

BASICS

FILM-MAKING

01

[英] 夏洛特·沃辛顿
青语潇
肖永亮
飞思数字创意出版中心

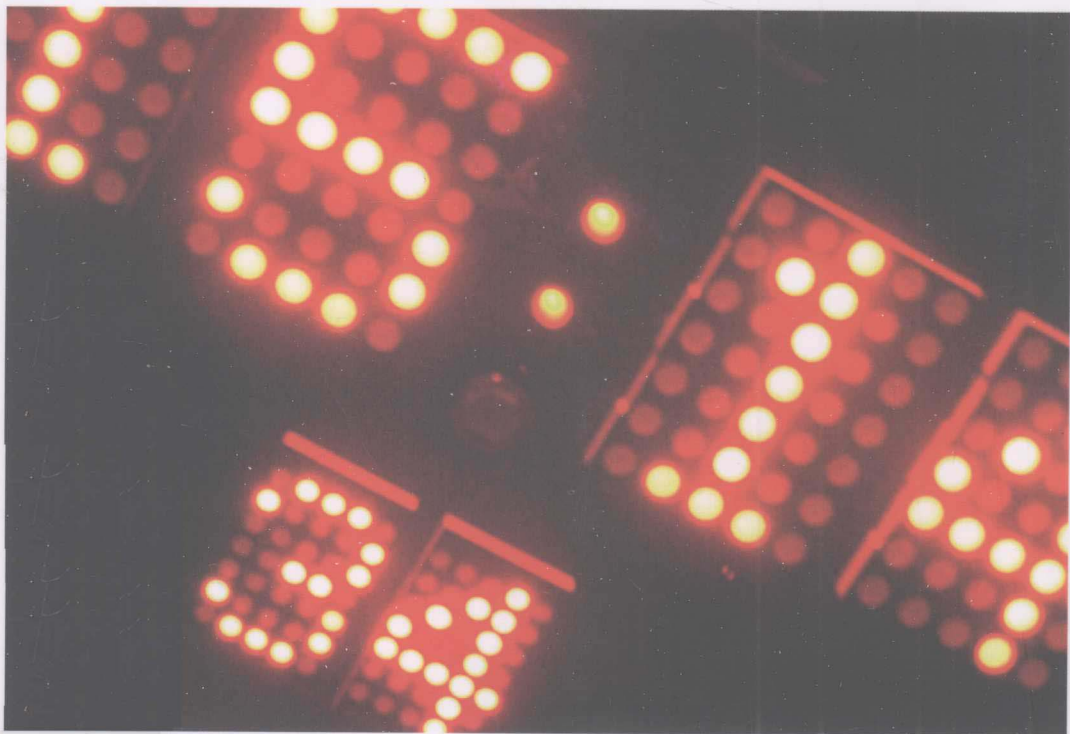
著
译
审定
监制

PRODUCING

国际经典影视制作教程： 制片必读

全球知名院校专业用书：

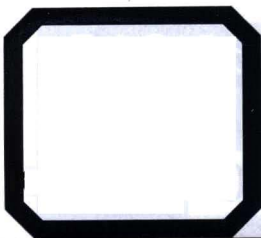
美国明尼苏达州立大学
加拿大圣玛丽大学

电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>

AKING

[英] 夏洛特·沃辛顿

青语潇

肖永亮

飞思数字创意出版中心

著

译

审定

监制

PRODUCING

国际经典影视制作教程： 制片必读

電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

本书为初入电影行业的制片人提供了参考和指导,书中提供了一些关于故事片、纪录片和杂志型电视节目生产的基本知识,并且也介绍了作为一名制片人在影片生产过程中所面临的现实和挑战,并对制片人的角色进行审视。另外,书中还对不同类型影片的生产进行区分,对每种类型从基本预算、版权、法律和道德问题以及展映和发行等各个方面进行介绍。最后,本书还提供了一些案例,通过案例对制片人的职责进行详尽介绍。

本书适合影视爱好者、从业者,以及影视专业学生等参考阅读。

Copyright © AVA Publishing SA 2009

Basics Film-Making: producing writing by Charlotte Worthington

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without permission of the copyright holder.

Simplified Chinese Copyright © 2012 by PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY.
Simplified Chinese language edition arranged with AVA Publishing SA

本书简体中文版专有出版权由AVA Publishing SA授予电子工业出版社,未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

版权贸易合同登记号 图字: 01-2011-7094

图书在版编目(CIP)数据

制片必读 / (英) 沃辛顿 (Worthington, C.) 著;

青语潇译. —北京: 电子工业出版社, 2012.8

书名原文: Basics Film-Making: Producing

国际经典影视制作教程

ISBN 978-7-121-17514-5

I. ①制… II. ①沃… ②青… III. ①电影制片-教材
电视工作-制片-教材 IV. ①J941.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第147477号

责任编辑: 侯琦婧

文字编辑: 朱婷婷 江 琴

印刷:

装订: 深圳市精彩印联合印务有限公司

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱

邮 编: 100036

开 本: 720×1000 1/16

印 张: 11 字 数: 299.2千字

印 次: 2012年9月第1次印刷

定 价: 59.80元

参与本书翻译的人员有: 青语潇、刘明君、向筠。

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系, 联系及邮购电话: (010) 88254888。

质量投诉请发邮件至zltz@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线: (010) 88258888。

《飘》

这是故事短片《飘》的一张剧照。

导演: 奥利弗·格雷厄姆

制片人: 卡米拉·波士奇诺

摄影师: 路易吉·贝托鲁奇

6-7
阅读指南

8-9
本书介绍

10-11

制片人

12-15

角色

16-17

不同类型的制片人

18-33

生产流程

34-35

制作团队

36-37

基础知识

38-39

知名制片人：罗伊
丝·韦伯

40-43

版权

44-47

法律、道德和实践方
面的问题

48-49

健康和安

50-51

拍摄格式

52-61

预算

62-65

展映和发行

66-67

生产纪录片

68-69

知名制片人：苏珊·弗如姆克

70-71

团队

72-73

纪录片风格

74-77

项目开发

78-79

项目提案和剧本纲要

80-83

预算

84-85

前期制作

86-91

制作

92-93

后期制作

94-95

案例学习：制片人/导演

96-97

生产戏剧片

98-99

知名制片人：马修·韦纳

100-105

团队

106-111

项目开发

112-121

前期制作

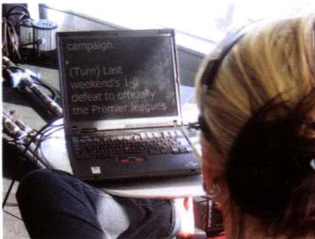
122-123

制作/主要的拍摄阶段

124-125

后期制作

126-127

案例学习：
充满创意的制片人

128-129

生产杂志电视节目

130-131

知名制片人：万瑞斯

132-133

电视节目形式的类型

134-135

什么是杂志类电视节目？

136-137

团队

138-139

生产周期计划

140-141

制作

142-143

后期制作

144-149

一档周播杂志节目的
制作示范

150-151

案例学习：监制

152-153

学习曲线

154-155

知名制片人：安德鲁·伊顿

156-159

奥利弗·古德如姆-《呼吸》

160-163

乔·崔斯道-《写博客的急救人员》

164-167

丹尼尔和杰西·昆诺尼斯-
《笼中斗士》

168-171

丹尼尔和杰西·昆诺尼斯-
《冰冷呼叫》

172-173

结语

174-175

名词解释

176

致谢

本书是给那些初出茅庐的制片人在首次担任制片工作时提供的一份基础性读物。前几章将集中探讨一个制片人所承担的职责和任务，后面几章则通过介绍纪录片、戏剧片、杂志节目的相关生产知识，重点讲述在不同类型的影片制作中，制片人所需要完成的工作。

主标题

帮助读者迅速找到一个感兴趣的
主题。

在电视行业，有些项目只聘请一个单独的制片人负责整体的生产工作。有的项目则有几个不同类型的制片人，这些制片人各自负责项目生产的不同领域，每个人都有特定的角色和明确的任务分工。

对许多学生和首次进行影片制作的新手来说，由于投资很少或者根本没有投资，他们只能负担得起一个制片人。而另一方面，因为这些项目的规模非常小，也并不需要用到从事专业大型电视节目生产般庞大的制作团队。

制片人

全面负责项目的商业动作（预算、合同）、创意指导（脚本编辑）和质量监督等方面的工作。控制预算并聘请核心创意人员，例如导演、艺术指导、剪辑师等。

副制片人

副制片人经常会扮演项目生产的一个关键角色，负责指导大量拍摄、脚本撰写、剪辑等工作的开展。并且在编辑和创意方面与制片人密切配合。

执行制片人

这一职务通常在电影和电视的戏剧片的生产中出现。执行制片人往往在项目开发时被聘请进来，一直工作到项目进入后期制作阶段。他们帮忙制定和管理项目的线下成本并负责招募剧组成员。

编辑制片人

通常出现在系列片、游戏节目、真实性节目的制作中。他们主要负责对项目的编辑进行监督和指导。他们需要具备强大的写故事的能力和编剧能力，能够将几个平行的故事线索有机组合到一个单独的节目中。

开发制片人

创造或开发出创意和想法，将创意和想法发展成脚本、提案和节目形式。随后这些项目将被推销给电视节目公司和其他潜在的投资人。

监制

可能对几个处于不同进度的项目进行同时监督。他们与制片人以及播出机构、委托机构保持密切联系。他们会参与到有关项目的商业运作及管理的各个方面。

演播室制片人

在电视演播室内与主持人进行合作。需要具备节目监控和现场直播的工作经验。他们的工作主要是对节目内容进行监控，保证正在传送的电视节目的观念、基调、风格符合要求。

文中词汇解释：

线下成本：所有有关影片制作的技术方面资金管理。通过按周或按天支付。

监控室：电视演播室内部的节目控制办公室。

现场直播：将正在发生的事件传播给观众。例如足球比赛、国家重大事件。

脚本：为电影或电视节目撰写的拍摄计划和人物对话。

文中词汇解释：

提案：对项目进行简单描述的文件。要求说明项目的目标观众以及为什么要生产这个项目。

节目形式：类似于“大兄弟”的节目创意包装方式。

推销：对项目创意的高短阐述。

播出机构：向公众传送电视节目内容的机构。

投资机构：为项目提供资金和其他支持的机构。

注释

对正文中画线的关键性短语、词汇进行解释。

强调方框

包含影片生产过程中所涉及到的工作人员的扩展信息。

副标题
对主标题中所讨论的原则进行详细阐述。

图片
一系列照片、剧照、插图以及表格，是文字内容的支撑材料。

提示文字
给读者提供一些有关图片内容的背景信息。

专业性建议
给实践中的制片人提供一些基本指导。

入门技巧
为渴望成功的制片人提供一些有用的建议。

案例研究
讲述有实际制作经验的制片人的工作方式,将他们担任的职责与所处的工作环境结合起来。

索引
帮助读者快速找到所需要的内容。

引用文字
突出显示,对一些深刻的见解进行强调。

你对当一个制片人很感兴趣，希望制作电影或者在这个行业工作。或者你对这个行业知之甚少，需要了解更多的信息。

本书试图对数字电影生产和电视节目制作提供一个宽泛易懂的介绍。目标读者不仅限于那些急需寻找有用信息的缺乏经验的新手制片人，同时也包括把制片当做业余兴趣的广大读者。

在电视节目生产的历史上，从来没有像现在这样拥有如此多的成名机会。由于永远处于一种持续的革新状态，媒体行业对于新的节目创意、新的节目形式以及新的受众群体的发掘变得越来越迫切。一方面，媒体从业者们必须不断地提高自己的创意能力和适应能力，从而使自己能够适应瞬息万变的行业环境，在激烈的市场竞争中站稳脚跟。另一方面，媒体行业的持续发展和市场规模的不断扩张也创造了许多新的机遇。新兴数字技术使学生和独立制片人找到了一种廉价、可行的渠道去进行影片的生产 and 发行。在快速前进和不断变化的行业环境中，电影制片人必须行动起来。

本书的目的是提供一些关于故事片、纪录片和杂志型电视节目生产的基本知识。本书将谈到影片生产过程中所面临的现实和挑战，并对制片人的角色进行审视。同时，本书将对不同类型影片的生产进行区分，对每种类型从基本预算、版权、法律和道德问题、多渠道发行等方面进行介绍。

本书将探讨在这个行业内存在的制片人的类型，对他们在各自特定领域的责任和专业知识进行简要阐述。本书还将提供一些案例，通过案例研究对制片人的职责进行介绍。

除了提供有关当前电影行业生产实践的基本信息，本书也对学生电影制片人的工作进行一些思考。本书中独立的一章专门谈论学生电影制作人，这些学生谈论了他们在制作电影时的一些经历，提到了他们在制作过程中遇到的挫折，提供了基本的生产技巧。

在不考虑商业风险和自由职业的不确定性的情况下，得到一个制作电影的机会将是一个自由又让人怯步的体验。对于一个新手制片人来说，掌握基本的制片常识有助于建立迎接挑战的自信。

／ 制片人

对制片人的角色以及制片团队的人员构成进行介绍。由于制片人的工作往往难于理解，因而这一章将对目前行业内所存在的不同类型的制片人进行区分，分别介绍他们所需要的技能，他们需要完成的任务以及完成这些任务的原因。

／ 基本知识

理解基本的法律、财务、道德原则对于一个新兴制片人来说极其重要。时刻意识到这些关键性因素将帮助你从头到尾对生产进行有效规划和控制。

／ 生产纪录片

作为电影的一个重要部分，纪录片的生产也非常兴盛，制片人为观众呈现真实的生活、新鲜的视角和吸引眼球的故事。这一章将介绍一个羽翼未丰的纪录片制片人如何开展工作，并使工作保持正常运转。

／ 生产戏剧片

把故事搬到屏幕上故事片制片人的工作。这一章将探讨关于故事片生产的创意过程，以及财务和操作方面所面临的现实性问题。

／ 生产杂志节目

电视行业渴求新的节目形式以及对旧有创意进行设计和包装的途径。这一章将在杂志型电视节目的生产和包装方面提供一些基本的原则和方法。

／ 学习曲线

本书将为充满激情的制片人提供自信和足够的信息去制作一部电影。在最后一章，新兴的制片人将分享自己在制作电影过程中的顺利和坎坷，为那些毫无经验的制片人提供有用的建议和真实的经验。

制片人

新闻、体育节目、娱乐节目的观众遍布全球并持续增长。世界上有上亿的人在收看电视、通过宽带获取节目资源，或者将节目内容下载到他们的移动电话上。在所有这些不同种类的节目内容后面，存在着大量由制片人领导的小型制作团队。

对制片人的角色进行定义可能并没有看起来那样直接。一般说来，对导演、摄影指导、编剧或剪辑师这些角色的理解似乎更加容易。在一个团队中，制片人是一个项目或影片的核心贡献者，是整个项目的驱动力。制片人经常需要培育或开发一些创意和想法，他们的角色具有强烈的挑战性，需要通过持续的战斗，实现在时间和资金的双重限制下尽可能地对原始创意进行表达。作为一名制片人可能会面临巨大压力并且遭遇许多挫折。但同时应该记住的是，当影片如愿完整地在屏幕上播出的时候，制片人最终会得到实现自我抱负的强烈成就感。

第一章的写作目的在于介绍制片人的角色，探讨制片人所承担的责任。在这一章中将对影片的生产流程及制片人在流程中各个阶段所承担的任务进行概述。同时，本章也将对制片与生产团队中其他人员的关系进行介绍。

简言之，制片人的工作艰苦且具有挑战性，没有太多迷人之处。

责无旁贷！

在任何项目生产中，制片人的角色都非常重要。作为制片人所承担的责任和压力会带来高度的紧张感，但最终也会带来许多成就感和有价值的回报。

那么一个制片人具体需要做哪些工作呢？

制片人可能会开发出一个原始创意并将这个创意推销给播出机构。他可能会利用其拥有的一系列资源进行融资，为项目的开发提供充足资金。或者，当制片公司将要启动一个被委托的项目时，可能会聘请一位制片人来对项目的生产进行管理。无论是哪种情况，制片人都有责任对一个项目进行从头到尾的总体把控，在不超预算的情况下按时交付完成影片。制片人是一个工作艰巨、要求苛刻的职务，要想成为一名合格的制片人，必须具有在充满挑战的环境中做出重要决策的能力。

在低预算或无预算的项目中，制片人通常需要同时负责创意和管理两方面的工作。当面临没有资金可供支配使用的情况时，制片人必须最大限度地发挥主观能动性，充分利用现有资源去完成项目的生产。在这种情况下，制片人可能需要亲自负责搬运设备、协调演员、考察外景地，以及在片场为演员和其他剧组成员准备三明治和茶水饮料等工作。这些工作很容易让人精疲力竭，处于高度的紧张状态。如果可能，制片人应该尝试将部分工作委派给其他人，以防止身体累垮、工作出现错误。

应当注意的是，在一些预算比较充足的项目中，制片人往往会与一名制片主任一起来处理日常事务。一般来说，制片主任并不参与到创意和编辑层面的决策工作，而是需要与制片人保持密切联络，保证项目在既定预算下按时完成制作。腾出时间的制片人则需要经常同编剧、剪辑师和监制开会。简单来说，制片主任主要负责对项目生产的实际情况进行监督，保证项目生产工作的平稳开展。

一名制片人必须具备高度的组织性、强烈的动机性并且对项目生产涉及的所有领域有足够的了解。除了负责对编辑方面的所有问题做出决策（例如确定最终的脚本，聘请包括导演、制片主任在内的关键性剧组成员），制片人还需要拥有财务、法律、技术方面的广博的专业知识，从而保持充分的自信。他需要能管理团队，建立团队成员相互之间的信任，对整个项目和任何可能出现的问题全权负责。说到底，在项目生产中，制片人责无旁贷。

若希望得到更多有关培训的有用信息，请访问下列网站：

www.npa.org.uk

www.globalfilmingschool.com

www.film-connection.com and

www.ec. eruopa.eu/information_society/media/index_en.htm.

管理一个团队

制片人需要对生产团队里的关键成员负责。这不仅要求制片人具备良好的管理技巧，同时也要求其掌握一些实用的交际策略。

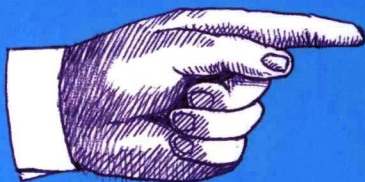
主动性

快速清晰思考的能力

一个制片人
需要

良好的人际交往能力

有常识

前瞻性

在电视行业，有些项目只聘请一个单独的制片人负责整体的生产工作。有的项目则有几个不同类型的制片人，这些制片人各自负责项目生产的不同领域，每个人都有特定的角色和明确的任务分工。

对许多学生和首次进行影片制作的新手来说，由于投资很少或者根本没有投资，他们只能负担得起一个制片人。而另一方面，因为这些项目的规模非常小，也并不需要用到从事专业大型电视节目生产般庞大的制作团队。

副制片人

副制片人经常都会扮演项目生产的一个关键性角色，负责指导大量拍摄、脚本撰写、剪辑等工作的开展。并且在编辑和创意方面与制片人密切配合。

制片人

全面负责项目的商业动作（预算、合同）、创意指导（脚本编辑）和质量监督等方面的工作。控制预算并聘请核心创意人员，例如导演、艺术指导、剪辑师等。

执行制片人

这一职务通常在电影和电视的戏剧片的生产中出现。执行制片人往往在项目开发时被聘请进来，一直工作到项目进入后期制作阶段。他们帮忙制定和管理项目的线下成本并负责招募剧组成员。

文中词汇解释：

线下成本：所有有关影片制作的技术方面资金管理。通过按周或按天支付。

监控室：电视演播室内部的节目控制办公室。

现场直播：将正在发生的事件传播给观众，例如足球比赛、国家重大事件。

脚本：为电影或电视节目撰写的拍摄计划和人物对话。