

以专业的视角、前卫的创作理念和

通俗生动的语言，系统介绍了DV短片拍摄的**全程知识。**

张一平 景东
编著

DV短片

创意 · 拍摄 · 后期制作

DV 短片

创意·拍摄·后期制作

张一平 景 东 编著

黑龙江科学技术出版社
中国·哈尔滨

.....
图书在版编目(CIP)数据

DV 短片创意·拍摄·后期制作/张一平,景东编著.
哈尔滨:黑龙江科学技术出版社,2007.2
ISBN 978-7-5388-5276-9

I.D... II.①张...②景... III.数字控制摄像机 - 基本知识 IV.TN948.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 160860 号
.....

责任编辑 任 翔

封面设计 姜 鸣

DV 短片创意·拍摄·后期制作

DV DUANPIAN CHUANGYI·PAISHE·HOUQI ZHIZUO

张一平 景 东 编著

出 版 黑龙江科学技术出版社

(150001 哈尔滨市南岗区建设街 41 号)

电话 (0451)53642106 电传 53642143(发行部)

印 刷 哈尔滨市工大节能印刷厂

发 行 全国新华书店

开 本 960×640 1/16

印 张 20.5

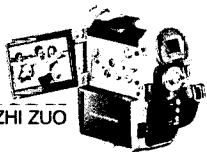
字 数 330 000

版 次 2007 年 5 月第 1 版·2007 年 5 月第 1 次印刷

印 数 1-4 000

书 号 ISBN 978-7-5388-5276-9/G·601

定 价 35.00 元

前 言

DV 作为一种新兴的媒体艺术形式,其方便、自由的形式使其在近十几年内得到了长足的发展和广泛的普及。DV 自由的艺术形式使其具有丰富的表现手法,其中包括许多我们在之前的影像艺术中所未能达到的效果。DV 被称为“新的民间书写方式”,并迅速在社会上流行。许多人用 DV 来记录自己和家人的生活,拍摄简单的生活片段,自得其乐。更有许多 DV 短片创作的爱好者——以青年和大学生为主导的一群人——用 DV 这种特殊的艺术形式来表现自己的思想和展现身边的生活,从特殊的视角出发,展现社会现象和人性。他们透过 DV 来看生活,表现生活感知,传达对世界的看法,DV 像他们延伸的眼睛和耳朵,附着于形体而形随心动。所谓 DV 新时代,并不意味着 DV 使你如何出色,但它给予常人和更多人介入拍摄的现实可能,而且带给我们更为自由无拘束的表现生活的态度和可能性,这点是最为重要的。DV 的普及和广泛应用也不可避免地带来 DV 技术上的粗糙,以至很多人认为 DV 是毫无技术含量和艺术价值的个人涂鸦,使 DV 本身的一些技术闪光点无法得以挖掘。要想更好地使用 DV 这个工具,更好地运用这种艺术形式,DV 的高级用户,特别是 DV 短片创作的爱好者,必须更加专业地了解 DV,熟悉 DV 运用的技巧以及 DV 短片创作的方方面面。

本书就是从这个角度出发,在介绍 DV 的基本知识和 DV 短片的发展状况的基础上,向读者讲述 DV 的选购、DV 短片创意的类型与风格、DV 的脚本创作、DV 的拍摄技巧以及 DV 录音和后期剪辑的相关知识。并通过对优秀 DV 短片的分析来使读者更好地理解 DV 创作,体会 DV 的创作精神。DV 的精神意义存在应当是个体艺术的自由创造、也是广泛的自主创作的途径,既是不拘一格的艺术想像力的显示,也是多样化创新的情感表现。从这一意义上看,DV 其实是一种新时代的标志——进入个体精神世界展示的时代;在长期形成的社会道德规范和约定俗成的观念

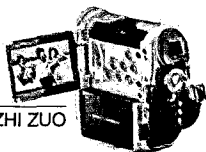
的基础上,承认个人精神创造和意志力表达的合理性的时代。个人影像的导演,他们声称不代表任何主义、任何媒体、任何观点,他们更倾向于用自己的眼睛去看世界,反映世界。DV 概念的存在就是个性的精神表现,是艺术创作,是实现情感认识的艺术表达。DV 记录的精神含义,也是艺术精神的一种体现。就艺术精神而言,从近几年优秀的年轻人 DV 创作中,我们可以洞悉到普遍的对现实人生的人文关怀。总之,“在观念上我们应当认清 DV 不仅是休闲玩弄的机器,而应当是艺术创造性的表现舞台”。

本书以专业级 DV 的使用者和 DV 短片创作爱好者为主要的读者对象,对普通 DV 用户同样具有指导意义。本书本着引领入门、逐渐提高的写作方法和原则,从基本的层面起,带领读者一步步地提高。

在写作过程中得到了专业 DV 人士的大力支持和帮助,在此感谢黄德宗、吴翠翠、袁波、谭嘉亨、张耳敏以及整个《假象》剧组,还要对一直支持和关心我的家人道声“谢谢”!

编者

2007 年 2 月

目 录

第一章 DV 带来数字影像革命

● 认识 DV	1
● DV 短片创作的发展	1
❶ DV 开辟了一种全新的记录方式	1
❷ DV 带来的真实和泛大众化	2
❸ DV 的另类与无奈	2
❹ 创作群体扩大,DV 创作出现亮点	3
❺ 主流媒体介入,DV 创作良性发展	3

第二章 专业级 DV 器材的选购与保养

● 专业级数码摄像机的选购	5
❶ 数码摄像机的选购参数	5
❷ DV 选购参数的含义	6
❸ “准专业”摄像机	8
❹ 录像带的选购	9
❺ 电池的选购	11
❻ 其他配件的选购	13
● 数码摄像机的选购误区	16
❶ 误区一:非名牌不选	16
❷ 误区二:DV 的像素越高越好	16
❸ 误区三:DV 的拍照功能可以等同数码相机	17
❹ 误区四:数码摄像机数码变焦越高越好,可以拍远一点	17
❺ 误区五:忽视镜头的功能	17
❻ 误区六:混淆数码变焦和光学变焦	18
❼ 误区七:液晶显示屏越大越好,可以看得舒服	18
❽ 误区八:3CCD 的数码摄像机才是最好的	19
❾ 误区九:贵的就是性能最好的	19
● DV 质量检测方法	19
❶ 检查外观	20

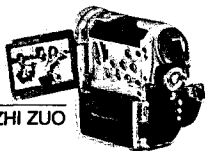
❶ 检查主机	20
● 数码摄像机的保养	25
❶ 数码摄像机的“十防”问题	25
❶ 镜头的保养	28
❶ 机身的保养	29

第三章 DV 短片创意基础

● 敲开创意之门	33
● 创意的基本类型	33
❶ 剧本创意	33
❶ 结构创意	37
❶ 拍摄手法创意	40
❶ 声音创意	42
❶ 画面构图与色彩创意	45
❶ 数字创意	47
❶ 剪辑手法创意	48
● 创意来源	49
❶ 创意的定义	49
❶ 产生创意	50
❶ 用 DV 记录生活	51
❶ 制作 DV 电影	53

第四章 DV 剧本

● 剧本的基本形成	56
❶ 文学剧本	56
❶ 分镜头剧本及工作台本	58
● DV 剧本的创作	59
❶ 选材	59
❶ 故事构思的产生	59
❶ 场景的设计与落实	61
❶ 剧本初稿	62
❶ 剧本修改与定稿	63
● 分镜头剧本的编写	63
❶ 分镜头列表	63

④ 导演工作台本	68
----------------	----

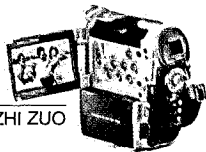
第五章 DV 拍摄技巧

● 基本拍摄知识	75
④ 镜头	75
④ 起幅与落幅	81
④ 长镜头与短镜头	82
④ 轴线原则与越轴处理	83
④ 三角形原理	85
● 景别	85
④ 景别的划分	85
④ 景别的意义	87
④ 拍摄各种景别画面时的不同要求	92
● 不同环境下的拍摄技巧	96
④ 夜景的拍摄技巧	96
④ 不同天气下的拍摄技巧	98
④ 室内的拍摄技巧	102
④ 逆光的拍摄技巧	103
● DV 拍摄的特殊技巧	104
④ 如何实现动画效果	104
④ 运动镜头的拍摄	105
④ 手动调焦的使用	105
④ 如何处理曝光过度 and 曝光不足	107
④ 如何防止数码摄像机的抖动	108
● 场记	109
④ 定义:什么是场记及其重要作用	109
④ 场记具体的责任	111
④ 场记在工作中应注意到的细节	112

第六章 录音

● 数字音频概述	115
● 录音设备	116
④ 录音技术实施的主体——录音机	116
④ 传声器	117

④ 传声器附件	118
④ 调音台	120
④ 传声器的初步认识	120
④ 传声器拾音方法及原则	122
④ 系统设备的连接问题	124
④ 操作	124
① 制定录音方案	125
④ 对题材的了解	125
④ 对录音场所的了解	125
④ 确定录音方案	126
① 同期录音	127
④ 同期录音的原则与技巧	127
④ 怎样设置话筒	129
④ 同期录音对有线话筒的选择与运用	129
④ 同期录音时无线话筒的运用	130
④ 同期录音不同景别声音的连接	131
④ 收录背景效果素材	131
④ 同期分轨多话筒录音	131
④ 注意录音平衡	132
① 不同场所声音	132
④ 演播室和配音室的录音	132
④ 室内录音	133
④ 室外录音	134
① 声音后期编辑	135
④ 混录	136
④ 音量平衡	136
④ 音色均衡	137
④ 建立声音的空间感和距离感	138
① 软件应用(以 Cool Edit Pro 2.0 为例)	138
④ 用 Cool Edit Pro 录制声音	138
④ 录制声音的技巧与注意事项	140
④ 声音文件的编辑	141
④ 数字音频综合编辑	147

第七章 剪辑

● 认识非线性编辑	155
❶ 什么叫非线性编辑	155
❷ 认识蒙太奇	155
● 数码影片编辑的匹配原则	162
❶ 与不同景别镜头相匹配	162
❷ 与画面主体的位置相匹配	163
❸ 与摄像机镜头方向相匹配	163
❹ 与静态主体视线方向相匹配	164
❺ 与画面中主体动作相匹配	164
❻ 与人们的生活逻辑相匹配	165
❼ 与人们的思维逻辑相匹配	165
❽ 与日常的艺术逻辑相匹配	165
● 镜头组接的常用方法	166
● 剪辑实战 Premiere Pro	167
❶ Premiere Pro 的界面及工具介绍	167
❷ 视频剪辑	186
❸ 音频剪辑	197
● 制作字幕素材文件	201
❶ 字幕素材文件及其类型	201
❷ DVD 字幕制作步骤	202
❸ Subtitle Workshop	202
❹ 用 Maestro SBT 软件制作复合型字幕文件	204

第八章 优秀 DV 赏析

● 《我的太阳》	220
❶ 前言	220
❷ 分析框架	220
❸ DV 设计	221
❹ DV 生产	227
❺ 后期加工	234
❻ 产品推广	236
❼ 总结	236
● 《女巫布莱尔》	237
❶ 前言	237

❶ 剧情简介	237
❶ 剧情分析	248
❶ 演员的选择	239
❶ 影像控制	239
❶ 声音控制	240
❶ 后期处理	241
❶ 总结	242
◎《剪刀石头布》	242
◎《米的演变》	244
◎《无烟煤店》	246
❶ 前言	247
❶ 剧情简介	247
❶ 剧情分析	247
❶ 影像控制	248
❶ 声音处理	248

第九章 DV 创作过程解密

◎《假象》剧情分析	250
◎《秋·至》制片手记	273
◎《假象》摄像手记	297

第一章 DV 带来数字影像革命

● 认识 DV

DV(Digital Video), 数字格式一体化摄像机, 是在现有模拟摄像机一体化的基础上研制出的更高质量的数字摄录一体机。由于其格式是世界各地主要生产厂商一起商定的, 所以, 不同厂商 DV 的录像带都是通用的。DV 标准在 1993 年 9 月由世界主要录像机生产商组成的“高清晰度数字录像机协会”联合制订。DV 标准的国际统一格式已得到全球 60 多家公司认可。

DV 采用 1:5 压缩比的 MPEG-2 数字视频编码来记录现行电视信号。DV 的基本技术规格符合未来 HDTV(高画质电视)的规范。DV 有两种格式: 一是 SD(标清)规范, 符合现行的电视系统; 二是 HD(高清)规范, 符合未来的 HDTV 规范。

DV 数字格式的磁带宽度为 1/4 英寸 (6.35mm), 体积小, 仅有 VHS-C 盒带的 1/3 大小。彩色带宽为 1.8MHz, 为模拟机的 3 倍, 可再现更丰富的色彩和更细腻的图像内容。另外, 音频记录直接采用 PCM(脉码调制方式)编码, 声音质量与 CD(光碟唱片)相当, 图像信噪比高达 54db, 水平解像力达到 500 线水平或以上, 接近和达到广播级的机种。

目前 DV 的发展趋势是高清 DV。高清 DV 可以在 DV 磁带上录制高清晰画面。用于录制 DV 的 DV 磁带也可以用于高清晰影像的录制, 录制时间也是相等的。而且, 主要的录制装置也与 DV 标准相同。高清 DV 采用 MPEG-2 作为压缩编解码方法。用于数字广播和 DVD 的 MPEG-2 压缩方法也可以用于高清 DV。可实现有效压缩, 同时保持高质量的高清晰画面。

DV 数字摄录一体机采用的高性能磁带, 体积不到模拟机小型化盒带的一半, 走带机构相应缩小, 更加精密, 小盒带使 DV 数字摄录一体机在提高性能、增加功能的同时, 得以大幅度缩小体积、减轻重量。

在使用数码摄像机之前, 我们首先要认识数码摄像机的构成及作用。概括地说, 数码摄像机主要由 5 个主要的部分组成, 即取景系统、控制系统、成像系统、存储系统和电源等。

● DV 短片创作的发展

④ DV 开辟了一种全新的记录方式

DV 作为一种家庭影像摄录设备, 带给人们更多的是方便和简单。过去电视观众一直都是被动的影像接收者, 电视台播什么节目, 观众就看什

么节目,而现在随着 DV 的出现,随着主流媒体的开放,电视不再是电视专业人员的专利,普通电视观众拍摄的影像作品也可以在电视台或网络上播放,观众真正过了把电视瘾,做了回电视人,这种感觉真的很新鲜、很有趣。DV 在初创时就选择了立足民间的创作,DV 更多地将镜头对准了社会底层,以平等的眼光、平静的心态、平和的意识、平实的视角来记录普通老百姓的生活细节、情感状态和生存状态,这种个性的选材方式,打破了过去主流媒体一直把重大事件、英雄人物作为主要记录主题和对象的框框。DV 的诞生实际上是一场电视革命,因为 DV 更多是属于民间的,在发表的许多 DV 作品里观众看到或听到的更多是“客观”和“平实”的画面和声音,DV 开辟了一种全新的记录采集方式,如今 DV 已经越来越多地走近我们的社会,走近我们的生活,而更多优秀的 DV 纪录片在主流媒体开办的各种 DV 栏目和纪录片栏目中播放,使 DV 越来越受到全社会的关注。

❷ DV 带来的真实和泛大众化

DV 的表现形态是非常感性的,而 DV 的核心是非常理性的。DV 直面人生的真实,跟现代娱乐是不同的。它是作为一种文化观念出现的。它是在现代人生活中,不断修正和反省自我的生存价值、道德价值和社会价值的一种生活方式。可以说,DV 的出现跟电脑的出现一样,网络对今天来讲,不仅仅是一种资讯互动的手段,它应该是一种生活方式,DV 也是现代人的一种生活方式。

大众使用 DV 的过程是一种文化变革,它的价值并不在于一种所有权的差异,而是自下而上的来自大众。由于 DV 已经逐步进入普通百姓的生活,DV 文化也就更加地大众化,也就是平民化,它已经从过去专业化开始走向平民化。作为数字化时代的 DV 影像,它已经成为人们组合世界的一种方式 and 判断世界的一种价值观念。在影像艺术已进入人们日常生活的今天,DV 的前景是极其广阔的。如果 DV 发展起来,可以预见,将来大学的教育方式都会发生深刻的变革,人类学、社会学、法学研究也会发生根本的改变。而普及教育中的素质教育,由于 DV 的有效应用,同样会发生质的变革。

DV 是一个革命性的视听变革,对推动影视文化的深入发展,对完善人类素养教育和展示人文艺术与科学,对推动人类整体文化的开拓和发展,是一个革命性的转折。

❸ DV 的另类与无奈

DV 的一个最大特点就是崇尚个性,DV 带给创作者更多的是激情和欲望,他们手里拿着 DV,可以随心所欲,想拍什么就拍什么,想说什么就

说什么,没有任何框框和限制,所以中国的DV创作刚开始时几乎处于一种自由的状态,没有人去关注,也没有人去引导,而大部分玩家都是些基层的DV爱好者,他们是徘徊于主流媒体边缘的,他们的选材往往不受政治的影响,也没有表达某种政策的压力,所以他们可以用更从容、更自由的方式来选取自己熟悉的人和事,他们DV关注的对象大多都是社会上的一些弱势群体或边缘人,比如地下歌手、同性恋、三陪女、吸毒者、流浪汉、艾滋病患者等,作品表达的永远是那种对残酷现实的无奈,对沉重生活的怀疑,大部分的DV作品里萦绕着浓重的灰色气息,他们把自己的作品定性为另类或者前卫,节目虽然朴实,也能体现人文关怀,但这并不是观众所要看到的主流。另外由于DV作品没有一个正规的播出渠道,很多DV创作者也只能拿着自己的DV作品在酒吧、咖啡厅、画廊里播放或参评参展,其中也有一些DV片的题材晦涩,内容消极,格调灰暗,在社会上造成了不良影响。所以每每谈到DV,人们往往会把它同另类、非主流联系在一起,总认为DV的作品只能在地下活动。

❶ 创作群体扩大,DV创作出现亮点

这几年来随着DV的普及和DV创作群体的扩大,中国DV的创作进入了一个快速和良好的成长期,尤其是许多影视专业的大学生和DV独立制作人的加盟,使中国的DV创作又出现了一个亮点,因为这个创作群体基本上都具备了一定的专业素养,他们与纯粹的民间DV不同,能最大程度地发挥DV的特点,他们有能力将自己的个性化表达与DV作品的思想深度结合起来。在近一段时期,中国的DV剧情片和DV纪录片的创作无论在数量上还是在质量上,都得到了大幅度地提高和提升,一批又一批的优秀DV作品在国际、国内的电影、电视节上频频亮相,获奖消息也接连不断。中国DV的快速发展不仅引起了国内媒体和观众的关注,而且也引起了国外媒体和专家学者的关注。

❷ 主流媒体介入,DV创作良性发展

一直以来大家都把DV看作是非主流的东西,不敢接近它,而随着大量优秀DV作品的推出,主流媒体看好了国内逐渐升温的DV作品个人影像制作的前景,于是一些主流媒体专门为社会上的DV创作者和DV爱好者开设了DV栏目和DV节目,以此来激发他们的创作热情,应该说DV在中国大规模的发展离不开主流媒体的介入和扶持。几年前北京电视台开设的《家园》栏目,上海电视台开设的《新生代》栏目和香港凤凰卫视开设的《DV新世代》栏目和江西电视台开设的《多彩DV》栏目等都为社会上的广大DV创作者和DV爱好者提供了一块展示自己才华的平台。当然主流媒体的介入绝不仅仅只是提供一个播出平台,而是从题材的

选择、主题的提炼、作品的导向到影像风格和节目的整体包装上都进行全方位地把握和掌控。过去有很多 DV 作者不知道拍什么,他们报的选题或送来的作品几乎都是社会底层的生存状态,个性很强,格调很低,但当他们一旦与媒体接触后,就明白了哪些题材可以拍,哪些题材不可以拍,通过沟通和探讨,DV 制作者和创作者的视野开阔了,也不在社会底层去寻找“另类”,作品的质量也得到了进一步的提升。主流媒体介入 DV,既整合了社会的 DV 资源,又渐渐地将 DV 的创作引上了积极、健康的轨道。

第二章 专业级 DV 器材的选购与保养

● 专业级数码摄像机的选购

④ 数码摄像机的选购参数

④ CCD

摄像机 CCD 的好坏,由 CCD 片的尺寸,有效像素数、CCD 片的数量以及在一定程度上 CCD 电路采用的技术、扫描方式和低照度响应等方面决定。

CCD 片的尺寸:数码摄像机采用的 CCD 通常是 1/4 或者 1/3 大小,尺寸较大的 CCD 能够接收较多的光线,有利于提高低照度条件下视频信号的信噪比。

CCD 片的数量:日前只有少数型号使用了专业摄像机才用的 3 个独立的 CCD,价格也十分昂贵,不过其颜色的准确程度及影像质量 LC 使用一块较 CCD 影像感应器大为改善,使 CCD 影像感应器的每一个都有一个很大的光线采集区域,因此使摄像机具有很高的信噪比、极好的灵敏度以及很宽的动态范围。

CCD 的有效像素数:厂家在宣传其产品只笼统地给出 CCD 的像素是多少,其实这个值是总像素数,而决定影响图像质量的是有效像素数。

CCD 的扫描模式:一般而言,CCD 只提供隔行扫描模式,但有些 CCD 还有逐行扫描模式。但这种方式每拍摄一帧图像要花费比正常方式多一倍的时间,使得拍摄的图像有滞后和跳动感,快速移动的物体也会显得不平稳,因此不适合正常摄像使用。它主要用于照片模式,或者拍摄动态图像并用于逐帧欣赏、打印或输入到计算机中。

CCD 的低照度响应:CCD 对低照度的响应也影响图像质量,较低的光照要求会给使用者更多的灵活性。使用正常模式拍摄时所需的光照强度称建议照度,这个值通常在 100Lux 以上。生产厂家通常只给出一个数值很小的“最低照度”,它是光圈全开慢速快门并采用数码增强图像亮度时的光照强度,这个值低可达到 0.5Lux。

④ 摄像单元的属性

摄像机的质量与摄像单元(摄机)制式有关,更与摄像单元的性能分不开。所以,在选定制式后,还要看摄像机部分的灵敏度、信杂比、分解力和调制度等性能指标。

灵敏度.正常照度情况下应该达到 1500~2000Lux,此时图像最佳。否

则虽能拍出图像来,但不是画面感觉不够鲜明就是灰暗、缺乏层次和不够透亮,于是便需加大光圈。同样照度下,灵敏度高。另一方面,也可从最低照度值来衡量,所需照度愈低的摄像机灵敏度愈高。

信杂比。信号正常值(0.7V)与杂波的比值构成信杂比,常用“dB”做单位,用信号(Signal)与杂波(Noise)的电压比值取对数后的数值来表示。信杂比愈大愈好。平时咱们从电视机上能够看到的好一点的、干净的图像,信杂比约为 40dB;有线电视受轻微干扰的图像其信杂比往往低于 34dB。摄像机的信杂比较高,一般低于 50dB 就不再出示这个指标了。

清晰度。一般是从录像机角度出发,通过看重放图像的清晰程度来比较图像质量。而摄像机一般使用分解力一词来衡量它“分解被摄景物细节”的能力。单位是“电视行(TVLine)”,也称线。意思是从水平方向上看,相当于将每行扫描线竖立起来,然后乘上 4/3(宽高比),构成水平方向的总线数,称水下分解力。它会随 CCD 像素数的多少和视频带宽而变化,像素愈多、带宽愈宽,分解力就愈高。数字的 DV 格式则可高达 500 线。其中,除因数字录像质量高之外,摄像机部分的分解力高,也是重要因素。

调制度。调制度的深浅直接影响着画面的透彻程度。音响器材往往强调听起来要有层次。画面也一样,看上去要有层次,显得艳丽。这一点,除了用光正确,聚焦清晰外,对摄像机来说,信号幅度必须达到标准值(0.7V),然后,就是调制度要深。调制度的定义方法:以 1MHz 图像条纹为 100%,其他高于 1MHz 直至 6MHz(极细的条纹)幅度低于 1MHz 的百分数,称为调制度。调制度愈低,细线“黑”与“白”的再现程度愈含混不清。若 4MHz 线条的调制度降至 50%的话,图像细线变灰(黑不到底,白不到顶);或 6MHz 的线条只剩 30%了,图像看上去会更加浑浊不清。

● 镜头

要使数码摄像机所拍摄出来的影像效果尽可能地清晰自然,除了拥有高解析度的 CCD 传感芯片外,摄像机光学镜头也是一个不可忽视的重要因素。其光学质量是决定视频图像质量的首要因素。

● DV 选购参数的含义

在选购 DV 时,经销商往往会介绍很多 DV 的相关性能指标,让消费者认为这是一款值得“信任”的产品——很多消费者在听到经销商口若悬河般的解释后,往往就下定了购买的决心。但实际上,很多消费者是没有真正明白这些性能指标的真正含义,这就极可能会形成误导和误购。

因此,在本小节中将以选购 DV 时常见的性能指标为例,讲解其中几个应该知晓的参数含义。