

中国第一部微电影导论

微电影时代

实战型导演讲授最实用的微电影理论
与拍摄技巧，带你走进微电影

刘启武
著

创立于1897

商务印书馆
The Commercial Press

微电影时代

刘启武
著

商务印书馆
The Commercial Press

2015年·北京

图书在版编目(CIP)数据

微电影时代/刘启武著.—北京:商务印书馆,2015

ISBN 978-7-100-11071-6

I.①微… II.①刘… III.①电影制作 IV.①J93

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 025915 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

微电影时代

刘启武 著

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码100710)

商务印书馆发行

广西大华印刷有限公司印刷

ISBN 978-7-100-11071-6

2015年3月第1版

开本 787×1092 1/16

2015年3月广西第1次印刷

印张 13 1/4

定价:48.00 元

《微电影时代》入门的台阶

■ 中央电视台《朝闻天下》栏目主持人 顾国宁

“微电影来了，像大潮，铺天盖地，一下子把我们包围了。”看到这句话我就被深深地吸引了，感觉直截了当，非常形象。确实，微电影就像大潮一样势不可当地把我们包围了。不管是同学、朋友还是老乡，我们常常一见面就聊起微电影，每次都聊得津津有味，还拿出手机互相推荐欣赏一番。不过，我们对微电影的理解确实有点偏差，一直以为拍一些视频或者记录一些事件就是微电影了。看了《微电影时代》这本书对微电影的阐述，我这才恍然大悟，以前的看法其实是不准确的。不是所有的视频都可以称为微电影，只有真正的微电影才属于微电影！

谈起这本书的作者刘启武老师，他是我刚参加工作时就在一起的老同事了。印象里，他是个孜孜不倦、总在不停地学习的人。他一直在一线做导演，每做一个片子都是认认真真、不辞辛苦地反复斟酌，力求完美、有特色。审片室的老同志常说：“这么优秀、有特点的片子，不用看片名就知道是老刘的片子！”对，刘老师的片子早已经形成了自己的风格。每一个片子的故事，都能抓住一个情趣点，并由此展开，讲得深入浅出，有声有色！一个普通事件在他

的片子里就成了津津乐道的故事，还总能让人意犹未尽。《微电影时代》也体现了刘老师的风格，敢说敢讲、激情满怀、生动形象。尤其在《微电影概论》一章里，刘老师谈到了微电影的属性。以前我没有在意微电影、电影和电视剧有多大的区别，看了这章以后才真切认识到其中的不同。我作为央视的栏目主持人，虽然在影视圈里工作这么多年，但还没有真正了解做导演的艰辛，深感惭愧！从这本书里，我看到了导演的火热内心、独特思维和真挚情怀。真是隔窗观景景浮浅，触景生情情才真！

这本书体现了作者的时代敏感性。在当今微电影悄然崛起的当口，所有爱好微电影的人都想寻找一个老师来指导自己。说着就来了，这本书真如课堂的老师、身边的助理。只有对艺术理念有扎实的功底，才有这样生动形象的章节；只有在实践中不断地总结，才有这样一语道破真理的词句；只有从观众中来又到观众中去，才能与观众产生共鸣。

这不只是一本研究微电影的艺术之书，更是一部坚定你的信念，带你走向成功之路的引领之作。随着微电影的发展，肯定会发展出一个成熟的市场规则。这本书很鲜明地阐述了这些规则，让我们不走弯路，直接通向成功的大道。

《微电影时代》激活了我的梦想

■ 中央电视台《聚焦三农》栏目主持人 李 威

这本书的作者刘启武先生，是我的一位老师。我刚接触刘老师时，觉得他说话很幽默，说着说着就能把你逗乐。刘老师是东北人，我是地道的北京人，第一次接触东北人，我就从刘老师身上感受到了东北人爽朗的个性特点。其中一点令我印象深刻，就是他为了一个镜头会去爬一座大山或者一夜不眠，这需要多大的毅力啊！我们尽管不是同一个年代的人，但却是校友，我们学校在他就读那时叫北京广播学院。刘老师在80年代毕业后又去中央戏剧学院进修了半年，对任何新生事物总想研究个明白，真正是学无止境，所以才有今天宽广的知识面。这本书我看了以后豁然开朗。对爱好微电影的人来说，就如他乡遇故知！

《微电影时代》这本书写得很实在，不是高谈阔论说中外，而是点点滴滴谈拍摄，既讲理论，又讲操作。正如作者在自序中所述：“围炉夜话微电影，对酒促膝侃拍摄。”用这种方法谈艺术最容易让人接受，也最容易让人理解和消化。这就是作者凭借多年积累的深厚功底才能写出的作品。

说起来，我的工作还算是顺风顺水，毕业后被中央电视台选中，来到央视

农业频道《聚焦三农》栏目做主持人。我本来就非常喜欢微电影，一直想拍摄一部自己创作的影片，但由于工作的繁忙紧张，淡化了对创作的追求。就这样多年过去了，我除了自己的工作，没有任何作品。看了刘老师的《微电影时代》，我的创作激情又被激活了，正像书中所言：“留下你的作品比留下什么都有意义。那永远是你最富有激情、最动容情感、最真实记录自己的时刻。”

能准确地进入创作状态是需要激情的，能创作出好的作品也是要有激情的。而要保持激情常在，是需要不断激活的，就像电脑屏幕一样，不用就进入屏保状态，也就是休眠，只有被再次激活，才能进入工作状态。《微电影时代》就是一本能激发你创作欲望的好书，它让你保持创作的激情，让你真正去实现你的梦想！

微电影发展的正规化

■ 中国农业电影电视协会常务副秘书长 张 杰

学过电影专业的人要是讲起电影发展史和电影理论，肯定能行云流水般出口成章，不过要是把这些理论用到实践中去，也许就没有那种手到擒来的功夫了。因为理论毕竟是理论，它和实践还是有一段距离的。如果生搬硬套，很可能会出现合理但不合情之说。只有把这些理论完全变成自己的知识，才可以把电影艺术掌控得像“翻手为云，覆手为雨”般灵活自如。

说到《微电影时代》这本书，作者好像一直在谈实际拍摄和大量的现实制作。可是静读过后发现，那些关于微电影的理论完全能融化在这些拍摄制作的实践中。这就是人们常说的把理论融化在实践中的最根本的体现。

关于电影和电视剧的属性问题，还真是第一次拿到书面上来讨论。在细读之后，确有余香可回味。每一种艺术的形成，与外界环境有关。不同的外界环境，能使同一个视频影像作品的题材形成不同的结果，导致它们分道扬镳、越走越远，最终形成了不同的艺术样式。书中一针见血指出这一要害。正如百姓所言的“一方水土养一方人”，就是这个道理。

电影的百年经典来源于观众的品位，正是观众推动着创作者们一步步走向

艺术的巅峰。电影和观众永远是一种遥相呼应的消费关系。电影拍得好，观众就来看，拍得不好就没有人看。人们喜欢看电影但不等于所有电影都看，而是只看自己喜欢的，这毫无疑问。就是这种自由选择的存在，才形成了市场的竞争，才促使电影艺术不断地向前发展；又由于电影的发展，使许多电影成为了经典。而经典谁不想去看，谁不想去消费呢？再说，电视剧和电影相比就大不相同了。看电视剧不是消费行为，而是消遣行为，是典型的客厅文化。电视剧不是商品，不是消费品，所以不能与电影相提并论。

关于微电影的属性，作者认为要走电影之路，这在行内没有异议。既然微电影属性已定，那我们就应该毫不犹豫地打造微电影的形象，把微电影快速拉上正规化的发展轨道。当然，这也是全行业的热切期盼。

微电影来了，像大潮，铺天盖地，一下子把我们包围了。导演、编剧、演员们全被卷入了这个微电影大潮的旋涡里。开机、封镜、杀青等这些影视圈内的专业术语，如今已人人皆知。这就是潮，属于微电影的大潮。是人们在追求自我，还是想尝试一下做导演的威严呢？不管是什么，只要你行动起来，就会留下自己的激情之作！尤其是那些最快付诸行动的大学生，他们早已毫无顾忌地拍上了关于青春的微电影。就这样形成了一个时代现象，我叫它“微电影时代”。既然微电影的大潮扑面而来，那你还在等什么呢？赶紧行动起来吧，拍摄微电影！既可以圆你的电影梦，又可以陶冶你的情操。

其实，真正推动微电影进入时代浪潮的功臣应该是数码技术。过去，很多人也一直想拍小电影，可是做不到，就因为没有设备。现在再看看，就连手机都能成为记录视频的工具了。这些先进摄影设备的出现，把电影爱好者变成了行动者。爱好就是动力，但是，只有动力、没有方向也是不行的。不按着方向去走，会走错路，会走不到目的地的。

在这里，我首先要告诉大家：这不是一本工具书。可以说是围炉夜话微电影，对酒促膝侃拍摄的基础资料。我最根本的想法是让爱好微电影的同仁能学

会怎样拍摄、制作自己的作品，怎样区分电影和电视剧的属性，怎样给微电影一个定位。一切视频作品都有自己的属性。大家必须了解电影和电视剧以及其他视频作品的不同所在，才能给微电影一个属性定位。只有准确地给微电影一个定位，我们才知道应该怎样去做微电影。微电影毕竟是一个新生事物，目前学做微电影还没有专业的教材，那怎么办？只有先学会了拍电影的规则，了解了怎样拍电影，才能知道怎样做微电影。另外，在我们能够驾驭的前提下，尽可能少花钱，又能达到我们想象中的效果，这才是重点。

学会拍镜头，是制作微电影最关键的一步。拍镜头就是要用镜头来说话，用镜头去表达导演的用意。而怎样把台词说到极限，怎样使现场氛围更加震撼，这些全是导演的基本功。没错！你不就是想当一名好导演吗，这本书就是教会你学会导演要具备的那些本事，让你最终成为好导演。

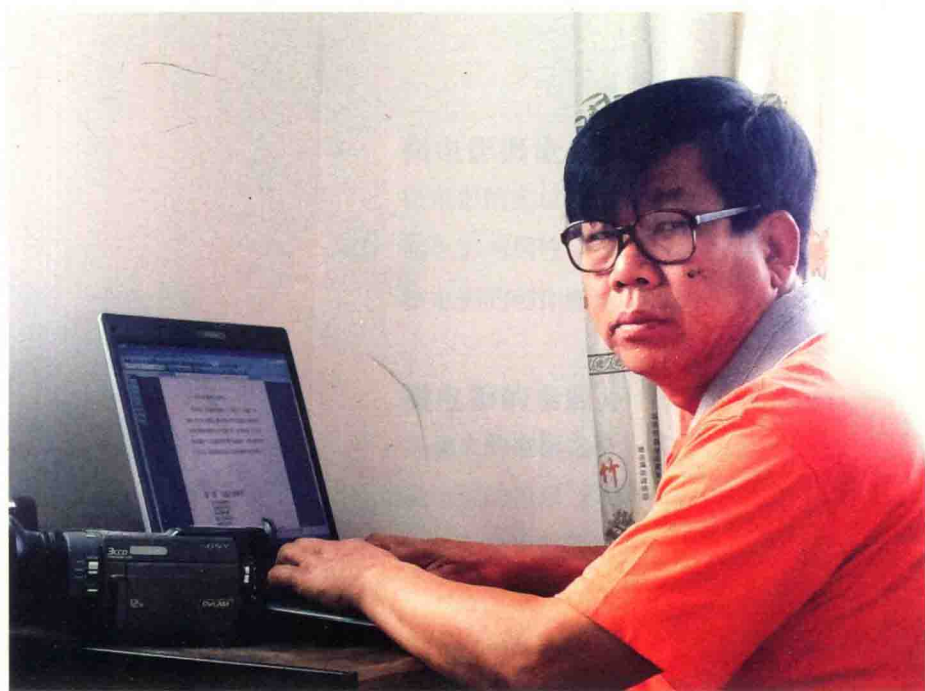
想当好导演，就必须学会做导演的本领。在这本书里，从剧本的创作到演员挑选，从灯、服、道、效、化的调动到如何建立摄制组，每一步都有先例。俗话说得好：“天下没有不成的事，就怕学生不用心。”只要你努力了，没有什么是不可驾驭的。

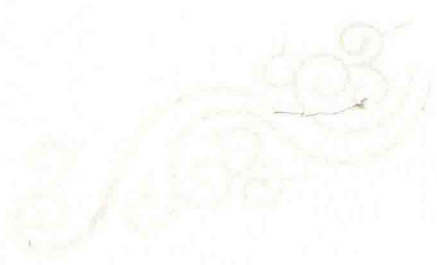
有一本书叫《闯进电视圈》，那是我前些年写的。那时候，中国还没有微电影之说，但国外早就有了。当时很多人爱好做电视片，也开始用摄像设备做小故事片，其实那就是微电影的雏形。时间过得可真快。没过几年，微电影就来了。还来得这么快、这么猛，把我一下推到这个旋涡里来，想不做都不行了，推着我往前走，一直走进了这个《微电影时代》。

写完那本书以后，我交了不少朋友，他们都是从微博上找到我的，基本上都是学影视的学生。现在，我写这本书也是想再结交一些这个行业里的朋友，只要是爱好电影的，不管是专业的还是发烧友，只要是想做微电影的人，我们都可以交流，只要交流，就会有一定的收获。让我们一起探讨，寻找到好的方法：看看什么样的机器实用性最好？怎样的光线能拍出好镜头？怎样才能对好焦？怎样才能控制好色温？什么题材能做出好作品等等，我就是想和新老朋友

这样交流，这样我们就能互相进步。

最近，还有很多朋友总想写关于自己的剧本，不过写着写着就写不下去了。这是什么原因呢？在这里，我告诉你写作的方法，只要你认真学习，就会明白其中缘由了。总之，只要有一分耕耘，就会有一分收获。过去是这样，现在也是这样。不管到多久，这都是一个永恒的真理。有人问，那我们耕耘的田野在哪里，去哪里耕耘？套用中央电视台农业频道的那句名言：耕耘天地间。

目 录 ■

一、微电影概论

微电影的定位 / 2

微电影的属性 / 12

微电影的创作理念 / 16

二、微电影的参照点

邵逸夫的电影之路 / 22

微电影的追求 / 26

大学生微电影现象 / 30

三、微电影的创作

微电影从剧本开始 / 37

电影里的细节 / 41

电影里的节奏 / 43

电影剧本的写作与格式 / 45

微电影剧本范例 / 46

四、学会做导演

导演与摄影师 / 72

导演怎样选演员 / 75

导演的二度创作 / 78

导演的思维方式 / 83

怎样组建摄制组 / 87

五、优秀微电影作品赏析

微电影《苹果就要红了》剧本赏析 / 96

微电影《苹果就要红了》镜头赏析 / 107

外国微电影《十分钟，年华老去》赏析 / 126

欣赏微妙的光源 / 152

六、微电影实际制作

最实用的视听语言 / 166

蒙太奇与长镜头 / 174

后期制作的规章 / 182

怎样对待现场同期声 / 186

有问必答 / 188

七、微电影的市场化

属性决定微电影的走向 / 197

微电影系列化形成阵列 / 201

结束语 / 205

一、微电影概论

WEIDIANYINGGAILUN

微电影的定位

微电影的悄然崛起，不得不说是网络的功劳；而微电影的全民参与，又是数字技术带来的便利。自从有了数码图像记录以后，摄影就成了随心所欲的事，尤其在图像编辑软件出现以后，更是如鱼得水了。所以，现在到处都在拍微电影，人们张口闭口都在说微电影。那到底什么叫微电影？微电影应该怎样定位呢？如今，网上那些铺天盖地的短视频和小纪录片，很多人都叫作微电影。真能叫作微电影吗？那电影的性质也太简单了吧。其实，任何新生事物都一样，刚出现时肯定会有一些因为误解而产生的说法，但很快又会有一些规则来约

■ 拿起设备，出发！这就是开机仪式。

束。微电影绝对不是网络上那些粗制滥造的短视频。它本就应该电影，只不过是在制作规模和时长上小于电影，其他方面也应该用电影的标准来衡量。

那微电影到底怎样定位呢？最近，有很多学者和艺术家都在探讨这个问题，但是目前还没有人给它下定义。这是为什么呢？现在给它下定义有点仓促。因为现在的微电影只是处于起步阶段，人们都在探讨相关的理论，还是不要过早下定义为好。我们以前也有过很多这方面的教训。还记得电视刚刚出现的时候吗？人们给电视和电影就下过一个区分的定义。现在回过头来看，就能发现很多可笑之处。当时的定义是：电影是用胶片记录图像，在电影院放映的影音作品；电视是用录像带记录视频，在电视机里播放的影音作品。在当时，这种说法没有错，只不过现代技术发展得太快，一下就跳到了全数字记录图像上，所以，用当初的图像记录方式和传播途径就远远不能区分这两种影音艺术。它们的真正内涵已经远远不是这两方面所能诠释的，我们在下定义的时候，千万别忘了这些教训，不能再让这些可笑的定义反复出现在我们面前，这样会伤害那些潜心学习的人。电影里的很多理论和定义，都是几十年后人们才定下来的。所以，不能一出现一个新鲜事物就匆忙去下定义，那是不负责任的行为。因为现在的技术发展得太快，还没等到定义成型，就已经出现新的问题了，所以还是先看准再说。

不过，有一点是值得肯定的：微电影的独特性就体现在这个“微”字上。微，有“短小”的意思，即是把电影变成微小化的意思。总的来说，微电影的时长比电影要短，制作规模也没有那么大。一部正常的电影一般以 90 分钟的时长为标准，基本不会相差太多，最长的电影上下两集也就 200 多分钟。也有超长电影，如苏联的《战争与和平》420 分钟，这是个别的。一部电影，不管是标准时长，还是超长时长，讲的都是一个首尾圆合的完整故事。微电影在时长上有没有一个标准呢？人们要把微电影定为多长才合适呢？在我看来，这个时长要经过一段时间的验证后才能定下来。目前也没有这个必要去给它设置一个固定的时长，但肯定小于一部正常电影的时长。