

影视界许多名家在早期都从拍摄短片开始崭露头角。如果你也想拍一部构思独特的短片，希望用最低的费用，本书将给予你切实的专业指导。

~ 影视入门专业指导权威读本 ~

短片拍摄

SHORT FILMS 101

低费用短片制作基本指南

即使用手机也可以拍一部有意义的短片

[美] 弗雷德里克·利维 著

李智 王子春 译

重庆出版集团 重庆出版社

~ 影视入门专业指导权威读本 ~

J931/12

2007

[美] 弗雷德里克·利维 著
李智 王子春 译

短片拍摄 101

SHORT FILMS 101

· 低费用短片制作基本指南 ·

重庆出版集团 重庆出版社

Short Films 101 by Frederick Levy

Copyright © 2004 by Perigee Books

All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with Perigee Books, a member of Penguin Group (USA) Inc.

Simplified Chinese translation copyright © 2007 by Chongqing Publishing House

Illustration right reserved in Chongqing Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

短片拍摄 101 / (美) 利维著; 李智, 王子春译. —重庆: 重庆出版社, 2007.3

ISBN 978-7-5366-8512-3

I. 短... II. ①利...②李...③王... III. 电影摄影艺术 IV. J931

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第023229号

短片拍摄 101

——怎样拍摄一部短片从而开始自己的影视事业

DUANPIAN PAISHE 101

(美) 弗雷德里克·利维 著 李智 王子春 译

出版人: 罗小卫

策划: 朱子文 陈慧

责任编辑: 朱子文 陈红兵

责任校对: 何建云

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: 14.25 字数: 216千

2007年3月第1版 2007年3月第1次印刷

印数: 1—10 000

书号: ISBN 978-7-5366-8512-3

定价: 30.00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

献给我的父母亲罗伊斯和巴理·利维。我爱你们。
同时也献给拥有摄像机和梦想的人。

我想感谢在本书写作过程中给予我帮助的人：我的经纪人安德利·阿贝卡西斯；编辑米歇尔·豪里；我的朋友和导师詹姆斯·罗伯特·帕里什。由于你们的帮助，本书才得以完成，感谢你们。

感谢那些给我提出宝贵意见以及提供精彩故事的专业人士，他们是：加里·布莱曼，卢克·格林菲尔德，布莱恩·戈登，埃里克·哈斯，史蒂夫·海因，吉恩·克莱因，彼得·罗德，贾纳·休·梅美尔，麦克·米切尔，乔·纳斯鲍姆，苏珊·佩特森，爱德华多·罗德里格兹，米卡·萨尔米，特雷弗·桑德斯和亚当·斯坦因。

感谢那些对我的研究作协调工作的人们，他们是：凯瑟琳·巴伯，艾利森·库克，亚历克斯·海涅曼，瑞安·里切特曼，比尔·纳都西，丹·拉宾诺，大卫·斯科蒂，布拉德·西蒙，萨拉·简·斯鲁克，克雷格·米兹拉希，还有凯文·温德尔。

感谢Management101公司的全体同仁，所有很有天赋的客户，本书的出版商科尔斯滕·安德烈森，我的网络大师及朋友安德鲁·普奇戈尔，以及兢兢业业工作的助手：乔纳森·安格斯，大卫·考克斯，梅丽莎·卡瓦萨，珍妮·莫斯利以及拉沙德·雷斯利。

最后，我还要感谢家人和朋友。谢谢你们的关爱和支持，理解我6个月关门闭户伏案疾书，感谢你们在我出来之后依然关心我。

弗雷德里克·利维

简介

作为一名电影主管,最近几年我一直对很多影片制作者依托低成本的短片是怎样获得导演长片的机会感到好奇。立体影片公司2002年宣布他们正给爱德拉斯·罗德里格兹一笔三部片子的业务,因为他们喜欢他拍摄的学生题材影片,这件事情激发我的不仅仅是好奇心了。这些特殊的影片和制作者到底特殊在什么地方,才能使他们在长片领域得到如此宝贵的机会?对于这个问题,我决心要探个究竟。

我做的第一件事情就是一系列的短片。现在看短片要比以前容易多了。通过互联网、电影节或者是各种有线电视频道(如独立电影制片公司,圣丹斯电影节,HBO等),我对所有材料都做过分析。我发现随机传送到互联网的短片和有线频道传送出去片子质量上存在着差异。经过筛选多部影片制作公司制作的片子之后,我最终明白了如何制作短片能够开创电影制作事业。

我开始阅读有关电影制作的书籍,很多书对影片制作技能讲得头头是道,但是还没有一本书真正探索如何利用短片吸引好莱坞的注意。我感到吃惊的是,很多作品鼓励新手制作一部低成本的长片而不是制作一部非常实际且极具表现力的短片。我觉得有必要从业内人士的视角来写一本书,他们的终极目标,是制作一部短片来揽下一笔业务,借以开拓自己的事业。

本书不是一本关于传授影片制作技巧的书。虽然其中一些章节也隐隐谈及很多拍摄诀窍,但它绝不是一本实用性的电影制作技能指南。相反,对于那些已经熟悉基本制片原理的人而言,本书仅限于短片制作。

本书适合于任何想在制片领域大干一番的人。本人认为,你有两种选择:你可以继续在真空中创作移动的影像,希望你能够发现一些打动好莱坞职业人士心弦的东西,或者你可以制订周详的计划制作一

部短片,主要目的在于使这部作品成为获取职业机会的“名片”。

我将把自己的诸多经验写入本书。我曾参与很多主要动作片的制作,包括《泰坦尼克》、《驯鹿游戏》、《替天行道》(或《上帝之手》)等。我目前在Management 101公司就职,主要任务是负责引导已经成名的和很有前途的制片者。我已经撰写了几部关于电影的著作,感受到读者迫切地想知道如何才能开创制片事业。

本书也采纳了以短片起家的诸多好莱坞业内人士的建议,包括《人面兽心》的导演卢克·格林菲尔德和《小鸡,快跑》的导演彼得·洛德等。他们并非一次尝试就成功,而是在完成为他们确立职业生涯的一部短片之后才功成名就的。读完此书,我希望你有所领悟,将这些方法用于短片制作。如果这样做了,我相信你在职业舞台上成功的机会有所增加。

书中所讨论的大多数短片都能在网上查找到。其中部分片子已经或即将制作成VHS和DVD便于购买。试着看一看这些片子,你肯定受益匪浅。当然,并不是非要熟悉这些片子,你才能理解本书。如果偶尔遇到不熟悉的术语,只要查查书末的词汇表就行了。最后,本书所有的最新版本均可在我们的网址www.fredericklevy.com上查阅,这也算是对本书的补充吧。

本人希望你在阅读本书过程中的领悟,能帮助你打造一份成功的制片事业。愿你能享书中之乐。

目录

短片拍摄入门手册

致谢 / 1

简介 / 1

第一章

起步：为何要制作一部短片？

短片是什么？ / 4

如何才能制作一部杰出的短片？ / 5

制作一部短片 / 6

名片 / 7

起步 / 8

支持上电影学院的个例 / 10

录取通知书 / 12

本书的目的 / 14

第二章

理念：讲述一个非同寻常的故事

《卢翁情史》 / 16

影片格式 / 17

电影类型 / 19

附：生活模仿剧 / 21

何为最棒的创意 / 23

源自生活的构思 / 24

改编自其他素材的构思 / 25

引起共鸣的构思 / 26

附：雌雄争霸战 / 27

精心的构思让你受雇 / 30

附：局内人 / 31

另类构思：相似的故事，意外的
结尾 / 37

得到帮助，利于构思 / 38

优秀的故事 / 39

附：女儿 / 41

第三章

预算：如何开支

制片打折 / 47

从零到5万美元 / 50

恳请与物物交换 / 51

建立信誉 / 52

展示你的激情 / 53

建立与保持联系 / 54

选择在什么地方花钱 / 55

选择哪些地方不花钱 / 55

别忘了后期制作 / 56

透露资金 / 57

短片预算揭秘 / 57

附：Quality Filmed 娱乐电影

公司创作成本预算表 / 58

《女儿》论文电影预算(1) / 60

《女儿》论文电影预算(2) / 61

表 3.1 / 63

表 3.2 / 63

表 3.3 / 65

表 3.4 / 65

表 3.5 / 66

表 3.6 / 66

表 3.7 / 67

表 3.8 / 68

表 3.9 / 68

表 3.11 / 69

表 3.11 / 69

表 3.12 / 69

表 3.13 / 70

表 3.14 / 71

表 3.15 / 71

表 3.16 / 72

短片详细预算表 / 73

短片后期制作预算表 / 74

第四章

设备：你所需要的工具

真正的影片是如何拍摄的 / 80

设备精良 / 80

视频格式 / 81

电影与录像比较 / 86

低廉的价格 / 88

用得最少的设备 / 89

移动摄影车 / 90

灯光 / 91

音响效果 / 92

剪接 / 93

妥协 / 94

第五章

摄制组：助你实现创作的一群人

从开拍到杀青 / 96

个人力量 / 97

朋友相助 / 97

附：恰到好处的引诱 / 99

想想导演之外的职位 / 111

喜欢摄制组的理由 / 112

领导者与指挥者 / 113

高薪聘请优秀人员 / 115

不同的职责，共同的目标 / 117

富有创造性的摄制组 / 118

第六章

演出人员：寻找演员，把剧本变为现实

成名之前 / 120

如果可以，就选我 / 121

明星 / 123

寻找演员 / 123

与影视演员协会的演员共事 / 126

低薪出演 / 129

幸运排练 / 129

预备演员 / 130

明星是天生的 / 131

怎样在 10 天之内说服演员 / 132

第七章

开拍！：布景在摄像机的转动下栩栩如生

拍摄着并快乐着 / 134

根据资费制定日程 / 136

为拍外景而周旋到底 / 138

解剖每一个场景 / 141

对细节精益求精 / 142

制作摄制日程表 / 144

附：《内幕》拍摄日程表 / 145

长片短片的共同之处 / 146

附：详细拍摄日程表 / 146

第八章

后期制作，停机的后续工作

后期制作 / 151

编辑 / 151

视觉效果 / 153

声音 / 155

音乐 / 157

转换 / 158

拾音 / 159

切记，为后期制作制订计划 / 159

第九章

进入市场，尽快在你附近的影院

假如最初没有成功 / 161

市场推广 / 163

良好的口碑 / 164

时刻准备抓住机遇 / 165

关键认识 / 165

奥斯卡提名者 / 167

下章介绍 / 168

第十章

影片发行，找对观众

发行作品 / 170

发行准备 / 170

自行发行 / 171

互联网 / 172

“爱电影”网站

www.ifilm.com / 173

安眠电影网

www.hynotic.com / 175

目 录

电影元素网
www.atomfilms.com/ 178
电影节 / 181
其他市场 / 182
收益 / 183
《卢翁情史》 / 184

第十一章

达成协议，辛勤付出的回报

共同之处 / 187
谨慎前行 / 188

爱德华多·罗德里格兹
《女儿》
成就：与帝门电影公司合作
三部电影 / 189

迈克·米切尔
《兽群》
成就：成功的电影导演 / 191

彼得·罗德
《亚当》
成就：奥斯卡得主，成功的
正片导演，与梦工厂有5项合
作 / 192

埃里克·克里普克
《雌雄争霸战》
成果：成功的电影剧作家，电
视秀节目的开创者，一直想
执导一部正片 / 195

特雷弗·桑德斯
《内幕》
成就：与帝门电影公司合作
两部电影 / 198

乔·纳斯鲍姆
《卢翁情史》
成就：参导了七部正片，现还
没有投产 / 199

卢克·格林菲尔德
《恰到好处的引诱》
成就：成功的电影导演 / 201

结语

最后为你进一言

最后一项建议 / 205
会面 / 205

附录

附录一：历届奥斯卡短片 / 207
附录二：短片电影节/影展 / 213
词汇表 / 215

第一章

起步：为何要制作一部短片？

1 chapter

现在人人都拥有一部摄像机，有利于他们占领好莱坞的重要位置。其目的在于发挥自己的创造性才华，以便制作出更加精彩的内容。

——“爱电影”影片公司执行副总裁 亚当·斯泰因

乔·纳斯鲍姆

乔·纳斯鲍姆 (Joe Nussbaum) 是一位非常有才气的导演。科学技术的发展及互联网的普及,是他获得成功的原因之一。其作品有:《美国派5:裸体狂奔》(American Pie 5: The Naked Mile),《彻夜狂欢》(Sleepover),《卢卡斯情史》(George Lucas in Love)等。

《弹簧刀》海报

1995年,比利·鲍伯·松顿自编自导自演了影片《弹簧刀》,这是一部描写智障患者人生的影片。该片获得了次年奥斯卡最佳改编剧本奖以及最佳男演员提名,并得到众多的好评。自此松顿名声大振,成为好莱坞拥有“才子”名号的多面电影人之一。

不久前,洛杉矶一位颇有抱负的影片制作者,乔·纳斯鲍姆正在对自己的未来深思熟虑。他先是上电影学院,后来做了导演,现在靠为其他导演的片子制作预告片谋生。话说回来,男人都会有梦想,就像乔一样通常为自己的银屏事业做出种种设想。

对于一个从电影学院出来才几年的人来说,乔已经做得相当不错了。在毕业那年夏天,他在培根制片公司实习,这使他获得了职业生涯的第一份工作:做策划主管的助理。虽然他在那里学到了不少东西,对他后来的事业确实大有帮助,但是他并没有觉得这个行政职务让他保持旺盛的创造力。

在开发部工作期间,乔目睹了一个使整个城市轰动的新现象。好莱坞的经理们案头堆满了短片,而且最优秀的片子正在开发圈子中传送。早期最受欢迎并引起轰动的片子《部队》,是一部令人捧腹大笑的模仿剧。模仿了与《星球大战》酷似的电视剧《警察》中突击队员巡逻“塔图因”行星的过程。这些片子所引起的反应以及人们对制片者的关注让纳斯鲍姆感到震惊,他开始酝酿一个在这个新领域投资的计划。

纳斯鲍姆是一个喜欢动脑筋的人。科学技术的进步为更多的人提供了宽带网络。互联网正逐渐取代电视成为家庭娱乐的主要资源。尽管人们耐着性子等待下载冗长的视频文件,不过网站似乎能顺利地分流短片。

每周好像都要出现一个里面装有新短片的网站。很多家庭在网上观看模仿滑稽片如:《保护瑞恩的隐私》和《浪子卡尔》,后者模仿了《全职浪子》和《弹簧刀》。AtomFilms

《弹簧刀》剧照 制片人大卫·布希奈尔 (David Bushnell)

构成电影的单位并非画面，而是镜头。影片中的几组镜头极富生气，特别是以室外场景为最佳。此片中，镜头交代人物内心十分清晰，层层递进。卡尔和小弗兰克逐渐成为好朋友。虽然卡尔是一个有缺陷的人，但是对小弗兰克而言，卡尔就是一个正常的人，一个可以关心他的朋友，一个可以给予他温暖感觉的亲人。

和IFilm等一些电影公司制订业务开发计划以便通过互联网发行短片赚钱。

最令人兴奋的开发是网上的很多片子不是来自好莱坞。全球影迷拥有了一张崭新的通往廷塞尔镇(好莱坞制片厂云集的地方)的入场券。他们可能在自家后院制作一部片子，上传到指定网址，而不会被发现。这些短片正在引起人们的注意，而且催生了一些在好莱坞真正成功的故事。比如：

迈克·米切尔将自己的短片《兽群》发送到网上，引起了哥伦比亚影片公司的注意，使自己获得了一份导演《憨直舞男》的工作。

乔·纳斯鲍姆通过胶片自己发行，同时也在互联网上成功发行，《卢翁情史》(又译作《坠入情网的卢卡斯》)帮他获得机会导演几部正片。

卢克·格林菲尔德拍摄的短片《恰到好处的陷阱》，正是他获得机会导演由罗布·施奈德主演的《人面兽心》的根本原因。

本书不仅仅是谈如何拍摄短片。任何人只要有一部摄像机和一些构思都能够拍摄一部短片。从这种意义上来讲，本书是讲关于如何制作合适的短片，以及如何有效地运用已经制作好的片子在好莱坞开创你的职业。

说起来容易做起来难。我准备遵循几位运用本书中的战略成功进军好莱坞的影片制作者的经历。我先总结他们对在什么地方，错在什么地方，以及怎样从他们那里吸取经验制订自己的制片计划。

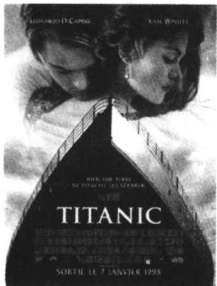
请记住，娱乐行业极具竞争性。对于每一次成功，都会有数百次失败而不会引起人们的注意。只要积极思考，专注不二；只要富有激情，成功指日可待。

短片是什么？

一般来讲，一部正片的长度是90分钟到两个半小时，有时会更长。（看过《泰坦尼克号》吗？）显然，短片比正片短。短片的长度可能是30秒钟至30分钟，有时更长。“你可以让人制作20分钟的短片，甚至是45分钟的短片”，制片商史蒂夫·海因如是言，他是Quality Film影片公司的合伙人，制作了包括《雌雄争霸战》和《内幕》在内的几部片子，在好莱坞打造了成功的事业。“这些片子与其说是‘短片’，还不如说是‘中片’”。

海因认为一部短片的最佳长度不要超过10分钟。他说，“你制作一部短片以证明你能够导演片子。如果你不能证明你在10分钟以内能够导演影片，你可能会忙得团团转。”

“我认为你不需要把短片延长，增添很多不必要的内容来讲述一个故事，因为人们感到枯燥，”爱德华多·罗德里格兹这样说。他导演过一部名叫《女儿》的短片给他揽下了为帝门影片公司导演三部片子的活儿。“当你外出看一部短片，就是想在极短的时间内看看片子的开头、中间和结尾，想从中得到些许东西，或教训，或大笑，或

《泰坦尼克号》海报

多媒体技术的运用是该片成功的重要因素。它的成功改变了电影的传统制作方式，是电影制作的巨大飞跃。导演：詹姆斯·卡梅伦，主演：莱昂纳多·迪卡普里奥，凯特·温丝莱特，美国，1997。

《泰坦尼克号》剧照 制片人 詹姆斯·卡梅伦

这是该片中男、女主人公在船头迎风飞翔的动作，曾打动过千千万万观众的心。此镜头是由电脑数字技术合成的。它是在陆地拍摄后，与应用数字技术制作的海水合成后得到的效果。

惊恐等等。你也想得到搞笑的东西。我告诉你，你要有反应。这些要素应该决定短片的长度。不管怎样都要把笑话讲出来。”

不过，有时决定短片长度的是故事本身而不是形式。“电影剧本和你想方设法所要讲的故事会最终告诉你短片应该有多长，”Quality影片公司的合伙人兼制片人加里·布莱曼说，“获得2001年度学院奖（又称奥斯卡奖）的短片是《会计》，这是一部长达35分钟的片子。它与传统逻辑背道而驰（越短越好），不过该片的长度恰到好处，有力地表达了原意。”

如何才能制作一部杰出的短片？

贾纳·休·梅美尔是一位短片多产制作人。她的短片共获得11次奥斯卡提名奖，三次获得奥斯卡最佳真人短片奖。梅美尔认为制作一部优秀长片的要素同样可以制作出一部不俗的短片。

“一部短片只是将一部长片缩短一点而已，”梅美尔说，“它应具有一个优秀片子的所有要素，这些要素包括一份优秀的剧本，出色的演技，绝佳的拍摄，成功的剪辑，还有很棒的音乐。我认为讲述故事更难（尤其是短片），因为短短几页剧本中要有开始、中间和结尾更不容易。我观看一部短片时，会对一些片子感兴趣，甚至聚精会神，因为片中有我所关心的人物，我也想知道他们的命运如何，就像看故事片一样。”

“成就一部优秀短片的关键是要使其出类拔萃，不能杂乱无章。”安眠影视公司审查影片的副总裁吉恩·克莱因如是言。

克莱因每年要观看数千部影片，他说公司有很多优秀的影片。“一部片子凭剧本和制作质量可能成为一部好片。最优秀的短片是让人无法忘记的。有时难以忘怀的东西来自于片末的画龙点睛之处。当然我不是说非要有一个令人捧腹不止的笑料，而是给你的观众在结尾留点什么。最优秀的短片就是不断追求这种效果：讲述不寻常的故事，塑造不平常的人物，或设法表达发自内心的情感。”

制作一部短片

虽然有几部片子最终能够获利,但是制作短片赚不了多少钱。短片几乎不会大量发行。除非花时间和精力去挑出这些短片,否则人们根本不会观看。对于制片人来说,制作短片有很多原因。

经验 制作片子犹如弹奏乐器。练习得越多,效果就越好。片子拍得越多,就更容易成长为导演。本书大都谈及某一类的短片制作,但并不妨碍你拿起摄像机拍摄,只要有机会。常言道,熟能生巧。拍片的经历越丰富,站到摄像机后面制作那部开启制片事业片子的准备就越充分。

展示 为了获得代理人和经理的青睐,你需要展示给他们一些东西。尽管你想给他们最好的作品,不过他们要看了实验作品或学生时期拍的片子后,才能够对你的才华做出评价。

雇佣 拍一部短片才能展示出你才能的实力。制片人和职业经理才能够评价你的工作。如果他们对你的作品反应积极,他们可能让你为他们导演一部作品。

“制作一部短片时,你想要展示很多东西,”加里·布莱曼说,“首先要成为一名编剧,因为职业经理挑选年轻的拍片人,多数情况是物色编剧或导演。你需要证明你也能导演片子。”

“有些人确实喜欢短片,”元素影片公司的首席执行官米卡·萨尔米说,“美国喜欢看短片的人口已经增加了。一些导演已经成功了,因为他们在唱片制作或其他媒介领域站稳脚跟了,他们说我需要制作一部短片,因为我真的喜欢短片这种模式。现在你看到了越来越多的广告商利用短片形式和讲解方式做电视广告,无论是BEW的影片,还是我们的网站也有SKYY伏特加和本田汽车。数百家公司已经这样做了。”

根据萨尔米的说法,制作短片的原因很多。“有时是学生的一项任务,必须做了才能毕业。有时就是个人的简历。你的胶片需要它。如果制作电视广告,你也需要一个短片来填充胶片。或者你是一位音乐电视导演,你也需要某种形式来完成片子以示你也能够作讲解。”最后

萨尔米提醒注意：一部优秀的短片既可以充当一份简历，对希望进入长片“圣杯”的拍片者来讲，它也可以充当跳板。“它总是一张名片。”萨尔米说。

名片

我遇到将来可能联系的生意人时，就给他或她一张名片。上镜是演员的名片。编剧有剧本，导演有胶片。

一盘胶片就是一系列场景剪辑而成以展示一个导演优秀的工作。但是如果导演没有什么可以编辑的，或者说他所做的工作质量并不专业的话，那么他就没有什么东西可以展示的了。

一部短片可能是开始做导演的名片。如果它给人留下的印象很深刻，那么就这一部片子可能带给你巨大的机会。本书给你展示一些年轻的制作者仅靠自己的短片和热情是如何成功登陆好莱坞的，以及他们又是如何成功开创事业的，以此帮助你准备一张最好的名片。

“人人都想成为另一个史蒂文·斯皮尔伯格，”展示短片制作者业绩的网站IFilm影片公司的执行副总裁亚当·斯泰因说，“现在市场上有很多天才将各种生活经历转换成讲述故事的艺术，而短片制作是一条制作名片的最佳途径，其制作成本比长片低。显然有些人想以导演、制片或编剧作为职业。短片给他们提供了一个平台以引起人们的关注。”

特雷弗·桑德斯制作了一部短片，原因只有一个。“目的就是制作一个样板以展示我能够胜任导演一职，帮助我开始长片制作——要么是我自己写的剧本，要么是制作室的项目，做导演的必备任务。”桑德斯说，“这些年来，我曾目睹了我的朋友和同事制作短片，有些成功了，有些不大成功。我决定：只要有好的想法去努力，去花钱，并抱希望它终会有回报，那么短片是非常值得投资的。”桑德斯完成了自己的短片《局内人》（亦称《知情者》）之后，成功地揽到一笔为帝门影片公司导演两部片子的业务。那不是非常不错的回报么？