

中国传媒大学“潘桦导演工作室”系列丛书之八

微电影指南手册 3

潘桦 主编

微电影导演手册

Handbook for Micro Film Directing

向璐舜 潘桦 著

中国广播影视出版社

中国影视大学“国际传播（方向）”课程教材系列

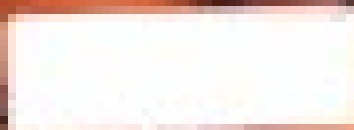
微电影导演手册 ①

周宇 主编

微电影导演手册

Handbook for Micro Film Directing

周宇 主编 ①

清华大学出版社

中国传媒大学“潘桦导演工作室”系列丛书之八

微电影指南手册 3

潘桦 主编

微电影导演手册

向璐舜 潘桦 著

中国广播影视出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

微电影导演手册 / 向璐舜, 潘桦著. -- 北京: 中国广播影视出版社, 2018.1

(中国传媒大学“潘桦导演工作室”系列丛书. 微电影指南手册)

ISBN 978-7-5043-7969-6

I. ①微… II. ①向…②潘… III. ①电影导演—导演艺术—手册 IV. ①J911-62

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第181814号

中国传媒大学“潘桦导演工作室”系列丛书之八

微电影指南手册之3

潘桦 主编

微电影导演手册

向璐舜 潘桦 著

责任编辑 陈丹桦

封面设计 陈梦月

出版发行 中国广播影视出版社

电话 010-86093580 010-86093583

社址 北京市西城区真武庙二条9号

邮编 100045

网址 www.crtip.com.cn

电子信箱 crtip8@sina.com

经销 全国各地新华书店

印刷 北京凯德印刷有限责任公司

开本 787毫米×1092毫米 1/32

字数 96 (千) 字

印张 6.75

版次 2018年1月第1版 2018年1月第1次印刷

书号 ISBN 978-7-5043-7969-6

定价 25.00元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

潘 桦

中国传媒大学戏剧影视学院导演系教授，电影学博士生导师，北京市教学名师。编剧

和导演的电视剧《金色轮船》和《白桦林作证》分别荣获中国电视剧“飞天奖”一等奖和三等奖。负责主讲的《影视导演艺术》课程和微信公众号“潘桦工作室”，成为校园品牌。集30余年影视导演教学和影视创作的精华，以国际化视野和国际一流影视大学的教育理念，而系统推出中国传媒大学“潘桦导演工作室”系列丛书9本——《影视导演艺术教程》《著名导演创意揭秘》《著名导演创作研究》《经典美剧叙事研究》《世界经典影片分析与读解》；微电影指南手册——《电影新形态：从微电影到网络大电影》《微电影编剧手册》《微电影导演手册》《21个最实用的微电影叙事手法》。全套丛书图文并茂，新颖独到，成为中国传媒大学“潘桦导演工作室”之品牌著作。

向璐舜

北京信息科技大学公共管理与传媒学院教师，电影学博士。导演的纪录片《他者》，荣获第10届北京大学生电影节短片竞赛单元“燕平跨文化纪录片奖”和第3届大学生影像节“2008中美大学生短片交流展特别单元评委会奖”；编剧导演的剧情片《脸》荣获第14届釜山国际电影节中韩大学生电影单元银奖，同时入围第63届戛纳国际电影节Short Corner展映单元。

关于“微电影”

潘 桦

碎片化网络时代里的电影应该是什么？

我们今天生活的软环境——传媒、信息、文化、娱乐、游戏和各类秀，很难用一两个形容词来描述。

这种软环境里的产物越来越快和越来越短小。

不能确定的是，这种越来越快和越来越短小的特性是一种过渡状态的趋势，还是一种长远的方向？因为，这个时代我们的软环境里充满了噪声。这些越来越快和越来越短小的东西，给我们带来娱乐与资讯，但却不能给我们带来对当下的反思和对未来的思考。

但是，电影不同于当下流行的碎片化的快餐式娱乐。

电影作为一种娱乐或者艺术形式，依然通过捕捉受众近乎 100% 的专注来实现价值，否则为什么要把电影院设计成没有窗口的、近乎地下室式的封闭空间呢？而作为补偿，观众在电影院里感受到的是，再昂贵的家庭影院也永远赶不上的音响和视觉效果。

“Willing Suspension of Disbelief” 自愿停止怀疑，这是电影人与电影观众之间不成文的契约。这个理念来自19世纪的文学，演绎到21世纪数码技术、电脑成像和三维摄影技术的视觉奇观时代，可谓淋漓尽致地让亿万观众在电影院里“自愿停止怀疑”。

“魔戒三部曲”的导演彼得·杰克逊对“自愿停止怀疑”这一概念是这样解释的：“电影观众走进电影院是这么想的，我们知道眼前即将看到的这一切都是编出来的，但是我们愿意暂时不去这么想，让电影制作者来试着忽悠陶醉我们，让我们置身其中，感受一下这虚幻的现实。”

全程紧紧地抓住观众的注意力，这是电影特

有的魅力和与时间碎片化时代其他娱乐形式相比的竞争优势。但是，要做到这点并不容易。假如将特效和奇观堆积就简单等同于去让观众“自愿停止怀疑”，这种失败的大片比比皆是。

“自愿停止怀疑”的理念之所以出自于1871年的英国文学家Samual Taylor Coleridge口中，一个远远早于视觉奇观的年代，说明“自愿停止怀疑”靠的是与文学手法能够类比的“影像故事叙述”Visual Storytelling。

从电影上百年的发展历史至今，自身的影像故事叙述技巧与艺术甚是登峰造极。

随着网络时代的发展，微电影的到来，电影人在非常压缩的时空里还能多大程度地保持高水平的影像故事叙述，继续去发展演绎“自愿停止怀疑”的电影原理？这是巨大的挑战！

正在积极探索微电影的我们，对上面这个问题的回答很大程度上决定了，未来多年以后回过头来看，微电影是电影人在网络时代的主动求变再造电影艺术形式，抑或微电影是网络时代的被迫从流？

微电影也叫短片，但不是简单的微视频，却可以各种不同的视频方式播放。微电影出现在这个碎

片化的网络时代有着其特有的逻辑。

微电影可以保持电影这种艺术形式去隔离生活中的浮躁，保持一种思考和沉淀，让看厌了快餐式娱乐的人们体验一种电影所特有的感悟。

微电影坚持电影对画面的讲究、视觉惯例的沿用、镜头语言的运用等用影像讲故事的艺术形式，在短小的篇幅里阐释生活，这种多维的艺术表达形式是电影特有的。

微电影可以发挥影视宝藏里大量可以通过视觉去引用的内容，实现在短小的篇幅里呈现出丰富的上下文。一句台词、一个造型、一个道具、一件服装就能对观众所熟知的影视经典进行引用，这种近乎无缝地引用也是电影所特有的，并能丰富微电影的方方面面。

影像是传播理念的有效工具，微电影成为这个时代传播革新性理念的媒介。早在“微电影”这个名词出现之前的1984年，由著名导演雷德利·斯科特导演的表现苹果电脑公司的一部黑白“微电影”：要往宇宙里砸个大洞——改变了整个个人电脑时代，成为经典。

我们在2013年推出中国传媒大学“潘桦导演

工作室”系列丛书5本，受到业界同仁和广大读者的好评。如今在此基础上修订再版的5本系列丛书为——《影视导演艺术教程》《著名导演创意揭秘》《著名导演创作研究》《当代美剧叙事研究》《世界经典影片分析与读解》，相信会令读者朋友们更加喜欢。

现在我们继续推出中国传媒大学“潘桦导演工作室”系列丛书之“微电影指南手册”4本——《电影新形态：从微电影到网络大电影》《微电影编剧手册》《微电影导演手册》《21个最实用的微电影叙事手法》，面向所有热爱电影的读者朋友们。你可以是学电影的学生，也可以是教电影的老师，还可以是创作和拍摄电影的从业者，更可以是怀揣电影梦想的业余爱好者，都可以在这套“微电影指南手册”里面找到你们想要的东西，学习影像叙事，挖掘微言大义。

在此我要特别感谢徐智鹏老师、向璐舜老师、李艳老师、巩杰老师、刘兆杰老师和曾严彬博士！还要特别感谢我们这套丛书的封面设计陈梦月同学！她在硕士毕业创作的同时，完成了“潘桦导演工作室”9本系列丛书的封面设计，获得超级一致的

好评！是所有人的共同努力，成就了这套“微电影指南手册”。三年前在写作这套丛书的时候，向璐舜、巩杰、李艳三位都还是在校学习的博士，如今已是三所不同高校的优秀青年教师，继续着薪火相传。

我们写作这套“微电影指南手册”共同走过的岁月历程，就像一部部“微电影”，成为每一个人进步和成长的见证，成为我们心中永远的彩虹。

在此，我们将这道缤纷的彩虹奉献给所有渴望学习影视的读者朋友们！

2017年8月北京

目 录

Contents

前 言 关于“微电影” 潘 桦 /1

引 言 学前课：乔布斯与微电影 /001

第一章

启蒙课：

微电影的导演有何不同？ /009

第一节 传统电影和微电影制作流程的差异 /011

第二节 微电影导演的关键词：“N”项全能 /014

第三节 哪些是导演需要亲自搞定的事？ /018

一、寻找能够“一人多用”的团队 /018

二、租赁设备的省钱秘籍 /023

三、提升自我的专业能力 /025

第二章

基础课：

微电影导演的前期工作 /029

第一节 分析剧本 /031

一、考虑场景的可行性 / 031

二、我们为什么非得要拍这个剧本? / 037

第二节 寻找可行的场景 / 043

一、一部微电影究竟需要多少场景? / 043

二、慎重选择主场景 / 046

三、做不出大场面,就做好细节 / 049

四、什么样的场景是我们可以利用的? / 053

第三节 分镜头脚本创作 / 057

一、用画面“展示”,而不是用对白“告诉” / 057

二、分镜头脚本是什么? / 060

三、用不同的景别来讲故事 / 067

第三章

专业课一:

微电影导演的实拍工作 / 081

第一节 掌控影像 / 084

一、第一场戏要“强有力” / 084

二、黄金分割原则 / 088

三、微电影也要“动”起来 / 092

四、创造华彩段落 / 097

五、道具揭示角色 / 099

六、善用自然光源 / 101

七、拍摄对话的多种方式 / 113

第二节 掌控声音 / 122

一、环境不可控时，一定要有B计划 / 122

二、现场录音的小窍门 / 123

第三节 指导演员 / 127

一、对白不是白话 / 127

二、角色的出场要令人难忘 / 128

三、让演员干点什么 / 132

四、动作比语言更真实 / 134

五、对非职业演员的要求 / 135

第四章

专业课二：

微电影导演的后期工作 / 139

第一节 画面剪辑 / 141

一、注意场景之间的转换 / 141

二、短一点、再短一点！ / 142

三、颜色校正 / 143

第二节 掌控节奏 / 148

一、动和静之间 / 148

二、每部微电影都是悬疑片 / 149

三、剪辑的小窍门 / 152

必修课：

微电影导演的自我修养 / 155

第一节 好剧本才是王道 / 157

一、在拍摄之前大声朗读剧本给别人听 / 157

二、好剧本需要反复修改 / 159

第二节 新手导演常犯的“七宗罪” / 161

一、直白的对话 / 161

二、构图平板，缺少使画面丰富的前景
和背景 / 163

三、使用单一景别进行拍摄 / 164

四、演员没有调动起来 / 166

五、布光不均匀 / 167

六、环境缺乏说服力 / 168

七、字幕及转场制作粗糙 / 169

第三节 微电影导演的自我素养 / 170

一、掌控剧本 / 171

二、掌控影像 / 176

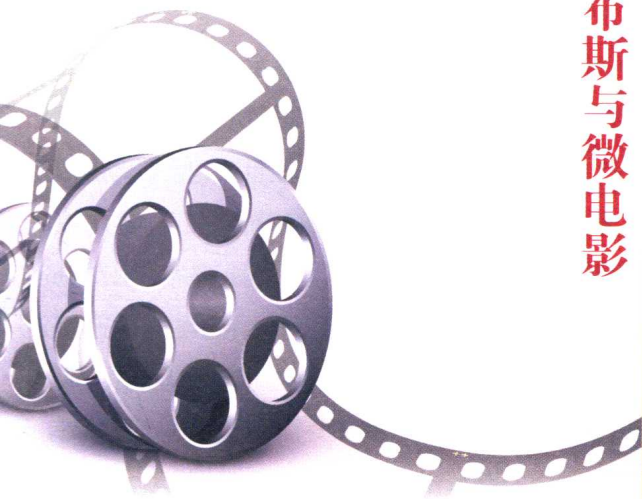
三、掌控剧组 / 180

结语 / 185

后记故事 65分 向璐舜 / 191

引言 学前课：

乔布斯与微电影

史蒂夫·乔布斯（Steven Jobs）这一辈子都没有真正拍过电影，但是他却做了两件对于世界电影来说意义非凡的事。

第一件事是他在 1986 年以 500 万美元的价格买下了皮克斯工作室（Pixar Studio）。当时的皮克斯只是卢卡斯电影公司旗下工作效率低下的电脑动画部，几乎是被公司以抛弃的姿态甩手卖出，乔布斯却用 20 年的时间把皮克斯打造成世界电影的动画王国，最终出品了 11 部兼具技术革新力和票房号召力的动画电影和 19 部动画短片。最终，乔布斯在 2006 年以 74 亿美元的高价将皮克斯卖给了迪士尼，此时的皮克斯工作室已经制作完成了包括《玩具总动员》《海底总动员》《飞屋环游记》等一系列具有世界影响力的动画电影——若不是乔布斯，可能根本就不会有巴斯光年、小丑鱼尼莫和机器人瓦力这