

数码影像技术的出现，为低成本制作电视电影提供了可能，
也为立志电视电影创作的更多人提供了独立发挥自己才情的现实机会。
该书将告诉你的正是如何用数码技术低费用拍摄一部精彩片子的专业法门。

~ 影视入门专业指导权威读本 ~

低费用 电视电影拍摄

DIGITAL FILMMAKING 101

数码摄制电视电影基本指南

用最低的成本拍出精彩的故事

[美] 戴尔·牛顿 约翰·加斯帕尔 著
贺微等译

重庆出版集团 重庆出版社

~ 影视入门专业指导权威读本 ~

J941.2/1

2007

DIGITAL FILMMAKING 101

[美] 戴尔·牛顿 约翰·加斯帕尔 著
贺微 张荣建 谢应光 吴念 译

低费用 电视电影拍摄 101

· 数码摄制电视电影基本指南 ·

重庆出版集团 重庆出版社

Digital Filmmaking 101 by John Gaspard
Copyright © 2007 Desktop Broadcasting Production
Simplified Chinese translation copyright ©2007 by Chongqing Publishing House
All rights reserved

图书在版编目 (CIP) 数据

低费用电视电影拍摄 101 / [美] 戴尔·牛顿, 约翰·加斯帕尔著;
贺微等译. —重庆: 重庆出版社, 2007.3
ISBN 978-7-5366-8489-8

I. 低... II. ①牛...②加...③贺... III. ①电视拍摄—成本管理 ②电影拍摄—成本管理 IV. J941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 018781 号

低费用电视电影拍摄 101

DIFEIYONG DIANSHI DIANYING PAISHE 101

[美] 戴尔·牛顿 约翰·加斯帕尔 著
贺微 张荣建 谢应光 吴念 译

出版人: 罗小卫
策 划: 朱子文 陈 慧
责任编辑: 陈 慧
责任校对: 李小君
技术设计: 日日新·雅正图书

 重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆长江二路 205 号 邮编: 400016 <http://www.cqph.com>

重庆格莱美印刷制版有限公司制版

重庆市联谊印务有限公司印刷

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452

全国新华书店经销

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 18.5 字数: 269 千

2007 年 3 月第 1 版 2007 年 3 月第 1 次印刷

印数: 1—10 000

书号: ISBN 978-7-5366-8489-8

定价: 39.00 元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68809955 转 8005

版权所有, 侵权必究

致 谢

我们知道,电影制作是集体艺术,但我们却不知道,写一本书也涉及到很多人的劳动。我们在本书的写作中需要感谢很多人的帮助和支持。既然字母表排序是很通常的做法,我们就用此方法来致谢吧。

兰迪亚当斯克,罗宾·阿尔帕,布鲁斯·阿萨多,詹姆士·巴布科克,苏达贝思·巴布科克,杰夫·鲍斯特,威廉·拜尔,汤姆·贝朗热,丹尼尔·伯克斯,迈克尔·布里兰特斯,杰夫·布切,朱莉·张,鲁思·沙尔尼,阿尔·科恩,帕特里克·科伊尔,丹尼尔·柯兰,韦德·丹尼尔森,迈克尔·阿维拉,维多利亚·艾德,海蒂·埃哈特,贝丝·吉利兰德,理查德·格拉策,特伦特·哈里斯,沃尔特·哈特,朱莉·哈特利,杰斯·希尔,杰伊·霍兰,詹尼弗·豪,雷切尔·卡茨,雅鲁什·卡明斯基,肖恩·金,特德·金,塞思·基特,马克·克拉默尔,迈克尔·保罗·利文,汤姆·利伯曼,史蒂夫·勒斯特加登,简·明顿,史蒂夫·莫尔滕,彼得·摩尔,埃里克·米勒,尼古拉·穆奥约,莉莎·内格尔,杰里·纳尔逊,罗杰·尼高,安德鲁·彼得森,丹尼尔·波尔希法斯,戴夫·雷诺兹,蒂莫西·里斯,《电影制作》杂志,邓·罗斯,理查德·塞雷斯,唐娜·史密斯,内尔·斯托克斯,埃里克·特列巴,马克·图斯克,托马斯·瓦伊塔尔,辛西娅·维得伦和阿米莉娅·奥里亚尼(她进行了卓越的校对工作)。

特别要感谢凯西,詹妮和霍莉的无限耐心,感谢艾米·加斯帕尔不断的支持,感谢让我们的电影梦想成真的所有演职员。

序 言

你选择对了。

你打开这本书是因为你打算拍摄电影……但你得知道如何做……你还得有足够的经费。你的生活已经开始改变了，因为，我们将在本书中告诉你如何让拍摄电影的愿望成为现实，并且告诉你如何用最少的费用达到这一目的。

你手中拿到的是让你梦想成真的指南。你还犹豫什么呢？

最终要你自己决定，但是，我们想告诉你的，是我们如何决定写这本数字摄影的书的过程，或许，这有助于你的决定。

本书的两个早期版本分别名为《视野坚守：用三万美元拍摄故事片的不甚实际的指南》和《数字摄影101：低费用影视制作基本指南》，它讲述了我们独立完成三部电影拍摄的所有经历。

这三部电影分别是科幻喜剧型浪漫片《外星居民》、浪漫喜剧型鬼故事片《不仅是鲍比》和讲述成人意味着什么的喜剧片《成熟男人》。当然，拍摄过程中既有考验和煎熬，也有我们人生中最大的乐趣。

我们喜欢电影，而且是20世纪50年代家庭电影高峰时期的产物。或者，更准确的说，是时代的副产品，因为从真正的独立电影制作意义上讲，我们开始拍摄电影时使用的是我们的叔辈们遗留的8毫米摄影机。在观看你所拍摄的镜头通过剪辑处理后所制作的电影胶片，或者意识到你属于卢米埃兄弟拍摄的第一部电影以来百年历史长链中的一环时，再也没有比这些时刻更令人激动的了。与大多数电影制作人一样，我们也在拍片间隙中涉足电影的孪生兄弟：拍摄录像，我们还找到了摄制录像的工作。但我们内心中真正所喜爱的还是拍摄电影。

当我们在准备拍摄第三部电影《成熟男人》时，已经是数字摄影革命发展的重要阶段了。我们很快就明白，我们可以使用数字拍摄手

段。我们还明白,假如我们没有足够的拍摄经费,我们可能永远不能拍摄电影了。

数字革命的孕育阶段在数十年前就显露端倪。费用低廉的非线性编辑系统和价廉高质的制式,如Hi8和S-HS的出现改变了电影制作的编辑和纪录片的拍摄。当高质量并且电影制作人经济上能够负担的数字录像制式出现后,数字革命就开始了真正的普及。这些新的技术手段制作的电影完全能够转换为供影院电影拷贝放映的质量,同样具有供有线电视播出和家庭录像放映的高质量,而后者是低费用独立拍摄电影的主要发行渠道。

我们远远不能说电影已经死亡。它作为人们所喜爱的模式已经嵌入了我们对电影应该是阐述故事情节的观念中,这些观念一百年来依然如故。作为电影观众,我们习惯了看电影时放松自己并进入电影故事情节中。在可见的未来,电影不会离开我们的生活,但是,独立拍摄的电影也将不会是原来的老样子。数字电影拍摄减轻了电影制作的经济压力,而体积轻巧、价格低廉、灵活便携的设备为我们这些在电影制作的边缘工作的人们提供了新的机遇。

另外,互联网和新的网络交际手段将巨大改变电影制作的后期程序——将电影传输给观众。向进入电影院观看电影的观众传送电影的钥匙早已被掌管好莱坞电影机器的大公司把持。仅仅少数其他公司的电影能够获准挤入其中。如果使用互联网,很多独立制片人已经能够不依靠好莱坞而直接将电影传输给观众。

所有这些变化让我们两人成为了数字电影制作人。数字制式的质量和低费用适合我们潜在的观众和我们的预算。本书会告诉你我们在数字摄影中所经历的一切。

在我们写作本书的过程中,数字电影制作表示使用一种数字摄像制式来拍摄,但它同时意味着其他方面的发展也不会太远了。

我们没有讨论的是传统胶片的电影拍摄和制作,如果那是你的计划,请参看本书的早期版本。如果你的目标是数字电影,就别担心本书的早期版本没有该部分。在数字编辑部分,我们保留了对所有的电影故事情节都普遍适用的部分,包括如何将电影制作的千头万绪最终转变为完整的电影。在本版中,我们当然还包括了新的例子,更新了的信息和对数字电影制作的新观点。

数字电影制作迅速变化所导致的一个问题是,当本书在写作之时就已经开始陈旧了。技术的变化速度超过了软件开发商对保时捷汽车技术的更新。不过,所有与数字电影制作有关的书在摆上书架之日都已经陈旧了。但如果你是独立电影制作人(比“囊中羞涩的电影制作人”更好听的说法),上述的问题并非坏事。陈旧的技术更便宜,并且依然适用。还有,哪怕技术在改变,低费用进行专业电影制作的技巧适用于所有的数字摄影制作,也适用于最先进和最伟大的技术。

这些低费用电影制作的技巧对我们非常适用。我们在拍摄最初的两部故事片时就使用了这些技巧,每部花费了大约4个周末。电影《外星居民》被明尼苏达州一个大城市的报纸评论是“跨时代的低费用制作电影项目”,考虑到我们所居住的明尼苏达州所拍摄的大量独立影片,这是对独立拍摄的电影的高度赞扬。《不仅是鲍比》在一国际电影节上与其他耗资百万美元的电影同台竞争并获得铜奖。观看了我们电影的电影公司经理或发行商猜测,该影片是在纽约或洛杉矶拍摄的,其费用接近百万美元。事实上,所有的演员都来自我们当地的演员人才库,而我们的费用更是比他们估计的少30倍。

我们的技巧能够让你的低费用电影制作成功,让你的努力展现在屏幕。在我们的第一部数字电影《成熟男人》中,我们使用了这些方法和新的数字技巧,使得我们节约了大笔拍摄和后期制作经费,也使我们得以集中精力在屏幕上展现我们的故事,而不是四处筹款和查询后期制作室的打折费用。

如果当时有数字摄影带,我们最初拍摄两部16毫米影片的费用足够我们拍摄6部电影了。由于独立电影制作在经费上有风险,有必要保持较低预算,以减轻制作的经费压力,而让自己花更多的时间干所喜欢的事业:电影拍摄。

我们对本书已经进行了简介,我们再介绍本书所没有涉及的内容。本书对电影史和理论很少涉及。这些方面有很多好书,我们的参考文献中列出了一些。我们的目的是帮助你完成产品,所以,希望能够对棘手的、重要的和实际的问题提供帮助,让你如何将大脑某个角落中的一个想法变成展现在观众面前的美丽屏幕画面。新的数字摄影工具具有多种功能,但是,拥有建筑工具并不意味着你就能够完成修建房屋的工作。我们将告诉你应该知道些什么,才能够使用新工具来制作

高质量的专业产品。

不过,这并非是说一切都很简单,有的人会告诉你,自己拍摄电影是不可能的。我们自己,也包括很多电影制作人,都听到别人这样说过。要独立制作影片,我们需要的是不懈的努力,彻底地拒绝放弃,哪怕是所有的迹象和原因都告诉你应该放弃。要相信,你有需要坚持下去的大量理由,它们存在于你周围的一切角落。你应该发挥一切努力。

除了少量的经费和大量的坚持,你还需要坚强的视野和丰富的创见性。如果你具备了这一切,我们将很高兴地成为你的向导,让你所具备的这一切成为电影制作的动力。

我们还意识到,本书的很多读者已经具有了丰富的经验和知识,所以,我们在本书中会综合平衡我们的叙述,以避免将已经具有了电影和摄像拍摄经验的人们和那些刚起步的人们混在一起。不可避免的是,我们也会出现错误,如果本书的某些部分让你感到有被人居高临下的感觉和感到困惑,就请预先接受我们的歉意。

现在,你是否决定了让拍摄电影的梦想成真? 如果答案是肯定的,就插上翅膀尽情翱翔吧。

目录

电视电影低成本拍摄入门手册

致谢 / 1

序言 / 1

第一章

梦想——跨出第一步

第二章

剧本——假如没有剧本

要素 / 6

故事 / 6

三段结构 / 7

根据低经费创作 / 8

塑造独特的人物 / 悬念 / 曲折 / 戏剧性冲突 /

制作戏剧性或喜剧性情节 / 检验故事 / 人物

数量 / 外景地数量 / 根据实际写作 / 晚上与白

天、大与小 / 其他限制

选择剧本写作班子 / 21

提供给媒体的参考资料 / 25

《外星居民》——故事梗概 / 剧本版式样本《外星居民》

第三章

预算——如何制订预算

必备项目 / 29

准必备项目 / 30

非必备项目 / 31

影片拍摄成本预算表 / 32

四种预算方案 / 36

精打细算 /36

削减压缩预算 /38

电影剧本与版权/演职员/布景/
模型制作/服装/化妆与发型/灯光与灯
光设备/摄影设备/音响设备/租用设备
清单/车辆/伙食/周末电影拍摄菜单样
本/场地/磁带/数字照相机和摄制
剧照/保管库租金/编辑软件/电影效果
软件/配音/音乐录音/音响效果,拟音,
对口型/字幕/内部预映/新片最后制作
和预映DVD/宣传照片和材料/复印脚
本,复印杂项/宣传资料和预映DVD光
盘邮资/录相与影片转换

如何在拍摄中省钱 /73

第四章

办企业——超低预算公司

事务性决定 /77

经费 /78

专业帮助/保险/雇员

专有权 /83

法律责任 /88

企业结构/法律免责/版权

纳税义务 /100

第五章

经费——“伯特叔叔，你好 吗？你不记得我了，但……”

投资人 /106

信用卡 /108

精打细算 /109

赠款 /110

赠品 /112

意外之财 /113

第六章

拍摄准备——“痴迷不是坏 事。我知道。我反复进行了 检查。”

数字还是胶片 /117

视频格式 /118

拍摄比例 /119

宣传 /119

分镜头工作 /121

第一步：标示出剧本的各个部
分/第二步：剧本分镜头记载表/第三
步：准备纸条和制作板/第四步：分类
整理纸条/第五步：拍摄日程安排
道具，活动道具，外景地，
以及外界帮助 /138

选定格调 /140

技术准备 /141

第七章

确定演员——是否免费

寻找演员 /148

猎头公司/本地剧院/公招试演
(通过发出公告召集人们前来试演)/确
定演员

演员试演 /154

试演的地点/试演管理人员/台
词/时间冲突表/摄像机和操作人员/
试演

不要在报酬方面说谎 /161

不要对影片的性质说谎 /161

不要对影片的前景说谎 /162

确定演员 /163

争取免费演员 /163

提供给媒体的参考资料：演
职员名单样本 /165

第八章 拍摄团队——梦幻团队的 组合

- 寻找工作人员 /167
- 面试工作人员 /170
  - 理想的性格特征和工作态度/专
门技能和工作态度/单元制片主任/剧
本监督/摄影(摄像)指导/特技替身
演员
- 选择工作人员 /174
- 选择导演和制片人 /175
- 激发工作人员的潜力 /179

第九章 拍摄——灯光，摄影和杂 务

- 培训 /181
- 两万个问题 /182
- 善意的谎言 /184
- 全体演员对台词和排练 /185
  - 全体演员对台词/排练
- 拍摄顺序安排 /188
- 长镜头拍摄 /189
- 放弃拍摄顺序安排 /190
- 连续性 /191
- 化装细节 /192
- 开始与结束 /193
- 背景介绍 /193
- 导演与制片人 /195
- 音响效果 /196
- 调整镜头帧幅 /198
- 拍出像电影一样的效果 /198
- 让演员和工作人员吃好 /199
- 临时演员 /200
- 抓住拍摄剧照的机会 /201

- 动作与绝技 /202
- 亲热场面 /203
- 镜头回放 /204

第十章 特技效果——美术纸和纸 板的妙用

- 微型模型 /207
- 微型布景 /210
- 补充拍摄和衔接技巧 /211
- 穷人的合成拍摄 /212
- 特殊服饰 /214
- 特制道具 /215
- 动画和镜头特技 /218
- 片名 /222
- 摄影机配件和效果装备 /223
- 化学和科学效果 /226
- 不需要自己来做的特殊效
果 /226

第十一章 后期制作——隧道尽头的 曙光：任务的结束还是新 任务的开始

- 剪辑 /229
  - 寻找剪辑师/剪辑设备/如何与剪
辑师一道工作/剪辑出电影的效果/初
步剪辑 /后期剪辑
- 音响效果剪辑 /237
- 对话补充制作 /238
- 音乐 /240
  - 使用现有音乐/找到作曲家/向作
曲家提供的东西 /同作曲家一道工作
- 最终作品 /246
- 保持联系 /247

提供给媒体的参考资料：电影
制作记录样本 /247

第十二章

发行——像见老上司一样 去见新上司

发行渠道 /251
你应该在什么时候与发行商
接触 /252
如何找到发行商 / 如何被发行
商发现 /253
电影市场 /254
电影节 /256
直接的方法 /257
网站推销 / 259
让别人来做它 /259
预算问题 /260
撒谎 /261
告知另一方面的实情 /261
回避问题 /261
实话实说 /262
交易以及其他的交易 /262
你所需要提供的 /265
自己发行和自我鞭挞：如何
加以区分 /268
影剧场 /269
家庭用录像带 /270
因特网 /272

附录一

姓名英中文对照表 /274

附录二

英中文电影和机构名称 /277

后记 /280

第一章

梦想——跨出第一步

1 chapter

我们将在本书中告诉你的一切都是错的。

真的是这样？

不，不全是这样。

但是，有点怀疑精神将有助于你在今后漫长的道路上继续前进。制作超低费用电影涉及到打破很多的束缚和规则。有时需打破所有的束缚和规则，包括我们在本书中谈到的规则。

不过，我们在本书中谈到的规则可以很好地作为你的起点和基石，帮助你完成前期制作，制作过程和后期制作等所有程序。

但是，你会迫不及待地追问，如何开始这一奇妙的，也是令人沮丧的，还会是令人兴奋的旅程呢？

满怀梦想吧。

人们常把电影拍摄称作是“银子瘾”，它表示在过去使用银盐来生产电影底片。尽管你现在不需要底片来拍摄电影了，但是你需要的是这种上瘾。并且最好是很强烈的瘾。必须是这样，因为拍摄电影的梦想是支持你跨越从想法到最终完成影片这一漫长的日子/星期/月份/年份的动力。

当你在阅读本书时，或许你已经有梦想的开始了，包括：

- ◎ 你非常希望与他人分享的故事，
- ◎ 你非常希望塑造的形象，
- ◎ 你非常希望探讨的想法和问题。

梦想

下一步是用冷静而现实的态度对待梦想：这个梦想实际吗？你仅有的资源足够拍摄电影吗？

尽管没有肯定的答案，但是，你如果希望达到这一目标，你至少应该明白目标所在。例如，你所设想的故事是否是历史古装剧，涉及大量演员和多个准确的历史场景？如果是那样，你就继续做梦去吧。或者，你所设想的故事是小型的当代故事（包括浪漫故事，喜剧故事，悬念故事，恐怖故事，滑稽剧，神秘剧，情节剧，科幻故事），它仅涉及少量演员和寥寥数个场景？如果是那样，好极了，你的目标明确了。

一旦你有了明确的梦想，就要准备下一个重要步骤。你要大张旗鼓地宣布：你要开始拍摄电影了。任何地点都行。在鸡尾酒会上，从

教堂礼拜出来,在公共汽车上,或者在办公室的饮水机旁。无论对谁都行。你的父母,你的配偶,你的同事,或者你的医生。

说出你的梦想很重要,而且,你应该大声说出来,“我将开始拍摄电影了。”

为什么你应该说出你的梦想,而且还要大声说出来,还要对别人大张旗鼓地宣布?这有两个原因:第一,因为这是大多数人不习惯听到的话,所以,你会得到有意义的反应。反应包括“拍摄什么电影?”“你的经费从哪里来?”最好的反应是“好极了,我能帮你什么吗?”

尽管这些反应都是重要的和相关的,但你最希望听到的是最后一个反应。当你有了一个想法,接下来就是希望别人对其感兴趣。你需要别人对你的想法感兴趣,因为靠你一己之力是难以完成电影拍摄的。

其次,你应该告诉别人——经常大声地说出来——你将开始拍摄电影,其原因是,它是使你梦想成真的开始。当然,仅仅说出来还不能使其成为现实,但是却能够让你的自尊显示出来。如果你的朋友询问你“你准备拍摄的电影进展怎么样了?”时,你会更自觉地努力。

这还会使你的想法更具体,并且会引出你必须认真思考的其他问题。你什么时候开始拍摄?设备从何而来?经费从何而来?演员在何方?什么时候完成拍摄?如何进行剪辑?

下面几章将帮助你回答这些问题。不过,没有谁会问你这些问题,除非你自己提出来。请大声说出:“我将拍摄电影”(祝贺你!你迈出了第一步)。

即使对曾经有过相关经历的人来说,拍摄故事片也是巨大的挑战。对从来没有这一经历的人来说,就更是异乎寻常了。好在这不是一个漫长的过程,而是一系列具体和可以实现的步骤。每一步骤与下一步骤逻辑相关。

你不需要没有航海图就在陌生海域瞎摸折腾,其他人已经为你绘制了航海图,起码是类似的东西。数字电影的制作与其他故事片的制作非常相似,无论其是低费用的罗杰·考曼风格的影片还是耗资巨大的好莱坞风格的影片。

阅读与创作、制作和发行与电影有关的本书或者其他书籍能够给你提供宝贵的相关知识。听课也能够对影片制作中某些过程的准备有好处,参加他人拍摄的影片(无论其制作经费如何)能够告诉你什么是该做的和什么是不该做的。

我们发现,信息的最佳来源是曾经有过电影拍摄经验的人,无论是胶片还是数字电影拍摄。他们会很高兴与你交谈。他们会提出一些需要注意的陷阱,推荐一些演员和工作人员,建议你还应该向谁免费咨询,乃至谁可能愿意自愿来帮忙。至少我们的经历是这样。

如果说我们学到了一件事,那就是梦想是有感染力的,你应该用自己的梦想感染尽可能多的人。你的前面是漫长和充满挑战的旅程,你拍摄数字电影的起步需要他们的帮助,更不用说完成数字电影了。

无论你今后的道路多么漫长,最终你会到达目的地:在观众面前播放你拍摄的电影。那时,你会看到自己的劳动成果:你梦想成真。观众会伴随情节的转换而欢笑、恸哭、紧张,当然还会鼓掌。

你的梦想成为了现实。

第二章

剧本——假如没有剧本

2 chapter