

实用影视制片

伍振国 编著

中国广播电视出版社

图书在版编目(CIP)数据

实用影视制片 / 伍振国编著. —北京: 中国广播电视出版社, 1998. 10

ISBN 7-5043-3207-0

I. 实… II. 伍… III. ①电影制片-高等学校-教材
②电视制片-高等学校-教材 IV. J941.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 29359 号

实用影视制片

编 著:	伍振国
责任编辑:	林 曦
封面设计:	阿 东
责任校对:	张莲芳
出版发行:	中国广播电视出版社出版发行
地 址:	北京复外大街 2 号(邮政编码 100866)
经 销:	全国各地新华书店
印 刷:	地矿部保定地质工程勘察院美术胶印厂
开 本:	850×1168 毫米 1/32 开
字 数:	152(千)字
印 张:	7.5
版 次:	1999 年 1 月第 1 版 1999 年 1 月第 1 次印刷
印 数:	4000 册
书 号:	ISBN7-5043-3207-0/G·1212
定 价:	15.00 元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

目 录

第一章 制片人的素养

- 一、制片要了解电影知识 (1)
- 二、制片要明白制片程序 (4)
- 三、制片要掌握市场的行情 (9)
- 四、制片要善于选择好剧本 (10)
- 五、制片要精于运筹管理 (12)
- 六、制片要懂得法律知识 (14)
- 七、制片要学会知人善任 (35)
- 八、制片厂的体制改革 (36)

第二章 制片部门的岗位职责

- 一、摄制组的部门划分 (40)
- 二、制片主任的岗位职责 (42)
- 三、剧务是制片部门的骨干 (44)
- 四、剧务主任、场务与核算员 (45)
- 五、制片与导演部门的合作 (48)
- 六、制片与摄影部门的合作 (71)
- 七、制片与美工部门的合作 (91)

第三章 摄制分阶段管理

- 一、关于故事片生产程序及阶段划分的规定（试行）
..... (117)

二、如何做摄制工作计划	(140)
三、如何做摄制成本预算	(146)
四、如何写摄制工作总结	(155)
第四章 关于资金管理	
一、如何控制摄制资金的使用	(164)
二、如何降低摄制成本	(165)
三、统筹协调抢周期	(168)
第五章 关于剧本	
一、剧本到底是什么	(171)
二、制片主任如何看剧本	(172)
三、剧本的可行性报告	(175)
四、论分镜头剧本与制片的关系	(176)
第六章 重视安全生产	
一、安全生产是影片生产的重要保障	(181)
二、井下施明火可在山洞拍	(186)
三、拍战争片的注意事项	(189)
四、摄制组烟火工作条例	(190)
五、借用武器拍片的手续	(192)
六、申请军事预算的步骤	(195)
七、摄影棚的安全制度	(198)
八、注意交通安全	(199)
第七章 思想工作与管理	
一、摄制组的思想工作	(201)
二、遵纪守法，爱护文物	(202)
三、树立美好形象，留下良好印象	(203)

第八章 公关与发行

一、发挥公关优势	(204)
二、电影市场与发行	(205)
三、对电脑技术应用的思考	(210)
四、全国主要电视台目录〈发行参考〉	(211)
五、以电影叙事诗的形式进行影片的宣传发行	(216)
后记	(225)

第一章

制片人的素养

本章内容提要

▲从制片的视角来介绍电影知识和认识电影本质；从八个不同侧面概括了制片人应具备的知识领域和素养。

大家知道，在美国学导演上5年的课，而学制片要上10年，足以见得制片人的知识需要多么广博而深厚。制片人不但要学习导演的全部课程，而且要涉猎数学、统计学、大众传播学、公共关系学、人文学、电子计算机以及摄影、美术、编剧、录音、洗印等全部知识，还要学习运筹管理以及法律等一系列素养范畴的知识。

一、制片要了解电影知识

那些当制片厂厂长或者制片公司经理的制片人很多原来都是老电影工作者。他们过去是有成就的老艺术家——演员、导演、摄影师、美工师、制片主任、录音师等等。包括很多独立制片人——如澳门蔡氏影业公司老板蔡元元就是演员世家，其父蔡松龄在电影《红旗谱》中成功地塑造了老实厚道的农民形象严志和。蔡元元上小学时主演过《鸡毛信》，饰海娃，后考上电影学院表演系，毕业于导演系。这些电影行业的领导人都是专家。现在一支新的制片队伍也正在崛起——电影学院管理系毕业生们。

在这支新的制片人队伍中还有一支别动队就是企业领导人。单位或者私人经济效益搞得不错,要投资电影或电视剧,为的是树立本企业的文化形象,即赚了钱又出了名——扩大本企业的知名度。投资人想当制片人自然是顺理成章、责无旁贷,然而外行领导内行却不符合经济规律,况且投资人自己也想明白辛苦赚来的钱在电影生产中到底是怎么个花法。而过一把制片人瘾,也说不定将来跳槽专搞制片了呢!同样都是管理,有行政管理、财务管理、企业生产管理,也有制片与发行管理,干什么吆喝什么,制片人必须了解电影知识。

电影——这个有一百多年历史的学科,存在于两种不同的生产体制之中,具有四大功能、八个艺术特性、十三种技术表现手段和十三种艺术表现形态、二十一种艺术思潮和三十五个片种。具体如下:

1. 两种生产体制:

制片人制、导演中心制

2. 四大功能:

纪录功能、教育功能、商业功能、审美功能

3. 八个艺术特性:

综合性 视象性 逼真性 假定性 运动性 群众性
商业性 技术性

4. 十三种技术表现手段

黑白片、彩色片、默片、立体声、宽银幕、普通银幕、全息片、遮幅式、窄胶片、宽胶片、变形画面、球幕、环幕

5. 十三种艺术表现形态

传统电影 现代电影 生活流电影 意识流电影 戏剧电影
散文电影 小说电影 诗电影 思考电影 思想电影 商业电影
艺术电影 作者电影

6. 二十一种艺术思潮

左翼电影 国防电影 类型电影 先锋电影 超现实电影
抽象电影 印象电影 纯电影 绝对电影 表现电影 蒙太奇派
场面调度派 现代电影 真实电影 实验电影 地下电影 第三
电影 自由电影 法国新浪潮电影 巴西新电影 新德国电影

7. 三十五个片种

故事片	喜剧片	惊险片	传记片	历史片	伦理片
儿童片	童话片	神话片	科幻片	体育片	武打片
音乐片	戏曲片	歌舞片	歌剧片	侦探片	推理片
闹剧片	战争片	西部片	恐怖片	色情片	灾难片
杂志片	军教片	科教片	旅游片	翻译片	科研片
科普片	新闻片	纪录片	美术片	教学片	

其中美术片里又包括：动画片、卡通片、木偶片、剪纸片、折纸片和水墨动画片。

纪录片里又包括：历史纪录片、传统纪录片、政论纪录片、人文纪录片、舞台纪录片、系列纪录片、纪录性艺术片和艺术性纪录片。

制片人不是专门研究电影理论的。对于以上各种名词和知识介绍了解个大概就可以了，需要用的时候再查阅电影艺术词典和有关书籍。对于理论范畴的电影美学、电影哲学、电影诗学、电影社会学、电影心理学等等，也只需选择相关的部分来学习。有些蹩脚的名词我们甚至可以不去理它。

以上我们了解了电影的功能、表现形态、艺术特性、各种艺术思潮和流派的种类，据此，我们可以从不同角度给电影下定义了：①电影是包含了众多成分的综合性艺术。②电影是与科技紧密相连的艺术。③电影是具有强大表现力的群众性艺术。④电影是一门商业性很强的艺术⑤电影是剪辑和导演的艺术(法国新浪潮理论)。⑥电影是一门不断更新的艺术。

二、制片要明白制片程序

制片人若不明白制片程序,岂不像农业科学家不明白庄稼是怎么长出来的那样可笑吗?然而我们并不是要求制片人非要亲自参与每一个环节的具体制作,就像不要求农业科学家亲手耕地浇水一样。那么一部影片或者一部电视连续剧,从准备剧本到完成片通过,到底要经过多少道程序呢?

我们首先来看看经过多少道手吧。据不完全统计,一部影片要经过一百多个工种的参与。

摄制组内部的 40 多个岗位有:(1)导演(2)副导演(3)导演助理(4)场记(5)摄影师(摄像师)(6)副摄影(7)摄影助理(8)机械员(9)跟戏木工(10)美工师(11)副美工(12)美工助理(13)照明组长(14)照明员(15)发电员(16)司机(17)制片主任(18)剧务主任(19)制片(20)剧务(21)场务(22)核算员(23)通信员(24)录音师(25)录音助理(26)特技摄影(27)航拍摄影(28)水下摄影(29)烟火师(30)烟火员(31)枪械员(32)置景组长(33)化妆师(34)化妆员(35)服装组长(36)服装员(37)道具组长(38)道具员(39)演员(40)替身(41)武术指导(42)武打演员(43)剪辑师(44)剪接员(45)剧照摄影。

摄制组以外的相关工种有:(1)制片人(2)编剧(3)责任编辑(4)作曲(5)作词(6)动画(7)字幕(8)顾问(9)服装设计(10)服装制作(11)服装仓库保管(12)道具制作(13)道具设计(14)道具仓库保管(15)动物道具饲养员(16)驯兽员(17)头套毛发制作(18)摄影车间整备员(19)摄影棚管理员(20)录音机械整备(21)录音棚管理员(22)剪接车间整备(23)放映员(24)拟音员(25)录音车间机械员(26)资料员(27)转光师傅(28)套底师傅(29)底片检查师傅(30)光师傅(31)洗印师傅(32)木工(33)瓦工(34)绘景师(35)雕塑工(36)帐幔工(37)漆工(38)装裱工(39)胶片仓库保管(40)打字员(41)印

刷师傅(42)暗房与彩扩(43)乐队演奏员(44)配唱演员(45)乐队指挥(46)抄谱员(47)电工(48)花工(49)联络员(50)财务科(51)宣发科(52)物资科(53)厂办公室(54)生产办公室(55)统计(56)调度(57)保卫(58)医务人员(59)食堂(60)艺委会成员等等,等等。要是再细分每个办公室都分工干什么,就有科长、出纳、采购、大师傅等。招待所得有一套人马,所长、管事、招待员。公安派出所还要有一套人马,所长、片儿警、交通警、消防警,就是你坐在火车上、飞机上、轮船上,还要麻烦人家列车员、驾驶员呢!

拍一部影片要那么多人,经过那么多手续,是否显得太乱了、太繁琐了,馒头还得一口一口地吃。我们先把拍片应具备的条件摆一摆。

首先是剧本。不管你是拍古装戏还是时装片,也不管你拍武打片还是科学幻想电影,以及音乐、舞蹈、戏曲、杂技、风光专题影视作品,甚至宗教宣传电影,统统都是先有创意,写出提纲,然后按照主题线索去写剧本或工作台本。有了这一剧之本才具备了拍片子的最初条件。

其次是资金。甭管你拍什么题材的剧本也得有足够的资金保障。你是厂里筹资金也好,向上伸手要补助也罢,或与其他单位和个人合资也行,申请银行贷款也可以,能拉到赞助更没问题,反正是从筹划剧本到投入拍摄,后期制作到宣传发行,没有钱是万万不行的。

再次是组织人员。第一要找的是导演和制片主任,这是影片创作和制片管理的两个关键人物。然后是美工师和摄影师,再然后是照明组长、录音师、剪接组长、副导演、剧务等,再逐渐配齐化妆、服装、道具、置景、场记、烟火、核算员、演员、作曲及各组副手。根据需要,是否用特技,请不请武术指导和其他顾问,要视情况而定,一般摄制组的基本成员大约在 30 人左右。

第四是准备器材——这是摄制影片或电视剧的工具。根据需要，由摄影师提出租用什么型号的摄影机、镜头及其他附件，常用的机型有阿莱 2C 和 BL3 型，同期录音可用莫维康，最好是潘那维新。除摄影机外，还应租用照明灯具、发电车、升降机、移动车、剪辑台、录音机、对讲机、特技烟火器材及购置胶片、磁带、灯泡、色温纸、滤色片、化妆品、烟火材料等消耗品。制片部门还要有运输器材的交通工具和拍大场面用的通讯设备。

除此之外，制片人手里应有影片生产指标或者电视剧制作许可证。以上五点为拍片的基本条件，缺一不可。为了能再清楚一点地说明影片生产顺序，这里编了一个拍片步骤八步曲，简捷易懂。

1. 拍片步骤八步曲

- (1) 买了剧本版权，找到资金来源。
剧本送审备案，一切考虑全面。
- (2) 选聘好的导演，摄影美工制片。
进行外景初选，剧本反复钻研。
- (3) 分镜头要完善，场景表要交卷。
制片来做预算，导演挑选演员。
- (4) 各个部门上弦，紧张筹备花钱。
演员试妆定妆，协议合同草签。
- (5) 摄影试验胶片，照明配合试验。
调整部门进展，纷纷按部就班。
- (6) 厂里下达文件，进入拍摄阶段。
机器一旦运转，中途不可停闲。
- (7) 厂里审查样片，保证拍摄用款。
组里抓紧操练，实现生产安全。
- (8) 停机进行剪辑，字幕须要提前。
审完混录双片，洗印最后把关。

2. 拍片应注意的事项

(1)将要拍摄的剧本须送电影局审查,宗教和少数民族题材的剧本要征求宗教界和民委的意见。防止政策性纰漏。

(2)剧本一经通过,拍摄中不得随意改变故事结构。

(3)到边境或特区以及境外拍摄,须提前办理特别通行证和出国护照。

(4)如拍战争片或武打片,需动用部队和武器装备的,要提前做好军事预算报总参批准;携带枪支要报公安部门批准。

(5)如请武打演员、替身演员或马术队员拍危险镜头,须在合同中写明谁承担人身保险费。

(6)如在文物保护单位拍摄,应得到有关部门批准。做好防火、防盗、防止损坏文物的保证措施。

(7)拍过的底片或录过的原始资料带,务必妥善保管,防止丢失及损坏,以利后期剪接。

(8)合同的签订要有法律保障。与个体签约须经公证处公证,防止个别演职员中途变挂。

(9)选景时要了解交通状况、气候条件、通讯条件、食宿条件、供电条件、卫生条件及民俗民风 and 人员状况,以便综合考虑。

(10)景点不能过多、不可过于分散,景点之间的距离亦不可太长,以利集中拍摄。

(11)为了避免打乱仗,必须严格执行摄制分阶段管理的制度。

3. 后期洗印的程序

局审混录双片通过后,立即转到洗印车间。

(1)转光学声带(把混录磁底转成光学声底)。

(2)套底配光(同时进行)。

(3)出一校二校(每出一个校正拷贝都要调整光号)。

(4)出标准拷贝,送电影局审查(技术指标),拿到通过令以后,

送给电影资料馆一个拷贝,本厂留一个拷贝,然后开始宣传发行。洗印周期 20 天。

4. 翻译片的制作须知

(1)接受订单后建组,人员有翻译、导演、录音、剪辑、制片、配音演员及录音棚工作人员。

(2)生产程序分三个阶段:筹备 15~20 天,译制 10~15 天,后期 10~15 天。期限为:有国际声带的取下限,无国际声带的取上限。

筹备期的主要任务:

- ①编制工作计划和预算。
- ②翻译修改剧本。
- ③看片、转磁带、做工作拷贝。
- ④对口型、准备磁带、确定工作地点。

译制期的主要任务:

- ①录对白,②套片,③混录。

后期主要任务:

①套字幕,②转光套底,③印片,④审查,⑤总结、报账、结算。

(3)经费使用:按包干费发放报酬,没有补助费和劳务费。包干费总额按总成本的 12% 计。企管费按总成本的 10% 计。

(4)译制片需用资料:

- ①黑白拷贝 2 个。
- ②校正拷贝。
- ③原版大 1/2 录像带 1 个。

(5)磁带定额(拷贝按 10 本计):

- ①有国际声带的:代代红(国产)5 本或皮拉尔(法国)。
- ②无国际声带的:皮拉尔 28 本。

代代红 20 本。

6.25 窄磁带(360M)10 盘。

(6)译制录像带的管理办法同上。

译制人员有:导演、录音、制片、配音演员。工作人员包干费按译制影片的 2/3 计,演员不变。

三、制片要掌握市场的行情

这里说的市场行情是指影视行情,这跟发行有关。你投入几十万、几百万甚至几仟万元不是想打个水漂儿,一定要赚回利润来才能养活你的公司、你的制片厂、你的电视台。最起码你要把成本挣回来,才能还账、付利息。但是,如果你没有掌握好市场的行情,在市场并不需要某一类片子的时候,你错误地选择了这一类题材,拍出的作品不合时宜,只能存放在仓库里。80年代初《少林童子功》、《少林小子》、《少林俗家弟子》、《木棉袈裟》等武打片打入国内市场,统统都赚了大钱。北影厂的《武当》也赚了大钱。之后各厂纷纷效仿,但武打片始终没有超过《少林寺》的,而且打来打去离不开那些套路。越打就越不行了。如果此时我们还抱着武打片不放,势必劳民伤财。革命历史题材的影片和描写抵御外国侵略的题材一直深受观众喜爱。对于言情片和轻喜剧也是情有独钟。例如:《妈妈再爱我一次》、“二子”系列、“阿满”系列票房都好。80年代贴近生活的像《邻居》、《人到中年》这些为中年知识分子请命的片子确实很叫座,包括“文革”后涌现的一批伤痕电影。可见什么时期拍什么样的题材,要随市场需求而定。

电视的普及和电视剧的发展夺走了影院的大批观众,除去上演进口大片以外,电影院的观众主要是青年和外地打工人员。这就是为什么喜闹剧、警匪片经久不衰的原因,考虑观众的文化层次,也是分析市场的一个方面,以便作出决策。

分析和掌握市场还要从地域、民族文化来考虑。有的片子在城市有观众，有的片子在农村有观众；有的专家夸奖不得了的片子，观众寥寥无几，有的国内卖不出拷贝的片子在国外拿奖：例如《晚钟》、《孩子王》。也有民族题材的片子受到少数民族的抗议，例如《无情的情人》。当然也有当时不宜发行的影片在过后多少年又拿出来放的。经过剪辑的抗美援朝纪录片《较量》就是很好的例证。

影响市场的因素很多，有政治的、经济的、文化的、民族的、情绪的、宗教的，甚至一个突发事件也能改变市场行情。例如邓小平逝世前后，凡描写小平同志生平业绩的题材作品都是热门，直到现在，南方几个开放早的特区仍热心投资此类题材的影视剧。《离开雷锋的日子》能在1997年走红，乃是观众思想情绪回归正统的现象。因此，制片人在捕捉市场信息走向时，嗅觉一定要敏锐，超前意识一定要强。

四、制片要善于选择好剧本

在掌握了市场行情以后，就要选择对路子的剧本，比如在纪念反法西斯战争胜利50年前夕，各厂都纷纷筹拍抗日题材的片子。那时老年观众要回忆历史、青年人要接受教育、政府要隆重纪念，拍出片子来不但国内有票房，还可拿到国际上参展，但同是一种题材，我们还是要选择最好的剧本来拍。

选择剧本的条件第一，自然是符合形势的要求，刚才说的是政治形势，也包括思想内涵。违背四项基本原则的片子自然不能拍。但光有口号没有艺术性的本子同样不能拍。提起艺术性来，又包含有很多成分：主题要鲜明、情节要真实和具有典型意义，构思要巧妙有新意，结构要严谨，节奏要有起伏，因为电影文学剧本是影片的基础，最重要的还是掌握观众的心理，符合观众的口味。纯意识

流代表作《去年在马里昂巴》没有观众。版画效果的《晚钟》在国内只卖了一个拷贝。

就电影的商业性而言,它和群众是紧密相连的。电影要通俗易懂,不要刻板地说教;要适应广大人民群众的口吻,而不要使劲地去表现什么伟大哲理;要符合人民群众的审美水平和欣赏情趣,而不要弄低级庸俗的噱头和平淡无味的台词;更不要酸不溜丢的孤芳自赏和顾影自怜、无病呻吟,或空洞无味的豪言壮语。

1996年美国拍摄570部影片,收入53.5亿美元,它的音像制品成了美国第二大出口项目。在全球销售总额达70多亿美元。印度也是影片生产大国,年生产量为850部。而我国1997年的影片产量才60几部。原因还是选不到好的剧本。当然由于资金问题也限制了某些厂家,不过,像《被告山杠爷》这样低投入的影片,以不足百万元的成本,换回200万元的发行收入,增值率达一倍半的运作还是值得称赞的。前两年有一批这样的片子,都是效益较好的。像《红尘》、《红粉》、《红樱桃》、《变脸》、《离婚了就别再来找我》、《甲方乙方》虽然投资较高,收入也是成正比的。由此看来,要想在电影形势处于低谷时期于夹缝中求生存,首先要选好剧本。而那些胡编乱造民俗民风,以为媚洋可以获奖;肆意展示黄赌毒,以为媚俗可以赚钱;空喊政治口号,以讨好个别领导者可以拨款的作法都是不可取的。

提到电影的商业性,可能某些艺术家会感到不高雅、不纯粹。80年代有些导演搞纯艺术电影,有人重复50年代法国新浪潮运动的理论,搞意识流电影,节奏慢,抓不住观众。而商业片的特点就是节奏快,镜头短,不断改变观众视觉的角度,增强刺激效果。商业片还要充分利用“假定”的艺术特性,把故事编得妙趣横生,起伏跌宕;运用蒙太奇的各种手法创造和加强电影造型效果,来提高自己的影片质量,增加商业价值。例如美国的动画片《狮子王》、《侏罗纪

公园》利用电脑创造了全新视觉效果，带来了巨额发行利润。

我们在谈到剧本的选择和它的商业性时，免不了涉及到编剧和导演的领域，并不是要替代他们，而是说，作为制片人要懂这些知识，并且要站在自己岗位的角度更冷静地审视它。举个例子说吧，如小说《国殇》、《军歌》、《孤魂》、《大捷》、《沉沦的土地》写得都很深刻，揭露了日军侵华时期国民党部队内部勾心斗角，假抗战的反动实质，揭示了在求生存面前人性的原始表现，是相当不错的艺术片框架，很受导演们喜爱，纷纷把它们改编成电影剧本。但没有一个是赚了大钱的。这是由它的故事环境和基调决定的。所以，制片人在选剧本时，不能站在导演或编剧的角度，而应站在社会和市场的角度。

五、制片要精于运筹管理

制片人不是在车间里制作幻灯片的人，而是策划于办公室，操作于上下左右，决胜于千里之外的指挥员。他首先策划的是用谁的本子，拍什么片子，需要多长时间，投资多少钱，预测该片能赚多少利润。

然后第二步规划是什么时候开拍、什么时候出拷贝最有利，要考虑季节因素：剧本里有几个季节，后期进棚挤不挤，送审别赶上春节放假，以及片子发行时能否赶上评奖季节和放映旺季。

第三就要往更细了考虑——请谁当导演，请谁来做制片主任，分别掂量一下他们的能力和资历，性格是不是合得来。记住！主要演员要由制片人拍板。

接下来应该成立摄制组了，按照分阶段管理的章程发通告、发命令、定合同、审批外景地点、预算细目和计划内容，在建组会上讲话鼓干劲，解释承包协议条款。然后就是督促检查摄制组什么时候开机。重点是和你的制片主任与导演接触。一般情况下，制片人通