

“我知道没人比布莱恩·斯托勒更适合撰写一部怎样拍电影的指南书了。”
——丹·阿克罗伊德

Filmmaking

FOR

DUMMIES®

达人迷

我的第一本电影制作书 (第2版)

通过本书:

- 学会制作专业的电影, 从网络数字短片到故事长片
- 学会使用最新的技术和软件
- 学会剪辑和发行电影
- 学会创作最顶级的家庭自制电影

◎ [美] Bryan Michael Stoller 著

◎ 崔璐 黄正平 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

013067213

J93

17

Filmmaking

FOR

DUMMIES®

达人迷

我的第一本电影 制作书

(第2版)

◎[美] Bryan Michael Stoller 著

◎崔璐 黄正平 译

北航

C1674651

J93/17

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

我的第一本电影制作书：第2版 / (美) 斯托勒
(Stoller, B. M.) 著；崔璐，黄正平译. — 北京：人民
邮电出版社，2013.9

(达人迷)

ISBN 978-7-115-32589-1

I. ①我… II. ①斯… ②崔… ③黄… III. ①电影制
作 IV. ①J93

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第159296号

版权声明

Original English language edition Copyright © 2009 by Wiley Publishing, Inc.. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This translation published by arrangement with Wiley Publishing, Inc.

本书原英文版本版权©2009 归 Wiley Publishing, Inc. 所有。未经许可不得以任何形式全部或部分复制作品。本书中文简体字版是经过与 Wiley Publishing, Inc. 协商出版。

商标声明

Wiley, the Wiley Publishing Logo, For Dummies, the Dummies Man and related trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley and Sons, Inc. and/or its affiliates in the United States and/or other countries. Used under license.

Wiley、Wiley Publishing 徽标、For Dummies、the Dummies Man 以及相关的商业特殊标志均为 John Wiley and Sons, Inc. 及/或其子公司在美国和/或其他国家的商标或注册商标。未经许可不得使用。
北京市版权局著作权合同登记号 图字：01-2012-3518 号

内 容 提 要

想拍一部电影该从何做起？从一个好故事开始，接下来要组建能够胜任的演员队伍，要为电影筹集资金，要租到拍摄场地。现在，终于可以开始拍摄了。演员、灯光、场景、声音、道具都要到位，最后，还有剪辑。最后的最后，就是把它卖出去，最好能够上红毯。这本书讲的就是这些。

-
- ◆ 著 [美] Bryan Michael Stoller
译 崔璐 黄正平
责任编辑 李璇
执行编辑 吴斌
责任印制 周昇亮
- ◆ 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>
大厂聚鑫印刷有限责任公司印刷
- ◆ 开本：700×1000 1/16
印张：25 2013年9月第1版
字数：386千字 2013年9月河北第1次印刷
著作权合同登记号 图字：01-2012-3518 号
-

定价：68.00 元

读者服务热线：(010)67172489 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

作者介绍

布莱恩·迈克尔·斯托勒(Bryan Michael Stoller)是曾荣获国际奖项的电影制作人,曾制作、编剧和执导过 80 多部作品,包括喜剧短片、半小时电视节目、音乐电视、商业广告和故事长片。布莱恩和他的电影曾荣登《今夜娱乐》(Entertainment Tonight)和《走进好莱坞》(Access Hollywood)杂志,以及许多其他报纸期刊等,包括:《洛杉矶时报》(The Los Angeles Times)、《首映礼》(Premiere Magazine)、《好莱坞报道》(The Hollywood Reporter)及《人物》(People Magazine)等。《我的第一本电影制作书》的第一版也曾和布莱恩一起登上 CNN 电视台、E! 娱乐电视频道、NBC 电视台 Dateline 频道等的电视节目,并上过哥伦比亚广播电视台主播凯蒂·库里克(Katie Couric)的节目。

布莱恩的电影职业生涯始于 10 岁,当时他和妹妹南希(Nancy)一起在加拿大广播电视公司(The Canadian Broadcasting Corporation)主持系列节目《电影乐趣》(Film Fun)。1981 年布莱恩来到洛杉矶定居,并在美国电影学院(American Film Institute)学习。

布莱恩的喜剧短片《短裤》(Undershorts)曾上过 ABC 电视台唐·瑞克斯(Don Rickles)和史蒂夫·劳伦斯(Steve Lawrence)主持的 Foul-Ups 和 Bleeps & Blunders 节目,上过 NBC 电视台迪克·克拉克(Dick Clark)和艾德·麦克马洪(Ed McMahon)主持的 Bloopers & Practical Jokes 节目。布莱恩的《女巫琳达·布莱尔》(The Linda Blair Witch Project)讲述琳达·布莱尔被一系列著名诸星附体后的爆笑故事,该作品被收录在了史蒂芬·斯皮尔伯格(Steven Spielberg)的网站 CountingDown.com 上。另外布莱恩的电影《年华似水》(Light Years Away)的预告片也被收录在斯皮尔伯格的网站 OnTheLot.com 上。

布莱恩的作品不断出现于美国主流电视台,如 NBC、ABC、HBO 及 DirecTV 等。他为乔治·罗米罗(George Romero)的系列《暗黑童话》(Tales from the Darkside)

制作的一集节目收视率名列前茅，至今还作为最受欢迎的深夜节目在循环播放。他的影片曾在意大利的米兰国际电视片交易市场（MIFED）、法国的戛纳电影节、加州圣莫妮卡的美国电影市场（American Film Market）等地公映。他的剧本更在伯班克电影节（Burbank Film Festival）和克拉丽塔国际电影节（Santa Clarita International Film Festival）荣获多项大奖。

在任何 Blockbuster 音像店或沃尔玛店内，你都可以找到布莱恩的获奖影片《卧底天使》（Undercover Angel），该片由曾出演美剧《海滩游侠》（Baywatch）和《纳什桥》（Nash Bridges）的雅思敏·布里斯（Yasmine Bleeth）、曾出演 HBO 电视台的《监狱风云》（OZ）和《我为喜剧狂》（30 Rock）的迪恩·温特斯（Dean Winters）、詹姆斯·厄尔·琼斯（James Earl Jones）、凯西·卡西姆（Casey Kasem）及拍过韦尔奇果汁广告的艾米丽·美·杨（Emily Mae Young）共同出演。这部影片也在 UPN、Lifetime、Showtime、Bravo 和 PAX TV 等电视频道中播出过。

他在 2001 年的作品是伪纪录片《当好莱坞来到拉斯维加斯》（Hollywood Goes to Las Vegas），荣获泰利电视节奖（Telly Award），该片实现了布莱恩认识女演员桑德拉·布洛克（Sandra Bullock）的梦想。这个节目里还有哈里·乔·奥斯蒙德（Haley Joel Osment）、尼古拉斯·凯奇（Nicolas Cage）、约翰·特拉沃尔塔（John Travolta）、克里斯·洛克（Chris Rock）、史泰龙（Stallone）及奥斯卡奖得主罗素·克劳（Russell Crowe）等明星的演出。在各种其他作品中，布莱恩还执导过乔治·卡林（George Carlin）、豪伊·曼德尔（Howie Mandel）、吉尔伯特·高特菲尔德（Gilbert Gottfried）、芭芭拉·史翠珊（Barbra Streisand）、德鲁·巴里摩尔（Drew Barrymore）、杰瑞·路易斯（Jerry Lewis）和丹·阿克罗伊德（Dan Aykroyd）等明星演出的作品。多莉·帕顿（Dolly Parton）还曾为布莱恩的一部影片创作和录制过 4 首原创歌曲。

流行音乐之王迈克尔·杰克逊（Michael Jackson）在客串了布莱恩的故事片《漂流女孩》（Miss Castaway & the Island Girls），又名《傻电影 2》（Silly Movie 2）后，又与布莱恩合作将詹宁斯·迈克尔·伯尔奇（Jennings Michael Burch）的著作《夜晚将野兽关进笼子》（They Cage the Animals at Night）改编为大银幕剧本。布莱恩还曾为梅尔·吉布森（Mel Gibson）的艾肯制片公司（Icon Productions）撰写剧本。

布莱恩一直在为美国习技公司（The Learning Annex）、加拿大的夏日电影学院

(Summer Film Institute)，以及阿兰·莫里赛特的“我懂些什么？”(What Do I Do Now?)系列研讨班开设讲座，教授电影制片。他还在多个地方教授电影及剧本创作，包括洛杉矶的 Screenwriting Expo；他在洛杉矶地区的多家电影学校教授表演技巧，包括 Action in Acting 学校、APS 学校、The Casting Break 学校以及创意演员联合会 (the Creative Actor's Alliance) 等，还有位于加拿大首都的渥太华表演及戏剧学校 (Ottawa School of Speech and Drama)。

关于布莱恩的更多信息，可至他的官方网站 brianmichalstoller.com 了解详情。

作者致谢

完成这本书的过程，其实与制作一部电影非常相像。当然，就像制作一部电影一样，如果没有各方的帮助与支持，本书也不可能问世。

在此我要感谢娜塔莎·格拉芙，作为本书第一版的组稿编辑，她友善亲切，理解并相信着我；感谢艾丽莎·D.施维普斯，我的第一任编辑，她使本书的写作成为如此有趣的经历。我还要感谢迈克尔·路易斯和崔西·巴尔，他们帮助我完成了本书第二版。

另外要感谢支持我、给予我反馈的家人和朋友们，包括：我的妹妹南希和马琳，我的朋友盖瑞·波斯罗伊、罗素·莫洛特、提姆·佩顿、彼得·埃姆斯利、蒂娜和艾伦·弗莱施曼夫妇、诺阿·古尔登及卡米拉·比约林。致我的朋友弗兰克·泰森和迈克尔·杰克逊——谢谢你们让我在梦幻庄园度过了一段愉快的写作时光。感谢艾伦·萨缪尔斯、飞利浦·西弗和杰瑞米·格罗迪为声音剪辑一章做了技术审核；格洛丽亚·艾弗瑞特就预算和日程一章提出很多反馈意见；卡拉·夏皮罗检查了发行一章；并感谢我的律师迈克尔·E.莫拉雷斯。最后，感谢罗伯特·卡斯帕里，他是一位真正的朋友，真正的天才，感谢他为本书做出的技术指导。

特别向杰瑞·路易斯致以谢意。当你最喜欢的演员兼电影制作为你的书写了前言时，你就会觉得生活真的有魔法！

向所有人致以我最诚挚的谢意。

插图一览

里奇·坦南特 (Rich Tennant)

《第五波》(The 5th Wave) 里奇·坦南特 (Rich Tennant)
“作为您电影的潜在投资方，我能问问您是怎样处理鼠标和牙签的吗？”

1. (P1)

《第五波》里奇·坦南特
“好啦，这些人可是为这部电影出了大部分钱的，所以在摄影镜头里可别让雪铲掉下来。”

2. (P45)

3. (P153)

4. (P239)

《第五波》里奇·坦南特
“我记得我说过我们的电影在这里的电影节上闹职的，现在电影院的声音播放系统已经不吵得啦。”

5. (P305)

6. (P339)

前言

格特鲁德·斯泰因(Gertrude Stein)说过:“玫瑰,就是玫瑰,就是玫瑰。”而杰瑞·路易斯想说的是,《我的第一本电影制作书》就是这样一本书,就是这样一本书,就是这样一本所有电影新生与老手都可学习的书。

本书是斯泰拉娱乐公司(Stellar Entertainment)的布莱恩·迈克尔·斯托勒运用脑力诞下的孩子,从最后的成书来看,他贯彻了始终。

他从10岁在加拿大开始了电影事业,那时他就知道这是他毕生的事业,于是他开始从事这项事业——写作、制作、执导,唯独远离表演领域,因为那是杰克·尼克elsen的地盘,没人会想要去抢他的地盘的。

我遇到布莱恩时是在我的一部电影的拍摄现场,当时那部电影叫作《趣剧》(Slapstick),而其实它应该叫作《噩梦闹剧》……我可从未试过让一个坏主意毁掉那么多好创意。

但当时这个名叫布莱恩的孩子用极大的热忱工作着,为《趣剧》拍摄幕后花絮,如果当时的制片公司够聪明,就应该把布莱恩拍的片子拿出来公映!那样的话也许我们能获奖呢!

虽然我们早在20年前就结识了,我仍然记得我在拍摄间隙坐在拖车化妆室里观看他早期一部影片时的情景,我还记得那时他给我留下多么深刻的印象。那时我就知道他很棒……我知道每当我感到嫉妒时,我从未误判过。所以请读下去,你们这些菜鸟,看看这本书会怎样带你飞进明星的世界。

杰瑞·路易斯

Jerry Lewis

演员、谐星、《电影制作大全》(The Total Film-Maker)作者之一

说 明

欢迎来到电影制作的神奇世界。不论你是喜欢观看电影时逃避现实的感觉，还是喜欢自己制作电影时的激动、挑战和神奇，本书对你来说都是兼顾信息与娱乐性的指南，能助你梦想成真。对于刚起步的电影制作人，本书是关于如何拍电影的入门书兼参考指南。对于已有经验的专业人士来说，本书也会是在你开始下一部大电影前，一次完美的进修课程（有很多新奇的点子哦）。

本书不仅是写给电影制作人看的，也适用于任何对拍电影有兴趣的人，不论你是演员、工人还是公司职员，也不论你是无业者、退休者还是富豪。本书将启发你行动起来、达到拍电影的目标——而一路上则将会是伟大的冒险旅程！《我的第一本电影制作书》第2版，是我作为电影制作人的经验总结——包括成功的和失败的经验。书里充满有用的信息和秘密提示，能帮助你成功拍出自己的电影。

1987年，我执导了《暗黑童话》（Tales from the Darkside）系列剧中的一集，这一集的标题是“最苦的药丸”（The Bitterest Pill），讲的是一名疯狂发明家创造了一种药丸，让他回忆起所有的事来。这个故事的设定是“知识就是力量”，一粒小小的无害的药丸让你回忆起所有看到和听到过的事物——从医生把你自母亲体内接出来并在你背上打一巴掌开始的所有回忆。读了《我的第一本电影制作书》第二版后，你就能获得知识，并因此而获得成为电影制作人的力量。至于你是否能成为伟大的电影制作人，则取决于你怎样运用这些知识。就像我在《暗黑童话》的那一集故事里的药丸一样，本书教给你启动时所需的所有知识（由你来决定是否唤醒回忆），本书就是你拍电影的处方——所以读一读吧，然后第二天早上就给发行商打电话！

本书简介

我将 30 多年（我从天真无邪的 10 岁就开始从业了）的第一手经验写入本书，通过不断的尝试和犯错，我学到了本书所讨论的每件事情，所以我可以为你省下很多时间、麻烦和金钱，因为我曾经历过——本书能助你第一次拍电影就看起来像有过经验一样。

本书所囊括的宝贵信息有：

- ✓ 创作或寻找剧本
- ✓ 为你的电影筹集资金
- ✓ 制作预算和日程
- ✓ 聘用合适的演职人员
- ✓ 选择正确的摄影机和媒体介质（是数码的、视频的还是电影胶片的）
- ✓ 计划、拍摄和执导
- ✓ 在剪辑室内把你的电影拼接出来
- ✓ 找个发行商把你的电影推向观众
- ✓ 出席电影节（甚至获奖）

随着数码技术（包括高清技术）的发展，电影制作的新时代到来了，但无论你是用胶片拍摄，还是用录像摄影机拍在视频磁带上或拍成数码文件形式，本书中所有创意要素都可适用。技术上说，用胶片拍摄，或录为磁带或数码文件形式，这些都是不一样的，我在每次举例时也都指出这一点——但是很快你就会明白，相似处总会盖过不同之处。

编写规则

为了帮助你查找信息，我采用了以下凡例，以便让本书贯彻始终、易于理解：

- ✓ 网址以特别字体标明（例如 www.bryanmichaelstoller.com），因此可以很容易地把它识别出来。
- ✓ 新术语以斜体标明，并在随后给出简单易懂的定义。电影标题和电视节目名称也用斜体字标明。
- ✓ 以粗体突出行动步骤或关键词。

可以不读的部分

本书的一切都值得一读：都是与拍电影相关的有趣的知识，但并非所有知识都是必要的。以下部分你可以放心地忽略不读，而不会遗漏任何必须知道的信息：

- ✓ 旁边有（这是技术支持）图标的文字讲述的是相应章节的幕后技术问题。这类信息虽然吸引那些喜欢背景故事的读者，但并不是拍电影所严格必备的知识。
- ✓ 专栏的文字以灰色底纹标明，包含的信息你若感兴趣就可了解一下，但对你理解相应章节的主题来说并非是必须知道的。如果你停下来读了某个专栏，就算没有获得什么想了解的知识，至少也会感到娱乐效果。

愚蠢的设想

撰写本书时，我对你做了一些假设：

- ✓ 你具备一些上网知识，能登录我所列出的那些网站。我将给你指出一些相当好看的网站去获得免费下载、特别的软件折扣，以及可以浏览的各种有趣事物。然而请别忘了，网址链接可能会更换或失效，所以也请做好偶尔误入网络陷阱的准备。
- ✓ 你也喜欢观看电影，并对电影是怎样制作出来的感兴趣，想要制作出你自己的电影。
- ✓ 你可能只是个菜鸟，只有一台家用的录像摄影机；也可能你是一名想要拍独立电影的有经验的老手。
- ✓ 如果你不想实际拍出一部电影，那你至少也是一位影迷，想要了解银幕背后的故事。

本书不太可能覆盖到拍电影的方方面面，所以如果你不知道摄影机的取景框和镜头有何区别、不知道该从哪一端看过去的话，那还是请你选择另一本更技术性的电影制作书籍吧。你还可以选读与本书有关的其他本系列书籍，例如：劳拉·谢尔哈德（Laura Schellhardt）的《我的第一本剧本写作书》，以及拉里·加里森（Larry Garrison）和华莱士·王（Wallace Wang）的《我的第一本表演书》（全部由 Wiley 出版社出版）。在你开始拍你自己的电影时，这两本书你也可能应该

读一读：《我的第一本歌剧书》和《我的第一本流行歌曲创作书》（第2版）。

本书结构

本书分为六个部分——从剧本一路到发行——当然还有达人迷系列著名的“十大秘诀”部分。这六个部分各自独立，不论你用什么顺序阅读，都能了解一些制作电影的经验之谈。如果你对搜寻素材创作剧本有兴趣，那么当然要先读第一部分；如果你想深入了解电影发行之后才决定是否要自己制作一部电影，那你可以先读第五部分。

第一部分：拍电影和讲故事

这部分向你介绍了电影制作那激动人心的神奇世界。你会看到各种不同的电影类型，可以选择最适合你的电影的类型。这部分还指导你寻找合适的剧本素材，不论是短篇故事、新闻报道、真实的传记故事，还是已完成的剧本。

第二部分：电影制作准备阶段

本部分告诉你怎样为你的电影筹集资金，在这之后你才能准确地制订预算和拍摄日程。电影制作的前期准备工作还包括为你的电影场景找到完美的拍摄场地，找到完美的摄制组成员。你将面试演员，选出能把你剧本里的角色演活的演员，当你准备好一切要真正开拍的时候，还要在纸上以素描图（被称为分镜图剧本）的形式把你镜头的创意组织起来。

第三部分：行动起来开拍电影

本部分介绍了一个神奇的盒子，它能把你的故事捕捉到胶片、视频磁带或数字化的文件上——这个盒子叫作摄影机。我将会从非技术性的角度解释摄影机和镜头的运作原理。你会看到灯光更多地是一门科学，而不只是把一些灯泡指向某个方位而已。音效是电影制作中的另一个重要元素，在读完这部分后，你可能会发现你的听觉变得更灵敏了。

本部分还帮助你执导演员，让他们在镜头前表演出最为可信的最佳演技。我还详述了导演所要做的各方面工作——从技师到创意感觉。在当今数字技术的新时代（包括高清技术），任何手持录像摄影机的人都可以走出去拍一部不错的电

影了（几乎零预算）。

第四部分：完成后期制作

本部分中，你会发现非线性剪辑的魔法，你甚至可以拯救拍坏掉的一幕戏，在后期制作中把它们再利用起来。借助于电脑软件和剪辑技术，你可以把你的家用电脑变成一套强大的后期制作剪辑系统——而且你能负担得起！你还要与作曲人合作为你的电影配上音乐，用声音效果来增强视觉效果，还要雇用一些其他的声音后期制作技师，让你的电影配音听起来更精彩。视觉特效也并非一定很昂贵，你可以看到怎样只用摄影机就能做出各种特效，而无需刷爆你的预算。这时后期制作也到了相应的一个时间段，让你在片头或片尾的滚动字幕中感谢为本片从事制片工作的所有人，并给予他们合适的赞誉。

第五部分：发行你的电影

这部分谈的是电影制作过程中最重要的环节之一，因为假如没有发行，就没人会看到你的大作，而你的投资人也永远不可能收回投资——更别提盈利了。你可能会想先读这部分，这样你就能先了解到电影所需要的商业元素，以便于你联系到发行商将你的作品在本土（指美国和加拿大）成功地卖出去，然后是走向国际市场。在寻找合适的发行商的同时，你可能还会想要你的电影能到电影节去参展或角逐奖项。（如果你尚未选定发行商，那么电影节有助于吸引发行商。）

第六部分：十大秘诀

达人迷系列书籍以其“十大秘诀”部分而闻名。这部分我会分享十大非凡秘诀，包括怎样为你的电影寻找明星，电影拍完后怎样以适当的宣传提升关注度等。我列举了大约十种为你节约时间、麻烦和金钱——甚至能挽救你的整部电影制片的经验。我还列出了十大杂志期刊，让你随时了解娱乐行业最新消息，也能帮助你为你的电影寻找好的素材。

书中使用的图标

本书采用一些图标来标明可能对你有用或重要的信息，吸引你的注意力：
这个图标是为你省去很多时间和麻烦的提示信息。

这个图标友情提醒你拍电影所必不可忘的信息。

这个图标揭示的是你只能从本书中读到的秘诀。这些秘诀帮助你了解不为外人所知的电影制作行业的信息。可别告诉别人哦——这是个秘密！

这个图标提醒你某些事物绝对不能出现在你的电影里，所以请确保你留意了这类建议。

这个图标旁边的文字是有趣但非必需的信息。这里分享的是电影制作的秘密特效，作为一名刚起步的电影从业者，你会发现它很有趣，但并不是必须知道的。请把这部分文字作为有趣但可以忽略不看的遗珠吧。

从这里出发

不同于从头到尾观看一部电影，你可以从中间打开本书，然后马上开始制作你自己的电影。《我的第一本电影制作书》第2版是按非线性顺序撰写的，意即你可以从任何地方开始读，读你感兴趣的那部分，用你想要了解的顺序来读。也就是说你可以从任何一章开始，然后没有特定顺序地读其他章节——与此同时仍能了解到怎样制作电影。你甚至可以从后往前读，如果你自己想的话。

简 目

前言	1
说明	3
第一部分 拍电影和讲故事	1
第 1 章 决定做电影制作人	3
第 2 章 电影类型概览	13
第 3 章 写出伟大的故事	29
第二部分 拍电影的装备	45
第 4 章 制作预算和安排日程	47
第 5 章 为电影筹集资金	69
第 6 章 场地 场地 场地	85
第 7 章 组建摄制组：聘用摄制组职员	101
第 8 章 集结演员	121
第 9 章 电影变成分镜图	137
第三部分 动起来：开始制作你的电影	153
第 10 章 透过镜子拍电影	155
第 11 章 要一直有光	175
第 12 章 声音的制作	191
第 13 章 执导演员	205
第 14 章 执导的感觉：导演电影	219
第四部分 后期制作大功告成	239
第 15 章 转场到幕后：逐帧剪辑	241
第 16 章 后期制作电影音轨	261
第 17 章 魔法召唤特效	277

第 18 章	制作字幕和片名	295
第五部分	电影发行	305
第 19 章	发行你的电影	307
第 20 章	参加电影节	327
第六部分	十诫	339
第 21 章	发掘新演员的十大秘诀	341
第 22 章	宣传电影十大招数	345
第 23 章	避免墨菲定律的十大秘诀	349
第 24 章	十佳电影制作连续出版物	353
词汇表	359	