

微电影创作

Micro film creation

华曲子, 杨帆主编

河北美术出版社

微电影创作

主 编 华 曲 子 杨 帆

版权所有 盗版必究

图书在版编目 (CIP) 数据

微电影创作 / 华曲子, 杨帆主编. —石家庄: 河北美术出版社, 2017. 7

ISBN 978-7-5310-8521-8

I. ①微… II. ①华… ②杨… III. ①电影制作—高等学校—教材 IV. ①J93

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 151644 号

图书策划: 田 忠

责任编辑: 甄玉丽

装帧设计: 杨金婷

责任校对: 曹九涛

出 版: 河北美术出版社
发 行: 河北美术出版社
地 址: 石家庄市和平西路新文里 8 号
邮 编: 050071
电 话: 0311—87060677
网 址: www.hebms.com
印 刷: 北京荣玉印刷有限公司
开 本: 787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张: 15
印 数: 3000
版 次: 2017 年 7 月第 1 版
印 次: 2017 年 7 月第 1 次印刷
定 价: 46.00

河北美术出版社 淘宝商城 官方微博

质量服务承诺: 如发现缺页、倒装等印制质量问题, 可直接向本社调换。

服务电话: 0311—87060677

前言

影视传媒无疑已经成为现阶段最有影响的传播媒介之一，能够加入影视媒体，并成为其中的一员，是无数学子孜孜以求的目标。然而影视传媒又是一个发展迅速的媒体，几乎可以用日新月异来形容，这种发展不仅表现在影视媒体自身的快速发展，同时也表现在影视语汇的迅速发展变化，随之而来的是影视传媒观念的迅速更新。

我们对工作在第一线的老师和相关从业人员做了认真的调查研究，并总结自身多年教学经验，在此基础上奉献出一套优秀的学习用书——“高等学校影视传媒应用型系列教材”。这套书采用全案例教程的编写形式，书中案例和知识点环环相扣，形成一个快速提高相应技能的完美学习体系。

微电影是基于新媒体时代的新兴电影艺术形式，在各种新媒体平台上播放，以其“微制作”、“微投资”的特点而风靡，具有完整策划和系统制作体系支持，并具有完整的情节。《微电影创作》详细讲解微电影的制作流程、方法和技巧，分为前期、拍摄期和后期三篇。具体内容包括：微电影项目策划和元素筹备、剧本写作、团队交流、镜头构思和场面调度、剪辑等。适合各类影视爱好者学习和参考。

本书在编写过程中，引用和参阅了大量传媒前沿的最新知识和观点，由于篇幅所限，在此不一一列举。书中的观点和提法可能与某些书中的观点和提法有些出入，因为各个艺术院校、不同的教师，都有不同的教程、教材，以及不同的教学方式和方法，所以不必囿于一家之言，可以各取所需，博采众长。读书、学习的过程是极为重要的，特别是了解和掌握有关影视制作的原理和技巧，这样，在未来的工作实践中，凭借自己的个性将会有新的发现和突破。

由于时间原因及编者水平有限，不当和疏漏之处还敬请有关专家和广大读者提出宝贵意见。

编者

2017年7月

任务一 剧本创作	1
项目一 故事梗概	1
任务实施 写作故事梗概	7
项目二 分场大纲	7
任务实施 写作分场大纲	13
项目三 剧作练习	13
任务实施 写作剧本	16
任务二 导演前期工作	17
项目一 剧作元素分析	17
任务实施 分析剧作元素	22
项目二 分镜头创作	23
任务实施 完成分镜头本	45
任务三 组建摄制团队	46
项目一 团队分工	46
任务实施 组建摄制组	51
项目二 演员排练	52
任务实施 完成团队组建	54
任务四 场景的选择和布置	55
项目一 场景的选择	55
项目二 场景的布置	58
任务实施 完成场景选择和布置	64
任务五 演员指导	65
项目一 导戏原理（电影导戏原则）	65

微电影创作

任务实施 掌握导戏方法	71
项目二 演员指导	72
任务实施 指导演员演戏	75
任务六 拍摄指导	76
项目一 拍摄前准备	76
任务实施 剧组工作准备	80
项目二 拍摄现场	80
任务实施 拍摄	82
任务七 色彩与灯光	83
项目一 布光方法	83
任务实施 微电影现场布光	90
项目二 色彩运用	91
任务实施 安排微电影的色彩	97
任务八 录音指导	98
项目 录音的一般方法	98
任务实施 录音	102
任务九 微电影剪辑	103
项目一 剪辑手法成型	103
任务实施 能够对自己采用什么方式进行剪辑做出判断	105
项目二 微电影剪辑	106
任务实施 剪辑的作用	115
参考文献	116

任务一 剧本创作

剧本创作是微电影创作的一个环节，也是最重要的环节，剧本的地位可谓是一剧之本，剧本的高质量是好作品的基础。我们常说，一个导演可能把一个好剧本拍得很糟糕，但绝不会把一部很糟糕的剧本拍成一部好片子。在创作微电影的开始，首先要有一个故事，并且这个故事的的要求是可以拍摄的，将可供拍摄的故事写成剧本，接下来才是组建团队、拍摄和制作微电影。由此可见，剧本是微电影创作的开始，也是最重要的环节。

从无数优秀的影视作品、微电影作品中可以看到它们都有一个共同的特质——拥有一个好的故事。从剧本创作的过程，要求我们首先构思一个故事，对这个故事进行视觉化想象，完成每个场景的大纲，最后形成可供拍摄的剧本。从商业运作的过程，要求我们先给制片人或导演一个故事梗概，当对方对故事有所了解并同意投资或拍摄的情况下，再给出分场大纲，最后完成剧本。因此，无论从艺术创作过程还是从微电影的运作角度，要求我们学会写作故事梗概、分场大纲和剧本。

项目一 故事梗概

故事的发生可以是多种多样的，有的来源于生活中的一件事，例如奥斯卡（学生单元）叙事片奖的微电影《门神》（导演：刘雨霖，2014年，中国），故事来自于导演本人在儿时所见到的邻居家的小男孩儿等妈妈的画面。又如微电影《百花深处》（导演：陈凯歌，2004年，中国），故事来源于导演看到北京当年居住了22年的四合院变成了高楼大厦，只留下当年的影壁，从而想写一个关于“怀念”的故事。故事的发生有可能来自于一种不吐不快的情感，来自于身边的某个人，来自于经历过的或者看过的某件事。但无论创意来自何处，故事的构思是有规则的，故事是由时间空间组成，是由人物和人物关系组成，是由跌宕起伏的情节组成。

故事梗概是对于故事的情节、故事中的人物及人物关系、故事的意义最简明的叙述。在写作完整的剧本之前，需要清晰的交代故事，反复推敲故事，这就要求我们会写故事梗概。

图 1 《门神》剧照

图 2 《百花深处》剧照

故事梗概要完成故事的开端、发展、结局的情节交代，在故事的行动中交代人物的性格、人物的关系。

如微电影《黑洞》（导演：Philip Sansom/Olly Williams，2008 年，英国）中的六要素：

六要素	要求	对应内容
时间	故事发生的时间	办公室后方的时钟显示凌晨 3 点
地点	故事发生的各个具体场景	办公室、走廊自动贩卖机旁、财务室
人物	人物的具体身份、姓名	小职员
做什么	人物的目标	复印材料、取物（杯子、士力架、钱）
为什么做	动机、做什么的原因，和主题息息相关	贪婪
怎么做	人物的动作	手穿过黑洞取原本拿不到的各种物品

图 3-1 时间

图 3-2 地点 1

图 3-3 地点 2

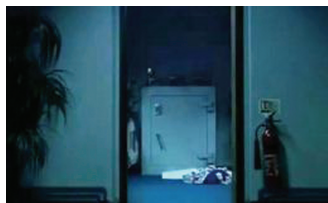

图 3-4 地点 3

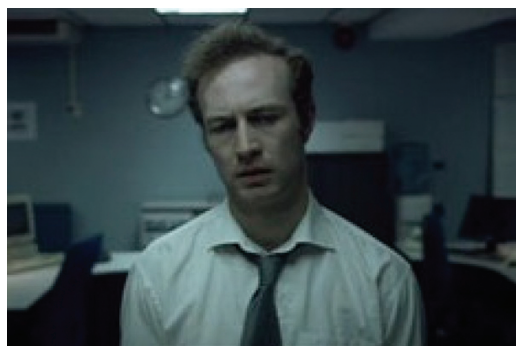

图 3-5 人物

图 3-6 动作之一

对想写的故事梳理了六要素以后，我们需要条理清晰的写出故事梗概。如微电影《黑洞》（导演：Philip Sansom/Olly Williams，2008 年，英国）：

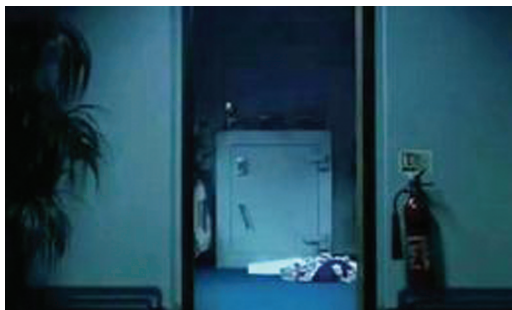

图 3-7 剧照

故事梗概的段落依据可根据场景的变化进行分段，也可根据事件或动作的起止进行分段。

示例一：根据场景变化分段

空空荡荡的写字楼内，几乎所有的人都已下班，享受属于自己的快乐夜晚，只有身心俱疲的小职员还站在复印机前，喝着咖啡影印材料。突然，一件奇怪的事情毫无征兆地发生了。一张 A4 纸出来，上面没有任何所需的资料，只印了一个实心黑球。他不以为意，将这张废纸放到一边，当他放置咖啡杯时，杯子竟然掉进了 A4 纸的黑洞里。这奇怪的黑洞引起了查理的关注，他成功地将手尝试穿过黑洞。

微电影创作

于是他将纸挂在自动贩卖机上，结果成功地伸进黑洞拿到了里面的士力架。

他推开财务室的大门，将纸贴在保险柜上，手伸进黑洞，从黑洞里拿出一沓一沓的钞票，随着保险柜口的钱越拿越少，他的手越伸越往里，身体往前倾，拿出放在里面的钱，最终，他整个人穿过黑洞进了保险柜。此时，A4纸掉落在地上，只能听到他用手敲打保险柜门的声音。

一、剧作的基本要求：可看性

文学艺术和影视艺术是不同的，文学艺术要求文字美，而影视艺术首先要求的是可以看得见。剧本需要将人物的动作、场景的画面、世界的声音转化为精练而明确的文字表述出来，这样的文字才能够拍摄。

对于剧本来说，最不可取的就是用文学的感性语言。如：“他很生气”“生气”是无法拍摄出来的，应该用“他脸涨得通红，握紧了拳头重重地砸向了墙。”这样的表情和动作描写展示了生气的样子。

可看性要求在剧作中将所有的形容词都去掉，换成形象直观的场面描述、人物表情、人物动作。如：“一朵美丽的花”换成“绽放的红玫瑰”，“人声鼎沸的操场”换成“100米跑步比赛正在进行，两旁的人们为场上的人加油鼓劲”，“可爱的孩子”换成“一个六七岁的小男孩儿将自己唯一的一颗糖果放在了我的手中”。

练习：请将下列词语转换为可看的词或句子。

1. 天很热
2. 他很高兴
3. 满桌的食物

二、剧作的基本要素：动作

要做到“可看性”，最根本的方法就是写出动作。剧作的基本要素是动作，剧本是一个动作接着一个动作写下去。人物的目标是通过具体动作进行展现，例如：“他需要钱。”在电影《罗拉快跑》中，用“罗拉问爸爸要钱”“罗拉抢劫银行”“罗拉在赌场赌钱”等具体动作形成的一组组行动完成，这就是“怎么做”。罗拉的这一次次行动让观众看到罗拉的性格、罗拉的意志，由此体现电影的主题。因此，人物是通过动作展示其性格、意志，主题同样是通过动作来展现。

图4 《罗拉快跑》剧照

人物动作的力度展示人物为了达到目标的意志强弱。微电影中，人物为了达到目标所采取的动作大多是强烈的，动作指向性很强。

在微电影《车四十四》（导演：伍仕贤，2001年，中国）中女司机简单清晰、出人意料又在情理之中。女司机在被侮辱后，把帮助她的男青年赶下了车，这一动作是令人费解的，有点恩将仇报的意思，但当男青年看到警车驶过，知晓女司机和一车冷漠的乘客死于山沟的时候，这一动作则展现了女司机赴死的决心，同时体现对男青年的感谢。

图5 《车四十四》剧照

三、剧作的核心：冲突

生活中充满着动作，起床、刷牙洗脸、去食堂、吃早饭、去教室……大家不妨记录下自己生活中的一天是由多少动作构成。这样的动作可以写出故事写出剧本来吗？这样的微电影有观众看吗？这一般是不可能的，原因在哪里？原因很简单，缺少“冲突”。

冲突是什么，冲突是刷牙时发觉牙膏是502胶水，粘住了牙齿，冲突是吃早饭时食堂被劫匪控制了，劫匪用枪对着你……

冲突是戏剧冲突，它和我们的生活息息相关却有着天壤之别。

冲突是人物面临着两难的困境，像掉入一个巨大的黑洞，抬头能看到蓝天，想爬上去却困难重重，不爬上去会慢慢饿死。

影视作品就是让观众看到当人物面对困境时做出的选择，人物是如何艰难地战胜或掉入绝境的。人物的动作不是一帆风顺的，需要有一个反动作阻止人物的动作，迫使人物选择更艰难的道路行动，人物在他的选择中体现意志、作品在冲突中展现主题。对于微电影来说，在时间有限的要求下，需要在剧本的一开始就让人物面对从天而降的困境，让人物立刻面对困境并要解决困境，从而让人物展开行动。

冲突的形态分为意志冲突、性格冲突和行为冲突。意志冲突指的是根据自觉意志的行动面对所遇到的各种各样的阻碍。性格冲突指的是人物和人物之间性格碰撞产生的冲突，一般和人物意志结合在一起，推动剧情的发展。行动冲突是将人物的性格、思想和目的通过动作展现出来，形成“动作、反动作和矛盾的统一”。冲突是这三者的辩证统一，一般在剧作中，性格冲突总是在一定的意志作用下产生的冲突，又必然的表现为行动。

微电影创作

冲突的方式分为人物和环境的冲突、人物和人物的冲突、人物和自身的冲突。人物和环境的冲突指的是人物的性格和自身所处的环境造成的冲突，这里的环境不仅仅指自然环境，还包括社会环境。人物和人物的冲突体现在性格的不同上，这是冲突的最基本表现方式。人物和自身的冲突则是人物的内心冲突，是意志激烈活动的心理过程。一般有两种情况，一种是人物意志遭到严重阻碍，外部冲突引起内心冲突，人物在完成目标的过程中举棋不定。另一种是人物意志遭到毁灭性打击，人物失去目标，内心混乱，需要重新建立目标。人物与自身的冲突充满了情感，展示的是最感人的时刻。在一部好的影视作品包括微电影中，这三种冲突都会存在，在故事的高潮段落中，这三种冲突会同时汇聚，形成这部片子的顶峰时刻。

图6 人物与环境的冲突《机器人瓦力》：人类想要回归地球和地球寸草不生的冲突

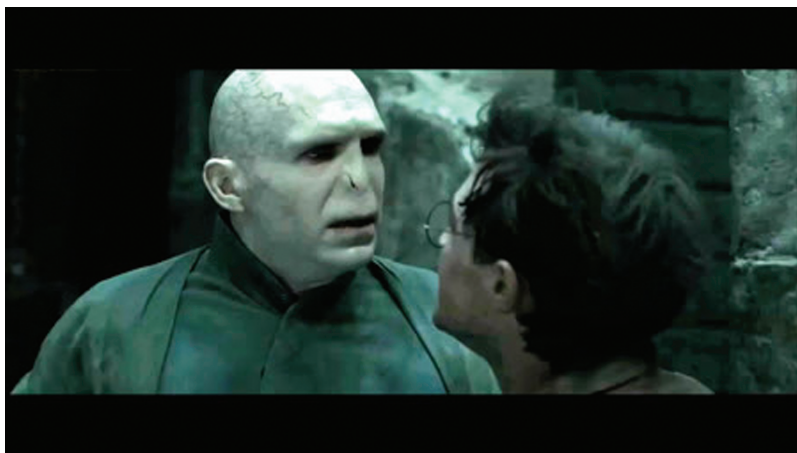

图7 人物与人物的冲突《哈利·波特》：哈利·波特与伏地魔的冲突

图8 人物与人物的冲突《鸟人》：角色人格分裂的自我冲突

任务实施 写作故事梗概

实训目的：能够构思故事，创作故事梗概

实训步骤：

1. 模仿训练：任意选择一部电影的一个完整段落或一个微电影作品，写作这一段落或作品的故事梗概。
2. 创作：不限题材，构思一个故事，写出故事梗概。

实训成果：学生在写作中掌握故事创作的特殊性，能够完成一个清晰明了的故事梗概。

项目二 分场大纲

能够描述清楚一个故事以后，我们要做的是描述清楚这个故事中的每一个事件，每一个场景，就如同盖房子一样，一层层搭建起来，每一个屋子的基本格局要了然于胸。

一、事件

观看电影《一代宗师》（导演：王家卫，2013年，中国）中宫二掩护一线天躲避日本人追查段落，概况段落的开端、发展、结局。

图 1 开端

图 2 发展

图 3 结局

开端：雪夜，东北，火车中途停下，宫二听到一阵骚乱声。一个陌生男人坐在了她的对面。

发展：日本人一节节车厢在搜查，宫二发现陌生男人受了伤。日本人靠近，宫二坐到陌生人身边，将自己的毛皮大衣盖住了陌生男人正在滴血的伤口，两人相互依偎。

结局：两人装作睡着的样子，躲过了日本人的搜查，男人离开火车。

在这短短的 3 分钟里，是一个单个事件，主人公没有一句对白，仅凭雪夜中的朦胧场景，人物的眼神交错，几个利索的动作完成一个完整的事件——雪夜。日本人追捕受伤的一线天，宫二在不认识他的情况下，坐到了他身边，用自己的衣服遮盖住他的伤口，两人装作睡着的样子，躲过了追捕。在进入写剧本前，必须把每个事件写清楚。

电影由段落构成，每一个大段落就是故事的开端、发展、结局，而在每一个大段

落中，是由一个个片段构成，每一个片段也有它的开端、发展、结局，每一个片段是由一个个事件构成，一环扣一环，形成整个电影。对于微电影来说，由于篇幅限制，小的只是一个事件，大的也只是一个片段。因此，我们首先要做的是写好这一个个的事件。

每一个事件包括了人物的动机、目标、动作，这也是剧作的三个基本要素，一个好的事件代表了一种有意味的变化。

动机是人物行动的原因。可在故事开始段落交代，让观众了解人物，也可在结局中揭开，让观众恍然大悟。马斯洛“需求层次理论”为我们提供了原因的多样性，可供大家参考。动机可以是意志的体现，如需要妈妈、需要回家。也可以是被动的，陷入困境产生的动机，如哈利·波特发觉父母死因而想要了解真相，在随后行动的过程中人物有了意志。一般微电影因时间短而多选用第一种即自发意志展示动机。

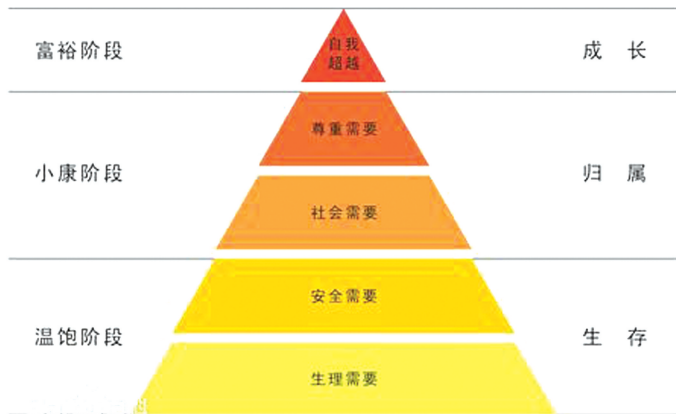

图4 马斯洛需求说

目标是人物行动想要完成的、取得的具体目标，如获得一双鞋子，和某人在一起，成为明星……，与动机相比，目标更加的具体，动机常常比较抽象，是一种情感。如：动机是亲人被害，主人公想要复仇，目标是找到杀人凶手并将其绳之以法。

动作是当人物为了完成目标采取的一个个动作，使人物一步步靠近目标或远离目标。

一组完整的动机、目标和动作形成一个完整的事件。微电影由一个或多个事件构成。

二、分场大纲

我们可以看到，无论是微电影还是电影，一般都是由开始、发展、结局构成。亚里士多德在《诗学》中谈到戏剧结构分为“开始、发展、结局。”两千多年前的艺术理论仍旧是目前影视创作中结构的基本法则，微电影虽时间短，仍旧是一个完整的故事，需要按照结构的法则进行编排。

开始即故事的开端：交代故事发生的时间、地点、人物。更重要的是展示人物想

微电影创作

做什么或遇到的困境（任务），一般占故事总时间的 1/4。

发展即故事的展开，是人物面对困难不断前行的过程。这一部分占故事总时间的 1/2，是最长的段落，也是最重要的段落，同时也是最难写的部分，这一部分必须不停地吸引观众看下去。在这一段落中，人物想要完成目标一定受到阻碍，这段一般展现人物与人物、人物与环境、人物与自身的矛盾。在微电影中，人物在这一段落会遇到两到三个阻碍，阻碍的程度要求是不断升级的，让人物的动作越来越显示出意志，展现出人物的性格。

结局即故事的结果，包含故事最大的转折，是人物最终成功或失败的结局，人物或许解决最大困境回归平静的生活或陷入最大困境。一般占故事总时间的 1/4。

根据剧本《房间》（导演：兰纳德·阿伯拉罕森，2016 年，爱尔兰）以下为场景还原大纲：

内景 房间 白天

稍晚一会儿。灶上的壶里水开了。杰克躺在床上。

玛：我现在要把你的脸烘得非常烫，老尼克才会用货车把你带去医院，你到了那里之后立刻跟医生说，“警察！救命！”

杰克：你来说吧。

玛：我会给你写张小纸条你可以给他们。

杰克：还是你给吧。

玛：我没法去医院，我只能在这儿。

杰克跳起来，紧张而恐慌。

杰克：不。不。

玛：没事的。

杰克：你也要去！

玛：他是不会把我们两个都带去的。你先去，到医院就好。你就告诉警察，然后……

她游说到这里犹疑了片刻，但她蒙混下去。

玛（接）：然后你就能来救我了。

他摇头。

玛（接）：我们就能自由了。可以去郊游、看小鸟。坐汽车、火车、飞机。我会教你游泳。我们会有很多朋友。还能养一条狗——我们可以叫它阿吉。点着蜡烛的生日派对上，我们的朋友唱着歌。

他思索着。

杰克：要不等我明年 6 岁的时候吧。

玛的脸拉了下来，进而板起面孔。

玛：就今晚。

杰克开始剧烈地摇起头来。

玛（接）：必须就今晚。

杰克逃进衣柜，要把自己关在里面。

玛（接）：听我说话。

她在他关上百叶门之前拦住他。

玛（接）：我会告诉他断电让你着凉了，你发烧了。我们很有可能不会有第二次机会了。他昨晚没来已经是个奇迹。

杰克：明天。

玛：我是你妈。有的时候我得替我们两个拿主意。

慢慢地，她拉开门，直到他的小手松开了门。

内景 房间 夜晚

稍后。杰克回到床上，他的小脸通红。玛拿着一块布拧干热水后放在他额头上。

杰克：噉！

玛：他摸你的时候你必须是烫的才行。

这时候杰克开始哭起来。玛一边抚摸他一边把布包放在他额头上。

玛（接）：哭是有帮助的，让你看起来更像生病。

然后她把布包轮流焐在两个脸蛋上。

玛（接）：而且一定要软绵绵的，记得吗？你虚弱得动不了也说不出话。

她把手指伸进喉咙里让自己反胃。

杰克：你在干吗？

玛成功呕吐出一点点儿。

她把呕吐物抹在杰克旁边的枕头上，这一举动把他吓坏了。

玛：这样你闻起来也像病了。

玛一边看手表一边把热布压在他脸上。

玛（接）：记住到了医院就把纸条给他们。让我看看你怎么拿出纸条的。

杰克在口袋里摸索纸条。有东西掉了出来。

玛（接）：是什么？

她捡起来。是她坏了的牙齿。她还给杰克。

玛（接）：你看，这就是会一直陪着你的一部分我。

杰克：我好害怕。

玛抚摸他的脸。

玛：我知道。

门响，两人都吓了一跳。

玛把湿布和一罐热水推到床边，杰克把脸藏进枕头，进入虚弱状态。

门打开了，老尼克提着一袋蔬果走了进来。

玛（接）：你终于来了！

他板着脸怒视她，用肩膀把门关上。

老尼克：你知道规矩的：门不关不准抬头往外看。

玛：对不起，只是——杰克很不好。

老尼克放下蔬果，闻到气味一脸嫌弃。

玛（接）：太冷了。