

中国传媒大学“潘桦导演工作室”系列丛书之九

微电影指南手册 4

潘桦 主编

LEAVE
ME

21个最实用的 微电影叙事手法

21 Most Effective Techniques for Micro Film Storytelling

李艳 潘桦 著

中国广播影视出版社

中国传媒大学“潘桦导演工作室”系列丛书之九

微电影指南手册 4

潘桦 主编

21个最实用的微电影叙事手法

李艳 潘桦 著

中国广播影视出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

21个最实用的微电影叙事手法 / 李艳, 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 978-7-5043-7970-2

I. ①2… II. ①李… ②潘… III. ①电影—叙述学—研究 IV. ①J90

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第179136号

中国传媒大学“潘桦导演工作室”系列丛书之九
微电影指南手册之4
潘桦 主编

21个最实用的微电影叙事手法
李艳 潘桦 著

责任编辑 贺明
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 crt8@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
字 数 142(千)字
印 张 10
版 次 2018年1月第1版 201

书 号 ISBN 978-7-5043-7970-2
定 价 36.00元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

中国传媒大学“潘桦导演工作室”
出品

21 Most Effective Techniques for Micro Film Storytelling

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。

李 艳

天津工业大学人文与法学院讲师，电影学博士，师从中国传媒大学电影学博士生导师、北京市教学名师潘桦教授。学术研究连贯电影创作与电影历史两个维度，力图以早期中国电影为原点关照当下中国电影创作，策划的纪录片《活着》荣获第九届FIRST青年电影展学生竞赛单元“最佳纪录片”奖，并发表多篇学术论文。

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 Samuel 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 悬而未决的命运 / 001

第一部分

悬疑片：

挑战你的肾上腺素 / 011

第一章 《调音师》：为什么我们格外
关心调音师是生是死？ / 014

实用手法1：首尾呼应的悬念 / 014

一、故事梗概 / 015

二、背景资料 / 015

三、手法解析 / 016

第二章 《木偶脸》：万圣节之夜，谁才是
背后的那只鬼？ / 024

实用手法2：渲染恐怖气氛 / 024

一、故事梗概 / 024

二、背景资料 / 025

三、手法解析 / 026

第三章 《毛虫》：每个女人心中都有一个“画皮”之梦 / 035

实用手法3：外化恐惧心理 / 035

一、故事梗概 / 036

二、背景资料 / 036

三、手法解析 / 037

第二部分

科幻片：

从机器人身上挖掘人性内涵 / 049

第四章 《复制机器人》：最亲近的人最危险 / 053

实用手法4：运用伏笔 / 053

一、故事梗概 / 054

二、背景资料 / 054

三、手法解析 / 055

第五章 《时空交易》：为什么杀手总是在最后一次任务时出问题？ / 064

实用手法5：时空交错 / 064

一、故事梗概 / 064

二、背景资料 / 065

三、手法解析 / 066

第六章 《我在这儿》：下一刻准备去死 / 074

实用手法6：运用真人动画 / 074

一、故事梗概 / 074

二、背景资料 / 075

三、手法解析 / 076

第三部分

喜剧片：

另一种视角看人生 / 085

第七章 《求职测谎仪》：基情四射的职场面试 / 088

实用手法7：对白推动剧情 / 088

一、故事梗概 / 089

二、背景资料 / 089

三、手法解析 / 090

第八章 《3×3》：保洁员VS保安，百发百中的投篮可能么？ / 097

实用手法8：窥视视角 / 097

一、故事梗概 / 098

二、背景资料 / 098

三、手法解析 / 099

第九章 《2B青年的不醉人生》：长镜头里的悲欢离合 / 110

实用手法9：一镜到底 / 110

一、故事梗概 / 111

二、背景资料 / 111

三、手法解析 / 112

第四部分

青春片：

既然年少留不住 / 123

第十章 《老男孩》：为什么我们会为别人的梦想哭泣？ / 126

实用手法10：细节营造年代感 / 126

一、故事梗概 / 126

二、背景资料 / 127

三、手法解析 / 128

第十一章 《漂在水上的足球场》：把你的足球梦想建在水面上！ / 140

实用手法11：制造震撼的场景 / 140

一、故事梗概 / 141

二、背景资料 / 141

三、手法解析 / 142

第十二章 《作弊者》：不“作弊”的青春！ / 153

实用手法12：贯穿悬念 / 153

一、故事梗概 / 153

二、背景资料 / 154

三、手法解析 / 154

第五部分

爱情片：

浪漫莫过“在一起” / 165

第十三章 《信号》：无言，如何传递爱的信号？ / 168

实用手法13：极致运用正/反镜头 / 168

一、故事梗概 / 169

二、背景资料 / 169

三、手法解析 / 170

第十四章 《留下我》：定格在相机里的爱情 / 180

实用手法14：运用物件细节转场 / 180

一、故事梗概 / 181

二、背景资料 / 181

三、手法解析 / 182