

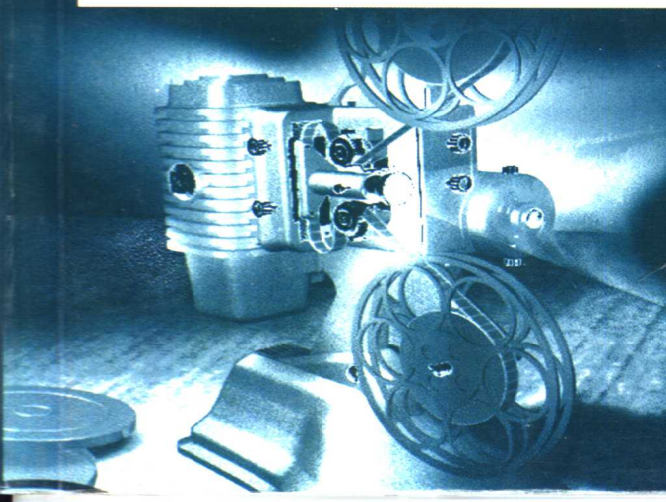

电影和电视制作

Electronic Moviemaking

第4版

[美] 林恩·格罗斯 著
拉里·沃德

华夏出版社
Thomson Learning

北京广播学院指定教材
高校经典教材译丛·传播学

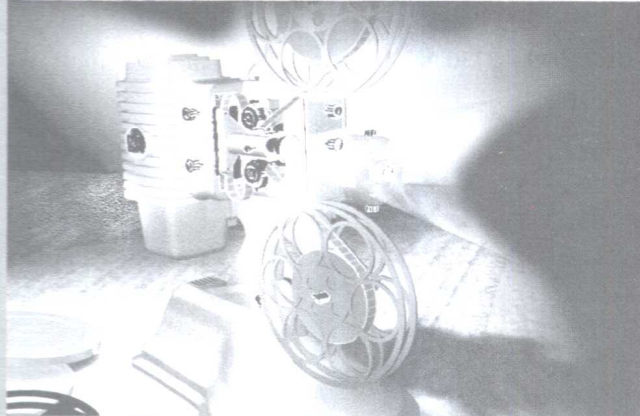
电影和电视制作

Electronic Moviemaking

第4版

〔美〕 Lynne S. Gross 著
Larry W. Ward

毕根辉 / 梁明 / 霍文利 译

图书在版编目(CIP)数据

· 电影和电视制作/(美)格罗斯(Gross, L. S.),沃德(Ward, L. W.)著;
· 毕根辉、梁明、霍文利译. - 北京:华夏出版社,2000.9
(高校经典教材译丛·传播学)
书名原文:*Electronic Moviemaking*
ISBN 7-5080-2198-3

I. 电… II. ①格… ②沃… ③毕… ④梁 III. ①电影-制作
②电视节目-制作 IV. J9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 42913 号

Electronic Moviemaking by Lynne S. Gross & Larry W. Ward

Copyright © 2000 by Wadsworth Publishing Company

A Division of Thomson Learning.

Chinese language edition published by Huaxia Publishing House.

本书英文版为 Thomson Learning 于 2000 年出版。

本书中文简体字版专有版权由 Thomson Learning 授予华夏出版社,版权为华夏出版社所有。未经出版者书面允许,不得以任何方式复制或抄袭本书内容。

版权所有,翻印必究

北京市版权局著作权合同登记号:图字 01-1999-3736 号

电影和电视制作

[美] 林恩·格罗斯 拉里·沃德 著
毕根辉 梁明 霍文利 译

策 划:刘力 蔡翔

责任编辑:蔡翔 李钊祥 李航

封面设计:阿东 韬杰

出版发行:华夏出版社

北京市东直门外香河园北里 4 号 100028

经 销:新华书店

印 刷:北京先锋印刷厂

版 次:2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

开 本:730×988 1/16 开 插页 4

印 张:27

字 数:468 千字

定 价:58.00 元

总 序

我们知道，人类的传播活动与人类的历史一样古老。人类社会便是建立在人们利用符号进行互动的基础上的。人类的传播活动开展伊始，对传播现象的关注和思考便从未停止过。

最早的传播研究可以追溯到古希腊时期和我国的春秋战国时期，至今，我们尚能每每从《修辞学》或《论语》中找寻到对传播现象研究的精辟论断。

虽然早期的传播研究提出了不少值得后人珍视的观点，但遗憾的是，它们都不可能实现传播研究向传播学的转化。这种转化实际上是一种飞跃，即学术研究的独立性、学术范畴的完整性、研究方法的科学性、研究成果的系统性的形成与确立。

真正认识到传播活动的本质，利用自己学科的范畴研究传播活动，从而认识传播规律，进而产生传播学这门相对独立的学科还只是本世纪四五十年代的事情。1949年，美国学者威尔伯·施拉姆编辑出版了《大众传播学》，第一次提出大众传播学的框架，汇集了前人有关大众传播的研究成果，它标志着大众传播学正式成为了一门独立学科的开始。人们在对大众传播规律研究的基础上，进一步将范畴和理论体系普遍化，继而形成了传播学。

传播学的诞生与壮大是建立在社会发展和学术进步的基础上的。宏观上，现实社会及经济形态中信息资源的地位越来越高，信息流动带来的价值和效益越来越大，微观上，在人们的日常生活中，信息及信息的传播媒介不仅不可或缺，而且愈发彰显出它的重要性。于是，人们日益关注和研究信息及信息传播的规律。另外，百余年来蓬勃发展的社会科学、人文科学和自然科学研究成果都为传播学奠定了坚实的学科基础，并为传播学研究提供了科学的研究方法。

几十年来,传播学在美国和欧洲取得了长足的进步,学科不断壮大。美国的传播学以其实证、定量的研究方法,形成了体系庞大、成熟且关注现实的学科特点,欧洲的传播学以思辨、定性的研究为专长,蕴涵深刻的思想,敏锐而具有批判性。当代传播学研究如何适应社会形态从工业社会向信息社会的转变,以及随之而来的传播形态的进化,不断地调整自己,加快发展,业已成为全球传播学学者共同关心的话题。

我国的传播学研究起步较晚,社会上及学术界对传播学的认识程度不高,目前只是处于传播学研究的初级阶段。1978年,复旦大学新闻学刊物《新闻大学》上第一次出现了专门介绍传播学理论的文章,随后,包括北京广播学院在内的一些高等院校和研究机构的传播学者一方面译介、学习和研究国外传播学的方法和成果,建立与世界传播学界对话的共同经验范围;另一方面则建立基础,调整研究方法和研究对象,致力于深化本土的传播学研究。毋庸置疑,他们的工作是卓有成效的。中国的传播学研究从无到有,确实经历了曲折的过程。1997年,国务院学位委员会正式将传播学列入博士、硕士专业目录,这标志着传播学作为一门独立的学科,在我国学科体系中已经确立位置。

但是,在中国传播学界空前发展的繁荣景象中,我们也不难发现:西方传播学发展迅速,成果不断,但我国全面而忠实的译介甚少,而且,在目前为数不多的译著及译文中,仍然存在误读之处,这在相当程度上会对初学者产生一定的误导。

为了使我国的传播业尽快赶上国际先进水平,当前迫切需要一批具有国际水平、系统介绍国外先进传播理论与实践的优秀教材,以培养出更多具有国际水准的传播工作者,推动我国传播业的发展;强化传播学的学科建设,繁荣传播学研究,促进我国的经济发展和进步。正是基于这一认识,我们与具有远见和紧迫感的华夏出版社精诚合作,以最快的速度完成了从遴选书目、洽谈版权、商定体例到布置工作等一系列的繁冗事务。

为了本译丛能够高质量的出版,我们在以下几个方面进行了严格把关:

首先是书目的选定问题。我们的原则是,首选那些经过教学与实践严格检验,在西方传播学界有较高声望和影响的优秀教材和经典专著。既要有传统学派、批判学派的名作,也要有针对学理与学术在不同层面所作的思考。力求全面、系统地反映出传播学在理论、研究方法以及在不同形态下的传播实务进行的探索。

其次,在翻译的组织上,尽力为每一本书审慎地选择合适的译者。他们中既有多年从事传播学教学与研究的专家、教授,也有留学国外的博士及中青年学术骨干。在要求信、达、雅的前提下,严格遵循学科规范,精益求精。

最后,在编辑出版过程中,要求以教材的高质量标准,在编校、设计、版式、开本、材料、印刷等诸环节严格向国际标准看齐,从而使一本好的原著,经过认真的翻译,出成一本好书。

译丛的第一系列已经与读者见面了。迈出艰难的第一步固然可喜,然而,前面的路还很长。无论是译介国外的已有成果,还是进行本土化的自主研究,我国传播学的学科建设和发展仍然需要我们不懈地努力。由于受我们的认识水平及信息所限,可能还有一些好的传播学著作暂时未能进入这个译丛。好在我们立志将长久地致力于传播学教材及专著的翻译、编写与出版,因此,这个译丛是开放式的,欢迎各界专家、学者给我们推荐更好的传播学著作;我们也衷心地欢迎有识之士的参与,让我们不断努力,把这个工作共同做好。

前 言

《电影和电视制作》这本重在强调电影与电视相结合的书，随着时间的推移和实践的发展，在不断地进行着调整。无论是在理论领域还是操作层面，电子设备与传统电影技术的融合正在变得日益广泛。本书的第四版同前三版一样，旨在满足理论及实践在这方面的需要——研究者和创作者都在努力促进电影与电视制作的结合，以期强化媒介的导向和叙事功能。

和第一版一样，本书第四版仍采用前期制作阶段、拍摄阶段及后期制作阶段的基本结构。但是我们更新了一部分章节的内容，尤其是那些涉及设备操作的章节。其中变动最大的是第四、八、十、十一和十三章，这主要归因于数字技术革命在实践领域带来的飞速变化。那些涉及影视制作基本知识的章节变动较小。不论技术变化有多大，书中论及的美学原则基本保持不变。

* 对于经常被一笔带过的前期制作，本书以两个章节的篇幅进行论述，对它的重视就不言而喻了。其中一章讲述剧本创作过程中的不同阶段，另一章则讲述前期制作涉及的各项任务及保证拍摄工作顺利完成所需的组织技巧和策划能力。

* 论述拍摄环节的第一章概要介绍了这一阶段通常需要完成的工作，其余章节则成对安排。每对的第一章涉及技术层面，第二章涉及美学层面。摄像机和镜头，灯光和滤光镜，传声器和录音设备，都是按这种方式处理的。

* 后期制作环节同样也是以一个概述章节为起始部分，其余内容成对编排，分别从技术和创作方面对画面编辑和声音编辑进行探讨。

全书涉及了从家用级到专业级的不同设备，而且这些设备都仍处在演进发展之中。这样做的原因在于：不同学校、不同公司现有的设备可能各不相同，而且学生不仅应该熟悉他们现在正在使用的设备，也应该了解他们将来可能会接触到的机器类型。书中论述的重点是电子设备，但也对电影拍摄器材给予了关注。一方面是因为胶片拍摄和录像带拍摄经常会同时使用，另一方面是因为本书讨论的若干技术都是从电影制作发展演化而来的。

本书的重点在于讲解如何成功地拍摄一部叙事性的影像作品，但其中涉及的不少原则对于拍摄纪录片、教学节目、广告以及音乐电视片同样有用。就整部书而言，我们想强调的是关于制作过程中各方面因素的精心准备和谨慎思考，由于像这样的书不可避免地要涉及到电影电视的技术层次，所以我们将准备投身这一领域的人所应该了解的一些基本技术知识也包括在书中。但是，我们强调的仍然是创作因素，即在制作过程中做出的决定和形成的策略。

为了能给读者提供帮助和便利，书中还包括了一些特别的内容。术语表对文中以黑体字出现的专有名词做了解释；正文之后列出的以及注释中标明的参考书目可以帮助那些希望获得更多信息的读者查找资料；许多注释拓展了内容，为读者提供了较为深入的解释和说明；图示和照片有助于读者理解文中提出的相关概念。

非常感谢为本书的第四版提供修改意见的各位专业人士和学者，特别要感谢以下几位书评人：

Zaki Lisha, De Anza College

William Neff, Montana State University

Phil Miller, Boston University

Michael Zingale, Pasadena City College

并再次感谢本书前三版的几位书评人：

Steve Gilliland, West Virginia State University

Margot Starr Kernan, Maryland Institute College of Art

Jay Korinek, Henry Ford Community College

Philip Miller, Boston University

John W. Newhouse, Southwestern University

Kenny Suit, Baylor University

Gordon Webb, Ithaca College

作者介绍

林恩·格罗斯 (Lyne S. Gross), 美国加利福尼亚州Pepperdine大学教授, 专门讲授电视制作课程。曾在山谷有线电视台做节目编导, 在公共商业电视台担任制片人, 并为RKO、KCET、CBS、奥林匹克及维萨公司担任顾问。她的执教及顾问经历, 使其得以前往斯威士兰、爱沙尼亚、澳大利亚、俄罗斯及圭亚那等地, 讲授广播电视节目制作课程。

拉里·沃德 (Larry W. Ward), 美国加利福尼亚州立大学传播学教授, 主讲电影电视节目制作及电影史、电影美学。曾经担任过数百小时体育和公共事务节目以及系列片*Lowell Thomas Remembers*的导演、制片人及编辑。著有《电影走向战争》一书及系列论文。

译者介绍

毕枫辉, 北京广播学院电视学院教授、硕士生导师。多年来一直工作在教学第一线, 主讲《摄影技术》和《电视照明技术》两门专业课程。著有《影视摄影技术基础》、《影视摄影技术》; 与人合著《影视摄影技术》等。发表论文多篇, 并参与创作了大量的电视剧、电视专题节目、电视广告片等。现为中国摄影家协会会员、中国广播电视学院电视灯光研究委员会常务理事、北京电视艺术家协会摄美工作委员会副主任。

梁明, 1982年毕业于北京电影学院摄影系, 1990年获美国芝加哥艺术学院奖学金赴美攻读电影制作高级硕士(MFA), 1993年在美国创建华夏电视台, 任台长。1997年回国, 在北京广播学院任教。现为中国电影家协会会员、中国电影电视摄影师学会会员。

作为摄影师拍摄了电影《路》、《远古猎歌》、《黑眼睛》、《女帅男兵》等, 作为导演拍摄了电影《黑楼孤魂》、《假期》, 电视剧《城市边缘人》及许多纪录片、专题片等。曾获中国华表奖优秀电影、金鸡特别奖, 在美国拍摄《轮回》获学生电影节金奖。

高校经典教材译丛·传播学

编辑委员会

学术顾问: 杨伟光 甘惜分

主 编: 刘继南

副主编: 胡正荣 丁俊杰 张国良(特邀) 刘 力

编 委 (按姓氏笔画为序)

丁俊杰

刘 力

陈卫星

张 昆

张国良

明安香

孟 建

胡正荣

段京肃

袁 军

徐耀魁

郭庆光

郭镇之

喻国明

蔡 翔

目 录

前 言 1

第一部分 前期制作 ~ 1

第一章 剧本的形成 ~ 2

编剧的作用 2

剧本专用名词 3

    剧本创作的步骤

其他形式的剧本 13

计算机应用于剧本写作 16

版权与许可 19

第二章 前期制作的程序 ~ 24

前期制作计划 25

    剧本分解 拍摄日程表 提示板 制作日程表

    预算 每日通告

前期制作的任务 43

    雇用幕后工作人员 选演员 选外景 布景设计与搭建

    服装、化妆、发型设计 道具、特殊效果处理及其他必需品

    准备器材 取得许可 安排交通及食宿 购买保险

第二部分 拍摄 ~ 61

第三章 拍摄阶段的程序 ~ 62

拍摄阶段的任务 62

    导演 表演 组织和记录 布光和操作摄影机

    记录画面和声音 后勤支持

拍摄阶段的四个步骤 77

    准备 彩排 拍摄 清理场地

第四章

摄影机和镜头 ~ 86

规格 86

胶片规格 摄录设备及录像带规格

纵横比 92

胶片或录像带种类的选择 94

摄像机 95

成像元件 彩色影像 评价摄像机的性能

摄像机的基本特性

录像 101

视频接头 103

监视录像 105

支撑摄像机 105

手持摄像机 三脚架 移动车 升降机

移动摄像机 109

镜头 110

焦距 调焦 光圈 景深

器材管理 117

第五章

影像制作基础 ~ 121

镜头的确定 121

基本镜头 主观镜头

镜头的选择 126

焦距的特性 景深

拍摄角度 127

固定镜头的构图 130

场面调度 平衡 三分规则 营造纵深感

屏幕内外的空间 画面的边框

运动画面 137

摄影机的运动 变换焦距 调整取景范围 时间

色彩和色调 141

胶片的色彩 录像带的色彩 黑白或彩色 色彩的作用

拍摄配合剪辑 143

镜头的选取 镜头的时间长度 远景、中景、特写模式

拍摄中的连续性

第六章

灯光和滤光镜 ~ 151

测光 151

入射式测光 反射式测光 自动测光系统

获取准确曝光 154

自动测光系统的问题 尺烛光、光圈系统和曝光指数
反差范围

用监视器判断曝光情况 156

用波形监视器判断曝光情况 157

光的颜色 159

电磁波谱 色温 灯光与日光 小幅度色彩校正
矢量示波器

影视拍摄中的滤光镜 163

使用滤光镜 安装滤光镜 滤光镜的曝光补偿
滤光镜的维护

人工照明 166

灯具的种类 基本灯具 安装器材 控制灯光

电力需求 181

照明安全 183

第七章

照明基础 ~ 186

照明的风格 186

基本的三点式布光 188

电影照明和电视照明 190

照明的准备工作 191

室外照明 192

降低反差 灯光改变时如何保证接戏 夜间拍摄
利用天气条件

室内照明 198

现有光线和低照度条件下拍摄 反射照明 混合照明
荧光灯照明

运动照明 202

照明的各种变化 206

第八章

传声器与录音设备 ~ 211

声音的特性 211

音高和频率 音量和振幅 音色 音长 速度

传声器 217

指向性 结构 阻抗 定位

电缆和接头 225

平衡和不平衡电缆 接头的种类

录音设备 228

双系统和单系统录音 录音机的类型 录音方法

录音机的功能

录音设备的维护 236

第九章

录音基础 ~ 239

传声器的拾音要素 240

声音的表现力 声音的距离感 声音的平衡性

声音的连续性

消除噪声 243

对白的记录 244

选择传声器 架设传声器 记录对白的特殊情况

旁白的记录 249

音响效果的记录 250

环境音响的记录 250

音乐的记录 252

录音技术 253

第三部分

后期制作 ~ 257

第十章

后期制作的程序 ~ 258

胶片剪辑 259

工作版 胶片剪辑的设备 胶片剪辑的阶段划分

洗印厂在电影后期制作中的作用

视频编辑 268

线性编辑和非线性编辑 脱机(离线)编辑和联机(在线)编辑

	后期制作的任务 272
	整体监督 胶转磁 整理素材 编辑画面和对白
	制作声音 制作字幕 制作特技 准备发行
第十一章	画面和对白的编辑 ~286
	非线性编辑 286
	硬件 软件 数字化和输入 编辑
	添加字幕和特技 输出
	非线性编辑的一个例子 300
	画面和声音的转换 离线编辑 锁定和最后合成
	声音的编辑 声音的转录
	线性对编系统 304
	控制磁迹编辑法 时间码编辑法 设备
	插入编辑与组合编辑
	先进的线性编辑 312
	特技设备 控制和测量设备 图文设备
第十二章	电影剪辑基础 ~318
	传统好莱坞模式 319
	剪辑为“讲故事”服务 连续剪辑中的要素
	主镜拍摄法 保持屏幕方向的一致性
	确定剪辑点 有关剪辑的其他考虑
	镜头转换的其他方式
	时间与空间的改变 336
	蒙太奇 337
第十三章	声音的创作 ~340
	声音创作的不同技术基础 340
	磁性胶片系统 磁带系统 计算机系统
	对白 347
	自动对白替换 349
	旁白 351
	音响效果 352
	拟音 354
	环境音响 357

音乐 358

原创音乐 非原创音乐

混录 362

有限的混录 专业级多轨混录 计算机混录

声音的转录 369

第十四章 声音合成基础 ~ 374

声音的演进 374

声音与影像的关系 375

声音的功能 377

提供信息 加强真实感,体现想像力

明确时间、地点,表现人物特性 激发情绪,表达情感

赋予场景韵律感 引导注意力

声音的混录 389

专业术语对照表 ~ 393

参考书目及网址 ~ 415

译后记 ~ 417

第一部分

前期制作

