

电影是怎样拍成的

48.61
C7

48.61
C7

31

电影是怎样拍成的

杨 华

四川人民出版社
一九七九年·成都

封面设计 韦献青

电影是怎样拍成的

四川人民出版社出版 (成都盐道街三号)

四川省新华书店发行 四川新华印刷厂印刷

开本787×1092毫米 1/32 印张4 插页2 字数72千

1979年8月第一版 1979年8月第一次印刷

印数：1—65,000册

书号：15118·24

定价：0.36 元

目 录

一、拍摄影片的工厂——电影厂	1
参观电影厂	2
拍一部电影要多少人，多少钱？	3
拍电影的经过	4
二、影片的“原料”——电影剧本	9
电影剧本是怎样编出来的？	9
要使眼睛看见脑子里的东西	12
以百当“一”和以一当“百”	14
三、集体创作的指挥——导演	16
活动的座位	17
分镜头剧本	21
一件并不简单的工程	29
四、“颠三倒四”的表演者——电影演员	31
不得毫厘差错	33
唱“双簧”	34
找“对象”	34
难以分辨	35

怎样才能演谁象谁·····	37
五、影片上的人怎么会动？——摄影 ·····	38
活动连环画的画师·····	39
牛拉吉普车·····	41
六、不由你不信——特技 ·····	43
高空坠下 安然无恙·····	44
两车对撞 飞机轰炸·····	45
枪林弹雨 烽火遍野·····	47
火车朝头上开过来·····	48
没有轮的汽车在疾驶·····	49
狂风暴雨 白雪纷飞·····	51
腾云驾雾 空中飞人·····	54
海底演戏·····	54
分身术·····	56
海浪汹涌的场面·····	58
半截宫殿·····	59
七、摄影也能把声音“摄”下来——电影录音 ·····	62
银幕上声音的妙用·····	63
雪夜的蝉声·····	64
没有声音的歌唱·····	65
八、不能拆穿的“西洋景”——布景 ·····	67
“内景”和“外景”·····	68
“弄假成真”·····	70

树皮是烂泥变成的·····	71
天上的白云是从哪里来的? ·····	72
永不沉落的月亮·····	72
木板变石头·····	73
无根的青草·····	73
九、装什么人象什么人——化装 ·····	75
眼泪是怎么流出来的? ·····	77
胡须是头发变成的·····	77
人怎么会变秃顶? ·····	78
牙齿怎么会“落掉”? ·····	78
十、服装展览会——服装 ·····	79
服装从哪里来? ·····	80
一套衣裳的来历·····	81
一点小秘密·····	82
十一、什么叫做“道具”? ·····	84
十大功劳·····	85
以假代真·····	87
安全第一·····	88
“死”而复生·····	88
十二、剪刀的艺术——剪辑 ·····	90
奇妙的结合·····	91
一位姑娘写标语的经过·····	93
十三、现出原形——洗印 ·····	95

从看不见的原形到透光的“拷贝”	95
一部影片怎么能到处放映?	97
电影中的闭幕和开幕	98
十四、会动的图画——动画片	102
小狗小猫的故事	102
和动物交朋友	103
六、七万张图画	103
图画怎么会动的?	104
小狗小猫说人话	106
十五、木头人做戏——木偶片	107
木偶怎么会动?	107
木偶怎么会哭又会笑?	108
十六、外国演员讲中国话——翻译片	109
配中国话的经过	109
只闻其声，不见其人的演员	111
十七、知识的宝库——科学教育片	112
包罗万象的影片	112
没有故事的剧本	114
鸟兽当演员	114
十秒钟开一朵花	116
洞悉肺腑 目扫千里	117
十八、活动的报纸——纪录片	118
百花齐放 绚丽多姿	119

一、拍摄影片的工厂——电影厂

在我国解放后，由于电气设备的发达，电影已经可以跟着书报、无线电广播，从城市走到农村，走进工厂和部队，走进许多角落。近年来，随着电视事业的发展，能使千千万万观众在电视机的萤光屏上看到电影，电影的普及就更加广泛了。

这样，电影每天可以让无数观众不必离开自己的本市本乡甚至家门一步，在一两小时之内，就能旅行到各个地方；又能跟随着影片中的男女主人公，去征服自然，投身于久远的历史年代，或者看到了未来世界的景象。

为了拍摄人们所能看到的一部影片，究竟需要多少时间和多少人力？其中还有些什么样的过程呢？

这的确是一个十分引人入胜的问题，也是千千万万观众所想知道的问题。

其实，拍摄一部影片，不但需要各种艺术创作人员和科学技术人员，还需要许多现代化的机械设备。好！现在让我们先去电影厂参观吧。

参观电影厂

进了电影厂的场地，最引人注目的，要算绿荫深处一幢幢的摄影棚了。这些摄影棚，又高又宽，好象是飞机场上的飞机仓库一样，在里面可以搭建一条大街道或者一座山头的布景。象《霓虹灯下的哨兵》影片中，电车嘟嘟来往的上海南京路和《上甘岭》中山岩下的坑道，都是搭在棚内。棚内上空的四周，列置着许许多多的照明灯，如果开亮起来，就和棚外日光下面一样的明亮了。（见图1）

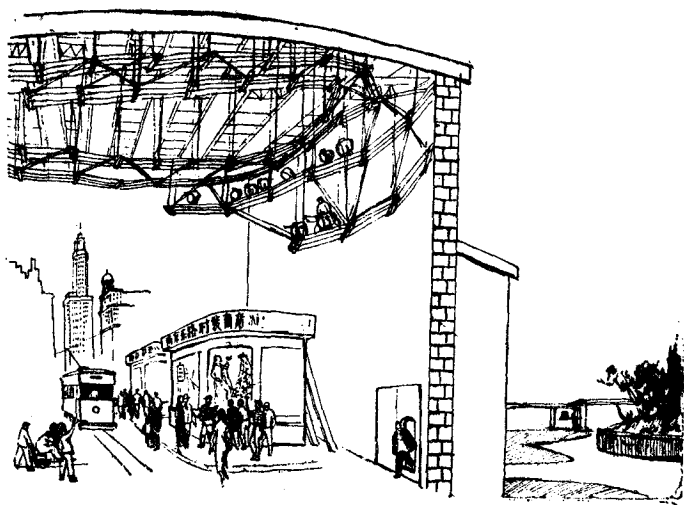

图1 摄影棚内搭建的马路布景

在摄影棚的四围，有许多仓库，象存放戏用服装、器具和布景材料的“服装间”、“道具间”和“布景间”，还有演员化妆用的一间间的“化妆室”。

另外有几座相连的大楼，在里面有一整套显影机、定影机、印片机、晒片机等复杂的自动化或半自动化的机械设备，它就是电影厂中一个最大的技术车间，叫做“洗印间”。

“洗印间”的任务，是把摄影师拍好的画面胶片，和录音师所录好的声音胶片，加以冲洗，印出影片。

在“洗印间”的旁边，有一座象电影院一样的建筑物，叫做“配音间”，它里面有银幕，有音乐台，也有放映机的设备。影片拍好以后，就在这里，把乐队进行演奏的音乐，录在胶片上，以备印在影片上用。

在电影厂里，有一座剧场，设备和我们所见的剧场一样，不过就是没有售票房，因为这里是专供电影演员与导演进行拍摄之前排戏用的，不公开接待观众。如果有机会参观的话，你就可以在这舞台上看到一部未来新影片的轮廓。

拍一部电影要多少人，多少钱？

那么，一部故事影片的拍摄工作是怎样进行的呢？

这里，让我们先介绍一下简单的过程吧。

当编剧所写的“电影文学剧本”在制片厂和有关部门通过后，就交到导演手里（但，也有剧本由导演自己编写或参

加编写)，于是在制片厂内，集合了美工师、摄影师、录音师、作曲家、化妆师、灯光工作人员……等各种艺术和技术工作人员，编成一个拍摄影片的工作组，用电影厂的术语，这个工作组就叫做“摄制组”。

一个“摄制组”的组成人员是这样的：（见5页图表）

一个“摄制组”的人数，除了演员以外，通常是三、四十人。至于演员需要多少，要看剧本中的人物数目来决定。一般说来，一部影片的主要演员和次要演员有二、三十人就够了。但群众演员就需看影片中的场面来决定，有的数百，也有上千、上万的。

电影厂在组成摄制组时，就得决定完成任务的日期，并提出预算。预算的多少和完成任务时间的长短，要根据影片规模的大小来决定。

一部故事影片的成本，目前约在数十万到一、二百万以上。

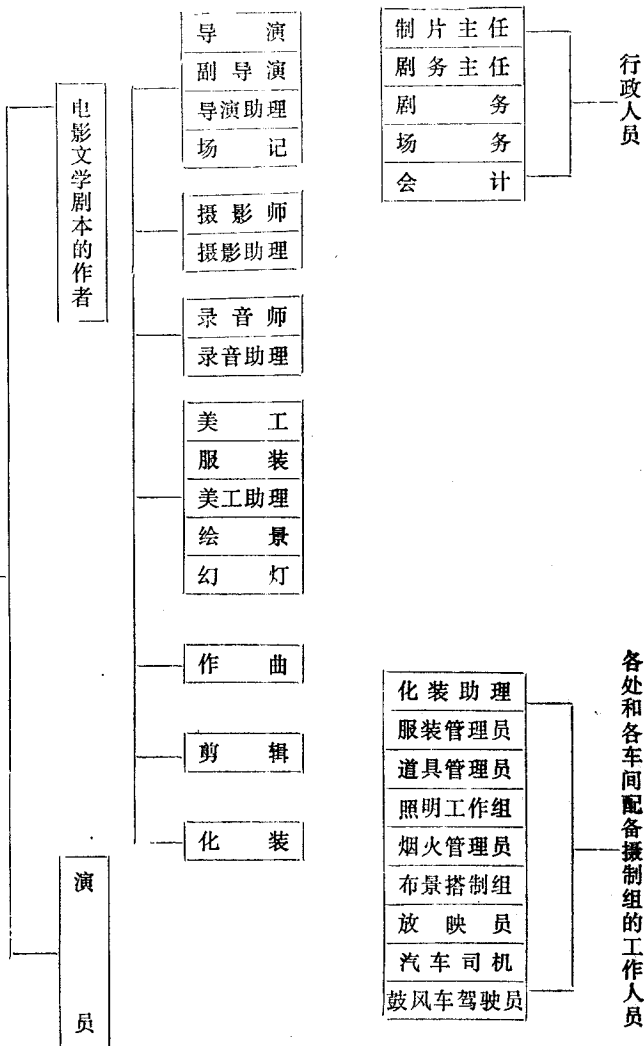
摄制一部故事影片大约几个月就够了，至于规模较大的影片，如历史片、军事片等，都需要较长的时间，往往要超过一年以上。

拍电影的经过

一部故事影片的摄制过程，大约分成下列各个时期：

一、筹备时期；

摄制组的基本人员

二、拍摄前的准备时期；

三、拍摄时期；

四、剪接与配音时期；

五、结束时期。

摄制组成立以后，第一个阶段就是“筹备时期”。在这个时期里的第一件大事，就是导演把编剧所写的“文学剧本”，按照电影的表现方法和影片摄制实际工作上的要求，改写成“导演剧本”，用电影的术语，就叫做“导演分镜头本”，或者简称做“分镜头本”。

“导演剧本”好比一件工程的施工图样。它对一部影片的摄制方法和影片的长度，都有精确的说明。

在进行“导演剧本”编写的时候，影片的美工师随即根据它来设计各种布景、服装等的图样。

同时，导演进行挑选主要演员和重要的配角演员的活动。然后与化妆师确定演员化妆的设计。此外，并与作曲家商量，请作曲家配合剧本中各段戏的情节与长度，创作音乐曲谱。并带领演员等到剧本所要表现的实际环境如工厂、农村、部队或者学校等场所去体验生活。八一电影制片厂摄制的《我们是八路军》，在开拍前，导演王苹就和演员去延安生活了几个月；《东港谍影》一片，在演员一选定后，上影演员剧团的达式常、中叔皇、尤嘉、毛咏明、王定华等演员即和导演沈跃庭去公安部门与公安人员一起生活、出勤以及侦察案件好长一段时间。

这时，制片主任召集会计、剧务主任等，根据各方面所需用的材料，制订出影片的摄制计划和总预算。

结束了筹备阶段的工作，就开始进入摄前的准备工作——采看外景、搭建内景、排戏等。这些工作做得愈好，影片拍起来也愈快、愈好。

准备工作完成，就开始拍摄。

一部影片的拍摄工作，有在电影制片厂的摄影棚内进行的内景部分，也有在厂外进行的外景部分。

拍摄“外景”的先决条件是天气。外景的拍摄工作还受阳光的强弱和云彩的情况的限制。此外，录音工作在天然实景中，也时常受到风声、鸟声、车声等噪音的扰乱。所以，一部影片的“拍摄时期”，通常是两个月。但是如果“外景”很多，时间就会延长。

“内景”和“外景”工作全部完成后，一部影片的“拍摄”阶段就可以宣告结束。

接着，开始了“剪接与配音时期”。由剪接师把前后拍摄出来的许许多多画面的胶片，剪接成一部最初的影片，放映给导演看，这可算是一部影片的“初稿”。如果认为有几段须重拍或加拍时，那末立刻就补拍起来，然后再由拍摄字幕特技的摄影师加拍片头字幕。

这时，作曲家已经把全部影片中所要求的各段音乐写好，交给乐队，在“录音间”里演奏，收录在胶片上。这就成为“音乐声带”。（见图2）

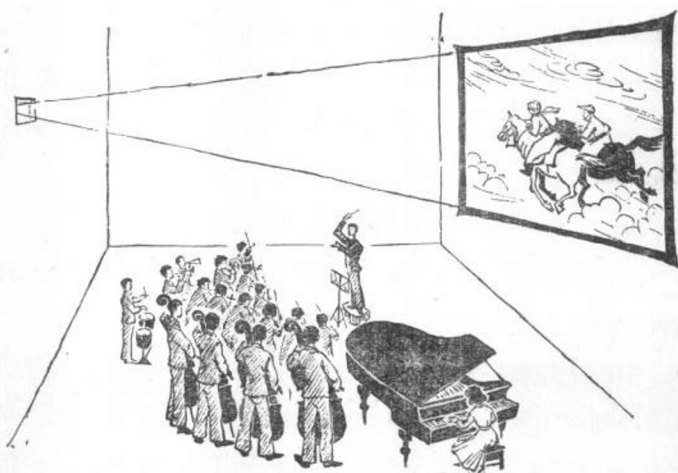

图2 电影厂乐队在录音间为影片后期配录音乐

最后，录音师把拍摄过程中所录下来的对话、音响和音乐等几条“声带”，进行合并，录在一条胶片上，成为一条总的“声带”，交到“洗印间”。把这条总的“声带”和摄影师所拍的画面的底片，结合印在一条胶片上，就变成一部可供放映的正式影片。一部影片的摄制工作，到此就完成了。

“结束时期”，由制片主任交出全片费用表，制片厂就发出解散摄制组的命令。

二、影片的“原料”——电影剧本

工厂制造任何一种成品，都需要一种主要的原料。

我们日常穿用的棉布，是用棉花做主要原料纺织出来的。

我们所吃的馒头，是用面粉做主要原料蒸出来的。

那我们所看的电影，是用什么“原料”制造出来的呢？

如果电影厂缺乏了这样一种“原料”，那么厂里的一切机器就得停止运转，许多工作人员也只好“停工待料”了。

这“原料”就是编剧编写出来的“电影剧本”。用电影界的术语叫做“电影文学剧本”，有时简称“电影文学本”。

电影剧本是怎样编出来的？

电影制片厂设有编辑人员，他们负责组织作家从事编写电影剧本的工作，并审读各地寄来的原稿。

这些电影剧本，有的反映革命战争事迹，有的表现新社会的经济和文化建设，有的是根据民间流传的故事、著名的文艺小说或舞台戏剧编写出来的。

编写电影剧本，要求作者的“生活仓库”要充实，要用正确的世界观去观察生活，再现生活。例如《大河奔流》作者李准，建国二十多年来，他曾四次无条件地把全家搬到农村去“安家落户”，和群众生活在一起，战斗在一起，他的脚步合着时代的节拍前进，他的笔尖和着时代的脉搏跳动。一九五三年土改以后，他编写了《不能走那条路》、接着再编出《老兵新传》。一九五八年大跃进运动中，他完成了《李双双》、《耕云播雨》。三年困难时期，他又编出了《龙马精神》。一九六九年，在“四人帮”的迫害下，他全家被押送到河南黄泛区华西县的屈庄。可是他在那里生活、劳动，和群众建立了血肉难分的感情，他的家成了村里的一户，还和村里的人排上了辈数。群众愿意和他谈心。村里死了老年人，要他写悼词，使他接触了黄泛区人民过去苦难的历史。他在写“祭文”的过程中，悉心了解和掌握了几十户人家生活经历的真实而动人的材料。在将近四年的黄泛区生活中，他是和人民息息相通的。他说，我的生活仓库本来快空了，现在又装了一下，在屈庄没有把我“屈”死，反倒使我新生了。他每天面对着黄河，看到它那汹涌澎湃，一泻千里的气势，心中油然升起一股激情，于是集中精力，把对党、对祖国、对人民未来的信心，在他塑造的人物身上尽情倾泻出来，完成了《大河奔流》电影剧本的编写工作。

一部电影剧本并不是一下子就可以写得很完整的。即使是很有经验的电影编剧，要完成一个电影剧本，也得经过好