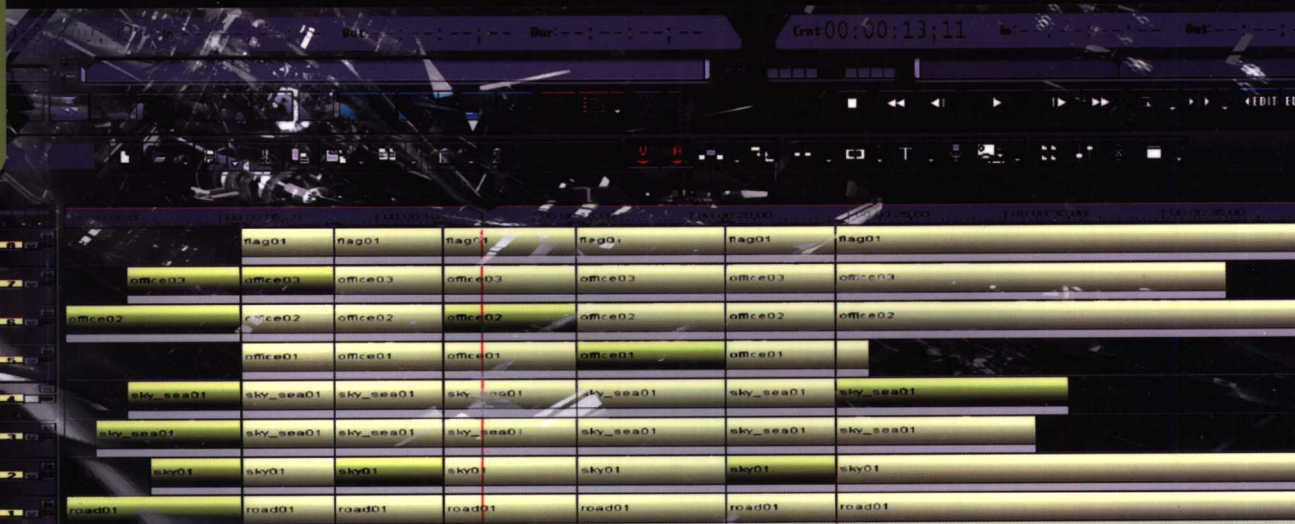
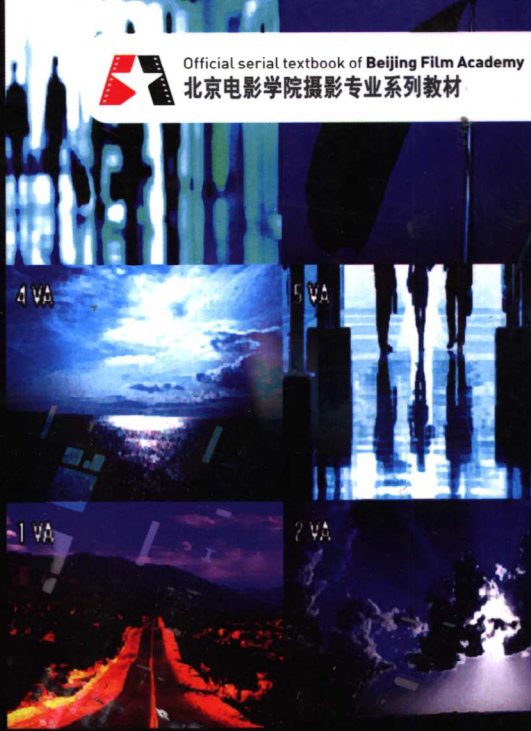

Official serial textbook of Beijing Film Academy

北京电影学院摄影专业系列教材

影视短片创作 修订版

Making of Film and TV Episodes

宋靖 著

浙江摄影出版社

RESEARCH EDIT

Marketing of Films and TV Spectacles

■ ■ ■

■■■■■■■■

影视短片创作

修订版

北京电影学院摄影专业系列教材

宋靖著

浙江摄影出版社

责任编辑：余 谦
装帧设计：任惠安
封面设计：刘灿国
责任校对：程翠华 朱晓波

图书在版编目(CIP)数据

影视短片创作 / 宋靖著. —修订版. —杭州: 浙江摄影出版社, 2007.8

(北京电影学院摄影专业系列教材)

ISBN 978-7-80686-574-3

I. 影... II. 宋... III. ①电影-创作-高等学校-教材
②电视创作-高等学校-教材 IV. J904

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 073993 号

北京电影学院摄影专业系列教材

影视短片创作 修订版

宋 靖 著

浙江摄影出版社出版发行

(杭州市体育场路 347 号 邮编:310006 电话:0571-85159646)

网址: www.photo.zjcb.com

经销: 全国新华书店

制版: 杭州兴邦电子印务有限公司

印刷: 浙江新华印刷技术有限公司

开本: 787×1092 1/16

印张: 10

印数: 0001-3000

2007 年 8 月第 1 版

2007 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-80686-574-3

定价: 25.00 元

如有印、装质量问题, 请寄承印厂调换

宋靖 女,1989年毕业于北京电影学院摄影系,现为北京电影学院摄影学院副教授、硕士生导师,主要讲授《纪实摄影》、《照相技术》、《影视短片创作》、《视听语言》等课程。

网址 :<http://www.bfa.edu.cn>,
查询北京电影学院摄影学院 / 教师介绍。

北京电影学院摄影专业系列教材编委会

主 任: 张会军

副主任: 宿志刚

编 委: (排名不分前后, 以姓氏笔画为序)

王 彬	冯建国	刘灿国	朱 炯	宋 靖
张 铭	吴 毅	陈 建	陈 纲	郑 涛
钱元凯	顾 铮	唐东平	屠明非	宿志刚
曹 颀	崔 畅	曾 璜		

《北京电影学院摄影专业系列教材》是在前一套《北京电影学院图片摄影专业系列教材》的基础上重新组织、策划而编写的。在这里，首先要感谢各位作者的加盟，有了各位作者的辛勤努力，才有今天的教材问世。这套教材的出版将有益于当今中国高校摄影教育的发展，对当前缺少专业摄影教材的高校无疑是雪中送炭。我们试图通过我们的工作为社会、为时代的发展做一点有益的事。这套教材是在浙江摄影出版社的帮助下才得以出版的。

教材出版后，得到摄影界和广大高校师生的关注和认可，同时也指出了其中的不足之处。在此基础上，我们根据高校摄影教学的需要和读者的建议，对2003年版的教材作了一次全面修订，不仅增删了部分科目，对书籍的内容及装帧也作了一些修改。经国家教育部严格审查认定，《北京电影学院摄影专业系列教材》(修订版)部分教材(5种)已列为普通高等教育“十一五”国家级规划教材，其余修订版品种正在补充申报过程中。

当然，此套教材在编写中难免还会有一些缺憾，敬请各位老师、同学和读者谅解。我们会在今后的工作中加以完善和改进。谢谢。

北京电影学院
2007年7月

Qianyan | 前 言

电影学院多数学生的奋斗目标是拍摄电影。每年许多国际电影大奖的奖项中都有“短故事片”的评比。当宣布获奖名单时，大家都想知道获奖者是谁。也许有一天，这个获奖者就是我们其中的某个人。

我们都带着美好的憧憬去学习如何制作一部电影。当然，所有成功影人的每一部作品不可能都是一部好莱坞大片。我们刚入行时，更可能的是在现有的拍摄技术和预算范围内确定一个拍摄目标——制作一部短故事片（即本文所说的短片）。

短片创作是当今国际电影界非常重视的一个创作类型。在国外，对很多影视专业学生的训练都采用短片创作的方式来进行。有些艺术家在对人物某种心理状态的把握或对故事进行描述时，常常从纪录片和短片的工作方式中汲取营养。

我们知道，这里所说的短片并不是指它的制作规模小或制作水平的非专业，而是指它的篇幅小（通常不超过20~30分钟）。我们知道，一般发行商对于电影篇幅的长度标准是：欧洲影片为90分钟，好莱坞影片为120分钟。我们要明白，短片除了和电影在时间长度上不同之外，在制作水平上则是和电影相当的。

我们通常采用DV机来拍摄短片作品，以后也会用35毫米胶片来进行创作。要明白的是，具体用哪种载体来记录影像不是最重要的，重要的是你能否拍到能让观众认可的画面。

国内电影界有很多得到观众认可的新锐导演，都是从短片创作起步的。在创作的初始阶段，他们采用短片的形式认真地讲述一个故事。在这个创作过程中，他们逐渐得到制片方的肯定和欣赏，然后有机会进行电影创作。

我们要注意的是，拍摄短片的要素和拍摄长篇电影的要素是相同的。要拍好一部短片，同样要

具备拍摄长篇电影的专业水准，反过来说，拍摄短片同样有助于提高我们的拍摄技术。

在创作初始阶段，我们就要追求创作的专业水准，其首要方面就是掌握摄影技术，比如要注意画面的光线和构图，镜头不能毫无目的地乱晃。好莱坞的很多商业片在摄影上都是很讲究的。作为一位摄影师，首先要使画面具有很强的说明性和针对性，画面要漂亮。不论影片的艺术性高低与否，画面的精美是不可或缺的。当然，专业水准还包括其他方面，我们在创作中都要一一去把握。

当你真正制作一部电影时，需要精心计划每一个细节。没有计划的拍摄不仅浪费时间、金钱和汗水，而且得到的只会是一部杂乱无章、令人反感的影片。相反，通过精心计划，会使我们的作品看起来更加“专业化”。如果我们对每一个细节事先都作了计划，那么拍摄时就不会在现场忙得焦头烂额，而能专注于创作。

很多导演都有一套训练创作能力的方法。对导演来说，其主要工作依赖于眼睛和心理感受。比如，有很多著名导演坚持在拍摄时通过拍摄纪录片的方法来训练自己的观察力和对事物的捕捉能力；也有很多导演和摄影师在拍摄现场都随身携带照相机，通过拍摄图片来训练自己对被摄对象及场景的感悟与捕捉能力。

很多同学都有很大的兴趣去拍电影，这很自然，也是很好的一件事。不过，我们要拍摄力所能及的题材，也就是说，我们要在预算、设备和技艺所能达到的范围内寻找拍摄题材。对于学习拍摄图片的学生来说，我们不能认为静止的图片摄影与活动的影像摄制之间有什么鸿沟。图片摄影专业的同学要认清自己的优势，要了解图片摄影技术对影视拍摄的可借鉴性。比如，同学们在雅丹拍摄的很多图片，如果配上演员准确的表演，就将是很精致的电影画面。另外，张艺谋导演的电影《英雄》中有很多场面都是固定镜头，尤其在拍摄大场面里的人群或是战马奔驰等镜头时，都是以精确的固定镜头画面为基础的。

笔者是以影视创作为主的，但每年还坚持外出采风进行图片摄影创作，其中一个重要目的就是寻找图片摄影对电影摄影的可借鉴性。对图片摄影技艺若能熟练掌握，对于拍摄精致、高水平的电影画面是极有帮助的。

在实际拍摄中，许多图片摄影专业的学生在纪录片创作中显现出了独特的优势，原因是其他专

业的学生从开始学习到实际工作中都习惯于采用一种等待既定情景的工作方式。也就是说，从布景、灯光、演员，甚至到画面的预期效果都是既定的，都是在专业人员的帮助下设计好的场景。而对于图片摄影来说，除了商业时尚摄影领域之外，图片摄影师始终工作在一种无法预知或无法随心所欲干预现场的工作状态下，从而逐渐锻炼出一种面对被摄对象所应具有敏捷反应和捕捉能力。

应该指出的是，我们拍摄的短片不应该是一部仅供同学、朋友、家庭成员娱乐观赏的“作业”，我们的目标应该设定得更高一点，我们的作品一定要做到让观众爱看，觉得好看。我们要拍摄一部能够吸引任何观众注意力的电影。有了这样一个目标，我们就需要学习如何“制作”一部电影，这也是本书所要介绍的内容。在本书中，我们把所要完成的作品一律称为“电影”，影像记录的载体是胶片或录像带。

有时，当观众看完电影专业学生创作的作品时，会做出一个“艺术”评论，其实这未必是一件好事，通常评价中包含着观众与创作者无法沟通的潜台词。作为艺术专业的学生来说，他们在创作中经常会搞错自己拍摄电影的服务对象，我们要时刻清楚地意识到我们的服务对象是广大观众，观众对影片的理解与接受，对创作者来说才是最重要的。

对创作者来说，拍摄的作品决不要搞成自娱自乐的东西。很多导演创作的作品首先是拿给自己的家人观看，这样做的原因是，一部作品只有先获得大众的认同，才会体现其价值。创作者应该对观众负起责任，不要陷入一种孤芳自赏或所谓前卫、标新立异的创作误区中。在创作中，我们应当以符合大众的审美标准的要求来进行创作，这样观众就可能接受我们的作品，我们的作品也就会有市场前景，电影产业才能良性循环。

有些导演认为电影研究具有探索的功能，包括技术上和主题上的探索，这是我们允许的。但是，我们不可否认艺术有其社会功能、认识功能、教育功能和娱乐功能。在这四个功能中，如果我们过分地强调前两者，就会陷入缺乏观众的境地。如果缺乏观众，其所有的功能都无法实现，创作者与观众之间就会产生一道无法逾越的鸿沟，艺术和艺术家都将不复存在。

宋 靖
2007年7月

目 录

前言

1

1. 选题

1

创意——电影制作的起点/2

计划——电影制作的保障/4

剧本——电影制作的蓝本/5

剧本大纲/5 写剧本/6 剧本范例/9 作业/18

2. 策划

19

寻找资金——策划书/20

模拟实战练习/21

作业/25

3. 前期准备

26

确定导演/27

确定演员/27

确定制片/28

确定摄影/28

确定美术/29

画面绘图师作品举例/30

确定录音/40

分镜头剧本/40

分镜头剧本举例/41

制定拍摄预算/46

作业/49

4. 拍摄

50

如何安排场景次序和连续性/51

拍摄中所用的术语/52

剧情发生场术语/52 景别术语/52 摄影机视点术语/53

拍摄内容和目的术语/53 摄影机移动术语/54

运动的流动性/54

对象的移动/57

直线轨迹、对称角/57 相继角度/61 曲线轨迹/63

方向的改变/68

人物之间的关系/70

两个人物之间的关系/70 三个以上人物之间的关系/75

一个讲演者面对着观众/82

关系与运动/85

一组人物的移动/85

镜头的选择/89

镜头的特点/90 镜头选择标准/92

运动的摄像机/93

基本的运动/93 作业/95

5. 后期制作

96

拍摄与剪辑的关系/97

剪辑的创造性/98

剪辑的过程/99

熟悉素材/99 影片剪辑/99 关于影片包装/111

剪辑的方法/112

影像剪辑的几个术语/114

节奏/115

音乐/116

输出成光盘/117

录像带转VCD的基本流程/117

录像带转DVD的基本流程/118

制作完毕/119 作业/120

6. 宣传、整合、营销、推广

121

世界主要电影、电视节奖/122

影片广告招商方案举例说明/135

附录 DV机型推荐/136

Xuanti 1 选题

创意——电影制作的起点

每部电影的拍摄过程都是以创意作为起点的。这个创意或是令人激动的往事,或是发人深省的现实,或是令人陶醉的美景,总之,无论影片讲述的是怎样的主题,总是出自某个创意。

我们在做影像基础训练时,心里要有一个衡量作品是否合格的标准:

1. 有没有一个能吸引人的主题;
2. 用哪些手段来渲染和升华主题;
3. 表达是否简洁。

我们知道,确立电影的主题是我们首先必须努力的目标。

一旦主题确立下来,我们还必须了解每个拍摄画面所要表达的内容,而且知道怎样组织这些画面,并使之成为组成电影的一系列影像。一个原则是,能用一个画面表达就决不用两个画面,我们应在有限的时间内加大影片的信息量。

在电影制作过程中,电影中的每格画面就像每节火车车厢一样,我们要将画面按秩序有机地连接在一起。如果我们拍摄的一系列镜头没有一个统一的主题,不能朝着同一目标“行驶”,我们的“火车”——电影就会出轨,在到达目的地之前,乘客就会离开座位下车。我们知道,现在观众的影视欣赏水平和阅读能力是很强的,影片的发展及镜头叙事是否通顺,观众都能察觉出来。电影如果没有了观众,就没有存在的价值;电影如果没有了观众,电影制作人就没有了衣食父母。

因此,我们要先把思路搞清楚,最初的主题创作和案头工作一定要做得踏实,一定要理清思路,要把创意的重要性提高到服务观众的高度来认识。

拍摄电影一开始就要有创意,这是取得创作成功的基础。那么,如何创意,怎样找到观众认同的创意呢?比如电影《英雄》的创意和立意点,就是“人生难得知己”。“知己”本是人性中最崇高、最可敬的品质,知己以国家、民族的利益为重,每个人都是为情、为义、为忠而生死。人生难逢知己,英雄惜英雄。我们现在不像过去的农业社会了,现代社会造成的缺陷,使人与人之间的距离和隔阂拉大,出现了人与人之间的不信任、邻里之间缺乏亲情等现代文明的后遗症。“9·11”事件之后,世界更注重和平。影片《英雄》的主题立意从大局出发,迎合了现代社会“和平与发展”的背景。

我们在考虑选题和立意时,不是凭空想象毫无根据的,而要有大的方向和基本参照,比如:

国家的大政方针是什么?

老百姓关心的热点问题是什么?

大学生关心什么问题？

下岗人员关心什么问题？

残疾人关心什么问题？

老干部关心什么问题？

领导人关心什么问题？

文化消费市场有什么问题？

我们如果平时能多关注这些问题，深入生活，就能从平凡的生活中提炼有意义的主题。

为什么我们对“爱情”和“灰姑娘”的故事百看不厌？因为凡人的情感生活受各种因素制约，大多平凡琐碎，缺乏轰轰烈烈的故事，人们要借“灰姑娘”的梦想去完成隐藏在心中的“廊桥遗梦”。为什么西部警匪片层出不穷，因为人们对社会、人生以及激烈的道德、法律冲突感兴趣，对充满悬念和激烈冲突的“警匪”斗争感兴趣，通过观看此类影片，人们紧张的心情释放了。

一个创意有时还可以来自一则消息，比如贾樟柯导演拍摄的纪录片《公共场所》就是一例：当贾樟柯听说大同煤矿被开采空了，大同人要全体搬迁到西北时，他想到大同该如何面对背井离乡等问题，认为这是一件很值得记录的事件，便去大同用摄像机拍摄了这部客观地反映人们在公共场所状态的纪录片。贾樟柯在拍摄《公共场所》的过程中发现了很多奇怪的现象：人们下岗，娱乐业发达，歌舞厅爆满，人们在虚假传言的笼罩下处于一种惶惶不可终日的骚动状态。另外，他想到在这种特殊环境中成长的将会是一批特殊的人群，于是他又拍了一部电影《任逍遥》，这部电影是2002年第55届戛纳电影节唯一入选的华语影片。所以，我们在创作中不能忽视新闻点对创作者的启发。创作主题反映的不只是大事件，我们要善于从平常小事出发，对新闻事件要有敏感性，要从生活中挖掘选题。

创意有时源自一个事件。电影《一个都不能少》讲述了希望小学的故事，这个感人故事可以是对多个希望小学众多故事的集合。

创意有时来自一种感觉，导演王家卫在拍摄电影《花样年华》时是没有剧本的，拍的是孤男寡女相处的一种感觉。电影剧情很简单，表现了男女之间相互依恋，彼此却无法相托的缠绵情感。

创意有时则基于想象力的发挥，好莱坞电影《E.T.》、《一家之鼠》完全是一种想象，是超现实的伟大作品。

计划——电影制作的保障

案头工作是非常重要的,现阶段只有影视广告创作能严格按照此程序进行,也就是先根据创意画分镜头脚本,经客户认可后再进行拍摄。这主要是因为广告篇幅比较短小,一般来说30秒的广告只需十六七个镜头就足够了,导演在拍摄过程中理所当然地可以多拍摄一些备用镜头。

我国电影行业如果完全市场化,那么电影制作也将会建立起严格的程序。导演拍摄前需要向制片方提供完全视觉化的分镜头脚本,现在国外大多数商业导演已经按此程序执行拍摄,尤其在好莱坞更是如此。除非是个别著名导演,在其有相当可信度的品质保证的前提下,才可直接获得制片方的授权拍摄。

计划在电影制作过程中非常重要,我们要养成制定良好计划的习惯。我们不能仅把主题向投资人描述后就希望对方能应允你拍摄,同时认为一切想法已经足够了,这都是不正确的。

我们要适应保证电影行业正常运作的市场游戏规则。现今电影界很多制片方采取的是导演无片酬的股份分红制,导演与制片方之间的利益回报紧密地联系在一起。也就是说,要赔一起赔,要赚一起赚。电视剧导演面临同样的情况,总是先收回成本再谈分红问题。

有了创意之后,接着就要认真地制定拍摄计划,所做的计划要始终围绕着中心目标——主题的展现,使影片从头到尾都处于我们的有效控制之下。无论是篇幅小到30秒的广告,还是长篇电影,在没有开机之前,我们都需要详细计划每一个细节。不管计划有多么复杂,都要仔细认真地完成。再强调一次,一个周密的计划仍应以一个好的创意开始。

我们的原则有三点:

原则1: 拍摄电影需要确定一个好的“创意主题”。

原则2: 我们要收集并组织那些用于突出电影拍摄创意以及集中展现电影主题的所有必要的细节。

原则3: 将那些与主题无关,无助于将情节推向高潮的画面细节统统删去,用最直接、最简洁、最有冲击力的画面来表现主题。

这就是整个计划所要完成的任务,一旦有了创意,我们就得考虑如何将它扩展成一部完整的电影。无论多少时间长度的电影,我们都要认真计划,对拍摄工作有一个合理、紧凑的安排。对每个细节都要有一个成熟的构思,不管这些细节是否重要,哪怕只有一个画面需要拍摄。

拍摄前要先确立创意主题,我们制定的所有计划都是为了表现主题。我们强调深入生活、观察生

活的必要性。在拍摄现场,要靠演员表演来再现细节,因此需要演员与导演两方面的配合。好莱坞电影的细节是很真实的,即使整个故事的框架是寓言式的。影片细节的真实能使观众坐在影院这样一个封闭的空间里,并能使观众进入导演创造的一个个规定的情境里。我们要把影片的细节整理好,要把拍摄的画面的顺序排出来,要知道先拍什么后拍什么,这样现场的调度就不会乱。导演与摄影师之间也需要默契与理解。

当然,我们不否认创作者在现场的即兴发挥,也鼓励大家多拍摄一些备用镜头,包括过渡性镜头、特写镜头、反应镜头等。有了这些备用镜头,当后期剪辑若出现画面不流畅时,就可以利用这种备用镜头进行穿插,这样会使故事叙述更加流畅。当然,这属于个人的发挥空间。但强调一点,我们首先要保证基本工作的完成,也就是说,我们在拍摄时首先要将拍摄主线列出来,然后再考虑创造性的发挥,这样才可以做到锦上添花。在拍摄中,我们一定要具备巨细无遗的素质,决不能依赖于事后重拍、补拍,因为这将给导演和制片方带来很大的麻烦,尤其是对一些难以再现的场景或所谓决定性瞬间的遗漏,更会带来无法弥补的遗憾。这也充分地说明了计划的重要性,因为它是一种良好的工作方法。我们在创作中的一个基本要求是要达到预期的效果,对观众来说,就是要让他们看懂,能产生共鸣。

作为导演,所有的事情都应该亲力亲为,并且从小事做起,这样才能控制全局。电影《英雄》在开拍前,所有的镜头都已经画出来了。张艺谋说,他不习惯让演员反复表演,而习惯在给演员说戏后,演员能演到位,就可以了。他想要什么心里很清楚,是没有选择的。

总之,我们的拍摄计划要详细而明确,具体而细致,对于故事框架、影片基调、人物关系等都要作详细的计划,这样后期制作的强大功能才有可能得以发挥。

剧本——电影制作的蓝本

当主题确定以后,我们所做的事就是开始写剧本。我们要深刻认识到剧本对电影创作的重要性,怎样讲述故事是电影制作的根本。

我们先来看一下什么是剧本大纲。

剧本大纲

剧本大纲就是简明的故事情节概要,包括情节的所有主要因素以及用于表现和承载故事情节的

最简单和最基本的细节,但其中不涉及技术、实质和细节等。

剧本大纲不能写得太详细,一部电影应该能用一句话概括其主题是什么、故事是什么,以及故事是如何讲述的等。实践证明,繁琐的大纲只能说明作者的思路不清晰。剧本大纲简明的概括,可以促使作者明确自己的创作思路,还可以突出作品的主线脉络。

所以,要使剧本大纲发挥作用,必须写得简洁。撰写大纲的最好方法是陈述基本想法,我们可以用30~50个字写出提要,然后通过概述扩充思路,完善大纲。在提要和概述中,要使语言简洁鲜明,这样故事素材才能涵盖其应有的内容。

这种简单的形态便于人们对剧本大纲进行评价。如果是一个好的故事题材,就会引起人们的注意;如果是一个糟糕的故事题材,其缺点就会暴露无遗。

另外,我们在争取投资时首先要给投资方看剧本大纲,我们要概括出故事的实质内容,并使故事情节的发展线索能得以清晰展现。对剧本大纲感兴趣的客户可以进行评判,并决定是否予以支持和投资。

一旦你编写完自己和投资方都满意的剧本大纲,下一步就要开始写剧本了。

写剧本

写剧本对一些非剧作专业的人来说会感到陌生。我们要知道的是,写电影剧本是有技巧的,而且有一定的规范,我们不能天马行空,想到什么就写什么。有一位导演曾说:“写笔记或小说与写剧本的感觉完全不一样,剧本写得多了,好像越写越有技术。描写了好多,都没有用,演员不可能把你的内心想法给演出来,你只能把内心活动写成台词,变成话才行。”

写剧本主要是技术性的工作。比如拍摄喜剧,我们找好喜剧元素后便可以进行顺序排列,即使是同样的剧情安排,不同的导演还是会发挥其个人的才能,使作品各有特色。

电影剧本是什么?我们来谈谈电影与小说、戏剧的区别。

首先,电影既不是小说,也不是戏剧。

在小说中,所有的行为动作都发生在人物的头脑中,产生“头脑幻景”。小说的纯文字描述最终都通过在读者头脑中展开广阔的想象图景来达到艺术效果,可谓仁者见仁,智者见智。每个读者在阅读结束后都会在头脑中形成自己心目中的一部“电影”,而当他再看根据小说改编的电影时,如果该电影和他的想象契合,就产生了共鸣。

在戏剧中,所有的行为动作和故事都发生在舞台上,这是一个特定的环境,而观众是第四面墙。观