

Media

TECHNOLOGY 写给未来的电影人

传媒典藏

DV拍摄宝典

操作手册上没有的107条拍摄秘笈

[美] Tony Levelle 著

李宏海 译

**[DIGITAL VIDEO
SECRETS]**

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

写给未来的电影人

DV拍摄宝典

操作手册上没有的107条拍摄秘笈

DIGITAL VIDEO
【 SECRETS 】

[美] Tony Levelle 著 李宏海 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

DV拍摄宝典：操作手册上没有的107条拍摄秘笈 /
(美)莱福勒 (Levelle, T.) 著；李宏海译. — 北京：
人民邮电出版社，2013.4
(写给未来的电影人)
ISBN 978-7-115-31004-0

I. ①D… II. ①莱… ②李… III. ①数字控制摄像机
— 拍摄技术 IV. ①TN948.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第025111号

版权声明

**DIGITAL VIDEO SECRETS: WHAT THE PROS KNOW AND THE MANUALS
DON'T TELL YOU** By **TONY LEVELLE**

Copyright: © 2008 BY TONY LEVELLE

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

Simplified Chinese edition copyright

2013 POSTS & TELECOMMUNICATIONS PRESS

All rights reserved.

本书简体中文版由 BIG APPLE AGENCY 代理 MICHAEL WIESE PRODUCTIONS
授权人民邮电出版社在中国境内出版发行。未经出版者书面许可，不得以任何方式复制或
节录本书中的任何部分。

版权所有，侵权必究。

写给未来的电影人

DV 拍摄宝典——操作手册上没有的 107 条拍摄秘笈

- ◆ 著 [美] Tony Levelle
- 译 李宏海
- 责任编辑 宁茜
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京天宇星印刷厂印刷
- ◆ 开本：690×970 1/16
印张：12.75
字数：211 千字 2013 年 4 月第 1 版
印数：1-4 000 册 2013 年 4 月北京第 1 次印刷
著作权合同登记号 图字：01-2012-5435 号

ISBN 978-7-115-31004-0

定价：39.00 元

读者服务热线：(010)67132837 印装质量热线：(010)67129223

反盗版热线：(010)67171154

广告经营许可证：京崇工商广字第 0021 号

“非常清晰、精确，本书可以让外行人避免犯大量的错误，制作出真正的好电影来。”

—— 艾伦·西格尔 (Alan Siegel)，2005年度加利福尼亚州优秀教师，在全美国得到认可，并在获得奖项的卡尔 (Carle) 中学执教

“书中写了很多细节，非常直观，适合任何想要了解和使用DV摄像机的人。《DV拍摄宝典》一书有很多有用的信息，可以让读者扬长避短。看这本书的时候，我正在写一个剧本，托尼·莱福勒的这本书开拓了我的思路，对我处理每个场景都有很大帮助。”

—— 克里斯托弗·基恩 (Christopher Keane)，《寻找一线演员》(*Romancing the A List: How to Write the Script the Big Stars Want to Make*) 的作者

“在本书中，托尼·莱福勒介绍了使用数字摄像机的最佳方式及所需要了解的一切相关信息。无论你拍摄的是什么内容，婚礼或者是可能引起极大轰动的低成本影片，这本书都能对你有所帮助。”

—— 约翰·加斯帕尔 (John Gaspard)，《低费用电视电影拍摄101》(*Digital Filmmaking 101*) 《低费用电影制作》(*Fast, Cheap and Under control*)，以及《低费用剧本写作》(*Fast, Cheap and Written That Way*) 的作者

“我多么希望这本书能在早些年就出版了。作者以自己的故事为例阐述其观点，而在他谈及的技术问题上，他都有深入的了解。任何想要拿起摄像机进行拍摄的人，都必须看看本书中关于摄像机拍摄角度的内容。我相信，将来在很多电影制作者的手里，都会有一本用破旧了的《DV拍摄宝典》——包括我自己。”

—— 理查德·拉默特 (Richard La Motte)，独立电影制作者，《101例最佳服装设计》(*Costume Design 101*) 的作者

“我从1997年早期就开始使用数字摄像机进行拍摄，虽然我只是粗略地看了一下这本书，但我确认《DV拍摄宝典》是刚开始从事数字电影制作的人必不可少的指导书籍。”

—— 斯科特·艾斯曼 (Scott Essman)，纪录片《向约翰·钱伯斯致敬》(*A Tribute to John Chambers*) 的导演

“《DV拍摄宝典》不仅是一本极好的视觉艺术入门教材，而且书中还谈及很多有经验的电影制作者经常会忽略的要点。托尼·莱福勒用非常简单的方法打造了一本极为有用的数字电影制作指南。”

—— 理查德·D·佩帕曼 (Richard D. Pepperman), 《电影学院》(*Film School*)、《眼睛会更快》(*The Eye Is Quicker*), 以及《拆解好电影》(*Setting Up Your Scenes*) 的作者

“本书内容丰富、涉及面广, 从如何在雨中拍摄到平衡你的预算, 应有尽有。托尼·莱福勒将前瞻性与专业技能知识结合在一起, 让你在拍摄时, 不必费时费力。他既讲了作为拍摄者, 你可能会遇到的问题, 也说了产生这些问题时, 拍摄下来的场景会对观众造成的影响。要做到这点很不容易, 只有像他这样高水准的专业人士才能做到。这本入门书是无价之宝, 能为你节约很多学习时间, 你的摄制组成员和演员会为此而由衷地感激这本书!”

—— 玛丽·特雷诺-布莱汗姆 (Mary Trainor-Brigham), 《深入电影》(*Deep Cinema: Film as Shamanic Initiation*) 的作者

“这本书是关于视频制作的一本全面指南, 内容简单易懂, 新手和专业人士都可以使用这本书。”

—— 保罗·奇特里克 (Paul Chitlik), 《重写》(*Rewrite*) 的作者, 美国加利福尼亚大学洛杉矶分校 (UCLA) 的教授

“本书言简意赅, 作者辛苦得来的宝贵经验贯穿全书, 它有助于你学到电影制作的原则, 教你打破这些条条框框。电影制作者应该随身携带这本书, 并把它作为参考手册。”

—— 德文·沃森 (Devin Watson), 电影《诅咒》(*The Cursed*) 的制片人

内容提要

无论你的摄像机是花两百美元还是两万美元买的，这本书都能教会你如何拍摄出好的视频来。

书中提到的107条DV拍摄秘笈便于应用，是“每个人都应该知道的”，但是却没有一个人会告诉你的。这本书是每个电影制作者都应该必备的锦囊，里面有各种实用信息。从你开始看这本书的第一天起，你的拍摄质量就能得到提高。

在书中，作者托尼·莱福勒（Tong Levelle）告诉你使用数字摄像机的最佳方式及你所需要了解的一切相关信息。无论你拍摄的是什么内容，婚礼或者是可能引起极大轰动的低成本影片，本书都能对你有所帮助。

本书不仅是一本极好的视觉艺术入门教程，而且书中还谈及很多有经验的电影制作者经常会忽略的要点。作者用非常简单的方法打造了一本极为有用的数字电影制作指南。

致谢

向那些在我写作本书的过程中，给予我鼓励和支持的亲朋好友们，表达我最诚挚的谢意。

感谢玛莎，她有超强的幽默感，给予了我友谊和关爱。我的家人自始至终都支持着我，尤其是皮特，他乐观的天性和我们之间的友谊陪伴渡过了许多难关。

迈克尔·威斯和肯·李一直坚定不移地支持着我，当我开始着手写《带着激情去拍摄》(*Producing with Passion*)和《DV拍摄宝典》(*Digital Video Secrets*)时，遇到了一连串出乎所有人意料的、超乎寻常的困难，是迈克尔在我背后支持我走过了那些艰难时刻。

有很多人给予我建议，帮我审阅初稿，还有人在我需要的时候带我出去喝咖啡。感谢吉姆·杰克森、汤姆和盖尔·马凯特、格洛丽亚·哈美德、戴安娜·布鲁克斯、大卫·L.布朗、杰克·巴克和菲利普·罗德斯。

芭芭拉·克拉克在紧要关头主动请缨为本书充当模特。她充满朝气和热情，与她合作特别愉快，我非常感激她。

艾伦·西格尔在加利福尼亚低湖(Lower Lake)的卡尔中学(Carle High School)教授视频制作课，他帮我审阅了初稿并给予我宝贵的建议。感谢本·霍珀、贾尔德·米尔斯、亚伦·摩尔、西·马修·帕斯利和柯提斯·派晨尼诺。

乔恩和玛塞勒·约斯特不吝赐教，他们乐于回答我的问题并分享关于电影制作的知识和见解，尤其是关于制作和编辑数字视频方面的问题。

感谢Cinequest电影公司，其网址为www.cinequest.org。Cinequest电影公司负责每年一度的圣何塞Cinequest电影节(Cinequest Film Festival)和Cinequest电影发行公司(Cinequest Distribution Label)。

最后，我要感谢桃乐茜和吉姆·费迪曼，他们给予我帮助和关爱，并给予我电影制作、编剧和创意方面的指导。

引言

我希望能拍摄出非同寻常的影像，制作出优秀的节目。

无论你想制作电影、家庭视频，还是拍摄儿女们蹒跚学步时第一次迈出脚步的样子，我都希望你能成功。

本书阐述的内容并非真正的秘密，而是所有人都应该知道但却没人会告诉你的东西。任何一个所谓的秘笈都曾让我头痛不已，它们花费了我大量宝贵的时间、金钱和精力去学习。

在负责一个小型的地方电影节近十年后，我成为一个国际电影节的评委。我发现还有许多人与我一样有“头痛”的感觉，因此我萌发了撰写此书的念头。

当我在准备本书的写作时，我测试了各种类型的摄像机，从只有一个“Record”记录按钮、价值149美元（约合人民币929元）的Flip摄像机，到配置了数十个按钮和菜单、价值3 000美元（约合人民币8 713元）的松下公司半专业级摄像机。无论你使用的是玩具式摄像机，还是半专业级摄像机，我发现它们都有着同样的问题。

这本书将告诉你如何去：

- 熟练而又自信地拍摄
- 拍摄感官上令人愉悦和引人入胜的图像
- 记录清晰而生动的声音
- 拍摄一组连续的镜头片段
- 拍摄易于编辑的素材
- 选择最适合你的摄像机

登录www.tonylevelle.com网址，查询更多免费的DV拍摄秘笈。

现在，让我们开始吧！

快速开始

确认你已拥有所有需要的东西

1. 摄像机、两块充满电的电池和一个充电器
2. 空白记录介质

依据摄像机记录介质的不同，确认自己拥有下列物品中的任何一项：两盘磁带、两个闪存卡或是两张DVD光盘。如果摄像机采用了硬盘记录，检测硬盘内是否有足够的存储空间。

3. 三脚架
4. 话筒，包括线缆、话筒用的电池（如果话筒需要使用），以及防风罩
5. 耳机
6. 摄像机操作手册

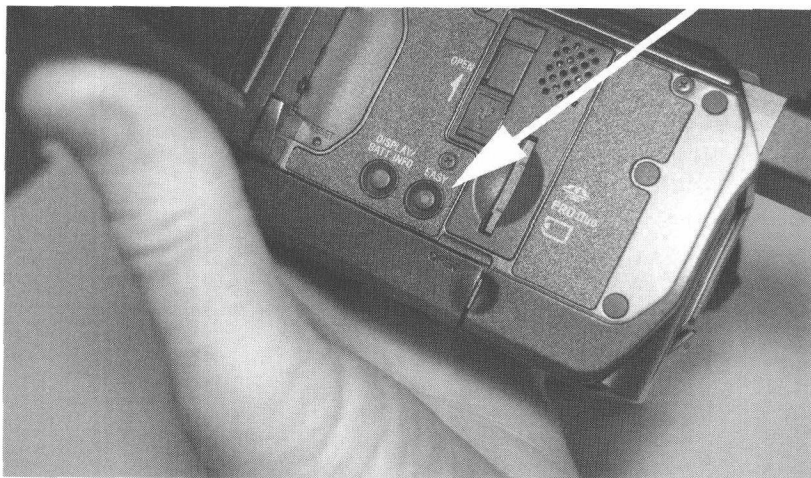

设置摄像机

1. 如果摄像机带有寻像器的屈光度调整功能，调整它以适合你的眼睛。
2. 清洁镜头。在一些小型摄像机中，任何一个灰尘的斑点都可能出现在最终的记录图像上。
3. 确定是用全自动模式还是手动模式拍摄。
 - 当你不得不立刻开始拍摄或是根本不了解摄像机的设置时，采用全自动模式。
 - 当你有时间去设置摄像机或是希望得到尽可能最佳的图像时，采用手动模式。

如果采用全自动模式拍摄

1. 打开自动聚焦、自动曝光、自动白平衡和自动增益控制（AGC）。
 - 许多摄像机有一个单独的按钮可以激活所有的自动模式，它通常被标记为“Easy”或“Auto”。
2. 尽可能地使用三脚架。
3. 拍摄人物时，尽量拉开镜头，靠近被拍摄者。
4. 构图时将拍摄对象置于画面的中部。
5. 正在拍摄时应保持被拍摄物体与摄像机之间的距离不变。（如果距离发生了变化，在摄像机自动聚焦功能重新聚好焦前，图像会有短暂的失焦现象。）

如果采用手动模式拍摄

并不是所有的摄像机都有以下所有这些设置（设置功能详见“第9章：选择摄像机设置”）：

1. 格式：高清HD或标清SD。
2. 画幅：16×9 或4×3。
3. 帧率：NTSC制为60，PAL制为50，电影模式为24。
4. 手动快门模式（关闭自动光圈）。
5. 正常快门速度（NTSC= $\frac{1}{60}$ ，PAL= $\frac{1}{50}$ ，24格电影模式= $\frac{1}{48}$ ）。
6. 手动聚焦模式（关闭自动聚焦）。
7. 关闭ND滤镜。
8. 关闭自动增益控制（关闭AGC）。
9. 设置16bit、48kHz音频格式。
10. 关闭视频增益。
11. 手动白平衡。

拍摄一小段测试信号

1. 将话筒和耳机连接在摄像机上。
2. 通过耳机监听摄像机输出的声音。
3. 拍摄一小段测试信号。
4. 在监视器或电视机上播放这段测试信号，并与摄像机LCD屏幕上的图像进行比较，降低LCD屏幕的显示亮度以匹配监视器上的图像，否则在户外拍摄时，LCD上的图像可能会对你产生误导。

目录

第1章	熟练而自信地拍摄	001
第2章	观看他人制作的影片	013
第3章	好的构图, 引人入胜的图像	023
第4章	支撑和移动摄像机	041
第5章	照明	049
第6章	拍摄出可以用于编辑的素材	059
第7章	录音	067
第8章	使用测试卡	081
第9章	摄像机设置	087
第10章	在常见场合进行拍摄	101
第11章	拍摄有意义的画面	113
第12章	选择最适合你的摄像机	121
第13章	配置适合自己的装备	137
第14章	YouTube	151

第15章 该做的和不该做的.....	157
词汇表	172
附言.....	186
关于作者	187

— 第1章

— 熟练而自信地拍摄

去了解你的摄像机

秘笈1：别害怕使用摄像机

秘笈2：学会用摄像机来看世界

秘笈3：学会凭直觉来拍摄

秘笈4：学会凭手感来操作摄像机

秘笈5：学会睁大双眼来拍摄

秘笈6：拍摄一部主题统一的影片

秘笈7：每天拍摄一个影片，坚持60天

拍摄雨中街景就好比要在阵雨中举办一场钢琴演奏会。

现在是12月，我在美国俄勒冈州的波特兰市，今天的天气和昨天如出一辙：冬日早晨的天空一片阴暗，冰冷潮湿、寒风袭人。

我蹲伏在一辆停靠在密西西比大街上的轿车背后，微微倾斜出一点身体，将我的VX2100摄像机对准迎面而来的滚滚车流。7辆清扫街道的卡车排成一条直线，笨重地行驶在狭窄的街道上，车轮卷起白色水雾，这是一个极佳的视觉隐喻，也正是我所希望拍摄到的场景。

当第三辆卡车经过时，我的摄像机的寻像器上留下了一层白雾，而我全身都被冰冷的水淋湿了——卡车司机或许是因为长途驾驶而感到很无聊，或许是因为他不喜欢有人拍摄下他的图像，竟然将卡车上的街道清洗喷淋装置打开了。

我到波特兰市已经有一周的时间了，正在和电影制作人乔恩·约斯特（Jon Jost）合作。约斯特是一个身材修长、极具魅力的男人，从事电影制作已经有将近三十年的时间。在他的电影的片尾字幕中，你通常会看见“编剧、导演、制片人、剪辑：乔恩·约斯特”。他是一个善于让事情简单化的天才，事无巨细，亲力亲为。

虽然约斯特有近二十年的时间是在使用16mm和35mm的胶片进行拍摄，但他也是较早改用数字视频拍摄的人。1996年，他决定从此只用数字视频进行拍摄。

在他拍摄的二十多部影片中，我最喜欢的是《画迷在纽约》（*All the Vermeers in New York*）。这部片子是用35mm胶片拍摄的，没有使用灯光，电影制作精美，角色刻画细微。

约斯特要在波特兰市呆几个月，为他的下一部电影做准备。他答应我，在这段时间里，他将给我进行数字视频拍摄方面的速成培训。我到达后的第二天，约斯特被告知，他最近拍摄的一部电影被鹿特丹电影节（Rotterdam film festival）接受了。

在约斯特的公寓里，他和妻子玛塞勒在疯狂地工作着。他们在做最后的剪辑，并要为鹿特丹电影节准备一份电影的数字拷贝。在工作间歇，乔恩就会给我上关于拍摄数字视频方面的“迷你辅导课”。所做的练习都是从他每年给正规数字视频讲习班教课时使用的练习题中精选出来的。

秘笈1：别害怕使用摄像机

想拍摄好的视频，最重要的秘笈之一其实非常简单，就是去适应你的摄像机。

而适应摄像机的最佳方法便是带着它一起出门，打开机器，随时随地进行拍摄。

随意拍摄一些镜头，看看情况如何，此刻，你无需考虑拍摄下来的图像效果如何。正如电影制作人乔恩·约斯特在他的DV拍摄讲座上对学生们所说的那样——“乱拍一气吧！”

需要为这个练习准备：

- 配有满电电池的摄像机。
- 空白记录介质，取决于摄像机，这个介质有可能是磁带、闪存卡、DVD或是硬盘。
- 摄像机操作手册。
- 安装有视频编辑软件的电脑。

1. 寻找一个不会被干扰的、合适的拍摄场所，比如你的厨房、院子，或是一个本地的公园。
2. 开始拍摄。

3. 尝试摄像机上的所有按钮功能，任意地操控它，弄明白LCD屏幕上每一个单词和图标。
4. 拍摄15分钟左右的画面。
5. 将所有拍摄的画面上传到电脑上，用看起来最棒的那些镜头编辑出一个3分钟的影片。
6. 给这3分钟的影片起个名字，将它存储到DVD或是CD光盘上。
7. 将影片发布到互联网上。

将影片发布到互联网上

每一次完成练习后，你也许会想将成果发布到互联网上。有很多原因证明这是个好主意，其中之一就是能促使你养成完成所有拍摄项目的好习惯。

YouTube的账号可在www.youtube.com上免费注册。

在www.tonylevelle.com上，你可以看到我每次练习所制作的影片，并能发现更多的DV拍摄秘笈。

秘笈2：学会用摄像机来看世界

当你看到一个场景时，应该养成通过摄像机来观看它的习惯。将摄像机当成你的眼睛，通过它来观察这个世界。当你在使用自己的眼睛来观看一个场景时，你看到的是你的视觉神经末梢上的所有东西，而摄像机则只能看到它的取景框内的东西。

当你练习通过摄像机来观看世界时，你会快速提高自己在构图和取景方面的能力。学会用摄像机来观看，是拍摄出引人入胜的画面的第一步。

需要为这个练习准备：

- 配有满电电池的摄像机。
- 空白的记录介质。
- 摄像机三脚架。
- 安装有视频编辑软件的电脑。
- 摄像机操作手册。

1. 在离家步行5分钟的距离范围内找一个适合拍摄运动物体的位置，包括车流、行人、拍击岸堤的波浪、天空中飘动的云彩等。