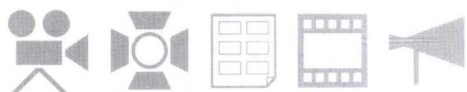

全能制片家

摄像、灯光、编导、剪辑、导播一手搞定

带领你轻轻松松踏入影视制作的大门
开启影视制作的专业殿堂

丘锦荣 何怀嵩
何天 陈利仁 合著
杨文祥 吴永昌

清华大学出版社

全能制片家

摄像、灯光、编导、剪辑、导播一手搞定

丘锦荣 何怀嵩 何天 陈利仁 杨文祥 吴永昌 合著

清华大学出版社
北京

内容简介

本书结合六位影视专业工作者多年来的实践经验，用最浅显的字句传达给初次接触影视制作的新人，旨在帮助大家建立正确的影视制作观念，引导出正确的工作流程，提升影视制作的水平。

本书内容涉及影视制作的各个环节，从认识摄像机的功能到动态拍摄的基本概念及技巧，从灯光的应用、如何编导一部影片到最后如何剪辑完成。另外，本书也加入了摄影棚多机现场作业的导播技巧，让读者无论在单机的影片制作上，还是多机现场作业的实务上，都能得到正确的引导。

“万丈高楼平地起”，相信每一位想要从事影视制作的人士，在细心地读完本书之后，定能在许多观念上豁然开朗，在影视制作的路途上更加海阔天空。

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

全能制片家：摄像、灯光、编导、剪辑、导播一手稿定 / 丘锦荣等著. —北京：清华大学出版社，2011.11

ISBN 978-7-302-26734-8

I. ①全… II. ①丘… III. ①电影制作—基本知识 IV. ①J93

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第182454号

责任编辑：王峰松

责任校对：徐俊伟

责任印制：杨 艳

出版发行：清华大学出版社

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座

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

邮 编：100084

社 总 机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62795954, jsjic@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者：保定市中华美凯印刷有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：170×230 印 张：13.5 字 数：197 千字

附光盘 1 张

版 次：2011 年 11 月第 1 版 印 次：2011 年 11 月第 1 次印刷

印 数：1~5000

定 价：59.00 元

前言

开启摄像、灯光、编导、剪辑、导播、制片的专业殿堂 带领你轻轻松松踏入影视制作的大门

影视器材的发展日新月异，尤其进入数字的时代后发展更是一日千里，设备的不断精进及平价化的结果，使影视制作不再是高不可攀、可望而不可及的门坎，影视节目的制作也不再是电视台的专利，现在只需要花少许的经费就可以购置影视制作设备甚至构建一个中小型数字演播室，无论是学校或公司单位都可以自己动手来制作影视节目。

不过，有了设备并不代表就可以制作出具有一定水平的节目，“人”才是决定节目质量的重要关键，尤其当非专业人士要跨入影视制作这个领域绝对是困难重重，如何让大家跨过这个门坎并快速地进入状态，是我们编纂这本书的目的。

我们认为当一位踏入影视制作的新人，首先必须要具备有正确的影视制作观念，如此日后在工作上才能有所依循，不会乱无章法自乱阵脚甚至于土法炼钢。当你有了正确的基本观念后，才能充分地发挥创意，实现独立制片的梦想。

这本书结合六位经验丰富的影视专业工作者多年来的实践，用最浅显的字句传递给初次接触影视制作的新人，旨在建立正确的影视制作观念，引导出正确的工作流程，提升影视制作的水平。

这本书囊括了影视制作所必须具备的元素，从认识摄像机的功能到拍摄的概念及技巧，还有对于摄像灯光的应用及如何编导一部影片的拍摄，到最后如何剪辑完成一部影片。另外也加入了摄影棚多机现场作业的导播技巧，让读者无论在单机进行影片制作上或是多机现场作业的实践概念上，都能得到正确的引导。

“万丈高楼平地起”，如果高楼没有稳固的基础，终究经不起考验，《全能制片家》帮每一位想要从事影视制作的读者打好基础，让你在未来的工作上更加顺利。当你用心读完这本书之后，一定能让你在许多观念上豁然开朗，在影片制作的路途上更加海阔天空。

特别感谢

本书的出版除了6位作者通力合作之外，还凝聚了众多友人的支持和帮助，在此特别列出，以表感谢。

感谢台中市月眉育乐世界提供拍摄场地，感谢上海洋铭数码科技有限公司提供拍摄器材，感谢林芊吟、郭鼎舜客串影片演员，感谢黄南顺、郭育宪制作影片，感谢余文海、张雯婷对本书的版式进行设计，感谢蔡征鸣、李俊秀、李艳波、林云光、杨燕红、魏坚鸿对本书的文字进行编辑。

没有以上各位的大力支持，本书不可能圆满完成。再次致以诚挚的谢意。

丘锦荣 2011

作者介绍

丘锦荣

经历: 摄影师、个人工作室、讲师、作者。

著作: 《DV摄影自己来》(亚迈出版)、《DV数码摄影一次搞定》(上奇出版)、《DV摄像轻松入门》(电力出版)、《DV拍摄完全探索》(旗标出版)

专栏: 新视听杂志、数字视界杂志、digitalhome杂志专栏主编

现职: DV world网站、新视网科技公司 总监

何天

经历: 日本早稻田文华学院毕业
日本丹谷映画株式会社 摄影师
中国台湾 CF导演
中国台北广播电视节目制作同业工会 第一届理事长

现职: 日本各大电视台驻台特约制片人

何怀嵩

经历: 上进视听事业 ENG摄影、剪辑, 1984年
贝达国际 后期剪辑师, 1990年
汉点国际 后期剪辑师、副理, 1993年
华视海棠风情节目的企划与撰稿, 1995年
泛亚太卫星电视台 制作部主管, 1996年
卫普卫星电视台 工程部经理, 1996年-1999年
黑格尔数位视讯有限公司 负责人, 1999年至今

授课经历: 昆山科技大学兼任助理教授(台南县永康乡)

讲授课程: 电视制作、纪录片研究、独立研究、棚内电视制作

陈利仁

学历：纽约市立大学布鲁克林学院电视制作硕士（MFA）
经历：美国WBGU公共电视台，TD（Technical Director）
美国纽约Point One Entertainment, Betacam摄影、剪接师
美国纽约R.G.Video, Avid非线性剪接师
汉匠文化公司，Avid非线性剪接师
杰利史东视觉传达，编导、剪接师
昆山科技大学视讯传播设计系，系主任、讲师

讲授课程：电子传播理论、视觉传播、剪辑、非线性剪辑、专题制作、电影欣赏、纪录片研究、影像语言、数字影音制作、毕业制作

资格认证：苹果计算机数字剪辑全球认证讲师

吴永昌 / Alex

学历：淡江大学资讯工程系
任职：台湾新记公司，负责Sony广播与专业设备之系统整合、教育训练讲师

经历：台湾 Sony NEX-VG10 产品介绍影片代言人
Apple Final Cut Pro Level-1 认证
受邀于台湾多所大专院校，进行多场数字影视应用讲演，内容包括HD设备制播概念、系统整合应用、操作及拍摄技巧、无带化前后期工作流程规划、3D制播基础等。

杨文祥

现任职：北台传播有限公司 董事长
经历：曾连任两任台湾录像传播事业协会 理事长
传播行业资历20年以上
执导千场以上各类节目EFP多机位作业

目 录

目 录

第1章 认识摄像机的基本功能

1.1 焦距调整 (FOCUS)	3
1.2 手动曝光调整功能 (EXPOSURE)	5
1.3 逆光补正 (BACK LIGHT)	7
1.4 白平衡调整 (White Balance)	9
1.5 拍摄场景模式 (PROGRAM AE)	12

第2章 摄影运镜的技巧

2.1 摄像机掌握的技巧	21
2.2 变焦镜头的应用 (ZOOM)	22
2.3 摇摄镜头的应用	26
2.4 固定镜头 (FIX)	30
2.5 “组合镜头”的运用	33

第3章 动态拍摄的技巧

3.1 拍摄构图的观念	39
3.2 拍摄人物的取景	45
3.3 拍摄角度的应用	49

第4章 灯光篇

4.1 灯光 VS 照明·····	56
4.2 影视灯光的特性 ·····	57
4.3 三点打灯法 ·····	58
4.4 虚拟摄影棚打光的要点 ·····	61
4.5 常见影视灯光问题 ·····	65

第5章 影片剪辑概念

5.1 隐形艺术——剪接 ·····	68
5.2 剪接小历史 ·····	69
5.3 剪接师的角色扮演 ·····	72
5.4 六个剪接元素 ·····	73
5.5 180度假想线与30度摄角 ·····	78
5.6 转场的功能与使用 ·····	79
5.7 声音与剪接 ·····	82
5.8 五大实用剪接法则 ·····	83

第6章 编导一把抓

6.1 影片 & 节目制作的十大基本条件 ·····	88
----------------------------	----

6.2	制作、编剧、导演三巨头	91
6.3	编剧送七力	92
6.4	导演加两力	94
6.5	编剧素材的四大元素	95
6.6	编剧的原始发想方法	97
6.7	编剧流程的四大结构	98
6.8	角色如何塑造	99
6.9	对白的写法	100
6.10	剧本的种类与具体格式	101
6.11	编导创作两大心法	106
6.12	导演的六种基本功	107
6.13	拍摄三境界	108
6.14	拍摄的三组调性	109
6.15	剪接的魔法——蒙太奇	111
6.16	影片&节目的制作流程	112
6.17	节目的制作要领	113

第7章 导播与多机作业

7.1	多机作业模式介绍	116
7.2	导播工作要项	121
7.3	AD助理导播工作要项	126
7.4	FD现场指导工作要项	130
7.5	TD技术指导工作要项	132
7.6	AUDIO 调音师工作要项	135

7.7 摄像师工作要项	137
7.8 LIGHT 灯光设计工作要项	139
7.9 录像流程	141
7.10 副控室有什么设备	144

第8章 多机位摄像作业

8.1 EFP 多机位摄像作业的优点	148
8.2 EFP 多机位摄像前期制作要点	151
8.3 EFP多机位摄像现场作业要点	158
8.4 EFP多机位摄像拍摄技巧	162
8.5 EFP多机位摄像导播作业技巧	167
8.6 结语	170

第9章 认识“无带化”

9.1 无带化名词的由来	172
9.2 无带化带来了什么改变	173
9.3 媒体	174
9.4 格式	176
9.5 上载	178
9.6 剪辑	180
9.7 下载	182
9.8 储存	184

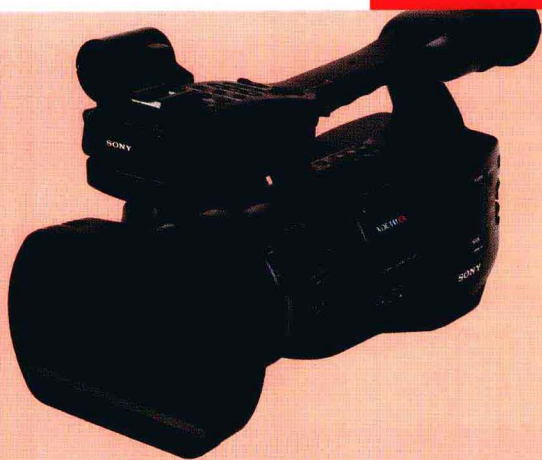
第10章 附录

10.1 浅谈专业数字录像机的未来	186
10.2 导播机移动化的时代	188
10.3 多机位EFP作业于婚礼摄像的应用	190
10.4 打造平民化“户外转播车”具体实践	192
10.5 EFP多机位精品课程录制	194
10.6 数字录像机的应用面探讨	196
10.7 实现3D婚庆MV的可行性	198
10.8 DSLR录像对于婚庆摄像行业的影响	200
10.9 版权影片是只金鸡母	202

第1章 认识摄像机的基本功能

作 者 ■ 丘锦荣

1

一部影片的产生，图像是最主要的元素，而图像的来源则必须通过拍摄来取得，因此，摄像机是影视制作的最基本也是最重要的一项工具，没有它也就没有影片素材的产出，没有影片素材其他部分也就谈不上了。

所以，对于摄像机的认识及应用上的熟悉度将直接影响到影片的质量。虽然现在普遍使用的数码摄像机

(DV)，可以透过机身上的屏幕现场预览并可以即拍即看，不过对于一位新手来说，若是对于摄像机的特性不够了解的话，就无法针对现场状况作出适当的调整，这在以后的工作上将会是一大困扰，例如曝光过度、焦点模糊、画面偏色、亮度不足等问题会接踵而来。

由于摄像机跟照相机的使用和操作完全是两种不同的理念，就算你对照相机很在行也不一定能马上进入状态，而摄像机制造厂商早就设想到操作上的问题，所以目前在半专业机以下的每一台摄像机上，都具备有“全自动拍摄模式”，因此还不至于让你有英雄无用武之地的窘境，不过碰到比较特殊的场所或光线反差大时，全自动的拍摄模式就面临着严峻的考验。

本章将讲解摄像机常用的拍摄及特效功能的应用，以深入浅出的方式向大家一一来说明，帮助大家了解及应用摄录像机的基本功能，进而能充分自如地应用它和掌握它。如果能熟练地运用各项功能，相信日后在影片制作上会更加顺利。

1.1 焦距调整 (FOCUS)

DV摄像机和照相机一样都采用了光学镜头，而DV摄像机采用的几乎都是所谓变焦镜头，也就是一个镜头涵盖了从广角到长焦的视角，一般都以倍数来计算。而当镜头推到某个倍率时，相对的焦距也要随之调整，如此才能清楚地拍摄目标。

目前摄像机全都有所谓自动对焦的功能，它利用电子测距的方式，带动对焦机构进行对焦动作。一般使用者都习惯用自动对焦来拍摄，而忽略了自动对焦有它不可避免的缺点，例如前后物体在同一视线上，自动对焦较不易判别正确的焦点，因此会导致一下清楚一下模糊的情况发生。尤其当前方有人物走动或隔着玻璃、铁窗、铁丝网向外拍摄时，都会发生以上的情形。

隔着铁丝网拍摄，自动对焦根本找不到焦

隔着玻璃拍摄，自动对焦根本找不到焦

隔着车窗向外拍摄也很容易造成迷焦

复杂的背景也很容易造成迷焦

手动焦距调整

手动对焦的用途：具有对焦及焦点变换，还有锁定焦距之功能。

目前大部分DV摄像机都设有自动及手动焦距调整功能，所以当有上述情形产生时：

- (1) 先将镜头避开前方物体然后将镜头对准目标。
- (2) 当自动对焦对准目标的焦距后，切换到手动对焦位置，此时就可将焦距锁定在目标上，如此一来就不会因前方物体或人物走动而干扰到对焦的动作。
- (3) 当隔着有反光的车窗向外拍摄时，最好也是切换到手动调整的位置，用取景器目视来手动调焦，如果你用的是SONY机种，只要切到无限远（infinity）的位置，焦距就会锁定远处不受车窗的影响，但原则是要尽量贴近车窗，同理可应用在隔着雾气玻璃橱窗及铁窗前拍摄的情况。

注意事项

记得切回自动对焦：换场景拍摄时要将对焦功能切回自动对焦，否则当你在拍摄下一个目标时会发觉画面模糊，原因是焦点还固定在先前拍摄的焦点上，所以这一点千万要记住。

自动对焦的死角：遥远的天空、白色的墙壁、隔着雾气玻璃橱窗、铁丝网前、同一视线上多重物体阻隔、极暗的场所，碰到这种场景记得及时切换到手动对焦功能。

1.2 手动曝光调整功能 (EXPOSURE)

当阳光普照，你要拍摄一个站在很亮的背景下的人物时，通常会发觉旁边的景物亮度正常，而人物脸部却比较暗，这是因为一般数字摄像机“自动曝光调整”

只能以全面平均测光求得适度的曝光，因此无法针对你要的特定主体做适度的调整。目前市面上的DV/HD摄像机大都具有手动曝光调整功能，该功能顾名思义就是可由拍摄者自由调整摄像机的曝光值，简单地说就是“亮度的调整”，这有什么用意呢？虽然摄像机已经具备了“自动曝光”、“程序曝光”、“逆光补正”等功能来应对拍摄时画面亮度的控制，大体上已能应付各种场合的需要，但是对画面要求较高的人还是略感不足，因此可利用此功能键来调整得到心目中理想的亮度表现。

