 用 Avid XpressDV 剪辑。
8. 在 Avid XpressDV 上完成精剪后，输出到数字 Beta 带上……也可以在一台顶级设备上校色、调好所有的视频和音频，重新制作一盘母带。
9. 顶级设备能够将 4:3 的视频剪辑通过一个工具（比如 S&W Arc）转化成质量最好的 16:9 版本。

中等数字方案——数字 Beta 拍摄

1. 用数字 Beta 摄像机拍摄，摄像机最好能具备真正的逐行扫描，如果没有，就采用普通的隔行扫描模式。
2. 如果摄像机支持真 16:9，就选择 16:9 的画幅比拍摄。
3. 镜头应该是只好镜头。
4. 用一个 SQN 外置调音台调音。
5. 将声音信号直接输入数字 Beta 摄像机，录音参数为 16 比特和 48kHz。
6. 如果用真正的逐行扫描模式拍摄，帧率为 25fps，如果是隔行扫描，则是 50 帧。
7. 用 Avid Media Composer（最佳选择）或者 Avid XpressDV 剪辑。母带需要制作备份，如果用 Avid XpressDV，复制成附带时间码的 DV 带，如果是 Media Composer，则复制成附带时间码的 Beta SP 带（如果剪辑室不能配备数字 Beta 设备——这种情况的发生率基本为百分之百——就复制成 Beta SP 带）。
8. 在顶级设备上，根据离线剪辑的结果，从数字 Beta 拍摄母带上重新采集素材。校正画面，如果需要，增加“胶片质感”。
9. 画面基本上都是用 16:9 的画幅比拍摄的，所以不需要转换。

低端胶片方案——超 16mm 胶片拍摄

1. 用超 16mm 胶片拍摄。帧率应该是 25fps，而不是 24fps。
2. 用 DAT 录音，采样频率为 44.1kHz。
3. 冲洗底片，转成 Beta SP（或者 DV）。将声音铺到 Beta SP 带上，并且复制一份 DAT 带（声音和画面、时间码完全对应）。这是你的新声音母带。
4. 用 Avid Media Composer（最佳选择）或者 Avid XpressDV 剪辑（保证时间码在传输过程中不出错）。
5. Avid 生成剪辑表，将它送到负片剪辑师那里。
6. 影片进入冲印后期制作阶段，最后胶转磁输出数字 Beta 带或高清磁带。

Xpress DV 系统。在准备充足的情况下，用这两个系统剪辑你的影片绰绰有余。要求剪辑师负责组织和搭建这套剪辑设备。其中的程序显然是这样的——首先，制片组会帮忙找设备，与设备提供者谈好协议后，剪辑师接手组装设备。

选在哪里剪辑非常重要。你将在那里待好几个月，所以它要尽量宽敞一些。微波炉、茶、咖啡是必需品，还要有足够的空间供大家打地铺，如果剪辑室太小了，会有人得幽闭症的。

专业剪辑室

专业剪辑室能提供一个更专业的剪辑方案,其中配备了额外的硬件,比如 PPM 表、Beta SP 放像机等。但是如果你花在剪辑室上的成本不高,或者根本没花钱,那么你的剪辑室可能会非常狭小,或者你需要自己找地方。无论你的情况是哪一种,以下为 Avid 剪辑室的粗略指南——

架子

用于存放母带,以供随时需要。

监视器

两个监视器,屏幕上布满了工作区域的各种窗口。

扬声器

能够充分、保真地重现高质量的声音。

混音台

它不是真正用来混音的,更多的时候是为了方便监视剪辑室中用到的各种声音素材。

外置存储设备

用于储存视音频素材外置硬盘。这个例子中,是一块 SCSI 接口的硬盘,更便宜的火线硬盘现在越来越常见。

Avid 主机

用于运行 Avid 软件和驱动硬件的电脑。

其他设备

可能还有一大堆其他东西……一个用于项目备份的 Zip 盘驱动器,一个配线架——有了它,不需要钻到所有设备的后面,就能够轻松地改变接线,一个用于采集音乐和音效的 CD 播放器,如果你运气好,还能找到一个音效素材库,方便你轻松地添加音效,当然还有茶壶、小冰箱和微波炉。

客户监视器

这是台大监视器,有了它,待在房间后面的人不用挤到剪辑师跟前也能看到剪辑的视频。

Avid 接口箱

这是 Avid 的主要硬件,用于视音频的采集和回放。它和配线架连在一起。

VHS 放像机

用于快速回放录像带,让人们能够在回家观看影片。

剪辑监视器

一台高质量的小监视器,剪辑师用它观看画面。

DAT

数字录音带放机、录机,用于采集最高质量的声音。

PPM 表

它是一种声音测量表,能够保证录音时声音不会太高也不会太低。剪辑室还会同时配备一个波形监视器和矢量示波器,用于监视视频信号(离线剪辑并不需要)。

键盘和鼠标

Avid 有一个专门的彩色键盘。别被它吓到了。你只要看一眼,就会发现它非常简单。

Beta SP 放像机

用于采集和回放视音频。

一把好椅子

工作时,你大部分时候都坐在这把椅子上。

开拍之前

拍摄之前，导演、摄影师（摄影指导）、制片人、录音师和剪辑师一定要一起开个制作会议。如果你用胶片拍摄，会议应该在冲印公司和冲印技术人员一起开。会议的目的是解决和量化整个后期制作程序，以便拍摄过程中的决策不会在后期制作中引发问题（引发的问题可能需要花掉大笔费用才能解决）。举个例子，很多人认为 24fps（frames per second，每秒的帧数）是电影制作的标准，但是，与之相比，用 25fps 拍摄胶片在后期制作处理的时候更省钱（在英国等采用 PAL 制的国家）。

会议之后，打出一个明确的清单，说明整个后期制作程序，给每个技术部门成员发一份——导演、制片人、摄影指导、剪辑师、录音师，还有最重要的是冲印技术人员（如果用胶片拍摄）。

配备剪辑室

不论你打算在哪里搭建剪辑室——免费搞来的大型后期制作公司的阁楼，或者在你妈妈家的空闲卧室用自己的 Avid Xpress DV 系统剪辑——都应该在开拍前将它配备完毕。

声音方面的建议

每个人都知道“画面”有多重要，但是不知道为什么，人们很少考虑到声音的问题。画面和声音通常是分开录制的（画面录在胶片或数字带上，声音录在 DAT 带上）。无论是用数字带拍摄还是胶片拍摄，我都建议你尽早把画面和声音合起来。

声音很可能是以 48kHz 的采样率录在 DAT 带上。如果用数字带拍摄，你应该让摄像机直接 DAT 录音机接入信号，将声音和画面一起录在数字带上（不论是 DV、数字 Beta，还是高清等格式）。这样，在你的原始素材带上，就已经无损耗地输入了原始录音信号。现场录制的 DAT 带则成为音频备份。至于胶片，只要你采用 25fps 拍摄，就可以要求机房为你同步 DAT 音频和底片（参见后期制作技术的相关章节）。不论你采用上述哪种方式，在拍摄的第二天，剪辑师都能拿到同步的画面和声音，可以立刻展开剪辑工作。如果你没有预先解决声音同步的问题，剪辑师就必须每天花三到四个小时在 Avid 上同步声音（还要注意的，这样输入的声音是没有备份的，如果你的 Avid 出现问题或者硬盘崩

埃迪·汉密尔顿（剪辑师）

剪辑是一种本能、一种感官反应——这样感觉对吗？影片有语法规则——比如反向剪辑是“错”的，但是你要学会忘记这些规则，将精力集中在如何讲出一个最好的故事。比如在《红磨坊》，不断出现反向剪辑，但是很多人喜欢它，我就是其中一个。“那个摇臂镜头花了 4 个小时才拍好，我们必须用它”，或者“我和那个演员相处不融洽”——剪辑师置身于拍摄现场的这些高昂情绪之外。你看到素材，根据画面加以剪辑。记清楚你对画面的第一反应，与素材多次接触、太熟悉之后，你需要依靠这个第一反应来指导自己。

剪辑一场戏时，剪辑师应该想象观众脑海中的感受。接下来他们需要看到什么才能明白这个故事？这个故事是从谁的观点来讲的？之前发生了什么？读剧本的时候，我会为每场戏做详细的笔记，提醒自己每个角色的故事进展到哪里了。因为影片通常不是按顺序拍摄的（因此剪辑的时候也不按顺序），笔记能让我迅速找到我在剪辑故事的哪一段，不会忘记接上前一场戏的铺垫。

控制影片节奏是剪辑师最难学会的技巧。要知道什么时候让节奏轻快起来，什么时候让影片气氛诡异，如果节奏不对，你的观众就会觉得不舒服。尽量不要墨守陈规，这样做会冲淡影片的艺术感染力和创新冲击力，使某一段场景黯淡无光。只有在整个剪辑过程中跟随导演的想象力，才能创作出一部难忘的电影。

格式和工具

选择哪种后期制作方案取决于前期拍摄的格式和你能获得哪些工具。宽泛而言，有两种方案——是家用或半专业工具，我们推荐 Avid XpressDV，二是专业工具，我们推荐 Avid Media Composer。两个方案都有缺陷，以下将概述每套方案对电影制作过程的影响。

用 DV 系统剪辑，比如 Avid XpressDV

1. 用 DV 带拍摄，现场录音也录到 DV 带上——这种情况下，你会用母带编辑。为保险起见，你可能希望将每天的母带复制一个备份。

2. 用另一种数字格式拍摄——比如数字 Beta，或者高清——然后转成 DV 带——这种情况下，拍摄母带和现场录音会一起被转到 DV 带上（务必还要精确复制时间码）。剪辑这些磁带，实际上是在用母带的备份进行剪辑，完成剪辑后，将剪辑表存到软盘上，去另一个制作公司，用拍摄母带（数字 Beta、高清等）以最好的质量重新创建剪辑序列，最后输出到数字 Beta 或者高清带上。

3. 用胶片拍摄，然后将画面和声音一起转到 DV 带上——这种情况下，冲印公司会连夜冲洗拍摄底片，将它们转成 DV 带，然后用打板画面添加声音，并且复制一份和 DV 带时间码（这个时间码和拍摄底片的帧数是 100% 准确对应的）一致的 DAT 带。你必须保证你使用的 DV 剪辑系统能够准确地读出 DV 带上的时间码。

用专业系统剪辑，比如 Avid Media Composer

（大部分 Avid Media Composer 配备的放像机都是 Beta SP 放像机，而非 DV 放像机，而且也没有火线输入、输出或控制接口。）

1. 用任何一种数字带格式拍摄，然后转为 Beta SP 格式——这种情况下，所有的拍摄母带和同步的声音会和时间码一起转到 Beta SP 带上。这不是百分之百的克隆，而是复制，但是你只是用它来剪辑，所以没有关系。之后，你会用分辨率更高的系统采集数字带。

2. 用任何一种数字带格式拍摄，剪辑时租一个数字放像机——而不是和系统配套的 Beta SP 放像机，你要找一台 DV 放像机或者数字 Beta 放像机，用于回放磁带，并将它们采集到 Avid 系统中。之后，你会用分辨率更高的系统采集镜头。

3. 用胶片拍摄，然后转成 Beta SP 带——这种情况下，冲印公司会连夜冲洗拍摄底片，将它们转成 Beta SP 带，然后用打板添加声音，并且复制一份和 Beta SP 带时间码（这个时间码和拍摄底片的帧数是 100% 准确对应的）一致的 DAT 带。你必须保证你使用的 Beta SP 剪辑系统能够准确地使用 Beta SP 带上的时间码。

溃，你可能就必须再次人工同步所有声音。相反，如果你的磁带上有关同步录音，只需要简单地再次批量采集这些磁带就可以了，这个过程由机器自动完成，耗费时间仅仅为几个小时）。

第一天

在拍摄第一天，因为还没有素材可供剪辑，剪辑师可做的事情不多。他们的工作要到了拍摄第二天才开始。拍摄期间的每一天都差不多，只是简单地重复一个日常程序。

在拍摄第二天的早上，剪辑台上应该已经堆了很多东西。其中有很多文件，包括场记单、摄影报告单、录音报告单、冲印报告单

(如果用胶片拍摄)。这些文件都会被仔细整理和存档,方便日后使用。剪辑台上最重要的东西是头一天拍摄的素材。

它们当然就是包括有声音和画面的磁带。记住,剪辑过程中的这个环节只是制定剪辑方案,不是要制作出电影的最终版本。你很可能去其他机房完成最终版本——那个机房可以输出数字 Beta 信号,能够将画面颜色调到正确、并且调漂亮(调色是将画面调整到一致的影调,并且更符合故事需要的视觉效果)。

剪辑师要做的第一件事是将视频和音频采入 Avid。Avid 上的操作与你最终用原素材或胶片制作母版的直接联系是每盘磁带的编号,所以一定要在磁带上贴好标签。标签的形式最好只用数字。一定要将这些数字设置成三位。比如 1 写成 001、36 写成 036……(这样的编号有助于计算机排序)。

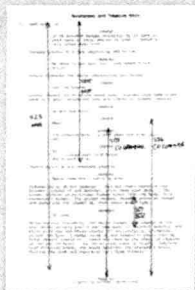
如果使用 Avid Xpress DV, DV 带上的信号会按 5:1 的压缩率被复制到电脑硬盘。采集到电脑上的素材画面和声音与磁带是一致的。每小时素材大约需要 10G 存储空间。如果你用的是 Avid Media

你自己要明白,或者至少确认你的剪辑师明白所有需要解决的技术难题。其中最重要的是时间码、批量采集素材和负片剪辑之间的链接。给负片剪辑师一个测试版的剪辑表,确保上面所有的时间码都能匹配。如果这个地方出了差错,你可能需要把整部影片重新剪接一遍!

剪辑师的文档

在剪辑室里,剪辑师有一个装文档的大文件夹。除了下列这些文档,他们每天还会收到一份日程表(这个文件也会存档)。整体而言,这些文档被用到的时候不多,但是剪辑刚开始时,剪辑师会经常用到场记员提供的表格的剧本。

剧本(表格式)

剪辑师已经有自己的剧本了。但是场记员每天会画一张“表格式的剧本”,形象地说明每个镜头的起始点和结束点。剪辑师进入剪辑室的时候,会用这个场记员提供的表格版本替代手头剧本中的相应部分。

摄影报告单

这张单子来自摄影组,里面说明了每个镜头的拍摄地点、磁带编号/胶片编号,注明了所有的技术事项(比如白天拍摄的夜景、曝光不足、慢动作等)。

录音报告单

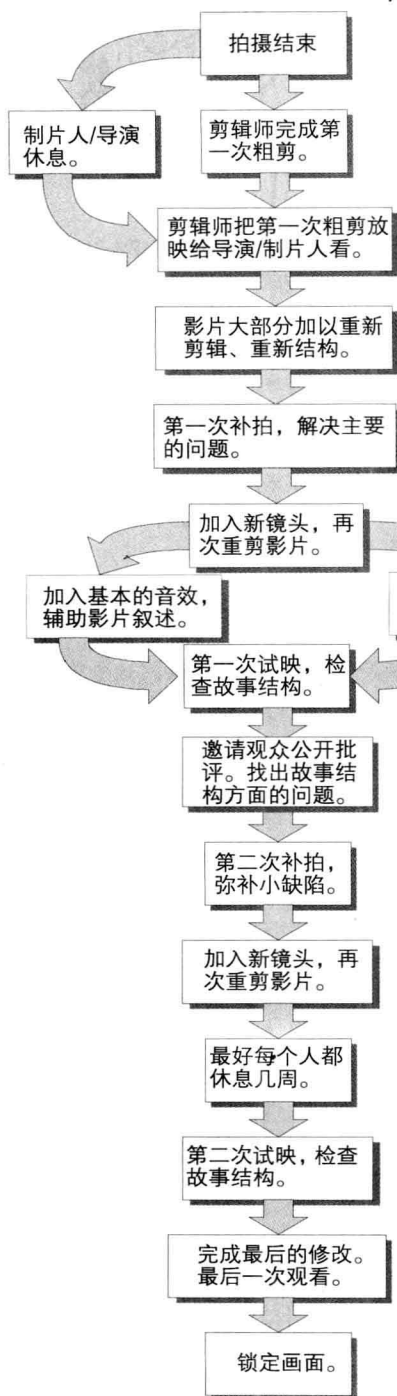
这张单子来自录音组,里面说明了每段录音对应的镜头。还会注明技术事项(比如公路噪音、热水器等),说明没有绑定画面的自然声、所有的 ADR 和室内音响的“嗡嗡”声。

冲印报告单

这张单子来自冲印公司,只用于胶片拍摄的影片。它们会注明每本冲印卷上有哪些镜头和打板,说明技术事项。如果声音也在冲印公司处理(我们推荐这种做法),那么另外还会有一份声音报告单(但不是总有)。

剪辑第二阶段：剪辑

Composer，你可以选用更高或更低的压缩率，但是常用的压缩率是 20:1 或 10:1。这样需要的存储空间会少很多。

输入素材的时候，剪辑师会将素材切成单独的镜头，列在文件夹里。一定要给这些镜头清楚准确地命名，如果采用缩写（缩写是不可避免的），要确保这些缩写名称很容易理解（剪辑师还可能会使用冲印公司送来的软盘上的 FLEx 文件）。

素材输入电脑后，应该把素材带安全存放起来，以备将来使用，通常把它们放在剪辑室架子的顶层。如果用胶片拍摄，那么原底片应该存放在冲印厂，等到以后做负片剪接的时候才拿出来。

第一剪

开始剪辑了。剪辑师首先对照剧本，检查拍摄好的素材，对故事有一个整体把握。然后，选用拍得最好的镜头，把一场戏串联起来。有些戏的串联很容易，有些戏则比较困难，甚至串不起来（这往往意味着这场戏需要增加镜头、重拍部分镜头甚至可能完全不能用）。剪辑师应该能够在一天内全部剪完或剪完大部分头一天拍摄的镜头。傍晚剧组收工的时候，导演和制片人可能会来剪辑室看看效果。有些戏可能不错，有些戏则可能很糟糕。大家要讨论怎么处理有问题的戏（重拍、补拍等），然后才结束一天的工作，离开剪辑室。

第二天……第三天……

第二天，整个过程再次开始——剪辑师收到素材、文件，将素材输入 Avid，然后串联镜头，傍晚放映检查。

剪辑中有个很让人兴奋的点，那就是你能够很清楚地感觉到电影如何一步步完成。一个曾经模糊的想法，首先在纸上变成了具体的说明，然后由演员表演出来、胶片记录下来、剪辑出来，最后变成一部真正的电影！这多让人振奋啊！

拍摄后期

前期拍摄完成了，剪辑师还要继续剪辑，同时，导演和制片人要做完前期拍摄的扫尾工作，之后稍微休息一下。这个休息并不重要，因为此时你身体中的每个原子都想跑进剪辑室，

和剪辑师并肩作战，但是，一个短期休整能让你重新充电并有所反思，最重要的是——你会加深对前期工作的认识。

我觉得拍摄已经完成了？

记住，电影制作包括三个不同的阶段。首先是剧本阶段，此时你可以尽情发挥想象力，唯一的限制只是预算。接下来是拍摄阶段，剧本中的所有想法被表现并记录下来，有时会对剧本做一些提升，更常见的情况是修改剧本、有时还会砍掉剧本的一些部分——因为实现不了或者不需要这些部分。现在，你将进入最后的创作阶段，这时，你要在实际拍摄好的素材基础上，重新发现故事。但是——还有一个让你难以接受的事实——你的剧本和拍摄工作尚未彻底完成。

缺少经验、不靠谱的电影制作者往往会顽固地坚持说：“拍摄结束了，我的工作非常优秀”，但是他们只是单纯地想把它结束掉。我会说“剪辑你的片子，好好看看，写一些新的场景，把它们拍出来，编辑进入，去掉没用的旧场景……再检查，再拍，再剪……”就是说，你需要在后期制作过程中继续改进剧本。

只要你动动脑筋，就会发现这是一件显而易见、自然而然的事情。如果你是经验不足的电影制作人，那么你的编剧和导演也不太可能是完美无瑕的……你还在学习怎么做电影，还没成为大师。所以，像其他伟大的作品的诞生过程一样，你需要重新审视并改进你的作品。返工多少次取决于你的问题有多严重、你否定了多少次、你有多少耐性、你的预算能支撑多长时间。只需要记住一点——提升空间总是存在的，正如詹姆斯·卡梅隆（James Cameron）所说：“电影没有最终的完成，只有最终的放弃。”现在，你得再次振作起来，摆在你眼前的是一段艰难的旅程。

风雨飘摇

进入这个最终阶段后，会发生一些事情，让你的日子不好过。你会感到沮丧——因为你可能已经意识到剧本没你想象的好，你必须继续改剧本；镜头也不是很齐备，“总是没有足够的时间、经费或灯光去拍这些镜头”（这一点不会因为预算的多少而改变）；演员不如预想的出色；道具太简陋；服装不合适……总之，这和你之前想象的电影不太一样。你预想的结果绝对

乔纳森·纽曼

(导演兼剪辑师)

在拍摄我的长片《考虑之中》的时候，如果我懂得如何剪辑，我肯定会毫不犹豫地自己动手。幸运的是，两年前，有人教会了我如何使用 Avid，而且我现在已经在家里的电脑上装上了 Avid。每个导演/电影制作人都应该学会如何剪辑。这样做的好处除了你又学会一项本事之外（嗨，如果你找不到一份导演的工作……），你还能从中学到非常有用的电影专业知识，包括时间安排、镜头的类型、结构等等。结果是，学会以后，我能够自己剪辑我执导的每一部影片——不需要寻找、依赖或者付钱（如果需要付费）给某位剪辑师了。

就这件事而言，大部分导演和一般人可能都会被 Avid 的操作面板和键盘吓退。但是让我在这里告诉你，它并不像看起来那么复杂。一旦你学会如何控制基本要素——即在特定的地方连接画面和声音，你就能很快学会掌握更高级的操作。剪辑和导演一样，让你能够更好地控制各种素材。毕竟，这些素材是你拍摄的，你最清楚你有什么、它们的位置应该在哪里。

作为导演，我们在决定一场戏里用什么镜头的时候，已经在脑子里做了一次剪辑，所以将这个过程延伸到下一步是很自然的。现在，只要有一台 miniDV 和一台更大更快的电脑、每个人都可以在家剪辑影片。拍摄的所有素材都可以转换为 miniDV 的格式，然后输入电脑。没有理由不自己动手做一部长片。

补拍团队中有什么人？

这个问题的答案在很大程度上取决于你计划补拍什么，但是如果安排得当，即使是大场景的戏也可以麻烦最少的人，可由一个微型团队来完成。补拍从周五晚上开始，到周日晚上结束。摄影机的租期是周末两天，你在周五要尽早拿到。有些租赁公司很善解人意，理解你承受的压力，会让你在周五中午就拿到设备，这实际上多给了你半天拍摄时间。

这个团队的人员组成显然要包括导演和制片人，可能还有编剧（这时他能在制作中帮大忙）。如果编剧不在，你就需要另外找一位制片人员，让他在周末之前和整个周末帮忙准备各项事宜。摄影指导可能需要一位助手，尽管导演会绕着摄影机转，但是真正能帮上忙的还是摄影助手。现场多一双手就会有很大不同。如果有演员，则需要一位化妆师/服装师（所以一定要拿好各个部门的所有场记）。声音由导演或者制片人负责，只有在必需的时候才录音——就是说只录对白，不录其他声音。制片人和导演可能需要提前准备好道具设计，一大堆小道具装在箱子里，排队等候被一一输送到摄影机面前。如果要拍更费劲的镜头，最好有专人负责安排摄影机前面的东西和各类道具，这个人能帮上很大的忙。

最重要的是，这个团队一定要保持精干有序。

不是这样的。

雪上加霜的是，由于进度拖延，钱已经花光了。不断有公司打电话来要钱。还有更糟糕的——支撑拍摄的所有精力和热情、从工作伙伴们那里汲取的所有美好愿望和美妙经历，熬到这个时候，它们都没有了。现在只有你和剪辑师。一夜之间，从齐声高喊“我们能做到！”的三十个人，变成了黑屋子里的两个人，此外还有不停响的要债电话，还有沮丧的感叹：“唉，我想象这个镜头应该更好一些的。”“天啊，这样不行……我们该怎么办呢？”但是，依然存在一线希望——你真地拍出了一部长片！现在要做的只是用最好的方式把镜头连接起来，挡住各种外界的压力，支撑到最后的胜利。要保持坚定不移的乐观心态，大声呐喊：“想想这些可能到来的东西吧！”脚下踩着泥淖，心中怀着希望，你走上创作旅途的最后一段。

第一次粗剪

不论你有没有休息，剪辑师在拍摄完成后的第一两天，应该已经完成了第一次粗剪。按照清楚明白的拍摄结果（依据导演要求），将每场戏剪出来，然后按照剧本顺序将它们排列在一起，中间偶尔会插一些字幕“缺失镜头”或“缺失场次”（由于某种原因漏拍了镜头）。此时，剪辑师还不会在片中加入自己的创作，只是将框架搭建出来。

观看第一次粗剪的成果往往让人非常沮丧。太长、拖沓、节奏差、表演差、剪辑差、镜头差、声音差……基本上就是一堆垃圾。坚定不移的乐观主义心态到这时也不那么坚定了。挽起袖子，全心投入到“垃圾清理”工作中，挖出深埋其中的美玉吧，这块“美玉”才是你的电影。这是低成本影片或第一次拍片的电影人必须经历的过程。几乎每部电影的第一次粗剪都只能让人看到影片的问题，而看不到优点。距离最后的精雕细琢和正式审看还有好几个月，所以不要惊慌，也不要太沮丧了。

第一次重新剪辑

看过第一次粗剪之后，剪辑师、导演和制片人展开自由讨论，决定接下来要做的方方面面的安排。剪辑上会做大量的显著调整。在接下来的一周左右，剪辑师和导演可能会修正几百个小毛病。他们会去掉一些对白，调整故事结构，去掉多余的暂停和间隔以便加快故事节奏，甚至还会加一些音效和临时音乐，感觉一下电影的最终效果。

然后是第二次放映，肯定的声音会多一些，这会更让人振奋些。现在，影片的大部分地方感觉像电影了。但是仍然存在严重的问题，理想的状态是再重新剪辑一次。

补拍

最后，你需要做第一次补拍了（也许是小规模补拍）。制片人会召集一个小型摄影组，其中包括一名摄影师、摄影助理，可能还有

和短片不同，看完你的影片需要好几个小时，然后还要花几个小时讨论……放映之后展开全面讨论，这是最妙的时刻。

我们都是专家

电影制作人常常忽略一项事实——每个人都是专家。不一定是电影制作的专家，但可能是花钱看影片、看故事的专家。对于花钱看一个用声音和画面讲述的故事，我们都有很多年消费经验——可能是在电影院，也可能是在家看录像或者电视。

这其中魔法。看一部影片的时候，很容易就能看清楚它有什么问题。任何人都可以做到，而且我们一直都是这么做的。那么为什么在构思一部剧本、或者看剪辑样片的时候，要搞清楚其中有没有问题却无比困难呢？最主要的问题在于观看角度。观众是第一次观看某个故事，或者他/她体验某个故事的机会实际上只有一次。这对于我们电影制作人来说是不可能拥有的奢侈。试映的目的是发现故事结构是否可行，而没必要得出“喜欢”或者“不喜欢”的结论。如果你的故事看成一张地图，作为影片制作人的你就是制图师和建筑师。你带领观众沿着你计划好的路线展开旅行，希望他们保持正确的行进速度，希望路途中有足够的弯道和转角，让他们猜不出下一个拐角的风景。当然，他们可能知道目的地，但是到达目的地并不是最重要的，旅途中的体验才是最重要的。

身为电影人，最让你郁闷的就是当你认为观众在沿着故事中的路线前进时，却发现他们一转身，就完全迷路了。看完一部影片之后不知所云——没有比这更让人沮丧的事情了。如果出现这种情况，你的观众会觉得无聊、失去兴趣，然后你也会感到困惑。这里有一个解开困惑的魔法公式。你需要提供足够的信息，让他们知道自己要去的地方，但是提供的信息不能太多，让他们预先猜出具体的路线。要让他们处于一知半解的状态，想弄清楚到底是怎么回事。不能让他们太糊涂——他们会因此而放弃，也不能让他们太明白——以至于能够提前搞清楚。

案例——《白色天使》

我的第二部长片《白色天使》是一部连环杀手惊悚片，制作完这部片子以后，我有一次拿着笔、纸和秒表坐下来，发现影片的37%实际上都是由补拍的镜头做出来的！这就是说，影片超过三分之一的内容是由两个，至多三个人组成的团队拍摄完成的！很多这类补拍素材是前期拍摄中为加快进度故意漏掉的。它是类似报纸头条、捡起东西的手的特写镜头等日常画面。但也有很多镜头是大段的补拍内容，其中包括与之前截然不同的结尾。试映的时候，我们发现之前拍摄的结尾和影片的其他部分不协调，所以只能完全推翻重拍！我们很快就发现我们不能回到原来那间房屋拍摄，所以我们只能在自己家里和车库里开始重建房屋的很多构件。这个修建任务主要是由摄影指导乔恩·沃克和道具设计师马克·萨瑟兰完成的。

最惊人的“重建”工程是将车库变成了故事中的房屋走廊——这是整个新结尾的主要场景，两个主要角色在这里展开致命决斗。开车路过的人肯定会看到一幅奇怪的景象——一个看起来像走廊的车库，里面还有一扇前门、一个楼梯以及想置对方于死地的两个人！

感谢上帝，这个造假计划很成功，补拍的素材天衣无缝地插到了电影里。我本人能够区别出真假，但是好像其他人都看不出来——影片是修补过的！

（上图）《白色天使》中原拍摄地的走廊。

（下图）车库中的搭景，大门后面一无所有，楼梯不能爬。但是我们可以在这儿重拍影片的整个结尾部分，而且整个搭景只花费了一百多英镑。

一位制片助理，拍摄会花掉一个周末。因为每个人都已经得到了充分的休息，剧组规模很小，镜头内容非常明确，所以这个补拍的周末能充分体现出事半功倍的原则。在前期拍摄的时候，你可能一天只能拍二十个镜头。在补拍的这两天，每天的镜头量能够增加10%—20%。低成本影片总是面临镜头不够的问题，这个周末的小突击会带着你向胜利迈出一大步。

要拍摄的镜头种类包括报纸头条或一本书的特写、点燃火柴的戏剧化镜头、透过窗户眺望的主观镜头、一栋建筑的远景、一个有演员在远处散步（演员可能是穿着同样或类似衣服的替身演员）的远景、手拿起或放下东西的镜头、手指按电话号码的镜头等。这些镜头

可能不是必须拍摄的，但是有了它们，最后的电影能得到大大改善，所以一定要忍住，不要说，“嗨，太麻烦了，别拍啦。”你有责任利用好这个提升电影质量的机会。你自己投入了很多年、你用着投资者的钱、你手下有一群因为你对梦想的热情而加入到你的队伍的演职

也许在你的电影生涯中，这是唯一一次没有领导催促你。所以从容一些，不要着急。你烤的是一块大蛋糕，而且是你的处女作。不要因为匆匆忙忙把它搞砸了。观看，考虑，反省，修改，提高……然后再观看，考虑，反省……

