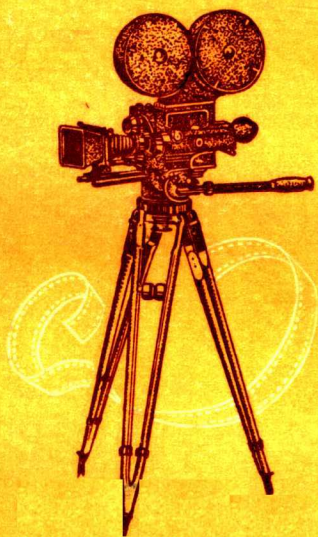

电影是怎样拍成的

楊思平編著

上海文化出版社

電影是怎樣拍成的

楊思平編著

內 容 提 要

本書以通俗活潑的筆調，敘述電影製片廠的組織，攝影場的生產，編劇、導演、演員在影片攝製過程中的任務；說明佈景、化妝、服裝、道具、特技在一部影片中的作用；影片的攝影、錄音、剪接和洗印的藝術；動畫片、木偶片、翻譯片、科學教育片、新聞紀錄片和藝術紀錄片的製作過程等。是電影愛好者的良好參考讀物。

電影是怎样拍成的

楊思平編著

•

上海文化出版社出版

上海衡山路58弄2號

上海市書刊出版業營業許可證出078號

信誠印刷廠印刷 新華書店上海發行所總經售

•

開本：787×1092 1/32 印張：3 2/16 字數：59,000

1955年10月第1版 1956年10月第2次印刷

印數：4,001—7,000

統一書號：T 8077·8

定價（9）0.31元

目 錄

第一章	生產故事的工廠——電影廠輪廓……………1
	參觀電影廠——拍一部電影要多少人,多少錢?——拍電影的過程
第二章	影片的“原料”——劇本……………8
	電影故事是怎樣編出來的?——要使眼睛看見腦子裏的東西——似曾相識的人
第三章	集體創作的領導者——導演……………13
	活動的座位——分鏡頭劇本——一件並不簡單的工程
第四章	“七零八碎”的表演者——演員……………20
	不得毫厘差錯——唱“雙簧”——找對象——真假列寧——怎樣才能演誰像誰?
第五章	不能拆穿的“西洋景”——佈景……………26
	“內景”和“外景”——“弄假成真”——樹皮是爛泥變的——天上的白雲是從噴壺裏噴出來的——永不沉落的月亮——木板變石頭——無根的青草
第六章	影片上的人怎麼會動的?——攝影……………31
	活動連環圖的畫師——牛拉汽車
第七章	不由你不信——特技……………35
	科學魔術——飛簷走壁——兩車對撞,飛機轟炸——槍林彈雨,烽火遍野——火車朝頭上開過來——不動的汽車在疾駛——狂風暴雨,白雪紛飛——騰雲駕霧,空中飛人——會跳的繩,飛刀殺人——由大變小,由小變大——海底演戲——分身術——波濤洶湧的場面——隱身術——半截宮殿

第八章	照相也能把聲音“照”下來——錄音……………48
	銀幕上聲音的妙用——雪夜的蟬聲——沒有聲音的歌唱
第九章	裝什麼人像什麼人——化粧……………52
	眼淚是怎麼流出來的？——鬍鬚是頭髮變成的——鼻子怎麼會高起來？——人怎麼會變禿頂？——牙齒怎麼會落掉的？
第十章	服裝展覽會——服裝……………56
	服裝從哪裏來？——一套衣裳的來歷——一點小秘密——不能鬧的笑話
第十一章	什麼叫做道具？……………60
	十大功勞——以假代真——安全第一——鹿的故事
第十二章	剪刀膠水的藝術——剪接……………65
	奇妙的膠水——一位姑娘寫標語的經過——經濟的手法
第十三章	「無」中變有——洗印……………70
	看不見的人像——人像怎麼在底片上出現？——跑不掉了——透明的相片——一部電影怎麼能到處放映？——影片中的閉幕和開幕
第十四章	會動的圖畫——動畫片……………78
	小狗小貓的故事——和動物交朋友——六萬四千張圖畫——圖畫怎麼會動的？——小狗小貓說人話
第十五章	木頭人做戲——木偶片……………81
	木偶怎麼會動的？——木偶怎麼會哭又會笑？——木鳥怎麼會飛？木頭人怎麼會跳？——木屑草、布條樹、玻璃水
第十六章	外國演員講中國話——翻譯片……………84
	配中國話的經過——只聞其聲，不見其人的演員
第十七章	知識的寶庫——科學教育片……………87
	包羅萬象的影片——沒有故事的劇本——鳥獸當演員——十秒鐘開一朵花——洞悉肺腑，目掃千里
第十八章	活動的報紙——紀錄片……………92
	“百花齊放，推陳出新”

第一章 生產故事的工廠

——電影廠輪廓

在今天，由於電氣設備的發達，電影已經可以跟着書報和無線電廣播，走到城市和農村，走入工廠和部隊，走到許多角落。

成百萬的觀眾，每天擠滿了電影院，不必離開他們的本城本鄉一步，在一兩小時之內，就能旅行到各個地方；又能跟隨着影片中的主角們，去征服自然，投身於久遠的歷史年代，或者看到了未來世界的景象。

爲了完成這些我們所能看到的東西，究竟需要多少時間和多少人力？其中還有些什麼樣的過程呢？

這的確是一個十分引人興趣的問題，也是千百萬觀眾所想知道的問題。

其實，攝製一部影片，不但需要各種藝術創作人員和科學技術人員，還需要許多現代化的機械設備。

參觀電影廠

一個能夠同時生產很多部影片的電影製片廠，不僅要有

一兩千個工作人員，而且還要有一個面積很大的廠房。

在電影製片廠裏，除了像其它工廠所有的一整套的生產管理機構之外，還有許多車間和倉庫，以及一些藝術創作部門。

在製片廠的場地中，最引人注目的，要算是一幢幢的攝影棚了。這些攝影棚，又高又寬，好像是飛機場上的飛機倉庫一樣。在裏面可以容納一條大街道或者一座山頭的佈景。棚內上空的四週，列置着許許多多的水銀燈。如果開亮起來，就和棚外日光下面一樣的可以進行拍攝工作了。

在攝影棚的四圍，有許多倉庫，像存放戲用服裝、器具和佈景材料的“服裝間”、“道具間”和“佈景間”。還有演員化粧用的一間間的“化粧室”。

另外有幾座相連的大樓，在裏面有一整套顯影機、定影機、印片機、晒片機等複雜的自動化或半自動化的機械設備，它就是製片廠中一個最大的技術車間，叫做“洗印間”。“洗印間”的任務，是把攝影師拍好的畫面膠片，和錄音師所錄好的聲音膠片，加以沖洗，印出影片。

在“洗印間”的旁邊，有一所像電影院一樣的房子，叫做“錄音間”。它裏面有銀幕、有音樂台、也有放映機的設備。影片拍好以後，就在這裏，把樂隊進行演奏的音樂，錄在膠片上，以備印在影片上之用。

此外，在製片廠裏花園最僻靜的地方，聳立着一座譯製片的大樓。在這裏，有許多不在銀幕上露面的演員們，把外國語的影片，譯製成國語，以便在人民羣衆中廣泛放映。

離譯製片大樓不遠的地方，有一所大廈。整座大廈裏的一個個房間，陳列着許多小鳥、小熊、小狗的彩色圖片和木頭娃娃。看起來，好像是圖畫展覽會，又好像是玩具商店。原來這裏是攝製動畫片和木偶片的“美術片組”。無數美術家和畫家，四時不斷地工作着，為兒童觀眾們攝製出許多有趣的影片。

在製片廠裏，有一個劇場，設備和我們所見的話劇場一樣，不過就是沒有售票房，因為這裏是專供電影演員與導演進行排練戲時用的，不公開招待觀眾。如果有機會參觀的話，你就可以在這舞台上看到一部未來影片的輪廓。

劇場附近的一座幽靜的大樓，就是“電影劇本創作所”。它是製片廠中最重要的一個藝術創作部門。由這裏組織和發動作家們編寫“文學劇本”，並徵求各部門的科學工作者，把科學知識或生產技術，用一種極明白而有趣的方式，編寫成科學性的劇本，以供導演拍攝故事影片或科學教育影片。

拍一部電影要多少人，多少錢？

那麼，一部故事影片的攝製工作是怎樣進行的呢？

這裏，讓我們先介紹一下簡單的過程吧。

當編劇者所寫的“文學劇本”在製片廠劇本創作所通過後，就交到導演手裏。於是在製片廠內，就集合了美工師、攝影師、錄音師、作曲家、化粧師、燈光工作人員……等各種藝術和技術工作人員，編成一個拍製影片的工作團體。用電影場的術語，這個工作團就叫做“攝製組”。

一個攝製組的組成人員是這樣的：

攝製組的基本創作成員

電影文學劇本的作者

導 演

副 導 演

導演助理

攝 影 師

攝影助理

錄 音 師

錄音助理

作 曲 家

佈景美工師

服裝設計師

美工助理

剪 接 師

美術化妝師

製片主任

副製片主任

劇務主任

劇 務

會 計

場 務

行政人員

化 粧 助 手

服裝管理員

道具管理員

照明工作組

烟火管理員

佈景搭製組

放 映 員

汽 車 司 機

各處和各工作間配備攝製組的工作人員

一個攝製組的人數，除了演員以外，通常是三、四十人。至於演員人數多少，要看劇本中的人物數目來決定。一般說來，一部影片的主要演員和次要演員有二、三十人就夠了。但羣衆演員就需看影片中的場面來決定。有的數百，也有上千及一、兩萬的。

在組成攝製組時，就得決定完成任務的日期，並提出預算。預算的多少和完成任務時間的長短，要根據影片規模的大小來決定。

一部故事影片的成本，約在數十萬元左右。如果是五彩片，成本就要高上幾倍。

攝製一部故事影片或攝製規模較大的影片，如歷史片、軍事片等，都需要較長的時間。

拍電影的過程

一部故事影片的攝製過程，大約是分成下列各個時期：

- 一、籌備時期；
- 二、拍攝前的準備時期；
- 三、拍攝時期；
- 四、剪接與配音時期；
- 五、結束時期。

攝製組成立以後，第一個階段就是“籌備時期”。在這個時期裏的第一件大事，就是導演把編劇者所寫的“文學劇本”的文學形式，按照電影的表現方法和影片攝製實際工作上的要求，改寫成“導演劇本”。

“導演劇本”好比一件工程的施工圖樣。它對一部影片的攝製方法和影片的長度，都有了精確的說明。

在進行“導演劇本”寫作的時候，影片的美工師隨即根據它來設計各種佈景、服裝等的圖樣。

同時，導演進行挑選主要演員和重要的配角演員。然後與化粧師確定了演員化粧的設計。此外，並與作曲家商量，請作曲家配合劇本中各段戲的情節與長度，編寫音樂曲譜。並帶領演員等到劇本所要表現的實際環境如工廠、農村、部隊或者學校等場所去體驗生活。

這時，製片主任領導會計、劇務主任等，根據各方面所需要的攝製材料，製訂出影片的攝製計劃和總預算。

結束了籌備階段的工作，就開始進入拍攝前的準備工作——採外景、搭佈景、排戲等。這些工作做得愈好，影片拍起來也愈好。

一切準備工作完成，就開始拍攝工作。

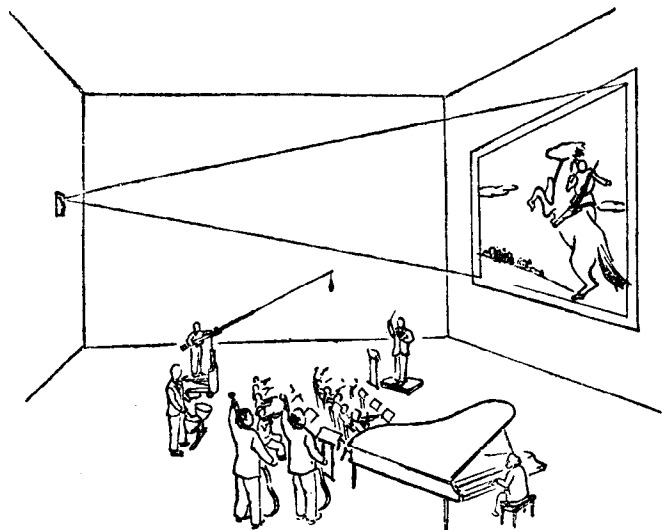
一部影片的拍攝工作，有在電影製片廠的攝影棚內進行的內景部分，也有在廠外進行的外景部分。

“內景”是分別搭在許多個攝影棚內的。因此拍攝工作，經常可以輪流不斷地進行。

拍攝“外景”的先決條件是天氣。外景的拍攝工作還受陽光的強弱和雲彩的情況的限制。此外，錄音工作在天然實景中，也時常受到風聲、鳥聲、車聲等噪音的擾亂。所以，一部影片的“拍攝時期”，通常是兩個月。但是如果“外景”很多，時間就延長了。

“內景”和“外景”工作全部完成後，一部影片的“拍攝”階段就宣告結束。

接着，開始了“剪接與配音時期”。由剪接師把前後拍攝出來的許許多多畫面的膠片，剪接成一部最初的影片，用電影的術語叫做“拉修”，放映給導演等看。這可算是一部影片的“初稿”。如果認為有幾段須重拍或加拍時，那末立刻就補拍起來。然後由拍攝字幕特技的攝影師加拍字幕。

為後期配錄音樂的圖例

這時，作曲家已經把全部影片中所要求的各段音樂寫好，交給樂隊，在“錄音間”裏演奏，收錄在膠片上。這就成為“音樂聲帶”。

最後，錄音師把拍攝過程中所錄下來的對話、音響和音樂

等幾條“聲帶”，進行合併，錄在一條膠片上，成爲一條總的“聲帶”，交到“洗印間”。把這條總的“聲帶”和攝影師所拍的畫面的底片，結合印在一張透明的膠片上，就變成一部可供放映的正式影片了。一部影片的攝製工作，到此就完成了。

“結束時期”，由製片主任交出全片費用表，製片廠廠長就發出解散攝製組的命令。

第二章 影片的“原料”——劇本

工廠製造任何一種成品，都需要一種主要的原料。

我們日常穿用的布，是用棉花做主要原料紡織出來的。

我們所吃的饅頭，是用麵粉做主要原料蒸出來的。

但是，我們所看的電影，是用什麼“原料”製造出來的呢？

如果電影廠缺乏了這樣一種“原料”，那麼廠裏的一切機器就得停止，許多工作人員也祇好“停工待料”了。

這“原料”就是編劇用腦和手的辛勤勞動創作出來的“電影劇本”。用電影界的術語是“電影文學劇本”，有時簡稱“電影文學本”。

電影故事是怎樣編出來的？

電影製片廠有一個極其重要的機構，叫做電影劇本創作所。那裏組織着作家從事電影劇本的創作，並審查各地寄來的原稿。

這些電影劇本有的反映革命戰爭事蹟，有的表現新社會

的經濟和文化建設，有的是根據民間流傳的故事、著名的文藝小說和舞台戲劇編寫出來的。

編劇在開始寫劇本以前，可以先把劇本的內容和創作所裏的編輯談。如果認為這個題材很好，可以寫了，編劇就開始進行他的創作。在進行創作時，編劇要研究題材，構思人物的性格和故事的情節。如果編劇在搜集材料時，需要創作所的幫助，也可以提出請求。有時編輯還請來幾位編劇，一起研究和討論他的題材，提出具體意見。編劇根據大家的意見，先寫出一個故事的梗概，由編輯去研究討論。確定之後，就可以開始寫文學劇本。

文學劇本寫好後，先交到創作所，由導演、編輯、批評家、編劇等，組織一個研究小組，專門來討論這個劇本。

一部電影劇本並不是一下子就可以寫得很完整的。即使是很有經驗的電影編劇，要完成一個電影劇本，也得經過好幾次的修改和增刪。

蘇聯影片“鄉村女教師”的編劇斯米爾諾娃說，在那部劇本中，原先祇寫這個女教師是一個善良的人，在革命前就很進步。她的丈夫是一個革命家，兩人一起前進。但是並沒有想到可以通過這位教師的一生，把國家的變化反映出來。寫好之後，大家認為可以通過她來表現社會發展的情況，於是編劇就根據這些意見再去修改，再去發揮，並且還把許多情節刪掉。比如劇本中原來有這個女教師入黨的場面，後來感到觀眾一定知道她是一個共產黨員了，所以就沒有必要再寫這個場面了。還有在原來的劇本中，曾寫到女教師怎樣教育一個

不肯教育自己的孩子的青年，後來也刪掉了。爲什麼要把這許多有趣的情節都刪掉呢？因爲電影不比話劇和小說。舞台劇演出的時間可以三、四小時，而一般的電影只能放映一、二小時左右。電影要把三、四小時的戲，或二、三天才能讀完的小說，在兩小時以內表現出來，因此，電影劇本應該是最精鍊、最豐富、最集中的東西。

有些編劇選擇的題材也很有意義，人物性格和故事情節刻劃得也不差，但是因爲篇幅太長，超過了影片規定的長度，創作所只好把劇本退還請他修改。

編劇把劇本寫好後，先由劇本創作所通過，再提交電影廠。廠長看過後，交給藝術委員會審查。藝術委員會可能提出一些修改的意見，通過以後，才交給導演籌備拍攝。

導演爲了考慮到電影的表現方法和技術上的問題，常常發現劇本中還有需要修改的地方。有的演員發覺有些台詞唸起來不順嘴，也需要修改。有的時候需要修改好多遍。總之，電影劇本的創作過程是相當複雜的。

要使眼睛看見腦子裏的東西

電影劇本的創作，是和其它文學藝術創作有一定的區別的。例如描寫人物的內心思想的活動，在小說上是很好辦的，爲了要表現這個人怎麼想、想什麼，可以寫上很多字。比如在小說“三千里江山”中，有這樣的一段：

人在雷風暴雨裏，頂容易忘記日子。別人會忘，姚志蘭不會忘；別的日子能忘，這一天可不能忘。姚志蘭的好日子本來擇的明天，大家的好日子看

看過不成時，誰有心思只圖個人眼前的歡樂？姚志蘭嘴裏這樣講，心裏這樣想，偏偏在心眼深處，有一絲感情纏繞着她，一空下來，就覺得像丟了點什麼東西。她想天寶呢。不是，她是想媽。她也說不清到底想誰，也許誰都想。

像姚志蘭當時的內心思想活動和感情的起伏，小說可以應用字句來作這樣的描寫，但是要搬上銀幕去表現就很困難了。

電影正是要求使觀眾能用眼睛看得見人物的思想情感。因此，編劇就得尋找適合電影藝術的表現方法了。

在蘇聯的影片“夏伯陽”中，當夏伯陽和政委分別時，可以想像得到：這個政委幫助夏伯陽工作了一個時期，成了夏伯陽的親密的戰友，當他在離去時，一定會引起夏伯陽思想感情的波動。但是在電影上，我們只看見夏伯陽用力地拍了政委一下，擁抱了政委一下。這個動作，表現出了夏伯陽對政委的無限的深厚的感情，反映出了夏伯陽極其複雜的內心活動。

我們再看“列寧在一九一八年”這部影片。原來劇本在表現蘇聯十月革命後，人民與饑饉進行鬥爭時，是用華西里運糧回來，因為饑餓而病倒在列寧辦公室裏來表現的。但是導演M·羅姆却巧妙地放進了一個穿插：

- (1) 華西里在運糧以前，回家去辭別他的妻子。
- (2) 他臨走時，吻吻睡在搖籃中的小孩。
- (3) 妻子偷偷地把一塊黑麵包塞在華西里的大衣口袋裏。
- (4) 華西里發覺了，但是沒有表示，轉過臉來又同他的妻子吻別。

(5) 在接吻的當時，華西里又偷偷掏出那塊黑麵包，放在身邊的桌子上。

(6) 他的妻子沒有發覺。華西里匆匆地走了。

當觀眾看到華西里走出房門的背影時，誰也會受感動的。因為華西里和他的妻子互相愛護，自我犧牲，向饑饉的災難作鬥爭的心情，完全呈現在觀眾的眼前了。在這裏，作者充分發揮了電影表現的藝術。因此，雖然沒有文字的描寫，也沒有一句對白，但是却有非常強烈的感染力的。

所以，一個好的編劇除了應該具有高度的政治修養和文藝修養，以及深刻的生活知識之外，還必須熟悉電影攝製和電影表現的方法。只有這樣，他才能寫出適合於攝製的電影劇本。

似曾相識的人

許多觀眾在電影中看到戰士、劳模、醫生或者教師等，都覺得這些人物，好像曾經在部隊、工廠、農村、醫院或者學校中碰見過的。這是什麼道理呢？原來影片中的人物都是編劇從真實的環境中找出來的。比如那位“鄉村女教師”瓦爾瓦拉，據編劇斯米爾諾娃說：“當我創造瓦爾瓦拉時，並不是我個人臆造出來的。是我像一個蜜蜂採蜜一樣勞動出來的。瓦爾瓦拉的品質，是我們蘇聯很多教師中產生、而經我觀察出來的。有一個教師告訴我，她怎樣克服孩子們的不正確的不好的行為。有一個教師告訴我，她怎樣和羣衆做朋友。另一個教師告訴我富農怎麼謀害她。第四個教師請我看她所組織