

Media

TECHNOLOGY

传媒典藏

写给未来的电影人

ELSEVIER
爱思唯尔

拍摄者

(第2版)

[美] Barry Braverman 著
李宏海 译

VIDEO SHOOTER

用高清摄像机讲故事

Storytelling with HD
Cameras

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

写给未来的电影人

拍摄者

(第2版)

用高清摄像机讲故事

Storytelling with HD
Cameras

[美] Barry Braverman 著
李宏海 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

拍摄者：用高清摄像机讲故事：第2版 / (美) 布雷弗曼 (Braverman, B.) 著；李宏海译. — 北京：人民邮电出版社，2012. 1

(写给未来的电影人)

ISBN 978-7-115-26169-4

I. ①拍… II. ①布… ②李… III. ①电影摄影技术
IV. ①TB878

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第190372号

版 权 声 明

Video Shooter, 2nd Edition by Barry Braverman.

ISBN 978-0-240-81088-1

Copyright © 2007, by Elsevier Inc. All rights reserved.

Authorized Simplified Chinese translation edition published by the Proprietor.

ISBN: 978-981-272-777-0

Copyright © 2011 by Elsevier (Singapore) Pte Ltd, 3 Killiney Road, #08-01 Winsland House I, Singapore.

All rights reserved. First Published 2011.

Printed in China by POSTS & TELECOM PRESS under special arrangement with Elsevier (Singapore) Pte Ltd. This edition is authorized for sale in China only, excluding Hong Kong SAR, Macao SAR and Taiwan. Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. Violation of this Law is subject to Civil and Criminal Penalties.

本书简体中文版由 Elsevier (Singapore) Pte Ltd. 授权人民邮电出版社在中国境内（香港和澳门特别行政区以及台湾地区除外）出版发行。

本版仅限于中国境内（香港和澳门特别行政区以及台湾地区除外）出版及标价销售。未经许可之出口，视为违反著作权法，将受法律之制裁。

写给未来的电影人

拍摄者（第2版）——用高清摄像机讲故事

-
- ◆ 著 [美] Barry Braverman
 - 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>
北京画中画印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：19 2012年1月第1版
字数：420千字 2012年1月北京第1次印刷
著作权合同登记号 图字：01-2010-6521号

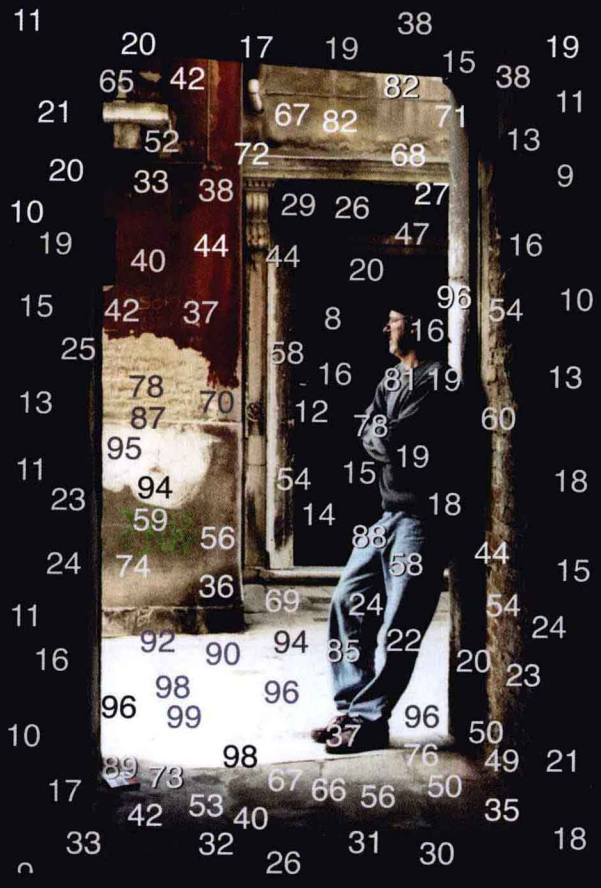
ISBN 978-7-115-26169-4

定价：89.00元

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

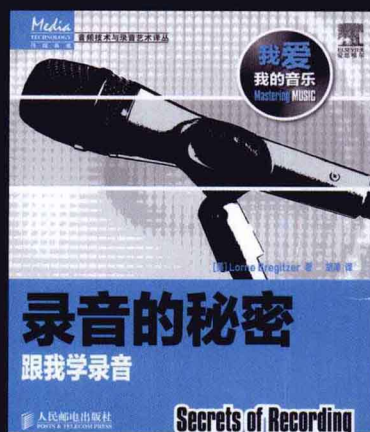
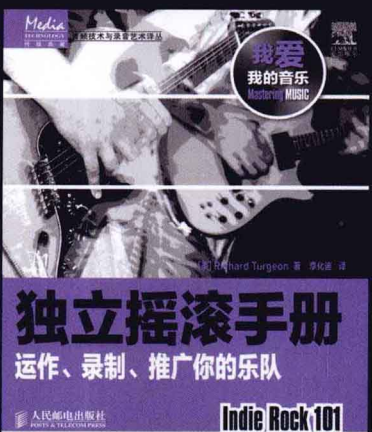
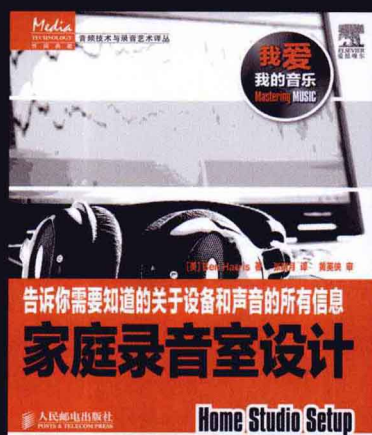
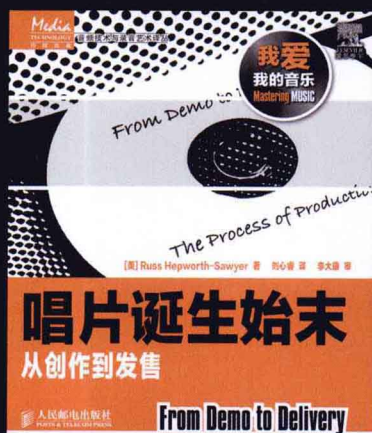
反盗版热线：(010)67171154

广告经营许可证：京崇工商广字第0021号

开启了视频拍摄者探索世界之窗，讲解了视角的使用及镜头的选择，介绍了特写镜头的运用、景深的控制及电影镜头和适配器的推荐使用方法。

音频技术与录音艺术

978-7-115-24509-0
定价: 80元 (含光盘)

978-7-115-25367-5
定价: 128元 (含光盘)

978-7-115-23861-0
定价: 150元 (含光盘)

978-7-115-22910-9
定价: 68元 (含光盘)

978-7-115-22925-0
定价: 95元 (含光盘)

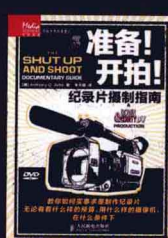
影视制作与导演制片

978-7-115-25249-4
定价: 89元 (含光盘)

978-7-115-21934-3
定价: 58元

978-7-115-24225-9
定价: 89元 (含光盘)

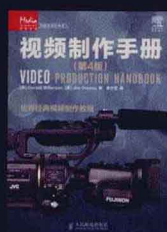
978-7-115-23396-7
定价: 120元 (含光盘)

978-7-115-24518-2
定价: 89元

978-7-115-25594-5
定价: 89元

978-7-115-25801-4
定价: 89元

978-7-115-23530-5
定价: 68元 (含光盘)

978-7-115-25405-4
定价: 68元 (含光盘)

网上购买

卓越亚马逊网上书店: <http://www.amazon.cn>

当当网上书店: <http://book.dangdang.com>

互动出版网: <http://www.china-pub.com>

邮科图书专营店: <http://youkets.tmall.com>

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

地址: 北京市崇文区夕照寺街14号A座

邮编: 100061

咨询电话: 010-67132837

邮购热线: 010-67129212 67129213

内容提要

厌倦了干巴巴的、没有艺术性的拍摄入门指南吗？本书将摄像机视为一个强大的讲故事的工具，它会使你的专业技能提升到一个新的水平。你会学习到高清格式的基础知识、压缩和彩色空间的基本原理，以及更为基础的知识如：摄像机的放置和视角、镜头焦距的选择及三角形构图的强大威力，所有这些能够为提升你的拍摄技巧服务。看完这本书，你将会理解拍摄者的指导原则：故事是一个载体，各种创意和技术决策在其中流淌。

有抱负的拍摄者和电影学院的学生们需要寻找各种渠道来获得培训和指导，在本书中，一位经验丰富的老师为你提供了充满见地和灵感的课程，你可以将本书作为纸质导师。本书主要特点如下：

- 全书以数百张全彩色照片和插图来阐明内容。
- 敬业而又经验丰富的拍摄者巴里·布雷弗曼（Barry Braverman）分享了用高清摄像机来构建引人入胜的视频故事的技巧和激情。
- 开启了视频拍摄者探索世界之窗，讲解了视角的使用及镜头的选择，介绍了特写镜头的运用、景深的控制及电影镜头和适配器的推荐使用方法。
- 通过合适的摄像机设置来微调高清图像，使用辅助玻璃滤镜和软件滤镜来控制噪声、对比度及细节水平值。
- 相关网站提供了关于为 DVD、蓝光及网络进行拍摄的额外章节，另外还有相关指导、附加的插图、设备评价、小窍门、读者的帮助电话及作者的博客。

本书作者巴里·布雷弗曼（Barry Braverman）是一名经验丰富的摄影、数字媒体顾问专家，有着 30 多年的工作经验，拍摄过美国《国家地理》杂志特别节目、电视节目、故事片及音乐电视。布雷弗曼经常与韦斯·安德森导演合作，1992 年在拍摄最初版的《瓶装火箭》一片时，他担任摄影的职务，他还参与了其他影片拍摄，包括《穿越大吉岭》（2007）。布雷弗曼是视频拍摄者网站的主办者，并且在 www.barrybraverman.com 上建立了自己的博客，他经常在美国及全球的其他地方举办摄像机培训研讨会及讲座。他居住在加利福尼亚州的斯蒂迪奥城。

献辞

谨以此书献给我的父亲，他教会我发现科技事物之美。

致谢

这些年来，我的许多学生一直是，未来也将继续是我的灵感和动力的源泉；我的朋友韦斯·安德森教会我放弃了自己一直以来墨守成规使用的老方法；米拉·奈尔和穆沙雷特·凯什米瑞鼓励我辅导新一代非洲电影人；米歇尔·科罗宁和伊利诺·埃克提匹斯是 Focal Press 的工作人员，他们多次将一把做工精良的战斧架在我脖子上威胁我，要我尽快出版此书，但他们却从来没因为我的拖延而真的对我动了杀念；松下公司的詹·克里滕登、史蒂夫·库普曼和道格·雷顿为我提供了大量的见解和帮助；索尼公司的汤姆·迪·诺姆给予了我大力支持；16×9 公司的杰夫·佐丹奴是一位极好的聆听者；乔伊·古德塞尔、杰森·奥斯德和凯利·麦克利奥德在我整理资料的过程中，向我提出了很好的建议；Bogen 公司的韦恩·斯库曼为了满足我各种奇怪的要求而忙前忙后；Lewis Communications 公司的苏珊·刘易斯和 Vitec Group 公司的阿里·阿马迪在我散乱的思绪中发现了闪光点；Brins & Sawyer 公司独一无二的马蒂·麦耶允许我随意浏览她那大量的关于摄像机的图片和评价资料；尽管富士能公司的戴维·韦戴尔及富士胶片公司的克雷格·安德森对我烦得要死，但是对于我关于镜头和记录介质的没完没了的问题，他们还是会耐心地一一答复；Vision Associates 公司的李·鲍勃克，30 年前交给我职业生涯的第一项任务——拍摄大豆田；艾拉·蒂芬知识渊博、热情、热爱摄影，我一直试图赶上他；锡德·普莱特是我的朋友，他在美国《国家地理》杂志做顾问，当我还是一名年轻的、没有经验的摄影师时，他对我非常有信心，派我去亚马孙、北极和其他神秘的地方；本和佐伊是我引以为傲的儿子和女儿，他们以极其优雅的姿态出现在许多图片和插图中；还有戴比、玛丽·卢和我很多的其他朋友们，他们不得不容忍我以及我那些不可理喻的做法，他们用自己独特的方式和爱激励我写完这本书。

在线资源

关联网站

请访问本书的关联网站以获得独家在线资源！你将发现：

- 关于为 DVD、蓝光及网络进行视频拍摄的专门章节
- 视频指导：展示讲故事的技巧
- 技术问题讲解：比如不同滤镜的比较

本书的关联网站可在此找到：<http://booksite.focalpress.com/Braverman>。

请点击该网页上的“注册”链接，并使用以下密码激活你的注册：VID BRAVE2E。

注册成功后，你就可以创建自己的用户名和密码，以后你可以用它来访问这个网站。请记住你的信息。

作者的网站

同时，也请查看巴里·布雷弗曼的网上资料。在这两个网站上，你会经常发现新的、有用的东西：比如关于摄像机、布光、镜头和配件的窍门，为讲述故事的拍摄者准备的技巧课，以及更多其他方面的内容。

www.videoscycles.com（用视频讲述故事的综合资源）

www.barrybraverman.com（博客）

总是疲惫不堪，总是有自己的看法，但却虚怀若谷。

目录

第 1 章 拍摄者的视角	1
1.1 故事,故事,故事	2
1.2 合适的作业工具	3
1.3 不再追逐彩虹	4
1.4 身兼数职	5
1.5 掌握原则	8
1.6 现在人人都是拍摄者	10
1.7 对于一个蹩脚的拍摄者来说依然有惩罚	11
1.8 你有能力	12
第 2 章 用视频讲述故事	13
2.1 我的第一次尝试	13
2.2 时代的变迁及预算的变化	13
2.3 讲述一个好的故事	15
2.4 加油! 你可以超越108%	16
2.5 给世界加一个框	17
2.6 排除,排除,再排除	19
2.7 背景讲述真实的故事	20
2.8 箱梁桥	21
2.9 三分法	22
2.10 黄金长方形	24
2.11 引起痛苦	24
2.12 接受理论	24
2.13 过度拍摄是一种职业危害	27
2.14 用特写镜头讲述故事	28

2.15	斜向拍摄特写镜头	29
2.16	视线的力量	30
2.17	透视法	31
2.18	我们全都是会撒谎的骗子	32
2.19	让他们受苦	34
2.20	模糊、掩盖、隐藏	36
2.21	不要太多	37
2.22	弄清楚自己的风格并确保观众知道!	38
2.23	你的海报是什么样?	39
2.24	知道自己的剧情概要	39
2.25	接受限制	40
2.26	原因各异	41
2.27	你的相对优势	41
2.28	限制你的视野	42
2.29	考虑你的摄像机的动态范围	42
2.30	在神奇的时刻拍摄	43
2.31	注意画面尺寸	44
2.32	你拍摄,故你在	45
2.33	不要持购物的态度!	46
2.34	与极度自我及其他难处的人共事	46
第3章	拍摄者的武器	49
3.1	当技术很重要时	50
3.2	世界的技术本质	50
3.3	你脑海里的处理器	51
3.4	让我们拥有模拟的体验	51
3.5	改善我们的数字记录	53
3.6	小知识	53
3.7	过度采样:目的何在?	56
3.8	阴影里的色调偏移	56
3.9	压缩:为什么是必要的?	57
3.10	从实用的角度考虑	58

5.10	高清聚焦会很难!	102
5.11	支持白色	104
5.12	预置还是不预置?	105
5.13	手动设置白平衡	106
5.14	黑平衡	106
5.15	有人使用自动白平衡吗?	107
5.16	关于白平衡预置	108
5.17	那么到底什么是白色?	110
5.18	颜色校正	111
5.19	处理好寻像器上的混乱	112
5.20	时间码的艰难处境	113
5.21	时间码自由运行模式	117
5.22	特殊的拍摄功能	117
5.23	光学防抖系统	119
5.24	监看你的工作	119
5.25	经常检查彩条状况	121
5.26	不完美的CRT	122
5.27	有限的域	122
第6章	调整所拍摄的图像	125
6.1	从“风格”开始	126
6.2	设置伽马值	129
6.3	有厚重的阴影吗?	131
6.4	注意高亮度区域	132
6.5	自动拐点	132
6.6	矩阵	134
6.7	控制色饱和度	135
6.8	主消隐电平	136
6.9	没有增益,没有痛苦	137
6.10	降低噪波	138
6.11	使用滤镜	140
6.12	实体滤镜	140

3.11	冗余	59
3.12	这是无关紧要的吗?	60
3.13	不要忽略你没看见的东西	61
3.14	帧内压缩与帧间压缩	61
3.15	成像器	63
3.16	网格里的像素	64
3.17	空间像素错位法	65
3.18	CCD对CMOS/模拟对数字	67
3.19	尺寸很重要——从某种程度上来说	69
3.20	分辨率法则	70
第 4 章	高清的世界	73
4.1	太多选择?	73
4.2	墙上的螺旋扫描	75
4.3	扫描方式的选择	76
4.4	选择帧频	80
4.5	不靠谱的帧频,或者说为什么是24p不是24p?	81
4.6	多姿多彩的24p	83
4.7	你是在用24p进行拍摄吗?	84
4.8	如果你还是喜欢标清	87
4.9	注意了,落后者们!	88
4.10	从高清转换为标清	89
第 5 章	掌握与控制	91
5.1	一切自动化:谁需要它呢?	92
5.2	打倒自动曝光	93
5.3	“中国女孩”(China Girl)	96
5.4	借助波形图	97
5.5	想想快门问题	98
5.6	同步快门	98
5.7	帧频与你的故事	99
5.8	聚焦在重要的东西上	101
5.9	这些人不是艺术家	101

6.13	最后再考虑使用滤镜	141
6.14	为任务而设计	144
6.15	知道自己想要的“模样”	144
6.16	避免使用小光圈值	145
6.17	偏振图像	146
6.18	控制天空	148
6.19	如何层叠滤镜	150
6.20	低对比度的艰难处境	151
6.21	乳剂试验	152
6.22	柔化图像	152
6.23	设计理想的滤镜	153
6.24	暖色化	155
6.25	雾镜	155
6.26	Christian Dior来帮忙	157
6.27	后期制作	157
6.28	选择自己想要的	159
6.29	拍摄者们,要负起责任!	162
第7章	顺应潮流	163
7.1	从前	163
7.2	不太专业的世界	165
7.3	摄像机反映出变化	166
7.4	基于文件的记录	168
7.5	记录到光盘上	170
7.6	记录到硬盘上	171
7.7	现在我们的担忧应该减少了	173
7.8	SSD的出现	174
7.9	接口	175
7.10	HOST或DEVICE	176
7.11	不再是只有一个工作流程	177
7.12	MXF的前景	177
7.13	元数据优势	179

	7.14 Proxy视频和iPhone	180
	7.15 归档	182
第8章	你观察世界的窗口	185
	8.1 控制电影空间	186
	8.2 谨慎处理被拍摄对象	187
	8.3 将功能发挥到极致	189
	8.4 努力争取出彩	190
	8.5 警惕可疑的广告	190
	8.6 光学变焦与数字变焦	191
	8.7 更广、更远	192
	8.8 镜头的危害	194
	8.9 为什么廉价镜头看起来档次很低?	195
	8.10 为什么一体式摄像机(也许)能拍摄出更好的画面?	197
	8.11 色差补偿	197
	8.12 与你那普通的镜头和平共处	198
	8.13 这是多么美妙的事啊	199
	8.14 聚焦在重要的东西上	202
	8.15 跟焦	203
	8.16 遮光斗	205
	8.17 夹型遮光斗与支架	206
	8.18 挂上三色旗	206
	8.19 使用电影镜头	207
	8.20 过度的景深	208
	8.21 驯服景深这头野兽	209
第9章	为你的故事照明	213
	9.1 往小里想	214
	9.2 身兼数职的拍摄者	215
	9.3 HMI照明:很昂贵但是值得	217
	9.4 荧光灯和绿色光之灾	219
	9.5 往大里想	221
	9.6 柔化是关键	221