

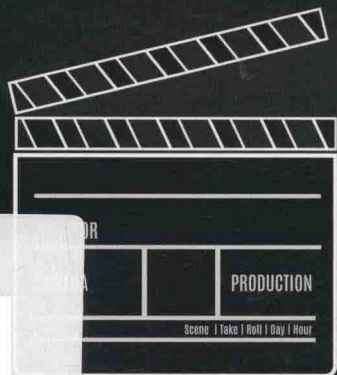
五南出版

掌握電影

好電影是這樣拍成的

程予誠博士 著

掌握電影

好電影是這樣拍成的

程予誠 著

五南圖書出版公司 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

掌握電影：好電影是這樣拍成的／程予誠
著．—初版．—臺北市：五南，2016.06
面；公分．
ISBN 978-957-11-8520-0（平裝）

1. 電影

987

105001952

1ZF8

掌握電影：好電影是這樣拍成的

作 者—程予誠(284)

發行人—楊榮川

總編輯—王翠華

主 編—陳念祖

責任編輯—李敏華

封面設計—陳翰陞 江明娟

出 版 者—五南圖書出版股份有限公司

地 址：106台北市大安區和平東路二段339號4樓

電 話：(02)2705-5066 傳 真：(02)2706-6100

網 址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：wunan@wunan.com.tw

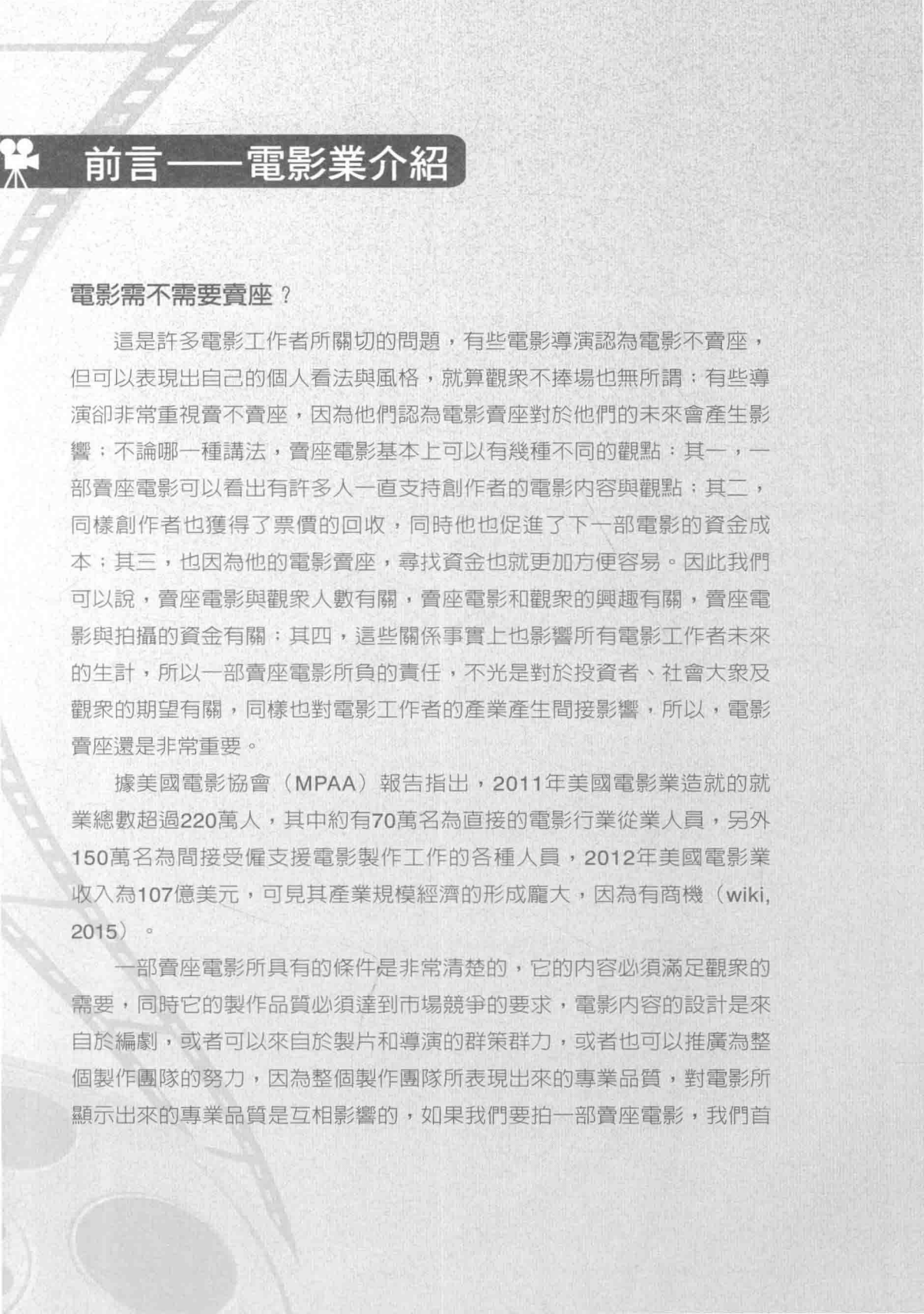
劃撥帳號：01068953

戶 名：五南圖書出版股份有限公司

法律顧問 林勝安律師事務所 林勝安律師

出版日期 2016年6月初版一刷

定 價 新臺幣400元

前言——電影業介紹

電影需不需要賣座？

這是許多電影工作者所關切的問題，有些電影導演認為電影不賣座，但可以表現出自己的個人看法與風格，就算觀眾不捧場也無所謂；有些導演卻非常重視賣不賣座，因為他們認為電影賣座對於他們的未來會產生影響；不論哪一種講法，賣座電影基本上可以有幾種不同的觀點：其一，一部賣座電影可以看出有許多人一直支持創作者的電影內容與觀點；其二，同樣創作者也獲得了票價的回收，同時他也促進了下一部電影的資金成本；其三，也因為他的電影賣座，尋找資金也就更加方便容易。因此我們可以說，賣座電影與觀眾人數有關，賣座電影和觀眾的興趣有關，賣座電影與拍攝的資金有關；其四，這些關係事實上也影響所有電影工作者未來的生計，所以一部賣座電影所負的責任，不光是對於投資者、社會大眾及觀眾的期望有關，同樣也對電影工作者的產業產生間接影響，所以，電影賣座還是非常重要的。

據美國電影協會（MPAA）報告指出，2011年美國電影業造就的就業總數超過220萬人，其中約有70萬名為直接的電影行業從業人員，另外150萬名為間接受僱支援電影製作工作的各種人員，2012年美國電影業收入為107億美元，可見其產業規模經濟的形成龐大，因為有商機（wiki, 2015）。

一部賣座電影所具有的條件是非常清楚的，它的內容必須滿足觀眾的需要，同時它的製作品質必須達到市場競爭的要求，電影內容的設計是來自於編劇，或者可以來自於製片和導演的群策群力，或者也可以推廣為整個製作團隊的努力，因為整個製作團隊所表現出來的專業品質，對電影所顯示出來的專業品質是互相影響的，如果我們要拍一部賣座電影，我們首

先必須要知道所謂的專業技術和專業知識所指為何，我們也必須要知道整個電影製作的流程與進程控管。

電影的製作資金非常龐大，動員人力非常繁多，它已經不是一個興趣的工作，他是一個興趣＋專業職能的工作，所以進入這個電影產業必須要先有電影的基本知識，在知道電影的各項分工，在知道電影製作的各項技術與條件，這樣一個賣座電影的可能性就大大增加，我們可以看到電影史上100多年來許多偉大的電影的驚人票房紀錄，是非常嚇人的，這些單一電影的票房紀錄可能超過一般產業的想像，有些電影的投資報酬率是在10倍以上，沒有一個產業能夠像電影產業如此具有挑戰性與專業性，所以我們必須正視，去了解一部電影產業的發展與它所具有的專門製程與知識。

最高電影票房收入列表

此列表（請參考附錄五）基於全球電影票房統計，截至於2015年7月22日。數字只包括戲院票房收入，不包括其他營利方式的收入，如錄影租售、電視播映等。數據用美元表示，並且未根據通貨膨脹調整。

專業電影技術與知識

電影的產生，不論成本高低、資本多寡，一定會經過前製、製作（拍攝）及後製三個階段。所謂的前製時期（Pre-Production），指的是紙上作業，或稱為企劃設計（Production Design），是為了未來拍攝階段做準備工作；前製計畫做得越周詳，電影拍攝就會越順利。這個階段的工作包括：構想故事結構、劇作家編劇、找投資者、遴選演員與工作團隊、拍攝場地的選擇等；換言之，在進入拍攝過程前，電影企劃書、劇本、分鏡劇本、分場分景表、演員及工作人員招募，及器材、道具及場景的決定都必須在這一階段完成。

拍攝階段（Production Shooting）是電影產業中最繁雜的部分，它

結合了「行政工作」和「實務工作」。「行政工作」是指如：請領製片經費、製片正式和演員展開簽約、給付演員演出費用和量製服裝、演員試裝、拍攝定裝照、布景搭置及服裝道具的製作等。「實務工作」則像導演與副導演洽談拍片進度、召開演職員會議溝通觀念與了解導演全片意圖概念等等，背後有一套非常繁雜的管理體制在進行。等所有該拍的電影劇情拍攝完成後，整個電影製作流程便進行到下一階段的後製。

後製階段（**Post-Production**）是將所有拍攝完畢後的影片，也就是在一些各場景所拍的零碎鏡頭片斷，先經過粗剪及精剪，然後確定剪接影片版本、配音、配樂，才能成為一部電影。這也就是所謂的後製。當剪輯和錄音的工作都完成，電影也就完成，但所有工作還沒有結束，電影的最終目的是要上映，所以電影的上映和發行，仍屬於後製階段的工作。

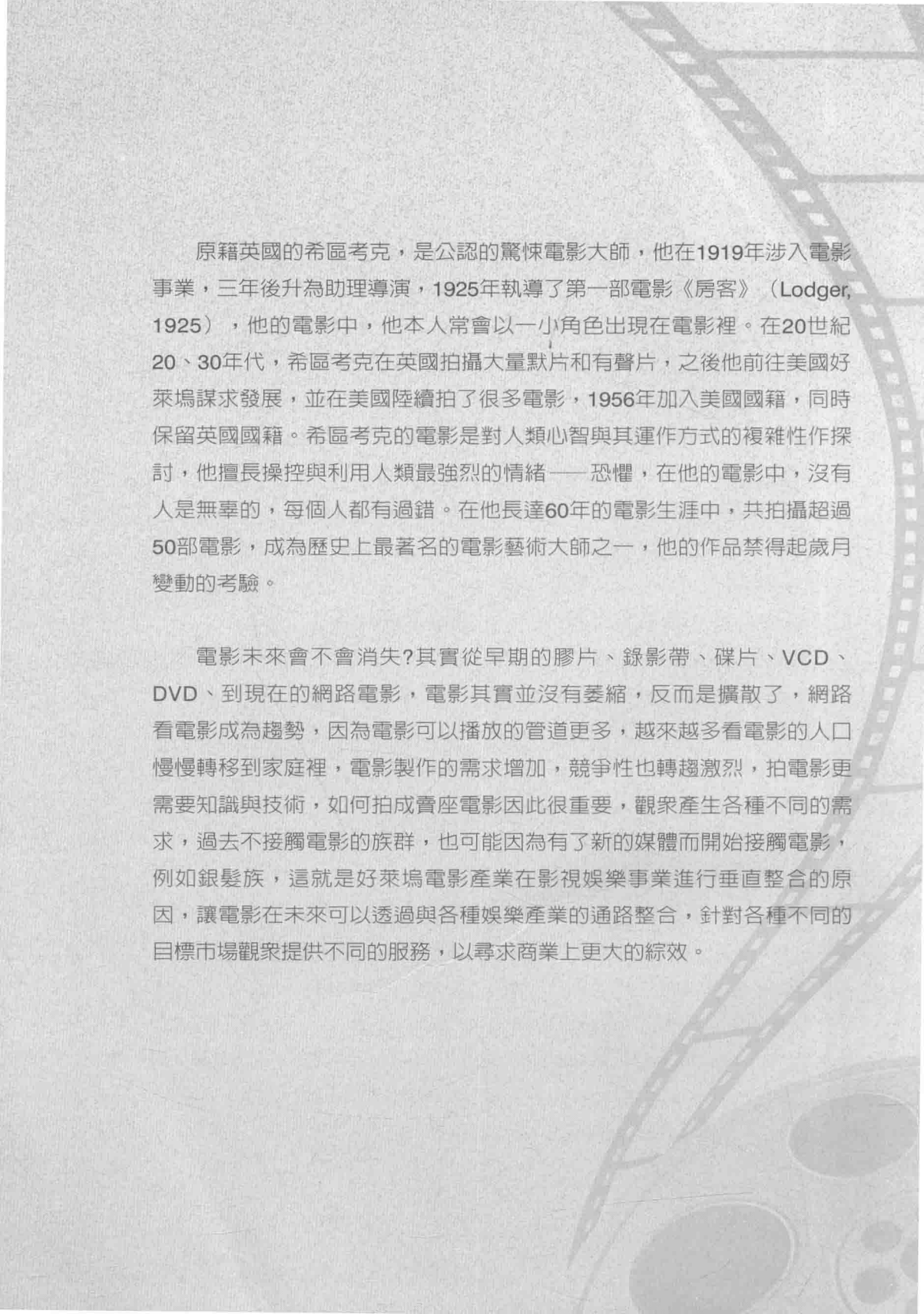
目前市場上的電影，除了在一般戲院上映外，也可以透過電視、錄影帶、VCD、DVD、網路等媒體觀看，甚至在看完電影後，許多人也會購買電影的相關產品，如玩偶、衣服、原聲帶、遊戲軟體、電影原著等等周邊產品。

電影有兩個值得去重視的重要特質：

第一，是如何去拍電影？

第二，是如何看電影？

「拍」與「看」都不是用紙寫出來的，而是去體驗真實的情況，因此這本書採用亞佛烈德·希區考克（**Sir Alfred Hitchcock, 1899.8.13-1980.4.29**）世界知名的四部電影來配合說明。美國電影學會評選的**AFI**百年百大電影名單上，希區考克的作品入選了四部：《迷魂記》（**Vertigo, 1958**）、《驚魂記》（**Psycho, 1960**）、《後窗》（**Rear Window, 1954**）、《北西北》（**North by Northwest, 1959**），因此，為了解釋「如何拍電影」與「如何看電影」，特別用這幾部電影加以舉例分析。

原籍英國的希區考克，是公認的驚悚電影大師，他在1919年涉入電影事業，三年後升為助理導演，1925年執導了第一部電影《房客》（Lodger, 1925），他的電影中，他本人常會以一小角色出現在電影裡。在20世紀20、30年代，希區考克在英國拍攝大量默片和有聲片，之後他前往美國好萊塢謀求發展，並在美國陸續拍了很多電影，1956年加入美國國籍，同時保留英國國籍。希區考克的電影是對人類心智與其運作方式的複雜性作探討，他擅長操控與利用人類最強烈的情緒——恐懼，在他的電影中，沒有人是無辜的，每個人都有過錯。在他長達60年的電影生涯中，共拍攝超過50部電影，成為歷史上最著名的電影藝術大師之一，他的作品禁得起歲月變動的考驗。

電影未來會不會消失？其實從早期的膠片、錄影帶、碟片、VCD、DVD、到現在的網路電影，電影其實並沒有萎縮，反而是擴散了，網路看電影成為趨勢，因為電影可以播放的管道更多，越來越多看電影的人口慢慢轉移到家庭裡，電影製作的需求增加，競爭性也轉趨激烈，拍電影更需要知識與技術，如何拍成賣座電影因此很重要，觀眾產生各種不同的需求，過去不接觸電影的族群，也可能因為有了新的媒體而開始接觸電影，例如銀髮族，這就是好萊塢電影產業在影視娛樂事業進行垂直整合的原因，讓電影在未來可以透過與各種娛樂產業的通路整合，針對各種不同的目標市場觀眾提供不同的服務，以尋求商業上更大的綜效。

目
錄

c o n t e n t s

前言 電影業介紹—001

第一章 電影怎麼了 (What's about the Movie?) —001

第二章 攝影 (Cinematography) —013

第三章 場面調度 (Mise-en-scene) —037

第四章 運動 (Movement) —055

第五章 剪接 (Editing) —067

第六章 聲音 (Sound) —087

第七章 演員 (Actor) —105

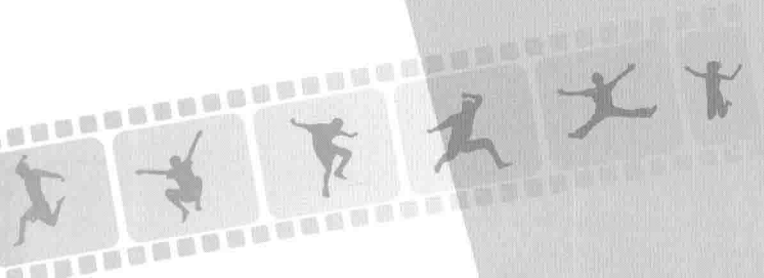
第八章 劇本 (Script) —123

第九章 編劇 (Scriptwriter) —137

第十章 導演 (Director) —149

第十一章 製片 (Producer) —161

第十二章 戲劇 (Drama) —179

目
錄

c o n t e n t s

第十三章 製作團隊 (Production Teams) —189

第十四章 思想意識 (Ideology) —203

第十五章 電影理論 (Film Theories) —217

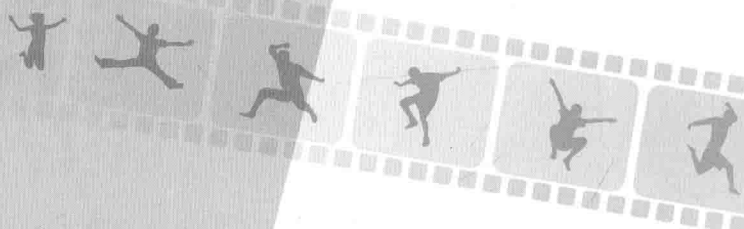
附錄一 希區考克電影介紹—229

附錄二 電影相關知識—241

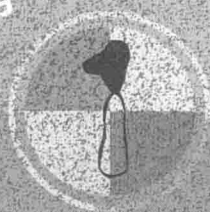
附錄三 有關奧斯卡獎 (The Academy Award) —247

附錄四 電影名詞—251

附錄五 電影票房收入排行—261

第一章

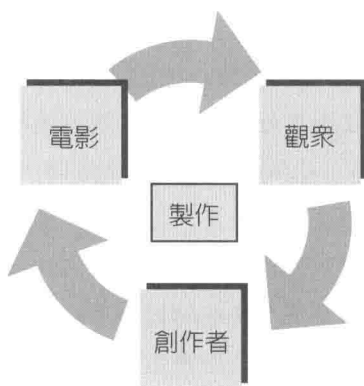
電影怎麼了

What's about the Movie?

解剖電影構成條件

電影對人性作分析、對社會變遷研究、對社會事件產生靈感、及融合許多電影觀眾在票房反應等資料，加以綜合構思，由這些資料的選擇、整理、組織、強化後，經過許多專業人員努力，而形成一種訊息「成品」，這個「成品」在電影中得到觀眾的欣賞，並把訊息內容加以還原解釋，這些解釋（意識或潛意識的認知）在觀眾回到社會中時，因得到某種程度的暗示，這種暗示可能又成為一種個人動機，而形成個人行為的本源，這種行為對個人或社會可能會造成影響，促成社會改變，不論影響是正面或負面的，復又在社會上暗示電影作者下一個電影製作的企圖，因此，電影在「創作者」、「觀眾」間形成一種產業循環，三者為互相影響。

電影如何能在觀眾間引起強烈的吸引力？電影又如何具有較佳的說服方式？能使得許多電影製作者迷戀這種訊息的表現方法？電影在表現上的諸多技巧，使電影創作者、觀眾相互影響的關係變化得到印證，對電影構成的了解，也將更易於分辨電影勝於電視或其他傳播媒體在說服能力上的優勢。

成功的電影內容與製作應該具備下列四個條件：

- (1) 電影內容（訊息）所表現的方式能引起觀眾的注意。
- (2) 電影影像與聲音（符號學）所表現的作用，符合製作者與觀眾的共同經驗，或是類似經驗，以便觀眾了解敘述的內容。
- (3) 電影勸服效力是建立在劇情（分析）表現方式及觀眾需要上。
- (4) 電影創作手法符合社會文化的規範。

上述這四個條件又可以歸納為三個原因：什麼內容（What）、為什麼（Why）、如何處理（How）；「什麼內容」與「為什麼」是指電影的「內容」而言，即是利用「什麼樣」最適當的劇情來吸引觀眾；又「為什麼」是指為何要用這樣的方式表現劇情，理由為何？拍電影的方式可以無數種，但是為何選用這一種方式？是否劇情可以得到較合理的推演？「如何處理」是屬於電影方法上的問題，這一點也是電影在運用上較為不同的地方，前兩項指「內容」而言，其他媒體可能也會採以相同的內容，而最後的電影這種「方法」與技巧是其他媒體所無法比擬的，由這種對電影「方法」、「技術」的了解，將使電影作者有較大的發揮空間，使其更為「複雜」或更「吸引人」，這也是電影的製作之所以吸引許多藝術創作者興趣的原因之一。

解構電影

電影在1895年正式被承認發明的時候，那時候所發明的是所謂的紀錄短片，藉由拍攝將每日生活中發生的事情由膠片重新顯影給觀眾看，觀眾不知道過去的動作可以重新顯示出來，這是一個驚人發明，這種類似紀錄片的紀實紀錄影片，讓觀眾非常著迷。這些影片捕捉了當時事件的自然呈現方式，有如真實生活一般，因此這種電影的寫實自然風格，就奠定在電影發展之初的真實性，而法國的盧米爾兄弟就是用這種短片記錄每件偶發的事情，藉以娛樂觀眾，並也產生了自己的電影事業，這就是現實主義電影的由來，也是電影產業、電影工業開始的電影風格。

目前任何人都可以拍電影，只要有攝影設備，規模大且複雜的就需要資金與專業人力，電影在表現一個電影創作者的企圖時，電影可以是個藝術品，不需要所有人的認同，但是如果需要大量觀眾認同時，它應該是個商品，觀眾用時間與票價來交換電影的表現，因此，電影有三種拍攝風格：寫實主義（Realism）、古典主義（Classical）、形式主義（Formalism）。

寫實主義風格

這是其中一種故事影像呈現的方式，也可說是一種風格，這種呈現方式跟其他兩種方式顯然不同。寫實主義的導演、編劇是在現實狀態中找尋材料，然後讓他們發現的故事很真實的呈現出來，這種敘事的手法就是寫實主義風格的基本精神。

寫實主義的電影企圖藉比較不扭曲的方式複製現實的表象，因此在拍攝的時候，電影的場景中會真實的呈現社會當時類似的環境，許多的電影評論家和電影理論家都承認，電影之所以能夠說服觀眾，就是因為他們電影長片中所呈現的故事與畫面非常真實，這種企圖利用生活經驗中真實經驗的聲音與影像，來說服虛擬的故事情節，也就是寫實主義發揮到極致的一種效果，也就是說，寫實主義電影的這種臨場效果，比任何其他的媒介獲得比其他說故事方式的說服性更為強勁有力。

寫實主義的寫實，是經過製作上的選擇設計，也就是在選擇場景的設計與人物造型或其他周邊的素材時，利用現實觀眾的一種幻覺，將電影世界似乎未經操縱、而似較為客觀的反應真實世界，這種情況有點像是歐洲的許多電影，非常平鋪直敘的環境與國家中發生的生活故事。

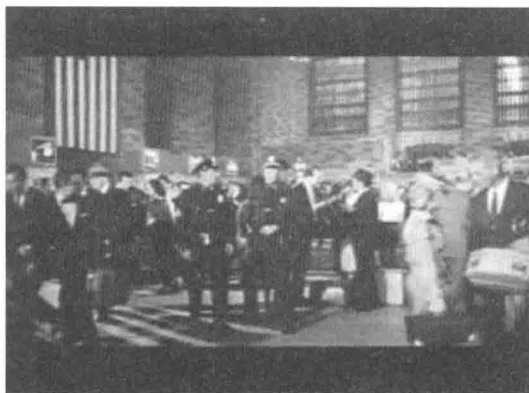
現實主義的電影企圖用平鋪直敘的方式，儘量保留故事原來的呈現時間軸面貌，把電影當作一種記錄工具，儘量不做批判式的畫面處理，但是因此也可以說，最好的寫實主義電影其實是擅長運用真實條件的說服能力來感動

觀眾。

部分寫實主義者認為電影內容故事比表現形式和技巧更為重要，也就是承認體裁本身永遠是最重要的，任何強化或扭曲故事注意力的方法都是不被接受的，因此有人認為現實主義的電影機將會傾向於紀錄片，強調拍攝技巧中的人與事物的真實再現。

寫實主義風格

電影《北西北》中在火車站人群中搜尋主角的場面非常貼近真實的現況。

形式主義風格

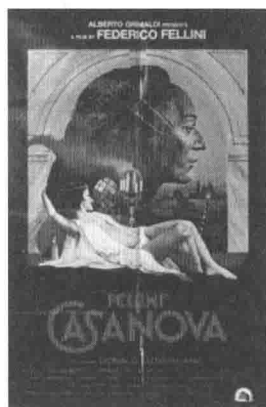
相對於寫實主義的另外一種拍攝風格，是形式主義電影，形式主義電影是將劇情或內容做一種特殊化的表現，創作者會考慮是電影的素材有趣或者客戶化，或者風格化，總是覺得電影的故事與影像並非得要真實事件或事物，他會故意扭曲或強化其中細節，並且將敘事的呈現方式與現實世界大為不同，例如敘事時間軸的變動，生活中的行為戲劇化，如許多的歌劇、歌舞劇，或強調攝影風格的影片，例如導演王家衛的許多電影。

形式主義的電影風格是強調導演如何能夠表達他對事物主觀和個人的一

些特殊看法，因此形式主義通常和表現主義相提並論，形式主義強調自我的表現能力，其電影中的精神與心理的呈現、畫面的鋪陳，都可以經由特殊的設計來有趣現實世界的現象，因此可以說，形式主義電影是相當程度的操縱和對現實風格的一種挑戰，形式主義電影強調了技巧與形式，有許多的前衛電影，這類電影非常抽象或扭曲的表現在攝影、音樂、服裝設計中，形成了特別的影像表達方式。

形式主義風格

義大利電影大師費里尼（Federico Fellini）的經典作品之一，費里尼視人生如夢，所以他的作品都穿梭於夢幻和現實之間。1976年《Casanova》（Il Casanova di Federico Fellini）表達極致，只顧感官享受的主角Casanova與機械娃娃（mechanical doll）翩翩起舞一幕，最能表現到這個人性的危詭。

古典主義風格

介於寫實主義與表現主義、形式主義之間的是古典主義電影風格，故事敘事電影通常避免極端地寫實主義或形式主義的表現，因此，其影像呈現上還是有相當寫實可信的處理手法，這些電影通常不太重視故事情節，並且在真實呈現上非常具有說服性，他們採用戲劇化效果，強調故事與人物之間的衝突關係，用電影攝影的特殊活動改變故事與觀眾之間的距離，電影中呈現的聲音或音樂是形式主義的概念，尤其強調這方面的聲音風格，這些電影具

有特殊的吸引力，這類電影強調故事的娛樂價值，並且經常用類型電影的方式出現，電影中的演員通常由明星扮演，並且角色的性格也非常明顯，古典主義電影的人物是非常清楚，所謂的善惡分明、獨具造型、故事浪漫化、場景美化，都讓觀眾不自覺認同角色與故事發生的場景。

所以，拍攝電影故事的方式該用哪一種方式來呈現，這主要看電影故事內容是不是能夠有一些特別不一樣地方，如果故事完整的話，就應該採用古典主義方式，也就是綜合一種寫實主義與表現主義的特殊性來完成一種影像說服的工作，主要也可以是針對觀眾的了解程度來決定用何種方式說故事，表現主義的電影故事通常耐人尋味，成為影評人樂於觀看的主要目標，寫實主義故事因過於平淡，常常造成宣傳及難以吸引觀眾的一些問題，因此好萊塢採用的古典主義敘事方式，往往可以將很平淡地寫實主義故事，用特別的表現形式來強化故事的說服效果，這也就是為什麼好萊塢的寫實主義的古典主義電影能夠行銷又賣座於全世界的方法。

古典主義風格

電影《後窗》在一個群居的公寓環境裡，主角發現每戶人家都有不同的問題，這樣半真實半戲劇的劇情方式是古典主義電影的典型。

