

独立电影制作人蓝皮书

微电影

制作人手册 (上)

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

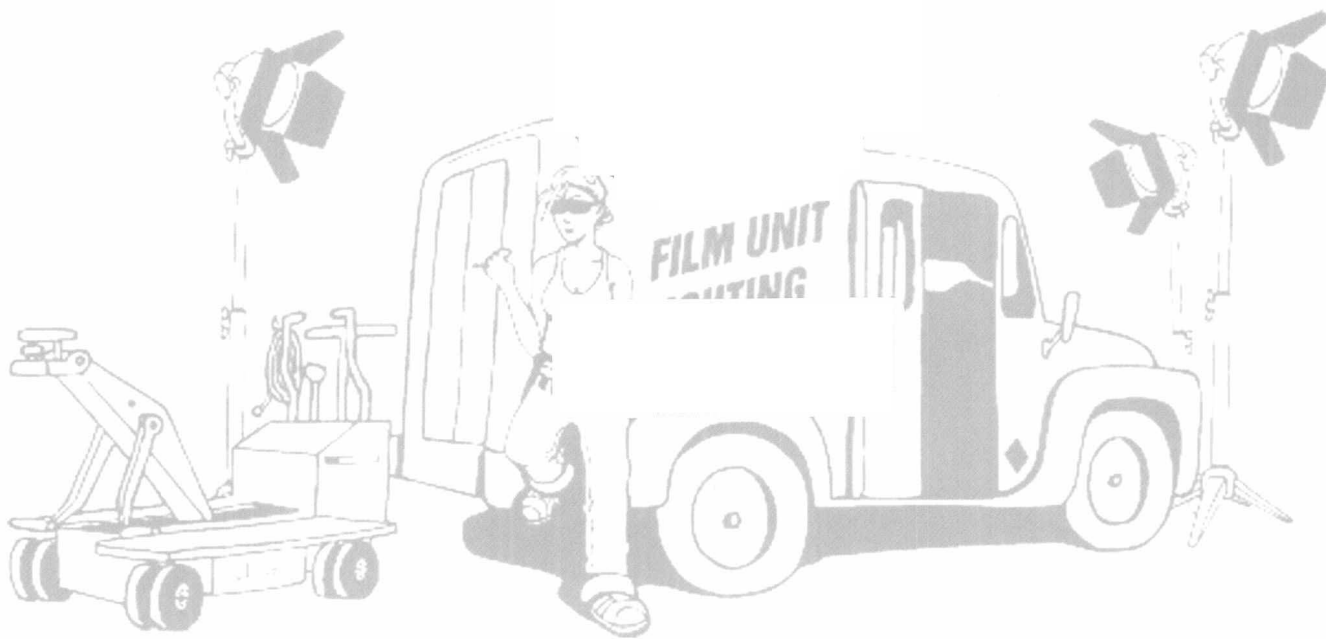
微电影

制作人手册(上)

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

图书在版编目 (CIP) 数据

微电影制作人手册: 全2册 / (英) 琼斯
(Jones, C.) 著; 林振宇, 刘静, 王大为译. —北京:
中国广播电视出版社, 2013. 3

(独立电影制作人蓝皮书)

书名原文: Gueilla film makers movie blueprint

ISBN 978-7-5043-6826-3

I. ①微… II. ①琼… ②林… ③刘… ④王… III.
①电影制作—手册 IV. ①J93 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 008078 号

北京市版权局著作权合同登记号: 图字: 01 - 2009 - 6586

微电影制作人手册(上、下)

[英] 克里斯·琼斯 著

林振宇 刘静 王大为 译

责任编辑 林曦

封面设计 丁琳

责任校对 张哲

出版发行 中国广播电视出版社

电 话 010-86093580 010-86093583

社 址 北京市西城区真武庙二条9号

邮 编 100045

网 址 www.crtv.com.cn

电子信箱 crtp8@sina.com

经 销 全国各地新华书店

印 刷 廊坊报业印务有限公司

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

字 数 780(千)字

印 张 36.5

版 次 2013 年 3 月第 1 版 2013 年 3 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5043-6826-3

定 价 86.00 元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

献给我的祖父John Holland

——他的远见卓识令我受益至今。

感谢Simon和Angie给予我的鼓励。

——克里斯·琼斯

中译版前言

从我开始拍电影、撰写关于电影制作的书到现在，这个世界已经发生了翻天覆地的变化。在过去的几年中，四项重要的变革彻底改变了电影制作的面貌。

第一项是拥有大尺寸显示屏、可拍摄高清视频的单反相机的问世。它们价格低廉、使用方便、画面效果令人惊艳。

第二项是丰富的专业知识借助互联网广为传播。如果你不知道该怎么做，寻求答案的过程也不会太费劲，一切都能在网上找到，答案肯定在某个地方等着你呢。

第三项是在线发布高清视频成为现实。你可以自己拍一部电影，在家里做完剪辑，再上传到网上，然后发给我一个链接，我就能看到它了，而且是高清格式的！这一点的确大大改变了游戏规则。

最后一项是社交媒体的出现。它让电影制作人能够相互联系、相互支持，同时在电影人和观众之间搭建起桥梁，营造出全新的网上创作群体的文化氛围。

当然，所有这些变革仍然离不开一个好故事和出色的讲述技巧。而且你的剧组仍然需要吃饭，需要一张日程表告诉他们该去哪儿。更重要的是，你需要写出一个无与伦比的好剧本。

这才是你该做的正事！

我已经指导过数千位电影人，我给他们最多的建议就是鼓足勇气，讲出最能让自己感觉热血沸腾的故事。虚构的故事也能够折射出伟大的真理，这样的魔力来自于你，所以选择故事的时候一定智慧一些。拍电影是一项大工程，会耗去你生命中的好几年时间，一定要确保你为之献身的这部作品能够支撑你走过这一段漫长的历程。

你在拍电影的过程中会经历巅峰，也会体验低谷，你会一次又一次怀疑自己，这些都是正常的。如果你没有这样的体验，或许你需要提高标准，对自己要求严格一点儿。只有把自己逼到痛苦的边缘，才能创造出奇迹，才能让自己在痛苦和自我折磨中慢慢前行。

希望这本耗费我两年心血写成的书能够帮助你拍出自己的电影，创作出不一般的作品。

如果你成功了，请发给我影片的连接，告诉我你的想法，我会很高兴自己在你成长为一名杰出电影人的路上提供了一点帮助。

克里斯·琼斯

www.ChrisJonesBlog.com

2012年12月

目 录

第一章	指南概要	1
第二章	公司组建指南	17
第三章	剧本指南	33
第四章	导演指南	51
第五章	制片人指南	69
第六章	剧组指南	81
第七章	预算指南	133
第八章	选角和演员指南	163
第九章	进度安排指南	181
第十章	助理导演指南	195
第十一章	制片组指南	209
第十二章	服装指南	221
第十三章	化妆指南	237
第十四章	道具设计指南	253
第十五章	录音指南	277
第十六章	摄影组指南	291
第十七章	餐饮供养指南	339

M

1

第一章

指南概要

低成本电影制作是——并且应该是——一种专业电影制作，参与者领取低薪或者无薪，技术上折中。它并不是业余爱好，只是制作方式不遵循常规而已。它像是一种令人兴奋的机遇，也是一种令人战栗的挑战。需要跨越的障碍只有一个——不是“我的钱够吗？”“剧本优秀吗？”“我是否应该辞职？”“如果电影卖不掉怎么办？”……这些仅仅是你将要解决的问题。真正的问题在于你自己——你真的已经下定决心制作电影了吗？如果决心已定，你将走上一条崎岖的道路，那么总能到达终点，而且还有一点诱惑——这段旅程将成为你生命中一段最美好的时光，你准备好接受挑战了吗？

一部电影制作的过程将走过三个阶段，每个阶段都需要经历千锤百炼。

第一步——剧本

这是故事的初步构想，限制条件只有想法和预算。第一阶段的主导者是编剧（如果制作人、或许还有导演已经到位，他们将辅助编剧。编剧是故事最初的创造者，但他们往往会被导演的耀眼光芒掩盖）。

第二步——拍摄

这是故事的第二步构想，这时演员会赋予剧中人物鲜活的面孔，摄影机将记录下他们的表演。第二阶段的主导者是导演（天才的剧组成员们是导演的得力助手，人们却往往低估他们的贡献）。

第三步——剪辑

这是故事的最终构想。这一阶段将把声音和拍摄画面天衣无缝地结合在一起。此阶段的主导者是剪辑师（制片人、导演将配合其工作，或许还会组织观众试映供其参考）。

你想制作电影？

人们通常觉得制作电影很难，事实正相反，傻瓜都可以制作出 90 分钟的声音和画面并称之为电影。但是，在黑漆漆的电影院里坐了 90 分钟之后，我们会很郁闷：自己为什么会花 5 英镑在这些垃圾上面？！所以电影制作真正的困难在于，制作出一部好电影、一部伟大的电影。还有一个问题在于——如何经受住制作过程中的种种摧残，在影片完成后还存一口气。如果拍完一部电影之后，你需要花费五年时间还债，那么制作电影就毫无乐趣可言了。

如果制作过程是一部电影……

克里斯多夫·沃格勒 (Christopher Vogler) 在《作家之路》(The Writer's Journey) 中分析了“好故事”的结构，将其内容分解成一般性的主题发展阶段。如果你的生活是一部电影，电影内容是你制作电影（“戏中戏”）的历程，那么，你就是这部电影的主角，在影片中展开探险之旅。有一点很诡异，即你的探险常常会映射出“戏中戏”主角的历程。

你的故事将按照这样的情节展开——你知道自己想去哪儿，你也知道道路会很艰辛，但是你害怕各种未知事物，这都是合情合理的。你需要克服障碍、纠正错误、拔除邪恶……这一切都是为了追求心中的圣杯——你的电影。起初，你会排斥“冒险之旅的召唤”，更愿意与朋友们在酒吧享乐，规规矩矩上班领工资，按时支付按揭、储存养老金。你会说：“噢，这太冒险了……”但是随着时间流逝，你终于直面恐惧，跨出了冒险的第一步。

过去安稳的生活轨迹很快离你远去。踏上新奇、陌生的领域时，你会经常感到希望全无，觉得自己的探险完全不靠谱。但是只要你真诚地追求，就会一步一步接近目标。陷入到最低谷时，盟友不期而至，加入你的旅程，帮你扫清一切障碍……

制作低成本电影就像是参加一场马拉松比赛。起跑之后面临的是一段漫长的道路，你心里很清楚，路上需要穿越地狱，但只要坚持，就会到达目的地。而且，你很可能还会整装待发，开始下一段比赛。

漫长旅途

大多数低成本电影的时间表让新手感到惊讶。通常它需要花上一年时间筹备，同时完成剧本定型，然后再花上一年时间制作电影。这之后的几年时间里，你将忙于电影销售、参加电影节，或者你会开始准备新的电影。这确实是一个漫长的旅途。这个模型将展示在电影制作的这一年，各个部门在每个时间段的任务。

拍摄电影的时间安排在第 21—24 周（包括第 24 周）。第 29—34 周是补拍时间。电影将在第 50 周初次向销售代理商和发行人放映。

交易——拍摄电影的整个过程你都需要进行商业运营，主要是和金钱、账目打交道。

剧本——你应该有一年时间可以完成剧本，并且开拍电影之前还有六个月时间。后期制作阶段，还会为补拍改动剧本。

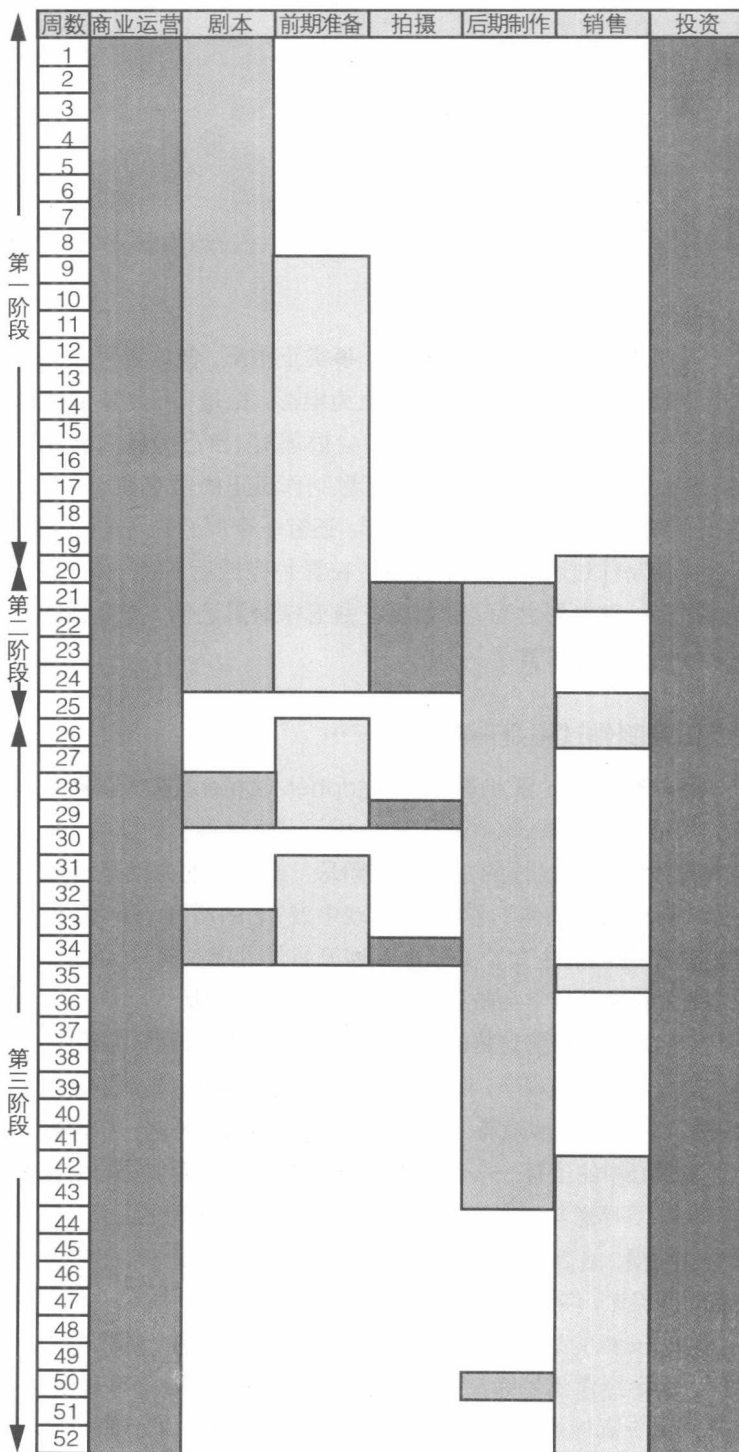
前期准备——为实际拍摄电影做准备的时间。注意补拍也需要前期准备。

电影拍摄——真正在摄影棚、外景地和全体制组成员一起拍摄的几周。剧组可能只有几个人。

后期制作——剪辑影片，使影片在技术上达到行业标准。注意：在这个模型里，第 50 周剪辑宣传片。

销售——你希望尽量使你的电影吸引销售代理商和发行人，所以销售活动会不止一次。注意：电影作品完成之前，不要将它拿出来。（第 50 周）

投资——你必须不停地找钱，因为它总也不够。即使做完后期，开始销售了，你还需要找投资，因为还有成堆的巨额账单等着你。

六十岁时赢得奥斯卡

制作电影的新手需要面对的一个问题是，在其他新手都得到了不小的成功时，你一定会产生压力。这样的神话（其中一半是真实的）很多—— Spielberg 二十多岁就导演了《大白鲨》(Jaws)，昆汀·塔伦蒂诺 (Tarantino) 拍摄电影《落水狗》(Reservoir Dogs) 时还在一家录像带出租店工作，罗伯特·罗德里格斯 (Rodriguez) 也是靠自学掌握所有技能才得以独立完成他的成名作《杀手悲歌》(El Mariachi)……这些故事都会激励你，但是可能会让你对自己失望、从而走向毁灭。我们不可能都是天才。当然，要心怀希望，一步一步接近这些天才，但当你失败时，千万不要气馁，待以时日，你终究会成功的。

制作电影的过程中，你难免会夸大其词，赞美自己的作品，但要注意适度，否则就会自食其果。就像托尼·蒙大拿 (Tony Montana) 在电影《疤面煞星》(Scarface) 中的一句对白：“不要自不量力，爬得越高，摔得越痛。”真实的情况是——有 99.9% 的可能，你的电影连你自己定的最高标准都达不到。再过一段时间，你怀着喜爱的心态回顾作品，会意识到它比你之前的评价要好得多，毕竟它已经在电影节上获得了一些奖，拷贝也卖出了不少，音像出租店里可以找到它，电视台也在播放，而且还得到了一些好评……只是没有赢得奥斯卡而已。而且至关重要，它将为你制作看似遥不可及的下一部电影铺路。

就我自己而言，当我意识到自己的第一部电影没得到奥斯卡提名时，感觉天都要塌了。现在回想起来，那样的野心是极为可笑的，但是在当时，我之所以连续几个月能够每天早上 7 点起床，一直工作到凌晨 4 点，动力就来自这样的“奢望”。用“奢望”鞭策自己实现超越，但是记得保持清醒，别太痴心妄想。

意识到这些之前，你将已经深入到“野兽之腹”，开拍你的电影。你将在这场战争中获胜，但仅仅是险胜……伤亡会不小，有些在创意方面，有些在技术方面，更多的是个人损失。这还不是最糟糕的，接下来你会发现拍摄仅仅是一场小冲突，并非你所想的大决战。你必须在剪辑阶段，趁着最终攻击展开之前重整队伍，复仇女神在那儿等着你——她爪牙锋利、口水横流、屏息以待……她的名字骇人听闻，她就是——“销售发行”！

除了倒霉到家的，所有人都能实现制作一部电影这个目标。我希望而且相信——你会成功，也许你还能在我们都无法胜出的销售发行环节取得胜利。

勇士的回想

电影首映时，回想这场令人精疲力竭、厌倦并且鲁莽的战争胜利，你会发觉自己做完电影，赢得“奖品”时，电影本身并不是奖品，它不是你原本希冀的圣杯。真正的奖赏是这个经历，是你在几个月甚至几年前就开始的这个历程……是你曾经面对的恐惧，是你在关键时刻展现出的个人品质。这才是你真正的财富，是你应得的奖赏。这个经历是你手中紧握的钢鞭，在下次的冒险中，它将成为你忠

很多年轻电影人仅仅拍完一部作品，就放弃了。这条道路太艰难了。要做好充分的心理准备，然后尽量多往前走几步。如果你成功拍出了第二部作品，那么你就很有可能成为一个终身电影人。只要你有充分的理由，就不用为自己的道路与众不同而感到羞愧。

你适合电影学校吗？

电影学校很不错——但是它只适合一部分人，而非所有人。而且它的确也不是你的理想去处！你会对课程和各种指导大失所望，但是在那儿，你的确每天都在谈论电影，也会结交到不少电影制作新手，他们将成为你一生的朋友（和同盟军）。你甚至还可能在学生电影作业的基础上拍出一部短片，但是你在那儿获得的认证或学位在现实世界中是一文不值的。

诚、强大的武器和盟友。

正是这样的旅程和“奖品”让我觉得最重要的事情是现在就出发，开始制作你自己的电影。刚开始做的不一定是你想做的电影，而是你的经济能力能负担的电影。这样，当真正的挑战到来时（比如好莱坞向你伸出橄榄枝），你已经武装好了自己，能够为优秀的作品展开一场公平的、真正的战斗。一个伟大勇士成长的道路别无他途，唯有经历一次又一次战火洗礼，然后活着向世人讲述超凡的勇猛故事。

现实世界

这个世界上有许多电影制作人，他们手里同时筹备着好几部令人兴奋的影片，但是没有一部能够实现。偶尔运气好，一个计划有机会实施，但是由于电影人缺乏经验，虽然他们为这个计划忙碌了好些年，也可能没机会参与制作，而是被要求离开，甚至被强行逐出团队。在这个现实的世界里，低成本电影就是为你充实弹药的电影学校。

继续做下去

一些人可以毫无问题地继续做下去。不管怎么说，我就是这样的人。我总是不计后果，勇往直前地做事，然后再去料理结果。这种推进事情的方式并非绝顶聪明，但还算有用。如果你是这样一种人：对于踏出重要、但可怕的“真正”第一步——“辞职”、“兑现投资支票”，“确定拍摄日期”——感到困难，那么请你闭上眼睛，深呼吸，然后踏出第一步。不要只见树木不见森林，将来会有充分的时间去处理细节，现在最重要的是你要下定决心，成为一名电影制作人。向全

违反条例的条例

亦称作——如果出现了一个错误，接下来就将是连环出错。

想象一下，你去酒店吃饭，服务生将你领到座位上，并递给你菜单。过了一会儿，你看到窗户旁的座位空了，那里比你现在坐的位置好，于是你想换一下。从那一刻起，各种各样“糟糕的事情”就莫名其妙地出现了。服务生不知道你换了位子，你的菜就上迟了，然后又巧合地上错了桌，给了另一个客人，菜被退回厨房，等到终于上了你的桌上，菜已经凉了……问题的根本在于你破坏了原本正常的系统，于是混乱接踵而至。这一切与低成本电影制作一模一样——对抗现有体系——不按常规出牌，打破惯例，做无用功，结果是所有事情都砸锅（并且一次又一次地砸锅）的风险巨大无比……

聪明的制作人构想的计划从操作的角度而言小巧、不易失控，但是却不乏勃勃野心，令人血脉贲张。因为是小制作，事情搞砸的可能性就减小了，最起码在可控制的范围之内。出错依然难免，但修复错误的难度降低了。这一点听上去很宽泛广泛，有些吓人，但你的确需要做好准备应对各种难以预料的情况，时刻警惕，不要错过脑子里微小的疑虑、挑剔声……

If it can go wrong...
It will go wrong...
TWICE!
THINK AHEAD!

买 书

我十分偏爱书籍。因为它们是你买的最便宜的意见，它们面面俱到，你需要的时候都可以买到（而且毫不费劲），随时可供你查阅参考。总之，它们是你拍电影之前最好的投资。在这本书中我为大家推荐几本好书，有些你可能已经有了，而且你手里可能还有我没推荐到的书，我没推荐它们可能并不是因为它们不好，而是因为我还从来没有看过。大多数《如何制作……》、《如何写作……》、《我是如何……》之类的书都不错，从中你总能得到点新东西。当然，其中有些书相当出色，因此会有下面这个推荐。读这些书，你会有意想不到的收获，有些东西你已经知道了，或是知道个大概，这些书会将它们提炼、明确出来。这些书是激励你的神话故事集，也是你的职业预备手册……但不要为了读完每一本相关书籍而拖延开拍电影的时间！

《银幕交易的冒险旅程》

好莱坞顶尖编剧威廉·高曼(William Goldman)的两本经典著作《银幕交易的冒险旅程》(*Adventures in the Screen Trade*)和《我说了什么慌》(*Which Lie Did I Tell*)是必读书目，它们能让你真正了解好莱坞电影制作，并学习到讲故事的艺术和技术。鲜少有其他书比它们更出色，它们不仅内容有趣，而且资料丰富。

《在电影学校学不到的课程》

卡米尔·朗道(Camille Landau)的《在电影学校学不到的课程》(*What they don't teach you at film school*)很薄，内容是关于如何进入低成本电影制作的疯狂状态的近似哲学似的沉思。看这本书时，我不停地点头称是，这是我看其他书时从未有过的。尽管书中没有太多实用信息，但书中有不少内容能帮你解决平时考虑不到、实践时才感到头痛的很多问题。

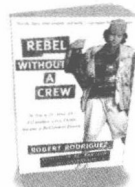
《拍电影》

西德尼·吕曼特(Sidney Lumet)的《拍电影》(*Making Movies*)绝对是一部充满智慧、可读性极高的书，它透视了好莱坞电影制作的整个过程，囊括从早期的编剧一直到电影发行等一系列内容，演员指导、摄影机使用、剪辑等章节尤为出色。此书并非专门针对低成本电影制作，但对于第一次当导演的人，它绝对列入必读书目。

《独立制片：从构思到发行内容全面的入门手册》

格雷戈里·古德ell(Gregory Goodell)的《独立制片》(*Independent Feature Film Production*)又厚又便宜，几乎算得上是这个领域最好的书。书中信息内容全面(其他书都做不到这一点)并且详尽，作者提供的建议注重实效，使人深受启发，但并不琐碎。这是一本适合美国情况的指导手册，而且更适合较高预算的电影制作，但价钱既不贵，还是物超所值的。

《没有工作团队的叛逆者》

罗伯特·罗德里格斯(Robert Rodriguez)的《没有工作团队的叛逆者》(*Rebel Without A Crew*)完全就是一个神话，它已经诱惑了成千上万的人投身电影事业。如果你需要鼓舞，这本书肯定不会让你失望。我读完这本书后的第一反应就是想立即冲出去开拍自己的电影，但……虽然书里的故事很好看，“真实”和“有用”的观点却不多。这本书将会在你奔赴战场之前为你加油鼓劲，但你需要制定详细的作战计划时，它却没多大用处。

《游击电影制作人手册》

最后一本就是吉纳维夫·乔利夫(Genevieve Jolliffe)和我一起写的《游击电影制作人手册》(*The Guerilla Film Makers Handbook*)。赤裸裸的自我推销？有一点儿。书中一半是专家采访，另一半案例研究，列举了很多电影人的成功经验和惨痛教训。在英国，许多刚入门的电影人都拿它作参考，而且书里附带的CD还提供有一些软件和合同文本。

华丽七人组

任何一个想要制作低成本电影的团队中都必须有7种角色（不一定是7个人，一人可分饰多个角色）。可能你没有同时拥有7个，但可能你和你的拍档中找到6个，和你关系密切的工作人员中还能找到第七个。

艺术家或者手艺人

这个角色对整个电影制作过程具备精湛的理解力，至少没有畏惧之心。他通常是一位手艺人或一位艺术家（“奇客”或“戏迷”），很少兼具两种风格。他们的学识经验以及对电影制作的热爱会提升电影质量，让人不会觉得你的作品只是有勇无谋的无知小子在瞎糊弄。

交易人

这个角色的作用是将领导者或机会主义者创造的交易或者机遇进行下去。把门弄坏了不要紧，但是你需要一个人帮你收拾起碎片，让一切“平安无损”。他们在谈判时态度强硬，坚持电影的各种需要和预算。为了达成符合团队和项目利益的买卖，他们不惜一切代价。

领导者

这个角色让一切梦想成为现实。他对创意和项目抱有坚定的信念，即使道路貌似危险、甚至愚蠢，也能吸引来追随者！他们视障碍为挑战、为机遇。他们的字典里没有“做不到”，是整个团队一切灵感和激励的源泉。通常，勤奋的影片导演将担当这个角色。

调情者

这种角色常常在谈笑风生中打开局面。通常的形象是一个手拿电话的人，喜欢聊天，问你要东西却不表现出想要的态度。为了某种原因，他们能不顾脸面，提出各种过分的要求（这种特质在“正常人”中很少见）。

组织者

这种人喜欢井井有条，他们会整理一切事物并记录下来，然后将信息分类整理存放好，并按字母排序，按数字顺序索引……他们是会计师、簿记员、合同翻译，这些冷静的组织者遇事不易慌张。

实用主义者

这个角色能找出行动计划存在的问题，帮助团队突破重重障碍。他们总是在挑战领导者，因此两者要尊重对方才能促进项目健康发展。实用主义者提出的第二套方案往往在将来会被誉为灵感突现之作。

机会主义者

这种人擅长将问题转化成有利条件。喜欢从侧面思考问题的人或者诡计多端的家伙们往往具备这一特长。这个特质实际就是众人一筹莫展时还能找出问题的解决方案的能力，或者找到一条能完全避开问题的道路。这种人感觉敏锐，在不毛之地也能发现生存机会。

解决财务问题的一个办法是承接企业宣传片，但经常会变得非常麻烦。婚礼录像往往更简单，当然压力是肯定有的，因为婚礼录像可没有补拍的机会！但是基本而言是件难度小、报酬高的工作。现在就打开黄页，在上面画钩，开始寻找工作吧。当你在6个月后真正要崩溃的时候，工作机会就会出现。记住，春天是结婚高峰期，你得提前做好准备。如果制作一个特别剪辑的版本，还可以刻在DVD盘上给客户，并多收一些费用。

世界宣称这一事实——“我要拍自己的电影了！”这会让你更加自信、更为确定地迈出这一大步，或许会招来亲戚朋友的嘲笑，更糟糕的是，他们可能还会以为你的脑子出了毛病。在大多数人眼里，拍电影就像施魔法，它只可能发生在好莱坞，它将带来财富和名望，而电影导演还会娶一个超级名模或者摇滚明星。这样的事情能发生在你身上吗？当然不能。在他们眼里，你只是个在街道上四处晃荡的办公室临时工，找不到女朋友的怪胎，中看不中用的花瓶助理……他们看不见一个未来的成功电影人，看不见你多么不希望平庸地存活在这个世界上。那么，你准备好了吗？准备好响应冒险之旅的召唤了吗？

准备

有些时候，你会在冒险的想法上犹豫不决。如果亲密的朋友和相信你的人鼓励你——那就听从他们的意见；当然也会有人嘲笑你——忽视他们就就行了……踏出第一步的日子来临时，兴奋和颤抖也相伴而来。走下去。不用想太清楚，上路吧。请相信我，绝不要回头！

如果你已经买了这本书，说明你或许希望成为以下人物之一——导演、制片人、编剧、灯光师、剪辑师等。并且我敢打赌你不愿意做销售和发行，谁愿意呢？我想要做电影，而不是卖电影！但是如果你查看整个过程，你会发现销售和发行是必经的环节，并且要占去至少一半呢。这种不情愿、没兴趣会让你被人剥削、被人利用，因此你最好还是去做做市场调查，见见代理商，看看交易市场……

别人的优势

你将遇到不少让你感到沮丧的事情，其中之一就是其他电影人拥有的对你而言不太公平的优势。这类不公平的优势通常分为两种：裙带关系和私人财富。我之所以单独提出这两点，是因为很多刚入行的电影人会把别人的经历视作自己成功的基准。这是个有用的工具，但千万别因为其他电影制作人（他们具有对你而言不公平的优势）的作品质量令人质疑却看似走得更远、更快而沮丧气馁。

裙带关系。某个电影制作人在他 26 岁时已经拍出了第一部电影，如果你知道他妈妈是英国电影学院奖（BAFTA）“最佳服装设计”的得主，爸爸是邦德系列影片的特技演员，那你还会对他的成绩感到惊讶吗？他们 7 岁时就在片场转悠，11 岁就在服装设计组假装充当小助手，17 岁就得到了第一份工作——在剧组担任杂工或者第三助理导演……从出生开始，他们几乎一直都在片场和演员、剧组待一起（我 17 岁时，还在和天真女孩们瞎混，梦想着能偷个吻，拍一部超 8mm 僵尸恐怖片），这些人比你领先一步有什么奇怪的？许多一鸣惊人的年轻电影人都有这样的背景。

追求完美

你或许还有些怀念温室里的生活，但是总的来说，还是希望像雄鹰一样搏击长空。这是你灵魂的根基所在，目光短浅的电影制作人会在电影完成时遗憾不已。举个例子，你拥有一万英镑和一个精彩的剧本。你已经有一个 DV 摄像机，所以决定用 miniDV 格式拍摄。制作已经做好准备，各种要素具备，而且剧本吸引来了好演员，你又获得了一些资金，但你固执地坚持这是你可以接受的最低技术格式，所以仍然在 miniDV 上将就拍摄。结果电影很差劲，也卖不出去……换到另一种情况——你拥有一万英镑和一个有趣的剧本，并将 DV 摄像机束之高阁（只打算以后用它拍摄一些幕后花絮）。做好各种准备，定下目标——用胶片拍摄（你知道即使实现不了，退一万步讲，还有储藏室里的 DV 摄像机备用）。现在，因为你用胶片拍摄，就能得到更好的演员阵容和优秀的摄影指导。进而吸引更多投资，充实你的预算。拍摄时，由于各方人员到位、恰当处理了各类事务，影片的技术性和演员表演都会大为提高。这全部都归因于你设定了更高的目标、选择了更艰难的开端。现在，你需要将这个哲学理念运用到制作电影的方方面面。

私人财富。制作电影是很花钱的，但你还需要面临一个更严峻的问题：“写剧本、拍摄、后期制作、销售和发行是一个漫长的过程，这段时间你靠什么养活自己？”所有成功拍出低成本电影的电影制作人肯定都找到了自己的解决之道。最常见的情况是拍片期间由有钱的爹妈为他支付房租和日常消费。几乎我认识的所有新人都和房地产业务有牵连，这意味着他们自己或他们的父母已经有一套可供他们免费住宿的公寓。剩下的我们没有私产，最后只能靠着父母，待在家里打发时光；有的人则居无定所，靠着工资不错的伴侣过活，或者依靠社会保障部的救济度日。

为什么是低预算

我常常听到电影圈的某些人指责低成本电影（他们认为低成本运作会损害作品质量，压榨剧组成员，甚至抢走其他人的工作——没错，他们就是在捍卫自己丰厚的工资），没人会主动想拍低成本电影。但是如果你只能在“拍低成本电影”与“不拍电影”之间选择，那么答案是显而易见的。我每次拍片都希望能吸引到几百万美元的资金支持，但出于种种原因，总是达不到这个目标，所以我只能最大限度利用手头的资源。这样的做法可能不太明智，但是我已经享受到了三次制作长片的乐趣，而且它们都得以在影院上映、在国际上发行，其中两部还获得了在英国电影院公映的机会。

我的许多同行则选择了等待资金，他们加入了 Soho（伦敦著名的酒吧区）的卡布奇诺清谈大军，整天夸夸其谈他们的宏伟计划，却从来没有付诸行动。尽管其中有一两个拍出的作品比我的作品更宏大、更出色（而且还得到了不错的薪水），但是整体而言，这群人中很少有成功者。他们选择了工业生产的路线，我选择的则是现有电影业之外的一条路线。而且我后来还发现英国电影界有些歧视这么胆大妄为的新手，好莱坞却不是这样，所以我能预见自己待在英国电影圈的日子已经不多了。我最初那三部电影的拍档吉纳维夫（Genevieve）就已经放弃了这鬼地方，跑去加州享受阳光了。

当然，你需要自己决定究竟哪条路线最适合自己的性情。一定要记住这是个竞争惨烈的行业。它很迷人（电影行业中最差的工作也强过每天待在超市货架前面），入行之后会得到丰厚的报酬，而且在任何阶段你都能获得乐趣和奖赏……这就是一个梦工厂，谁不愿意进去呢？

在电影制作期间维持良好的婚恋关系很艰难。长时间的工作挤掉了两人见面的时间，即使见到对方，你也一直在思考电影制作过程的问题，或者故事中的人物角色，就像是在自己展开一场无声的头脑风暴。幸好还有你的工作伙伴理解你，而且通常情况下，他们也在全力打拼自己的事业。但你要小心，电影杀青之后，你的伴侣很可能会弃你而去。

你想做哪种电影？

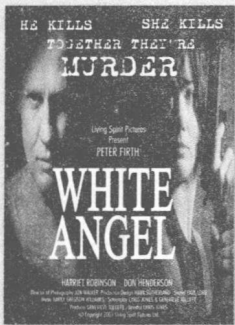
选择的电影类型将影响你今后五年的生活，所以你最好选择你喜欢的电影。基本而言，大方向有两个，但是两者之间的界限非常模糊——一是选你钟爱的电影，对你而言它是独一无二的、能够充分激发出你的才华；二是选能赚钱的，拍摄的电影要能占领市场，为制片人和投资商盈利。

越靠近中间地带，就越容易获得巨大成功〔比如《女巫布莱尔》(Blair Witch)，既是实验风格的艺术电影又是恐怖电影；再比如《周末狂欢》(Human Traffic)这样一部个人风格强烈的影片，走的是商业片的路数，故事和目标观众却是边缘化的〕。随着成功机会的增大，落马的可能性也随之提高。这一步出错，就可能导致最终的失败。

逐利

这种类型的电影最接近好莱坞的主流电影——精彩的情节、简单的人物角色、明确的奋斗目标。任何去戛纳的人都会看到许多公司在诺加希尔顿酒店(Noga Hilton Hotel)洽谈这类电影。制作成本非常重要，电影场面要华丽(比如拍摄场面要看起来昂贵，烟幕和蓝光都必不可少)。电影名称要简洁有力，演员阵容要尽可能豪华(请那些你能负担得起的最大牌的明星)。制作这类电影不是因为热爱它，因此不会有演员和员工蜂拥而来。电影还会受到评论家的抨击，说它只是廉价的复制品(或许它就是)。

我的第一部电影《奔跑者》(The Runner)和第二部电影《白色天使》(White Angel)就是为市场而制作的。第一部是不折不扣的动作冒险恐怖片，第二部是连环杀手恐怖片。《奔跑者》或许算得上是史上最糟糕的电影之一，简直像一场灾难，但是年轻人可从中学到很多教训!《奔跑者》是厚颜无耻的“逐利”之作，《白色天使》却相当不错。《白色天使》走到了两种类型的中间地带，但是最终没能把握好平衡，没能征服影评家、电影节评委以及连环杀手恐怖片影迷(但是依然有不少人喜欢这部影片)。它只在几个电影节受到了欢迎，最终，我们对这个项目的成绩很失望。

追名

这类电影可能个人色彩浓郁、风格独特，甚至很“艺术”。它的目的是为你将来的发展寻找机会。它应该帮你敲开电影公司的大门，甚至让一些大公司和你签订优先交易合同。所有这一切将为你的电影创作之路提供保障。它需要有精彩

的故事和出彩的角色，最好还能展示出你在视觉处理方面的才华——但这一点不是最重要的。这类电影用独特的方式向人们讲述一个独特的故事。实际上就是电影制作人展示个人“独特声音”的平台。由于电影制作人的大胆尝试与创新，这类电影往往能受到电影节观众的追捧，赢得很多奖项和评论家的好评(即使它不乏败笔)。

我的第三部电影《隔墙鬼叫》(Urban Ghost Story)就是为了名誉而拍摄的。我们认为争取评论家的青睐和电影节奖项才是最佳成功之路。经历两部商业片的败绩之后，坦白讲，我们想拍一部自己真正感兴趣的电影。那就是《隔墙鬼叫》，它为我们敲开了电影公司的大门，找到了代理，让好莱坞的大佬们为自己的影院疯狂争夺拷贝，并在全球范围内赢得了销售的成功。它完成了既定任务，而且倾向于在两种类型之间游移(影片名称尤其像类型片)。影片让大多数观众都感到惊讶，它与众不同，超出了观众的预想(尽管与其他同主题电影还是有些相似之处)。

