

Media

TECHNOLOGY

传媒典藏

写给未来的电影人

Focal Press
Taylor & Francis Group

THE FILMMAKER'S BOOK OF THE DEAD

[美] Danny Draven 著
徐晶晶 黄钟 羊青 译

恐怖电影制作指南 如何拍出令人胆战心惊的恐怖片

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

写给未来的电影人

恐怖电影制作指南

如何拍出令人胆战心惊的恐怖片

[美] Danny Draven 著
徐晶晶 黄钟 羊青 译

人 民 邮 电 出 版 社

北 京

图书在版编目 (C I P) 数据

恐怖电影制作指南：如何拍出令人胆战心惊的恐怖片 / (美) 德瑞文 (Draven, D.) 著；徐晶晶，黄钟，羊青译. — 北京：人民邮电出版社，2015. 6

(写给未来的电影人)

ISBN 978-7-115-38398-3

I. ①恐… II. ①德… ②徐… ③黄… ④羊… III. ①惊险片—电影制作 IV. ①J975. 1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第036353号

版权声明

The Filmmaker's Book of the Dead:How to Make Your Own Heart-Racing Horror Movie, 1st Edition by Danny Draven.

ISBN 978-0-240-81206-9

Copyright© 2010 by Focal Press.

Authorized translation from English language edition published by Focal Press, part of Taylor & Francis Group LLC; All rights reserved; 本书原版由 Taylor & Francis 出版集团旗下，Focal 出版公司出版，并经其授权翻译出版。版权所有，侵权必究。

POSTS & TELECOM PRESS is authorized to publish and distribute exclusively the Chinese (Simplified Characters) language edition. This edition is authorized for sale throughout Mainland of China. No part of the publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher. 本书简体中文版授权由人民邮电出版社独家出版，仅限于中国大陆境内销售。未经出版者书面许可，不得以任何方式复制或发行本书中的任何部分。

本书封底贴有 Taylor & Francis 公司防伪标签，无标签者不得销售。

◆ 著 [美] Danny Draven
译 徐晶晶 黄钟 羊青

责任编辑 宁茜

责任印制 周昇亮

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷

◆ 开本：787×1092 1/16

印张：16.5

2015年6月第1版

字数：359千字

2015年6月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字：01-2010-6520号

定价：99.00元

读者服务热线：(010)81055339 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京崇工商广字第0021号

**THE FILMMAKER'S
BOOK OF THE DEAD**

内容提要

这本全面的恐怖电影指南覆盖了恐怖电影制作的所有业界秘密，囊括从恐怖片历史到惊恐技巧，再到前期制作、市场营销的所有内容。通过阅读本书你将听取到来自获奖独立制片人/导演丹尼·德瑞文（Danny Draven）的一线建议，用以制作、执导和宣传你自己的恐怖佳作。

丹尼·德瑞文在书中分享了他的个人经验并告诫你如何避免电影制作中常见的错误，以此帮助你制作出自己的叫座恐怖片。

书中还含有多位恐怖片传奇大师的采访手记：

洛伊德·考夫曼（Lloyd Kaufman）

斯图尔特·戈登（Stuart Gordon）

罗伯特·英格伦（Robert Englund）

詹姆斯·温（James Wan）

罗伯特·库兹曼（Robert Kurtzman）

汤姆·萨维尼（Tom Savini）

.....

本书作者丹尼·德瑞文是一位屡获殊荣的独立制片人/导演。他的处女作《恐怖视线》（Horrovision）就被收录到科幻频道中威廉·夏特纳（William Shatner）的《圆月恐怖夜》中。丹尼·德瑞文还凭借《鬼月》（Ghost Month）摘得美国芝加哥恐怖电影节最佳导演奖。

致中国读者

如果你正在读这本书，我猜你即将开始一段电影制作之旅，无论是恐怖片还是其他类型的影片，电影制作的基本准则和流程都是一样的。这本书能被引进到中国，我很激动！希望我的经验和技巧能给大家的创作带来帮助。恐怖类型是广泛的，并且超越了任何国界和文化。我自己是亚州恐怖片的超级粉丝，常觉得有些亚州主题的故事恐怖至极。尤其因为中国是人类文明最早的发源地之一，中化文明也是世界上最古老的文明之一，作为中国电影人，可以讲述的故事和可能性是无限的。愿你能深入挖掘自己的文化，找到值得讲述的故事（恐怖或其他类型），并将其带上大银幕。

一路上，我的这本书都可以助你前行，但关键取决于你要付出行动，讲述你的故事。

谢谢！

丹尼·德瑞文（Danny Draven）

FOR MY MUSES JOSEPHINE & LUCAS

致我的女神约瑟芬和卢卡斯

ACKNOWLEDGEMENTS

致谢

“所有编剧都是在脑海中的假象剧场背诵台词的失意演员。”

——罗德·瑟林 (Rod Serling)

特别感谢

迈克&玛琳·布朗 (Mike & Marlene Brown)

埃莉诺·埃克特比斯 (Elinor Actipis)
简·达舍夫斯基 (Jane Dashevsky)
阿曼达·格斯特 (Amanda Guest)
梅琳达·兰金 (Melinda Rankin)
珍妮·汉森 (Jeanne Hansen)
乔乔·德瑞文&卢卡斯 (Jojo Draven & Lucas)
派珀 (Pebbles)
妈咪&爸比·塔金 (Mami & Papi Takim)
阿尔伯特“可可”&赛因·赛欧基欧帕诺托
(Albert “Koko” & Siane Soegijoprano)
斯蒂芬·赛奥基阿托 (Stefan Soegiarto)
路易&伊卡·苏基伊多 (Loui & Ika Sugiyanto)
詹森·鲁什 (Jason Rouch)
希娜&肖恩·罗尔森 (Sheena & Shawn Rolsen)
海琳·希尔 (Helene Hill)
斯图尔特·戈登 (Stuart Gordon)
里克&安琪·欧文 (Rick & Angie Irvin)
戴夫&桑德拉·兰格 (Dave & Sandra Lange)
暗物质工作室 (Darkmatter Studios)
大卫·德科提奥 (David DeCoteau)
查尔斯·邦德 (Charles Band), 圆月电影公司
(Full Moon Features)
雪莉·杜 (Shirley To)
玛丽娜·雷萨 (Marina Resa)

汤姆·萨维尼 (Tom Savini)
劳埃德·考夫曼 (Lloyd Kaufman), 特洛马娱乐
(Troma Entertainment)
约翰·D. 勒梅 (John D. LeMay)
罗伯特·库兹曼 (Robert Kurtzman)
查克·威廉姆斯 (Chuck Williams)
巴蒂·巴奈特 (Buddy Barnett)
凯特·杜巴-巴奈特 (Kathe Duba-Barnett)
史蒂文·M. 布拉斯尼 (Steven M. Blasini)
邦尼克·布拉斯尼 (BenniQue Blasini)
罗伯特·英格伦 (Robert Englund)
南希·布什 (Nancy Booth)
雷吉·班尼斯特 (Reggie Bannister)
吉吉·范斯特·埃尔克·班尼斯特 (Gigi Fast
Elk Bannister)
Mbencekno, Inc.
Fangoria Magazine
迈克尔·金戈德 (Michael Gingold)
托尼·蒂姆波恩 (Tony Timpone)
黛比·罗尚 (Debbie Rochon)
詹姆斯·温 (James Wan)
帕翠夏·扎尔肯 (Patricia Dziekan)
迈克尔·金 (Michael King)
麦克·阿尔伯格 (Mac Ahlberg)
约翰·史崔斯科 (John Strysik)
赫谢尔·戈登 (Herschell Gordon)
路易斯·安德里亚 (Lewis Andrea)
比斯利-布朗 (Beesley-Brown)
瑞恩·布鲁克哈特 (Ryan Brookhart)
J. R. 布克沃尔特 (J. R. Bookwalter), Tempe

Entertainment

戴尔&苏·豪威逊 (Del & Sue Howison)

达克·达勒科兹 (Dark Delicias), Burbank,
California (www.darkdel.com)

乔恩·赛格德 (Jon Sagud), RED Digital
Cinema

北美电影公司 (North American Motion
Pictures)

布雷特·劳特 (Brett Lauter), Pan Global
Entertainment

阿莱 (Arriflex)

声创 (Sound Ideas, Inc.), 艾略特·齐默曼
(Elliott Zimmerman)

摄政发行公司 (Regent Releasing), 琼斯·奥
布里 (Jonathon Aubry)

瑞恩·曼荻恩 (Ryan Mantione), 圆月电影公
司 (Full Moon Features)

德瑞文·洛弗尔 (Draven Lovell)

马克·皮尔威斯基 (Marc Pilvinsky)

托德·德布雷森尼 (Todd Debrezeni)

美国制片人工会 (Producers Guild of America)

南希·南格林 (Nancy Naglin), Videoscope
Magazine

迪安·布尔 (Dean Boor), GoreZone Magazine
Rue Morgue Magazine

卡洛琳·布兰特 (Karoline Brandt)

南森·巴尔 (Nathan Barr)

吉姆·杜利 (Jim Dooley)

马修·塞科韦茨 (Matthew Sakevitz)

郭靖 (Kwok Ching)

金轮法王 (Gold Wheel Abbot)

李莫愁 (Lee Mok-sau)

杨过 (Yeung Gor)

周伯通 (Chow Bak-tung)

剧本样本

Line 21 Media Services Ltd.

www.line21cc.com

《达芬奇的市政厅》(Da Vinci City Hall) 提
供原创剧本, 该剧由汉达克娱乐公司 (Haddock
Entertainment Inc.) 制作。

www.haddockentertainment.com

软件支持

克里斯·亨特利 (Chris Huntley), Write
Brothers, Inc.

保罗·克劳德沃西 (Paul Clatworthy),
PowerProduction Software

亚历汉德罗·赛利 (Alejandro Seri), Final
Draft, Inc.

迈克尔·特伦特 (Michael Trent), Movie
Outline Software

大卫·帕里什 (David Parrish), Wide Screen
Software, LLC

罗根·瑞恩 (Logan Ryan), Mariner Software,
Inc.

斯蒂夫·谢泼德 (Steve Shepard), Storyist
Software

大卫·詹森 (David Johnson), Literature and
Latte

采访文本

玛琳·R. 布朗 (Marlene R. Brown)

封底作者照片

迈克尔·赫姆 (Michael Helms)

封面插图、设计和章节图表

戴夫·兰格 (Dave Lange)

暗物质工作室 (Darkmatter Studios)

www.darkmatterstudios.com

丹尼·德瑞文个人信息以及电影资料请浏览:

www.dannydraven.com

www.myspace.com/dannydraven

FOREWORD

前言

丹尼·德瑞文是一位多才多艺的电影人！从他差不多10年前加入圆月电影公司¹起（难以置信，他当时只有21岁！），他就凭着对类型片的热爱和全身心投入以及对不断更新的新技术的神奇适应能力将自己锻造成独一无二和可贵的电影人。虽然丹尼为了追求他的独立电影梦，几年后离开了圆月电影公司，但我们一直以来都保有联络。

现在，独立电影人无疑踏入了新世界，在这里任何人几乎都可以凭一己之力创作、制作和营销电影，理论上可以零成本制作一部故事片。回想我开始从事这一令人兴奋的行业时，你至少得花四五十万美元拍一部电影，你必须用35mm胶片拍片并制作昂贵的拷贝，最后还得找到发行影院。之后，你只能祈祷你的发行商至少做到坦诚相待，并寄给你票房统计和一小笔钱。你是这昂贵食物链上的一部分，没有捷径可走。现在，你可以用自己的高清摄像机拍电影，用个人电脑进行剪辑和宣传、刻录影碟、自己设计包装以及在网络上销售电影。你很可能不赚钱，但你可以自己一手包办！如果你确有才华，那你就很有可能被发掘，顺理成章地步入正轨了！这让我想到丹尼·德瑞文。才华横溢的丹尼能做到这一切。他可以用很少的钱拍好电影，成片品质看起来像是10倍于实际拍摄成本才有的效果。这不是因为他精通技术，而是因为他的天赋和对电影的热爱。这不是一本来自理论写手的作品，而是一本出自每天以此为生的一线电影人之手的电影制作超级实用指南。

查尔斯·班德

(Charles Band)

圆月电影公司董事长

查尔斯·班德 (Charles Band)

圆月电影公司董事长

2009年5月19日

加利福尼亚，好莱坞

1 圆月电影公司 (Full Moon Picture, 1989—) 是美国一家由查尔斯·班德创立的电影制作与发行公司——译者注。

THE HORROR GENRE

✕ ♀ ☹

שְׁמֵהּ שֶׁהָאֵלֹהִים מְשַׁבְּחִים

אֶתְּהִיבְהָרְבֵּעַ

לְהַשְׁמִיךְ

וְהָאֵלֹהִים יִשְׁמְרוּ אֶתְּהִיבְהָרְבֵּעַ

וְהָאֵלֹהִים יִשְׁמְרוּ אֶתְּהִיבְהָרְבֵּעַ

וְהָאֵלֹהִים יִשְׁמְרוּ אֶתְּהִיבְהָרְבֵּעַ

וְהָאֵלֹהִים יִשְׁמְרוּ אֶתְּהִיבְהָרְבֵּעַ

וְהָאֵלֹהִים יִשְׁמְרוּ אֶתְּהִיבְהָרְבֵּעַ

目录

CONTENTS

第一部分 恐怖类型片 / 1

第 1 章 怪物 / 2

第二部分 前期制作阶段 / 23

第 2 章 开工 / 24

第 3 章 挑选演员 / 49

第 4 章 剧组 / 66

第 5 章 前期筹备提示和策略 / 78

第三部分 拍摄阶段 / 89

第 6 章 制片 / 90

第 7 章 导演 / 104

第 8 章 摄影 / 118

第 9 章 实战故事与建议 / 125

第四部分 后期制作阶段 / 137

第 10 章 剪辑 / 138

第 11 章 音响 / 149

第 12 章 音乐 / 158

第 13 章 计算机生成影像 / 171

第 14 章 后期制作陷阱 / 179

第五部分 发行与市场营销 / 189

第 15 章 发行 / 190

第 16 章 交付要求 / 215

第 17 章 恐怖电影节 / 226

第 18 章 自我宣传和市场营销 / 236

第 19 章 恐怖片的未来 / 246

译者简介 / 251

译者后记 / 252

第一部分
恐怖类型片

第1章 怪物

“为让迈克·迈尔斯更吓人，我得让他像人一样走路，而不是像怪物一样。”

——约翰·卡朋特 (John Carpenter)

通往房门的昏暗走廊上只有一束微光。艾米擦拭额头的冷汗时，不时听到某种刮擦的声音。突然有一个身影闪到另一边，地上的微光被打散。艾米鼓起勇气喊道：“是你吗，杰米？”刮擦声随即停止，像是在听她说话，不一会儿又响起。“行了……别瞎闹，我说真的。”好奇的艾米贴着墙壁小心地向门挪去。当她走到门口时，响声又停了。她侧身向前喊道“杰米？”忽然，一滴不明液体从上方滴在她脸上。她顺手一摸，一道血印横贯脸颊。微光下的血印让她吓得浑身发抖。随着又一滴血落在她脸上时，头顶传来一声响雷般的回声，血滴划过她刚刚抹掉的血痕，形成了一个倒置的十字架。头顶传来一种像是用尖牙疯狂撕咬的咀嚼声。她战战兢兢地回撤，微微仰起头。一只奇形怪状的怪物倒挂在屋顶，它的利齿活像是矗立在血海中的冰山。怪物一动不动，两只无情的黑色大理石般的眼睛紧盯着艾米，像是从她每个毛孔透出的恐惧中嗅到芳香。刹那间，艾米意识到自己难逃此劫。怪物张开血盆大口向她扑去，瞬间咬断了她的脖子，

在一片血泊中啃食她的脑浆，而无头女尸还杵在那里。

你怕了吗？欢迎来到恐怖类型片的世界。如果你想拍一部成功又卖座的小成本恐怖片，那选择合适的怪物就是影片成功的关键。让我们正视这些事实：独立制作的恐怖片请不起好莱坞一线大明星，偶尔有些二线演员，不是出镜过多，就是只客串几分钟。其他则全是生面孔。我建议你吧怪物当成明星，把尽可能多的经费和精力投入到化妆和特效上。它才是你的最大卖点，是你的海报和预告片，是你的布拉德·皮特和安吉丽娜·朱莉。让它令人生畏。

界定怪物

什么是怪物？答案众说纷纭，但在本书中，我将其界定为任何邪恶之人、超自然存在、神话和小说中虚构的人物。他们通常是单维的，但不单调和无聊。怪物是恐怖片中的反派，并推动剧情向前发展。你必须赋予怪物有助于叙事的特质和行为，但同时要让他们真实、凶恶，有时候令人同情。如同主人公，他必须也有目标，可以是血液、脑浆、性爱、尸体、DNA、身躯，或只是战胜对手的力量。设定怪物生存的欲望和需求将有助于你定义他。避免陈词滥调和抄袭其他成功的电影，不然你会失败。

以下是最为常见的怪物类型，这些实用的例子都曾激励我去拍恐怖片。

鬼魂和灵异力量

死亡是生命的必然。无论是年老无疾而终，还是遭人谋杀，抑或是死于疾病，总之没人可以长生不老——至少这是现实世界的定律。人死之后，尸体可能被火化、在棺材里腐烂、被医科学生解剖，或被疯子吃掉。无论医学有多昌明，个人生活有多健康，人体终将如尘土般回归大地。老是提及死亡定律难免令人不安，但在恐怖片中，那正是我们的工作。编剧们对鬼魂形象或对人类死后在灵界万象的设想，好坏先不说，至少给了我们一些来世的希望。当然，这在恐怖片中绝大多数是险境。

我一直觉得就传统鬼故事来说，少即是多。阿尔弗雷德·希区柯克（Alfred Hitchcock）曾说过：“突如其来不可怕，只有对其心存预感才最恐怖。”对各级预算的电影制作来说，这都是个很好的建议，对小成本电影尤其有帮助。《女巫布莱尔》（The Blair Witch

Project, 1999) 是独立恐怖片最为成功的故事之一。这部电影实际上什么都没有展示出来, 但诱使你相信眼前的一切都是纪实影像, 着实让人吓破胆。影片制作成本仅为2.2万美元, 用数字摄影机拍了8天, 总收益超过2.405亿美元。这创造了投资回报率的吉尼斯世界纪录, 换句话说, 制作方所花的每1美元就带来10931美元的回报。这是一个巨大的成功并赚得盆满钵满。

推荐观看:

《夺魄冤魂》(The Changeling, 1980)、《小岛惊魂》(The Others, 2001)、《鬼故事》(Ghost Story, 1981)、《无辜的人》(The Innocents, 1961)、《咒怨》(Ju-on, 2000)、《鬼恋》(The Entity, 1981)、《亡灵呼唤》(Stir Of Echoes, 1999)、《鬼童院》(The Devil's Backbone, 2001)、《闪灵》(The Shinning, 1980)、《鬼水怪谈》(Dark Water, 2002)、《狩猎》(The Hunting, 1963)、《鬼哭神嚎》(The Amityville Horror, 1979) 和《鬼驱人》(Poltergeist, 1982)。

魔鬼和恶灵

威廉·莎士比亚曾说: “霍雷肖, 天地间有很多事超出哲理的思考。”正是这一思考支撑恐怖片产业延续至今。关于魔鬼和恶灵的故事与创世纪一样久远。正邪双方的交锋似乎从未停止。神话故事代代相传, 它们是永恒的。

2002年, 当我准备制作和执导电影《死床》(Deathbed, 2002) 时, 恐怖片传奇导演斯图尔特·戈登(Stuart Gordon) 推荐给我几部电影, 我们特别对《魔鬼圣婴》(Rosemary's Baby, 1968) 做了详细分析, 也正是这部电影改变了我对恐怖电影的审美。这部电影启发了很多电影人, 包括斯图尔特。对我而言, 这部电影成了我拍恐怖片的新指南。当代电影大师罗曼·波兰斯基(Roman Polanski) 向我们展示了女巫产下撒旦之子的桥段。如果说好莱坞有人经历过魔鬼杀戮, 那这个人一定是波兰斯基。影片公映一年后, 也就是1969年, 他怀有身孕的妻子莎伦·塔特和她的朋友被曼森一家残忍杀害。

我猜绝大多数恐怖片迷同意由威廉·彼得·巴蒂(William Peter Blatty) 改编的《驱魔人》(The Exorcist, 1973) 是最为恐

《恶魔玩具》（Demonic Toys，1992），图片授权：圆月电影公司。

怖的魔鬼附身电影。自1973年上映以来，它就成为对观众心理影响最大和争议最多的电影。

有观众在电影院昏厥，甚至发疯，女演员琳达·布莱尔（Linda Blair）受到宗教狂热者威胁，他们扬言要杀死她。传教士比利·格雷厄姆（Billy Graham）声称有一个真正的恶魔隐藏在影片胶卷盒里。

“毫无疑问，《驱魔人》对人们有着深远的影响”，导演威廉·弗莱德金（William Friedkin）这么说，“总有人试图为那些深深触动我们的事情贴上标签或是消除其影响，很少人愿意将那些事情视作某种未知的现象，还是恐怖片比较容易接受。即使

使经历了如此大的争议，《驱魔人》依然是一部经典之作，之后陆续拍了一些续集，并于1973年拿了奥斯卡金像奖两个奖项。

推荐观看：

《驱魔人》（The Exorcist，1973）、《猛鬼戏院》（Demons，1985）、《勾魂游戏》（Needful Things，1993）、《魔鬼代言人》（The Devil's Advocate，1997）、《第九道门》（The Ninth Gate，1999）、《从魔界来的》（Something Wicked This Way Comes，1983）、《天魔》（The Omen，1976）、《魔鬼圣婴》（Rosemary's Baby，1968）、《猛鬼追魂》（Hellraiser，1987）、《魔鬼骑士》（Tales From The Crypt: Demon Knight，1995）、《鬼屋奇谈》（The Sentinel，1977）、《幻影危情》（Lord Of Illusions，1995）。

异形

异形给你一个把自己的想象力发挥到极致的绝佳机会。想象来自另一个世界的生命体可能是电影制作中最刺激的部分，而且它有着无穷的可能性。要记住，恐怖片中的异形生物没必要与科幻片如出一辙，它们有所不同。

带给我们《指环王》（Lord Of The Rings）三部曲和翻拍巨制《金刚》（King Kong，2005）的好莱坞重量级导演彼得·杰克