

机款闪光灯
闪光灯 + 闪光灯

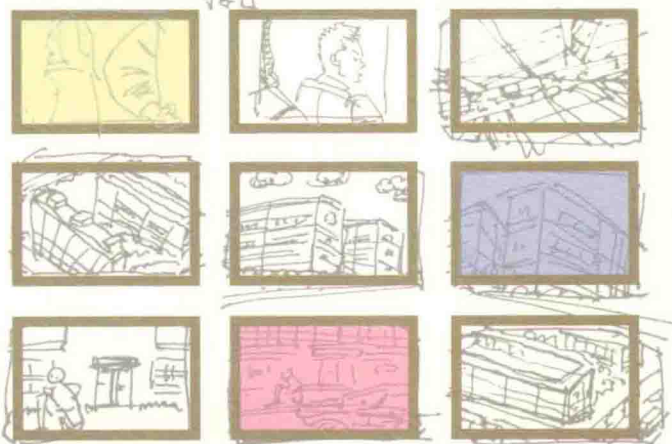
微电影

创作实录与教程

MICRO FILM

CREATION RECORD AND TUTORIALS

陈文

李宇宁 编著

导演片场的工作笔记

八期微电影培训班课程大提炼

微电影拍摄的全流程大揭秘

从最基本的摄影机推、拉、摇、移讲起

用故事板缩减影片拍摄成本

真人实拍形成的微电影拍摄模板

实现拍摄短片、微电影的梦想

清华大学出版社

李宇宁 编著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

了解微电影，学习微电影拍摄技巧，掌握微电影制作经验，学习微电影剧本创作，把微电影培训班搬到自己的家中来，就是本书的目标。

本书作者从他执导微电影的工作流程讲起，分享十三年行业经验，为大家揭开剧组工作的神秘面纱，讲述电影、微电影创作过程中那些前台幕后的故事。

书中从最基本的摄影机运动讲起，介绍了拍摄微电影需要使用的器材，以及在拍摄现场困扰初学者的难题，并教大家如何画故事板，如何看场地、选演员，直至最后开机各环节中需要解决的各种问题。

无论是爱情、动作、科幻或是悬疑的微电影，相信读者通过本书的学习后都能够轻松驾驭。掌握电影的叙述语言，天空任你翱翔！

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

微电影创作实录与教程 / 李宇宁 编著. —北京：清华大学出版社，2014

ISBN 978-7-302-35369-0

I. ①微… II. ①李… III. ①电影剧本—创作方法—教材 ②电影制作—教材

IV. ① I053.5 ② J93

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 021023 号

责任编辑：李 磊

封面设计：严 乐

责任校对：邱晓玉

责任印制：刘海龙

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编：100084

社总机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印装者：北京鑫丰华彩印有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：188mm×260mm 印 张：16.25 插 页：1 字 数：362 千字
(附 DVD 光盘 2 张)

版 次：2014 年 9 月第 1 版 印 次：2014 年 9 月第 1 次印刷

印 数：1 ~ 3000

定 价：69.00 元

产品编号：056923-01

微电影 Foreword 序言

微电影是一种网络时代的电影形式，它脱胎于“短片”，又极富中国特色。微电影之“微”在于：短时长，高度精炼的故事情节，低制作成本以及较短的制作周期。以其短小、精炼、灵活的表现方式，更加符合当今微时代快速生活节奏和速食文化潮流而风靡于中国互联网。

在这个事事讲求效率的“求快”时代，时间变得更为碎片化。为了有效利用或者纯粹为了填充这些碎片化的时间，人们迷上了微博和微信。人们利用文字或图片，表达或深或浅、或大或小的情感和观点。一句话，文字或图片已经成为人们自我表达的一种手段。我相信，随着时代的变迁和技术的进步，人们一定不会只满足于用文字和图片来表达自我，视频应用将越来越普及，视频摄制将从一种专业技能变为一种普通技能。也许这就是为什么“微电影”会如此迅猛发展并普及开来的原因。只需轻轻点击一下鼠标，或者指尖划过手机和平板电脑，便可在等车或银行排队的十来分钟内看完一部“微电影”，感受一场关于青春和梦想的盛宴或者旁观一场海枯石烂的爱情。

我们都是这样一个大时代里的小人物，然而在网络世界里却可以自由选择是当观众还是导演。无论投资3万元还是300万元，无论耗时一天或是一年，任何一位“小人物”都可以成为自己故事的导演，自己主宰表达方式，这是“微”的思想与内容表达。于是，电影突然离我们近了，它与我们不再仅仅是银幕与观众的关系。这一场新媒体的“微”革命，迸发得如同干柴烈火，迅猛异常。

不论从哪个角度讲，2010年都可以称之为真正意义上的“微电影”元年，各大网站、著名导演、知名演员都开始在“微电影”这块发力。在微电影初露锋芒的时候，李宇宁就以其敏锐的眼光盯上了这片极待开垦的沃土，与凤凰教育等机构合作，开始了微电影教育与微电影创作的研究和实践。经过多年默默的耕耘，积累形成了一套完整的微电影教学和创作的方法体系，并带领学员相继创作了一批微电影作品，获得了令人瞩目的成绩。

从“数字领地”到“数字领海”，算起来我与宇宁相识相交已有七八个年头了。印象中的他总是那么富有激情，有着一种义无反顾的执着。他那种永不枯竭的奋斗精神感染了包括我在内的许许多多的人，这些人心甘情愿地帮助他或者自发地和他并肩奋斗。可以说，这本书正是这种集体奋斗的一个阶段性成果，也是对宇宁和他的小伙伴们多年微电影实践的一个很好的总结。这本书通过很多细节呈现了宇宁微电影创作的思考与表达，体现了他认真严谨的工作态度和对电影语言精巧流畅的运用。相信这样一本完全建立在实践基础上的教程，带给读者的不仅仅是关于微电影制作的知识和技巧，还会让读者感受到一种别样的启迪。

是为序。

北京数字领海电影科技有限公司总裁

张书吻

2014年8月于北京

微电影 Preface

前言

这本书可以说是导演的拍摄笔记本，上面记录着影像在创作过程中的种种形态，潦草的文字和涂鸦式的草图，横七竖八、随心所欲地自由生长。它们好像在昭示着逝去的青春年华，又好像记录了灵感升腾的姿态。

激情、纠结、梦想聚集在一起相互碰撞，在纸上留下各式各样的痕迹，“粗糙”、“原始”而又“性感”十足。在这其中，融入了我和朋友们13年行业内工作的心得和体会。所有呈现出来的一切，就是想告诉大家：一部电影、广告、微电影是怎么制作出来的，帮助你实现自己拍摄短片和微电影的梦想。

微电影和电影一样，也是通过一个个镜头，在流逝的时间中与大家分享一个故事。本书通过对实际案例的讲解，勾画出微电影的轮廓。让大家从整体上对电影、对微电影有全新的认识。

只有了解微电影，学习它的表达语言，掌握它的拍摄技巧，最终才能驾驭它，完成自己影片的创作。

我们将从最基本的摄影机运动说起，通过不同案例展示推、拉、摇、移是如何实现的。为什么要推镜头，为什么旋转，目的都是让摄影机运动更加合理。何时去运用这些技巧，都是有道理的，摄影机绝对不是为了运动而运动的。

在讲解知识点的过程中，会穿插剧组在拍摄环节中遇到的具体问题，并提供有效的解决方案。与大家分享前期准备工作的诸多经验，提供一种看待影片创作的新视角，在书中会看到导演如何用故事板来控制影片节奏，如何用故事板构建影像的原始雏形，如何用故事板来指导拍摄，又是如何用故事板实现前期的剪辑构想的。故事板还可以控制影片的成本，尤其是小成本电影，它会起到重要的统筹全局作用。

使用故事板创作能够为初学者打开创作思路，直接将脑海中的想象越过文字形成画面，最终逐步养成画面思维模式，摆脱通过揣摩文字来实现自己意图的生涩环节。书中收录了多部短片的故事板，还收录了导演绘制的两部高质量商业短片的故事板，供大家学习参考。

能够自己画分镜头和故事板的导演在中国很是少见，这次珍贵的分享势必会为我们打开一个看待电影创作的新角度，让我们生动地感知导演如何看待和处理自己作品诞生之前的这些环节。这些经验是通过长期的工作实践一点一滴地积累起来的，最初的时候这些问题都只是一句话、一段标注，开机之前按照这些提示让剧组做各种准备工作。经常有人会问起关于工作流程的问题，正好借这次机会，把这些原本零散的内容提炼、整理，形成了这本书的大纲。

导演的笔记本是我们的起点，很期待能开好这个头，把大家引入创作的道路上。

分享本来就是一件快乐的事情，拍摄的过程是这样，写作的过程也是这样。终于有这么一个机会，把自己曾经经历过的时光记录在纸上，与大家一起分享快乐。

记得在中国传媒大学给同学们上课、带他们拍摄微电影作品的那些日子，我们彻夜难眠，在创作的过程中通宵达旦，即使挨饿受冻，没有充足的预算，我们依然奋勇前行，激情似火。20个年轻人，大家因为梦想聚集在一起，想要拍出一部属于自己的电影。

我们在课堂上讨论故事情节，下课的时候编排演员走位，在课间休息时也会一起讨论剧情，

课下也会像在剧组工作时一样选演员、找场景、准备道具、协调拍摄时间。睡觉前如果有了新的灵感，即便在被窝里也要互通有无。随着课程的推进，学生和老师的新点子、新想法不断涌现或被修正，在有限的的时间里剧中人物性格逐渐完善。我们开始真正走近剧中主人公的内心，不知不觉中大家都进入到了一种痴迷的状态，那绝对是一种幸福的体验，大家都在享受着电影传递的无限快乐。

故事开始的时候，也许只是个有意思的点子，在课程推进的过程中，我们不断地丰富完善它，在脑海中让我们创作的角色生动、鲜活，充满质感。当使用摄影机把他们呈现在大家的眼前时，那种喜悦、幸福之感无以言表，瞬间抹掉了曾经对困难的一切抱怨，给大家坚持下去的信念和决心，让大家能鼓起勇气去追逐梦想是我们最欣慰的事情。

第一部作品对于青年导演来说至关重要，也许它不够完美，也不够精致，但它是大家踏踏实实迈出的第一步。

感谢凤凰教育，感谢中国传媒大学给了我这样一个平台，感谢数字领海电影公司给予的全力支持，还要感谢我的伙伴们和我一路走来，我们都曾为实现理想付出了自己的努力。

在环境相对宽松、主张个性发展的今天，梦想离生活越来越近，现在的人也更清楚自己想要什么，在这样一个可以充分包容的时代，只要有足够的创造力，并勇于实践，那么你就能将自己的想法表达出来，展现给世人。

微电影的拍摄门槛相对较低，这种平易近人的艺术表达形式，注定了微电影产业的大发展，虽然叫做微电影，可是它所带来的价值并不“微小”，这种制作周期短、投资小、灵活的展播方式会为未来的影视格局带来新的变化。让我们来大胆地梳理一下微电影未来可能的发展走向：好作品一定会引起关注，并为你争取到意想不到的收获，也许是拍摄的机会，也许就是你梦寐以求的投资，微电影为企业乃至个人的成功都提供了无限大的可能和机会。

未来观众会通过手机移动的网络付费点击方式为你的作品加油，支持你的创作。客户不再是大的公司和企事业单位，会逐步转向私人定制，你的观众就是你未来的客户，他们会向自己欣赏的导演和创作团队发出邀请，拍摄属于自己的电影。当你有好的想法发布出来后，爱好者们就会组成剧组，观众会为他们喜欢的作品筹集资金。一个视频大爆发的时代就要来临了！让我们共同期待。

影视这条路并没有大众想象的那么容易，如果你不是个“狂热分子”，很可能你坚持不下去。很多人看到的只是镁光灯下明艳照人的明星，却没看到片场里那些不分昼夜辛勤的身影，大家看到的是那些被幸运眷顾的时代宠儿，却没看到那些默默无闻奉献一生的从业者。

一部电影的成功不仅仅是几个演员、一个导演的功劳，一部作品是整个团队齐心协力的结果，只是有人在幕前，有人甘于幕后。我经常对我的学生说，要尊重你的合作伙伴，珍惜你的团队。拥有一个和你共同进退的团队，必然会成为你通向成功的基础！

本书由李宇宁编著，另外张书吻、刘书滨、孟琳琳、樊洪杰、侯莉、陈杰、杜林勇、欧雪冰、姜雪峰、刘书跃、霍雷、陈迈、史宪罡、蔡晓旭、吴鸿志、张滨、韩迎宇、柳生、孙福东、赵春明、蒋翠翠、马明、高明亮、孙范斌、郭勇、陈莉、何蚪、郭佳、袁俊、张思维、谢波、卞雪林、杨立东、张厚利、刘金华、张道宏、刘兰举、关振国、郑茜元、孙启峰、周艳群、严乐等人也参与了部分编写工作。

微电影 Content 目录

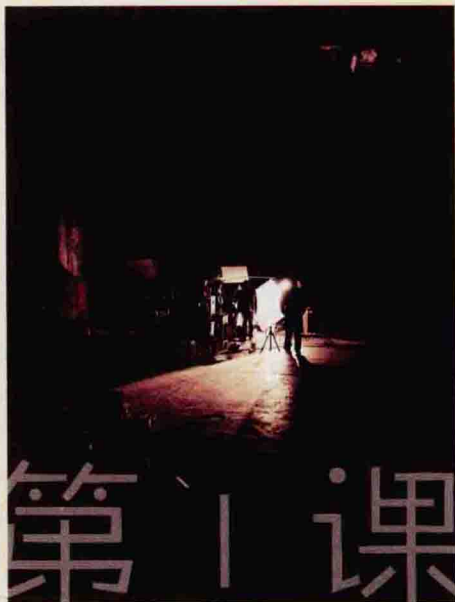
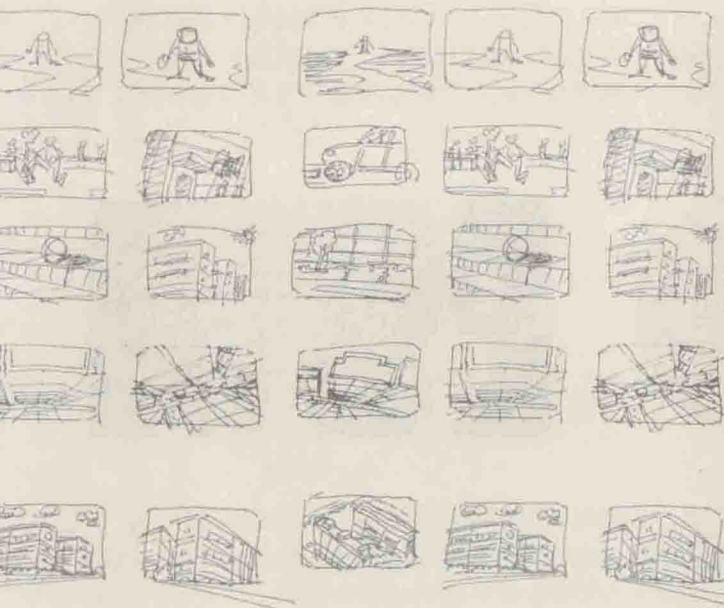
第1课 电影与微电影概述	001	2.5 平衡的艺术.....	036
1.1 电影的诞生和发展.....	002	2.6 看场地.....	038
1.1.1 电影的诞生.....	002	2.7 选演员.....	040
1.1.2 电影的成长期.....	003	2.8 准备开机.....	041
1.1.3 电影的成熟期.....	008	第3课 编剧技巧	043
1.1.4 电影的重要发展期.....	008	3.1 《摄影师》剧本分析.....	044
1.1.5 世界电影从突破创新中 走向多样化发展.....	009	3.2 写故事八法.....	047
1.2 短片的发展.....	010	3.2.1 建立关系.....	048
1.2.1 短片电影在德国的历史及发展.....	011	3.2.2 反复修改.....	048
1.2.2 法国短片电影的生命力.....	012	3.2.3 简单至上.....	048
1.2.3 德法两国短片电影发展的 重要意义.....	013	3.2.4 有始有终.....	049
1.3 微电影的历史.....	014	3.2.5 运用动词.....	049
1.3.1 微电影的概念.....	015	3.2.6 听别人说.....	050
1.3.2 微电影的产生背景.....	015	3.2.7 编剧接龙.....	050
1.3.3 微电影的优势.....	016	3.2.8 找参考片.....	050
1.3.4 微电影的发展方向.....	017	3.3 微电影剧本如何写.....	051
1.4 特效技术对电影的影响.....	020	3.3.1 内景、外景.....	051
1.4.1 电影特技的分类.....	022	3.3.2 人物状态与性格.....	051
1.4.2 电影特效史上的几个精彩瞬间.....	025	3.3.3 场景描写的方法.....	051
第2课 微电影创作流程	028	3.3.4 演员命名规范.....	052
2.1 工作流程.....	029	3.3.5 对话描写格式.....	052
2.2 拍摄器材.....	030	3.3.6 声音和声效的表现.....	053
2.3 声音与灯光.....	033	3.3.7 画外音与无画面声源.....	053
2.4 故事板.....	034	3.4 八个学生剧本欣赏.....	054
		3.4.1 《我想回家》剧本欣赏.....	054
		3.4.2 《阳光保安》剧本欣赏.....	055

3.4.3 《迷宫的故事》剧本欣赏	056	5.3 商业故事板	103
3.4.4 《一根烟的醒悟》剧本欣赏	056	5.3.1 水墨故事板	103
3.4.5 《弄丢了“东西”》剧本欣赏	057	5.3.2 公开课故事板	105
3.4.6 《梦境的启示》剧本欣赏	058	5.4 故事板创作流程	110
3.4.7 《有梦的人生才精彩》 剧本欣赏	060	5.4.1 故事大纲	110
3.4.8 《神秘光碟》剧本欣赏	063	5.4.2 创作前的准备	112
第4课 镜头语言	066	5.4.3 让每个人都融入创作中	114
4.1 实践是最好的老师	067	5.4.4 故事板式的编剧课	116
4.2 画面的比例	069	5.4.5 透视和景深	117
4.3 景别与构图	070	5.4.6 深入剧中人物	118
4.4 摄影机的运动	071	5.4.7 头脑风暴	120
4.5 演员的视线	074	5.4.8 快乐的日子	120
4.6 人物关系	077	5.5 故事板的作用	121
4.7 镜头的选择	079	第6课 微电影拍摄	122
第5课 故事板	081	6.1 体验摄影棚	124
5.1 什么是故事板	082	6.1.1 边走边拍	124
5.2 故事板欣赏	082	6.1.2 来到摄影棚	129
5.2.1 《鼓手》故事板欣赏	082	6.1.3 安排摄影机的位置	135
5.2.2 《摄影师》故事板欣赏	085	6.1.4 测光和布光	141
5.2.3 《三点》故事板欣赏	088	6.1.5 摄影机初体验	149
5.2.4 《永远的十八岁》故事板欣赏	091	6.1.6 准备开拍	153
5.2.5 《画家Lee的奇幻漂泊》 故事板欣赏	095	6.1.7 抠像与电脑特技	158
5.2.6 《大导演》故事板欣赏	099	6.2 拍摄与现场调度	161
		6.2.1 演员的调度	161
		6.2.2 机位图	162
		6.2.3 镜头分解	163
		6.2.4 正打和反打	164

微电影 Content 目录

6.2.5 演员站位设计	164	8.2.2 失恋	198
6.2.6 车戏怎么拍	165	8.2.3 约会	199
6.2.7 轴线法则	166	8.2.4 安慰	199
第7课 灯光必修课	167	8.2.5 想象	200
7.1 光影之美	168	8.2.6 崩溃	201
7.2 相机与摄影机	171	8.2.7 挣扎	201
7.3 商业广告布光	174	8.3 事件	202
7.4 微电影布光	176	8.3.1 被人跟踪	202
7.5 人像布光	180	8.3.2 请家长	203
7.6 环境布光	182	8.3.3 命案现场	203
7.7 光源的位置	185	8.3.4 画家创作	204
7.8 走进课堂	187	8.3.5 中奖	205
7.9 自然光	189	8.3.6 写保证书	205
第8课 拍摄模板	191	8.3.7 遇到意外	206
8.1 日常生活	192	8.4 气氛	207
8.1.1 打车	192	8.4.1 误入空宅	207
8.1.2 打篮球	192	8.4.2 恐怖气氛	207
8.1.3 上课、学习	193	8.4.3 撞鬼	208
8.1.4 抽烟	194	8.4.4 东西丢失	209
8.1.5 校园生活	194	8.4.5 梦境	210
8.1.6 寻找证据	195	8.4.6 深夜遇险	211
8.1.7 加班	195	8.5 动作	211
8.1.8 下班回家	196	8.5.1 吵架	212
8.1.9 车戏对话	197	8.5.2 吵架及劝架	212
8.2 情感	197	8.5.3 扭打	213
8.2.1 情侣矛盾	197	8.5.4 质问	214
		8.5.5 找到真相	215
		8.5.6 顿悟	215

8.5.7 训斥.....	216	8.6.2 保安.....	222
8.5.8 打耳光.....	216	8.6.3 外出打工人员.....	223
8.5.9 惊吓.....	217	8.6.4 精神病人.....	224
8.5.10 抵达某地.....	218	第9课 剪辑.....	226
8.5.11 身处荒野.....	218	9.1 抽象的概念.....	227
8.5.12 清理命案现场.....	219	9.2 软件介绍.....	230
8.5.13 搏斗.....	220	9.2.1 苹果的剪辑软件.....	230
8.5.14 被吵醒.....	221	9.2.2 Premiere剪辑.....	239
8.6 职业表现.....	221	9.2.3 会声会影.....	245
8.6.1 小偷.....	221		

第一课

电影与微电影概述

.....

在电影诞生的这 100 多年时间里，也是人类科技进步最迅速的时期，电影可以说是依托于科技进步的产物。在漫长的人类历史进程中，戏剧一直是人们生活休闲的主要方式，而电影的诞生则为人类的文明史又增添了浓墨重彩的一笔。电影是以科技为依托，综合了建筑、音乐、绘画、雕塑、诗歌、舞蹈、戏剧等元素的艺术。电影有着极强的包容性，将各个艺术门类巧妙地融合在一起，以一种全新的艺术形态展现在世人面前，电影不仅为人们的休闲娱乐提供了充足的资源，同时不同时期的电影作品也都带有深刻的时代烙印，有人说电影从诞生开始，走过了发明期、形成期、成熟期、发展期、突破期这几个阶段。电影从诞生开始伴随着科技的进步不断地完善着自身，也随着科技的进步不断带给人们新的视听享受，不断影响着人们的生活方式甚至思想道德层面。未来电影还将不断完善和发展。

电影史就像文学史、设计史一样，学习电影的历史究竟对创作者自身素养的提高有多大的作用，这也是因人而异的。电影史是记录电影诞生到发展的过程，电影史是随着电影发展不断被完善的，我们要通过学习电影一路走来的历程，去了解电影的体系、发展规律，充分认识电影的本质，才能帮助我们最直接地抓住电影艺术的表达重点。

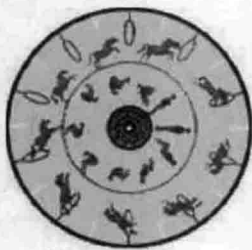
1.1 电影的诞生和发展

1.1.1 电影的诞生

“视觉暂留”原理由比利时物理学家普拉托于 1829 年提出。该原理简单地讲就是客观事物对眼睛的刺激停止后，它的影像还会在眼睛的视网膜上存在 0.1 秒到 0.4 秒。这一原理其实在现实生活中随处可见，如风扇高速旋转时，我们会感觉叶片像连在一起，又比如雨滴下落时看起来连成一条线等。

走马盘

诡盘

诡盘活动视盘

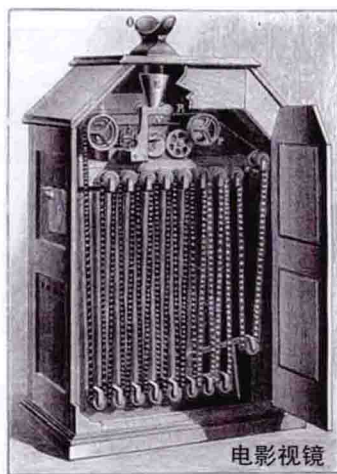
这一原理被发现后，诡盘、走马盘、轮车盘、活动视镜和频闪观察器等视觉玩具相继出现。在能够转动的活动视盘上画一连串的图案，给视盘以一定的动力，带动无生命的图案运动起来，这样仿佛静止的图案瞬间有了鲜活的生命。此后，奥地利人又将幻灯和活动视盘相结合，使绘制的静止图画投影在银幕上，制作出活动幻灯，形成了早期的动画。

所以说，“视觉暂留”原理的发现为电影的诞生提供了充分的理论依据。

伴随着摄影技术的不断完善，人们将“照相法”逐步运用于连续拍摄，不断取得突破，最终美国发明大王爱迪生发明电影视镜，后传到我国后被称为“西洋镜”。

摄影技术的发明与进步为电影诞生提供了基本的技术支持。

电影视镜

电影视镜

西洋镜

1895年，法国的奥古斯特·卢米埃尔和路易·卢米埃尔兄弟成功研制了“活动电影机”。

“活动电影机”具备了摄影、放映和洗印这三种主要功能。它以每秒16画格的速度拍摄和放映影片，图像清晰稳定。1895年3月22日，他们在法国巴黎科技大会上首映影片《工厂大门》获得成功。并于同年12月28日，他们在巴黎的卡普辛路14号大咖啡馆里，正式向社会公映了他们自己摄制的一批纪实短片，有《火车到站》、《水浇园丁》、《婴儿的午餐》、《工厂大门》等共计12部影片。

卢米埃尔兄弟

《火车到站》

《工厂大门》

《婴儿的午餐》

《水浇园丁》

1895年12月28日，世界电影首次公映之日即定为电影诞生日，卢米埃尔兄弟被世人誉为“电影之父”。

1.1.2 电影的成长期

1. 乔治·梅里爱的贡献

法国电影先驱乔治·梅里爱是世界电影导演第一人，他将电影从一种纪实性的运动画面记录拍摄转入到艺术电影的方向，为电影的发展做出了许多创造性的贡献，被誉为“技术主义电影”的先驱。

由于他早年是喜剧演员、戏剧导演、魔术师、摄影师，后从事电影拍摄，因此他把自己所熟知的戏剧表现手法移植到电影中来，把布景、道具、剧本等戏剧要素运用到电影制作中，丰富了电影

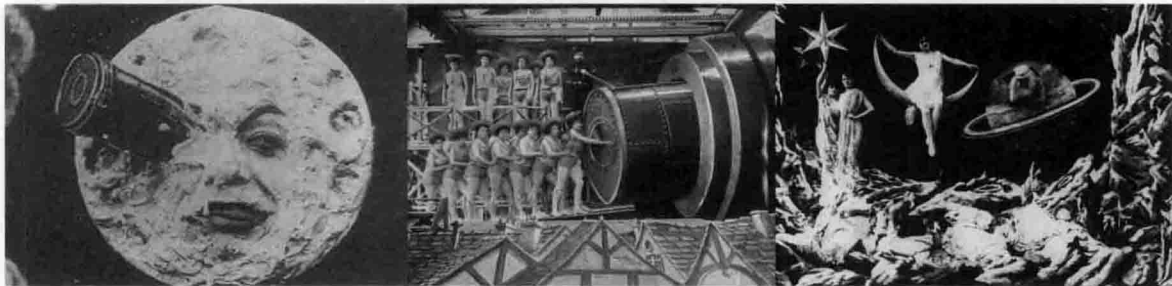

的表现力，并开创了“停机再拍”的方法。另外，首次把照片处理技术应用用于电影的制作，如手工着色等。

1902年，梅里爱根据法国著名“科幻小说之父”儒勒·凡尔纳和英国科幻小说家赫伯特·乔治·威尔斯的两部有名的科幻小说编导了首部科幻片《月球旅行记》。

乔治·梅里爱

《月球旅行记》剧照

本片对电影发展产生了深远的影响，因此被载入了世界电影史册。影片描述的是一群天文学家到月球上去旅行的奇幻故事。天文学家们先是来到一个奇特的机器制造厂，坐进一些被女海员搬来的一个大炮弹形状的飞行器中，他们随着飞行器到达了月球，从飞行器里出来后，欣赏了月球的奇妙风光，并且受到了居住在月球上的众神的欢迎。天黑以后，他们从睡梦中被冻醒，就钻进了一个大洞穴中御寒，在里面看到了月亮神、巨型蘑菇和各种新奇的东西。几经危险和波折，他们又乘坐像炮弹一样的飞行器回到地球，最终在经历了海底奇异的旅行后，在一座塑像的揭幕典礼上结束了全片。梅里爱对电影艺术的贡献在于使电影从单一的影像艺术到成为一门独立的综合艺术的道路上向前迈进了一大步。

2. 鲍特的创新

鲍特全名埃德温·鲍特，是任职于爱迪生电影公司名下的一名摄影师和制作者，他以富有想象力的影片《一个美国消防队员的生活》为美国叙事性电影开辟了道路。其中《火车大劫案》是他最著名的影片，此片进一步进行了电影叙事风格和结构观念的尝试，从而确立了他在美国电影，乃至世界电影史上的重要地位。他主要的贡献如下。

- (1) 运用剪辑手段拍电影，1902年完成《一个美国消防队员的生活》。
- (2) 1903年，《火车大劫案》开创了交叉蒙太奇的先河。
- (3) 把摄影机从摄影棚中解放出来，注重情节的发展，注重外部动作的形式表现。
- (4) 将同景的戏一起拍摄，然后根据剧情需要进行剪辑。

3. 格里菲斯对蒙太奇技术的完善

1908年，大卫·格里菲斯加入了爱迪生公司，他的职业生涯从演员开始，后来成为导演。从1908—1912年间，他共执导了大约四百部影片。在《孤独的别墅》中，他划时代地创造出“平行蒙太奇”的表现形式，标志着电影已经完全摆脱了舞台剧的束缚，电影的表现空间

《火车大劫案》剧照

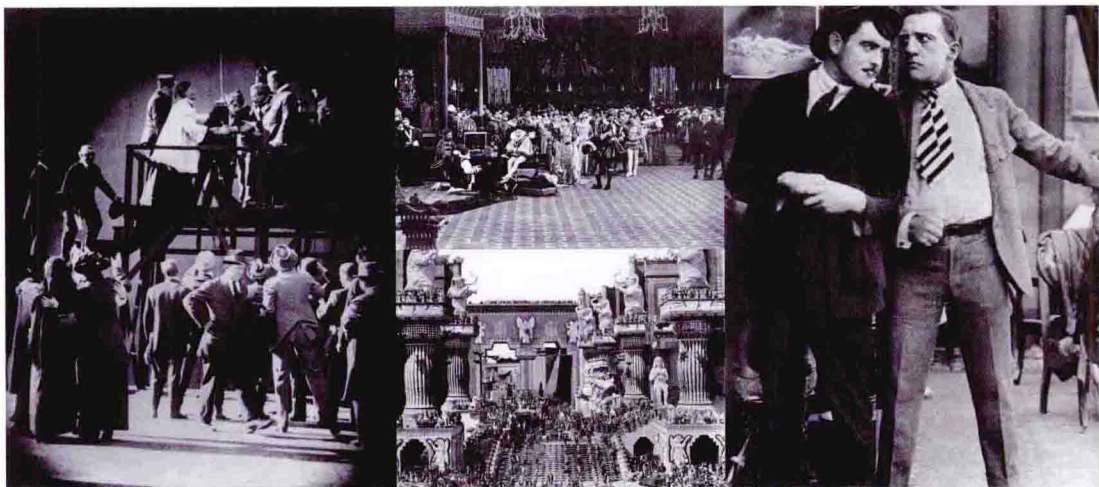

得到了极大的扩展。

格里菲斯在1915年拍摄出了世界电影史上的经典无声片《一个国家的诞生》，在1916年又拍摄了影片《党同伐异》。这两部作品被誉为电影艺术的奠基之作，标志着电影成为艺术的开端，成为美国电影史上的里程碑，代表着当时美国电影的最高水准，同时也是世界电影史上的两部经典之作。

《一个国家的诞生》剧照

《党同伐异》剧照

格里菲斯的功绩在于突破了梅里爱时期戏剧电影的陈旧陋习，开创了在拍片时让摄影机移动的先河，有效地拓展了电影语言，并开创性地使用了“特写”、“圈入”和“切”的手法，使蒙太奇成为电影艺术的重要组接手段。在梅里爱的特技摄影和英国布赖顿学派对蒙太奇的早期发现的基础上，格里菲斯创造出平行蒙太奇的交替蒙太奇。在影片《一个国家的诞生》中，充分地运用了他发展的特技手段和蒙太奇语言，影片集中体现了当时欧美电影艺术探索的成果，将广阔宏伟的历史场景运用于影片之中，较好地发挥了电影艺术时空跳跃自如的特性，同时体现了蒙太奇多线对比、交替的作用。全片由一千多个镜头组接而成，不同景别的转换使用、摄影技巧在影片拍摄中的灵活运用，是格里菲斯在电影史上的大胆创造。在影片中，多景别镜头的组合运用，让不同景别的镜头在影片中和谐相处，却又富于变化，使整部影片张弛有度。如以大远景来表现两军对峙交火的战争场面，用特写来表现人物的细部动作。在拍摄演员策马飞驰的场面时，格里菲斯将摄影机固定在卡车上，追逐

大器晚成的格里菲斯

奔马进行跟拍,取得了紧张、逼真、生动、别致的画面效果。一年后的《党同伐异》也是标志格里菲斯毕生成就的影片,突破了古典戏剧的“三一律”限制,创造了开拓银幕时间、空间的“多元律”。影片将不同时代的事件加以排比和集中,极大地丰富了电影语言,又丰富和发展了平行蒙太奇语言。这部经典巨作,以其疏密相间的节奏、流光溢彩的画面、移动摄影的美感和宏伟开阔的大胆构思,在电影史上占有重要地位,促进了电影艺术的发展。

格里菲斯对电影的主要贡献如下。

- (1) 把场面分割成若干镜头。
- (2) 成功地运用不同景别、多变的角度、机位和移动摄影等方法,运用“圈入圈出”、“闪回”等技巧。
- (3) 注重电影叙事节奏的表现,创造“最后一分钟营救”的节奏性剪辑。

4. 喜剧电影大师卓别林

查理·卓别林

美国喜剧电影大师查理·卓别林,也是无声电影时期杰出的电影艺术家。1914年,编导了第一部影片《二十分钟的爱情》。接着,第一次以流浪的夏尔洛的形象出现在《阵雨之间》影片中。1917年的《安乐街》里,夏尔洛这一人物形象更显示了逼人的光辉。《夏尔洛从军记》一片标志着卓别林表演艺术的成熟。1919年,卓别林成为好莱坞第一个真正独立制片的艺术家,并独立建厂。20世纪20年代,拍摄了以《淘金记》为代表的一批著名影片。卓别林一生有80余部喜剧电影作品,其中《王子寻仙记》、《大独裁者》、《凡尔杜先生》、《摩登时代》和《淘金记》等代表作的独特魅力至今仍被世人称道。卓别林电影的最大特色是:具有鲜明的现实感、尖锐的讽刺性及雅俗共赏的大众化特色。电影史学家萨杜尔先生对卓别林的作品做了如下评论:“卓别林的影片是唯一能为贫苦阶级和最幼稚的群众所欣赏,同时又能为水准最高的观众和学识渊博的知识分子所欣赏的影片。”

卓别林电影剧照

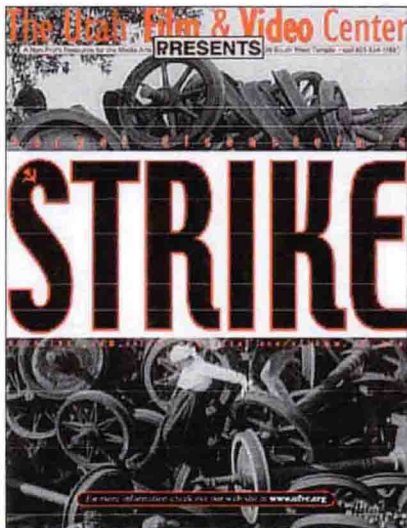
5. 前苏联的爱森斯坦

谢尔盖·爱森斯坦

前苏联著名的电影大师谢尔盖·爱森斯坦是无声电影时期为蒙太奇理论的建立与发展做出举世瞩目的重要贡献的杰出代表。1924年，他导演了自己的第一部作品《罢工》，创造性地使用了杂耍蒙太奇，把沙俄军警屠杀工人的镜头和屠杀牲畜的镜头组接在一起，交替出现的对比画面，造成了触目惊心的隐喻。

1905年，他成功执导了世界电影史上最杰出的史诗式的无声片《战舰波将金号》，成功地表现了1905年的俄国革命。该片曾多次在国际电影评选中获奖。影片中著名的段落奥德赛阶梯的场面，已成为影响几代电影艺术家的典范。1927年，他又执导了知名影片《十月》。

《罢工》

《战舰波将金号》

爱森斯坦的贡献在于对蒙太奇理论的阐述和艺术实践，使之形成完整的美学体系。爱森斯坦的艺术特点在于将格里菲斯创造的平行蒙太奇技巧又向前推进了一大步；善于运用特写表现事物的内涵；利用镜头的交替切换形成蒙太奇节奏，展示人物的内在情绪；充分发挥了蒙太奇的功能，形成“诗电影”的传统。

这一时期，被称为世界上第一座电影城的法国万森市，被誉为“世界电影首都”，拥有“百代”、“高蒙”两大电影制片公司。1903—1909年也因此被称为世界电影史的“百代时期”。

1908年，世界上第二座影城——好莱坞也在拍摄《基督山伯爵》时初具雏形。当时的好莱坞只不过是摄影师托马斯·伯森斯和导演弗兰西斯·鲍格斯共同搭建的一个小小的摄影棚，直到1913年才形成规模。

这一时期，电影成为艺术已经得到公众的认可；另一方面，电影已经成为一种新兴产业，这时电影产业才有了真正的艺术作品。

