

Broadview®
www.broadview.com.cn

大师镜头 **第一卷** ——低成本拍大片的100个高级技巧 第2版

MASTER SHOTS vol 1 **2nd Edition**

100 Advanced Camera Techniques to Get an Expensive Look on Your Low-Budget Movie

大师镜头 **第一卷** ——低成本拍大片的100个高级技巧 第2版

MASTER SHOTS VOL 1 **2nd Edition**

100 Advanced Camera Techniques to Get an Expensive Look on Your Low-Budget Movie

【澳】Christopher Kenworthy 著 魏俊彦 译

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内容简介

为什么比起一流的好莱坞电影，你拍片子总是差点什么，总是让人感觉生硬和虚假？你缺少什么？优秀的演员，先进的设备，高超的编剧？还不完全。你还缺少技巧，掌控镜头的技巧——而且这才是最重要的。

这本书能给你灵感，让你有冲动去尝试那些复杂的、创意十足的镜头。书中引用的例证全都来自于大片，那些设备是你买不起的，钱也是你花不起的，但没关系，我们就是想告诉你，只要一台手持摄影机，你也能拍出同样惊艳的效果。这些技巧并不能马上让你成为优秀的导演，但了解它们，你才会知道电影怎样拍才有效果。希望本书激发出你更多的拍摄灵感。

本书第1版问世后，受到读者朋友们广泛关注。此第2版在原版基础上修订了内容，优化了部分图片。

Master Shots VOL 1, 2nd Edition: 100 Advanced Camera Techniques to Get an Expensive Look on Your Low-Budget Movie

Copyright © 2012 by Christopher Kenworthy

This edition arranged with Michael Wiese Productions through BIG APPLE AGENCY, INC., LABUAN, MALAYSIA.

Simplified Chinese edition copyright © 2012 Publishing House of Electronics Industry.

All rights reserved.

本书简体中文专有翻译出版权由Big Apple Agency代理Michael Wiese Productions授予电子工业出版社，专有出版权受法律保护。

版权贸易合同登记号 图字：01-2012-7932

图书在版编目（CIP）数据

大师镜头. 第1卷, 低成本拍大片的100个高级技巧 / (澳) 肯沃斯 (Kenworthy, C.) 著; 魏俊彦译. —2版. —北京: 电子工业出版社, 2013.1

书名原文: Master Shots VOL 1, 2nd Edition: 100 Advanced Camera Techniques to Get an Expensive Look on Your Low-Budget Movie

ISBN 978-7-121-18872-5

I. ①大… II. ①肯… ②魏… III. ①电影摄影技巧 IV. ①J931

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第263343号

责任编辑: 林瑞和

印刷: 中国电影出版社印刷厂

装订: 中国电影出版社印刷厂

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编100036

开本: 850×1168 1/16 印张: 15.25 字数: 288千字

印次: 2013年1月第1次印刷

印数: 4000册 定价: 59.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系, 联系及邮购电话: (010) 88254888。

质量投诉请发邮件至zlbs@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线: (010) 88258888。

译者序

“拍电影就像编舞，每一个场景，你都要设计好演员和摄像师的舞步。”

——克里斯托弗·肯沃斯

打斗场面那么残忍，难道都需要替身吗？

看恐怖片，为什么汗毛都会竖起来？明知是假的，可为什么还是那么害怕？

就算主角走在人群中，为什么还总是能被一眼认出来呢？

在看电影时，你是否也会想到这些问题？这本书的作者克里斯托弗·肯沃斯就用他最简单的语言，告诉了我们大导演的秘密。如果你只是爱看电影的普通人，看过这本书，你一定会跃跃欲试，情不自禁地拿起手边的DV机拍点什么；当然，如果你已经开始拍自己的作品，那么这100条真诚的建议，就能让你拥有用简单的设备拍出好莱坞大片的感觉。

克里斯托弗·肯沃斯的100条秘密，可以概括地浓缩成两点，一是镜头的选择，二是拍摄时镜头和演员的运动轨迹。

关于镜头的选择，虽然作者强调这不是一本专门讲镜头的书，但他还是在每一节都强调了镜头的重要性。选长焦还是选广角，表现出的视觉效果迥然不同，作者会不断地提醒你，怎样选择才能拍出你需要的效果。比如，在很多的打斗场面中，看上去打得很真实，其实只是虚晃了一拳，甚至都没有发生身体的接触。这就要归功于长焦镜头的运用，它大大缩短了空间的距离，给观众造成了这样的假象。作者关于镜头的讲解十分简单明了，让人很有亲自感受的欲望。作为译者，我也无数次地拿起DV机摆弄，体验不同焦距带来的乐趣。

在选对镜头之后，摄影机和演员行进的路线就成了拍摄的关键。这也就是克里斯托弗·肯沃斯所说的“编舞”。有时，镜头快速跳过会给人惊恐之感，有时，反而静止的镜头更能营造恐怖的气氛；有时，镜头中需要一下子拍到很多角色；有时，空无一物却是最有感染力的。

在翻译时，电影中的场景经常跳进我的脑子里，我仿佛看到《天使爱美丽》中，奥黛丽塔图跟踪着她喜欢的人，然后又带着怦怦直跳的心躲了起来；我也能看到《人工智能》中那个机器人小男孩，从阴影走进阳光时，那发丝温暖的颜色；而想到《少数派报告》中先知突然跃出水面的场景，我甚至还是在心里惊了一下。

除此之外，对于光线采集，轨道车、摇臂等摄影器械的使用，影片的后期剪辑等，克里斯托弗·肯沃斯也有自己的见解，并毫不吝惜地与读者分享。书中每个拍摄技巧，都有成功的影片为例，并且还都附有图解，生动易懂又不失专业性。

总之，不论你已经走上了导演的道路，还是仅仅喜欢拿小DV拍些生活小片段，又甚至仅仅只是个影迷，这本书里都有你想要的东西。克里斯托弗·肯沃斯100条经验之谈告诉我们：电影不是特技和设备的游戏，只要有巧思，你就能让镜头说话，抓住观众最敏感的神经——小成本也能拍大片。

魏俊彦

2010年月1月

编辑推荐

“普通人拍电影从此成为可能！”

当第一次看到这本书的时候，我便冒出了这个念头。无疑，对于热爱电影、喜欢用图画讲故事的人来说，这本书太诱人了！

你也许没有在电影学院求学的经历，也许没有任何导演、编剧或者表演的经验，甚至从未涉足影视圈，但只要你怀有对蒙太奇艺术的憧憬，热爱电影并具备一定的影视语言基础，都可以拿起摄影机，去尝试本书提供给你的100个有趣技巧，用较低的成本去实现高质量的镜头。

更重要的是，本书所提供的不仅仅是这100个技巧，同时也带给了我们启发、勇气和灵感，从而帮助有志者实现技艺的创新和升华。它让你更了解镜头语言，从DV随意拍的效果中解脱出来。本书不会使你立即成为一流的导演，但它一定会拉近你的梦想。

本书的读者包括爱好拍摄的DV用户、网络短片的发烧友、独立电影的制作人、影视院校各专业的学生等。

本书适合有志于从事影视方面工作的人们阅读，同样，本书也适合如今正在从事影视工作的人们阅读和收藏，比如导演、制片、编剧、摄影摄像以及演员，即使你已经创作了很多经典作品，在圈子里享有盛誉，扬名立万，你仍需要这样一本书——它就像一本简明并实用的宝典，时常翻一翻，总会有所收获的。

很有意思的是，本书不但受到影视艺术家的喜爱，我所接触到的很多从事图片拍摄的摄影师们也对这本书感兴趣。如果您最近正醉心于手中的单反相机，乐于拍摄静态画面，不妨也看一看这本书，它将会为你打开另一扇艺术之门，用镜头记录动态的影像故事。

本书能够成功引进十分不易，感谢所有帮助译作顺利出版的朋友们；感谢辛勤的魏俊彦，她的优秀文采和翻译能力确保了译作原

汁原味且不乏幽默；同时也致谢很多影视和传媒圈里的朋友们认真为本书写作书评，他们大多与我素不相识，完全是因为喜爱本书而推荐，他们是真正热爱电影艺术的人。

本书第1版问世后，受到读者朋友们的广泛关注和欢迎。2012年4月，本书的修订版也在国外出版，我社在第一时间将之引进，以飨读者。

为了中国人的电影，为了中国的电影人，为了关心中国电影明天的所有人！从本书开始，普通人拍电影将成为可能。

林瑞和

电子工业出版社 编辑

2012年7月

linrh@phei.com.cn（邮箱）

Weibo.com/rhlin（微博）

douban.com/people/ztea（豆瓣）

前言

这本书会给你灵感，不管你的预算如何，看过这本书之后，你将能拍出复杂的、有创意的镜头来。我可以很有信心地给你这样的承诺，因为每一天我都会收到来信和电邮，告诉我《大师镜头》真的很有用。

这本书一经出版，就马上排到了畅销榜之首，更让人兴奋的是，我发现很多电影人确实在实践书中提到的技巧。比如，好莱坞颇具经验的导演们给我来信，告诉我他们每天都会把《大师镜头》带在身边；而年轻的导演们则跟我说，读完我的书，他们发现了自己的拍摄风格，并且获了一些奖。

我一直希望这本书的意义远远超过一本优秀镜头集锦，我希望这本书能帮助导演们形成自己的想法，找到自己的风格。现在看来，我的目的达到了。《大师镜头》已经被翻译成了数种语言的版本，并成为了世界各地的电影学校的教材。

尽管给我反馈意见的多是导演们，但也有演员、摄影师、制片人和编剧给我来信，告诉我说这本书也帮助他们创作出了更好的作品。

由于《大师镜头》获得了如此不俗的成绩，我便趁热打铁写下了《大师镜头（第二卷）》（原书即更名为《大师镜头（第一卷）》）。另外，在创作该书的过程中，我发现第一卷的大师镜头还有一些需要改进的地方，于是便对其进行了修改。现在，所有的图片都变得更为清晰，还换了一部分效果图，以确保能更明确地表现拍摄技巧。书中的文字也略有改动，我听取了读者们的意见，尽可能地减少了有歧义的表达。

本书中引用的例证几乎都来自大片，设备和资金都是你买不起的，但没关系，我们就是想告诉你，只要有一台手持摄影机，你也能拍出同样惊艳的效果。因此，我没有浪费口舌建议你选择哪款摄影机，哪款升降机，那会打击你的创作热情，何况，关于设备的好书已经有不少了。

最近，人们拍电视甚至是电影的时候，常常为了显示自己的技术，变着花样地去改变摄影机的位置，他们觉得这样移动摄影机还是挺酷的。可是，真正的摄像是要技巧的，是需要精心设计的，只有这样才能拍出精彩的镜头，而不是那种DV随意拍的效果。千万不要为了移动摄影机而乱动摄影机，但也不要因为懒得思考，就一直保持相机不动。如果你一时没了主意，不妨翻开这本书看看，总有人遇到过跟你一样的问题，他会告诉你答案。有了前人的经验，你一定可以做得更好。

书中的每一章我都会强调镜头的选择，并告诉你选用哪种镜头好。就算你对镜头不感兴趣，我还是建议你掌握一些基本的知识。就算你自认为是一个“关注演员”的导演，你也要知道，如果选错了镜头，演员再怎么努力都会白费。其实，要掌握最基本的知识并不难，一个下午的时间就足够了。找一个35mm的单反相机——如果没有单反，那DV机也可以，尝试一下各种镜头，感觉一下有什么不同。（虽说DV机的变焦只能算一个镜头，但你可以一边变焦一边想像各种镜头的效果。）

不要把选镜头的任务完全推给摄影导演，虽然摄影导演确实可以为你挑好镜头，但如果你自己不具备这方面的知识的话，你就不能很好地设计情节，拍摄的时候也不会有灵感。目前，市面上有很多关于镜头的专业书籍，它们会详细介绍各种镜头的不同功能，但光知道这些理论是远远不够的，你一定要亲自体验才能知道奥妙所在。在这本书中，如果在拍摄某一个场景时我说用长焦镜头好，你一定要亲自试一下，然后再试一下短焦镜头的效果，这时你就会知道我说的到底是不是真的了。只有亲自体验了，你才能真正学到东西。

虽然这本书不是专门讲怎样选镜头的，但我深知，如果镜头选错了，拍出的东西往往是一团糟。所以我还是在这里强调了一番。这本书主要是教你怎样移动摄影机，怎样设计拍摄角度，以期获得最好的效果。拍电影就像是编舞，拍摄每一个场景你都要设计好演员和摄像师的舞步，当然，还要选对镜头。所有这些准备工作都做完了，你才能开始拍摄。作为导演，你要考虑的太多了，所以，你真的需要这样一本书。这些技巧你都学会了，你才能逐渐忘掉它们，真正进行自己的创作。

我已经在影视行业工作十多年了，可让我吃惊的是，当我着手拍我的第一部剧情片时，这本书里的技巧还是那么有用。我知道，我要拍摄的电影里，不会有哪个情节是与书中介绍的是完全一样的，但这都无所谓，重要的是，书中的所讲的方法给了我灵感，让我知道前人曾经做过什么，我又可以学到什么，当真正拍摄的时候，我又可以加进些新的点子。

书中的技巧并不能马上让你成为优秀的导演，但了解了这些技巧，你才会知道电影怎样拍才有效果。学习之时也就是思考之时，希望本书只是抛砖引玉，激发出你更多的拍摄灵感。

克里斯托弗·肯沃斯

2011年6月 于澳大利亚 珀斯市

怎样使用本书

任何时候，你都可以查阅《大师镜头》找一个最适合自己的拍摄方法。不过相对而言，我还是希望一开始你先好好读完这本书，这样才能全面了解书中介绍的各种方法。

建议将书中提到的电影都看一遍，这会对你理解书中的内容有所帮助。要明确一点：你所需要的，是学会这些技巧，而不仅仅是补看这些电影，因此最好在看电影之前，你也能看懂书中的电影截图和图解说明，在大脑中演练这些拍摄技巧。之后，你就会发现这本书中所提到的电影都有很多值得你学习的地方。

要想真正掌握每个章节的精髓，你需要阅读文字讲解，看图解，并且思考这些方法要怎样才能挪为己用。所以，最好在你的电影还没有开拍之前，你就已经把这本书读完了。

拍摄的时候，不妨把书放在手边，这样你就能找到另一种拍摄方法，或者在场景中加入一些新的东西。最好的方法是，在你自己的场景中，把书中的几样技巧结合起来，创造出一种新的拍摄手法。

你也可以与你的上司和演员们分享这本书，当他们知道你在做什么，了解你对电影的高标准之后，他们肯定会乐于尝试这些新的方法的。

书中图片的说明

本书中的每一节都包含了几种不同类型的图片（黑色背景）。左边的图片是电影截图，均出自非常著名的电影，以证明书中的方法是切实可行的。在本书中，这些图片均由Photoshop CS5软件进行了处理，以保证印刷时有很高的清晰度。

右边的俯视图显示了摄影机和演员的运动轨迹。白色箭头是摄影机的移动方向，黑色箭头是演员的移动方向。在第2版中，这些图在原版的基础上做了轻微的校正，有的图加入了3D箭头，以期更清晰地指出运动方向。

这些俯视图是用Poser 8制作的，通过Poser 8我们用动画技术做出演员，同时在他们身边架设虚拟摄像机。画面中的箭头是后期用Photoshop加上去的。

右边最后一张图是电脑制作的效果图。这些效果图与电影截图都有细微的区别，以证明加入一些小小的变化就可以让核心的拍摄技巧得到不一样的发挥。

为了制作这些模拟效果镜头，我们先制作了Poser的模型图，然后再将背景加上去。一些背景是真实的照片，一些背景是虚拟图。在第2版中，我们还制作了一些新的效果图以展示这些拍摄技巧可以达到的效果。

目 录

第一章 打斗镜头

1.1 长焦特效	2
1.2 一记重拳	4
1.3 紧跟演员拍摄	6
1.4 打倒在地	8
1.5 分别拍摄角色	10
1.6 近地仰拍	12
1.7 含蓄的暴力	14
1.8 胜利瞬间	16

第二章 追逐镜头

2.1 紧跟被追踪者	20
2.2 长焦摇拍	22
2.3 狭窄空间中追逐	24
2.4 宽阔空间中追逐	26
2.5 制造惊恐	28
2.6 看不见的追踪者	30
2.7 突然袭击	32
2.8 神出鬼没	34
2.9 千钧一发	36

2.10 追踪的脚步	38
------------	----

第三章 角色登场和退场

3.1 焦点转换	42
3.2 从背景中突然现身	44
3.3 华丽转身	46
3.4 静静现身	48
3.5 关窗	50
3.6 场景无缝转换	52
3.7 摇拍中渐行渐远	54
3.8 转变演员行走方向	56

第四章 悬疑、搜索与潜伏

4.1 轻微后退	60
4.2 未知之惧	62
4.3 紧张期待	64
4.4 空无之惧	66
4.5 放大空间	68
4.6 两个场景同时进行	70

4.7 寻找线索	72
4.8 静中生疑	74
4.9 危险逼近	76

第五章 情节变化

5.1 镜头推进	80
5.2 戏剧性的一刻	82
5.3 摇拍加移步	84
5.4 背景移动	86
5.5 围绕角色拍摄	88
5.6 人机同时转向	90
5.7 无法逃脱	92
5.8 突出静态	94
5.9 运用移动道具	96

第六章 现身和发现

6.1 利用镜面门	100
6.2 拉开帷幕	102
6.3 鹤立鸡群	104

6.4 走出阴影	106
6.5 慢速呈现	108
6.6 平行拍摄	110
6.7 前进受阻	112
6.8 目光转移	114
6.9 目光扫视	116

第七章 惊惧镜头

7.1 营造紧张气氛	120
7.2 误导的震惊	122
7.3 吓人的角色	124
7.4 恐惧之地	126
7.5 空旷空间	128
7.6 视觉惊吓	130
7.7 无路可逃	132
7.8 出其不意	134
7.9 窗外的脸	136

第八章 引导注意力

8.1 线索物	140
8.2 人物交替	142
8.3 掉头	144
8.4 反射	146

8.5 停下脚步	148
8.6 夺目色彩	150
8.7 变换演员位置	152

第九章 车内场景

9.1 前座视角拍摄	156
9.2 后座视角拍摄	158
9.3 车内对话	160
9.4 车静止时拍摄	162
9.5 下车离开	164
9.6 边走边谈	166
9.7 透过车窗拍摄	168

第十章 对话场景

10.1 推近拍摄对话	172
10.2 背景逐渐淡出	174
10.3 分享镜头	176
10.4 肩并肩	178
10.5 不同高度	180
10.6 互瞥	182
10.7 镜中对话	184
10.8 边走边谈	186

第十一章 争执和冲突

11.1 绕圈	190
11.2 镜头袭来	192
11.3 防卫的镜头	194
11.4 扑向镜头	196
11.5 冲动之举	198
11.6 肢体语言对抗	200
11.7 边走边吵	202
11.8 十字交叉	204

第十二章 爱情与激情场景

12.1 眼神交流	208
12.2 拍摄初吻	210
12.3 亲吻的角度	212
12.4 浪漫躺上床	214
12.5 只拍面部	216
12.6 仰起脸	218
12.7 缠绵之刻	220
12.8 细节取胜	222
结语	225

第一章

打斗镜头

长焦特效

怎样才能拍摄出打斗场面中那狠狠的一拳？教你最简单的一招，效果相当好。电影《搏击俱乐部》中，爱德华打出的第一拳就采用了这种简单的技法，随后，影片多处采用了这种方法。

大多数的演员都愿意做这样的表演，因为这种特技不需要太多的技巧，你只要能准确地把握时间就行了，演起来还挺过瘾的。要拍摄出狠狠的一拳，基本方法很简单，让一个演员出空拳打到对手头侧就可以了。当然，猜出这点小伎俩一点也不难，问题是很多人选错了镜头。要是那样的话，结果就可笑了，本来借位产生的错觉也就完全没了效果。

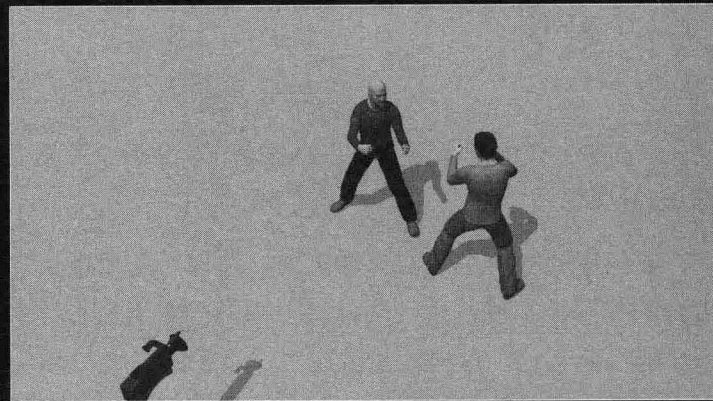
要拍好这一拳，秘诀就是：一定要用长焦镜头。长焦镜头有压缩空间的功效，使用长焦镜头，会让物体间的距离看起来比实际距离短。在《搏击俱乐部》中，由于使用了长焦镜头，演员看起来就离后墙很近，但实际上那距离还是挺远的。同样，长焦镜头也能缩短人与人之间的距离。爱德华·诺顿一拳打中了布拉德·皮特头侧的空气，但在片中看来，这一拳可是扎扎实实地落在了布拉德的头上。当然，布拉德也恰到好处地假装被打中了，这也是镜头成功的关键。

调好摄影机，装好长焦镜头，照上面讲的方法拍摄吧！关于取景，图中采用的方式只是给个例子，实际上，不管是紧凑取景还是宽松取景，这方法都可以使用。

拍摄的时候，摄影机的位置要摆好，以保证拳头的落点藏在受害者的脑袋后面。为了场面真实，演员们会尽量打得很近，但其实没那必要。作为导演，你可以向他们保证，就算拳头的落点离对手好几英寸远，拍出来的效果也绝对真实。拍完后，记得慢速回放一遍，在摄影机或者监视器里仔细看看，确保特效没有问题。更妙的是，这一拳还可以摆到受害者的前面来，只要被打的人能默契地把头甩到后面去，就像真的被打中了一样。

当然，拍摄这类镜头的时候，摄影机是可以移动的。关键是，一定要确保拳头的落点始终藏在被打中的脑袋后面。细心地计划一下，排练几遍，你一定可以拍出精彩的打斗镜头。

参考影片：《搏击俱乐部》（*Fight Club*），导演大卫·芬奇（David Fincher），二十世纪福斯家庭娱乐，1999年出品。

一记重拳

有时候，只需一记重拳，一切就都搞定了。只见主角一拳挥过去，又狠又准，坏蛋应声倒地。没有回手，没有激烈的打斗，一切都干净利落。

如果你的电影也需要这种效果，那你一定要确保这一拳打得非常有力，非常完美。拍摄这一拳的时候，你需要用到上一节中我们讲到的技巧，也就是说，要保证这一拳的落点藏在受害者的脑袋后面。但是，这一次拍摄手法有一点变化：摄影机必须紧跟演员的出拳动作一起移动，这样才能表现出这一拳的速度和力度。

首先，摄影机的角度很重要，它必须紧靠着受害者，并且迎着主角走来的方向。如果你使用了长焦镜头，摄影机就要离演员足够近，这样才能确保镜头刚好同时拍到两个演员。但是，摄影机也不能离演员太近，如果靠得太近的话，受害者就会占了大部分镜头，且以这种角度拍摄，观众会觉得自己是受害者，也就无法感受到主角这一拳的畅快淋漓。所以一定要记得，出拳者才是重点，在拍摄时采用中心取景，效果就不错。

当主角朝着挨打者走来时，他可能会跑，可能会一个箭步扑上来，也可能会坚定地迈步过来，不管怎样，在这个时候，摄影机必须稍稍地向后退一点，仿佛被主角的英气震慑了一样。

最后，就是那关键的一拳了。当这一拳挥过来的时候，摄影机要定住，但要跟着出拳的方向摆过去一个角度。拍摄的时候，要有摄影机也被打中的了感觉，并随着那力度摆向一边。这时，主角和挨打者就会从画面的中间偏到了左边。要拍摄类似的出拳镜头，摄像师需要有很好的时间感，但只要拍好了，现实中毫无力量的一拳就会变得帅气十足，英勇无比。