

Digital Moviemaking

拍电影

现代影像制作教程

(插图第6版)

(美) 琳恩·格罗斯(Lynne Gross) 拉里·沃德(Larry Ward) 著

廖滢苍 凌大发 译

焦雄屏 推荐

世界图书出版公司

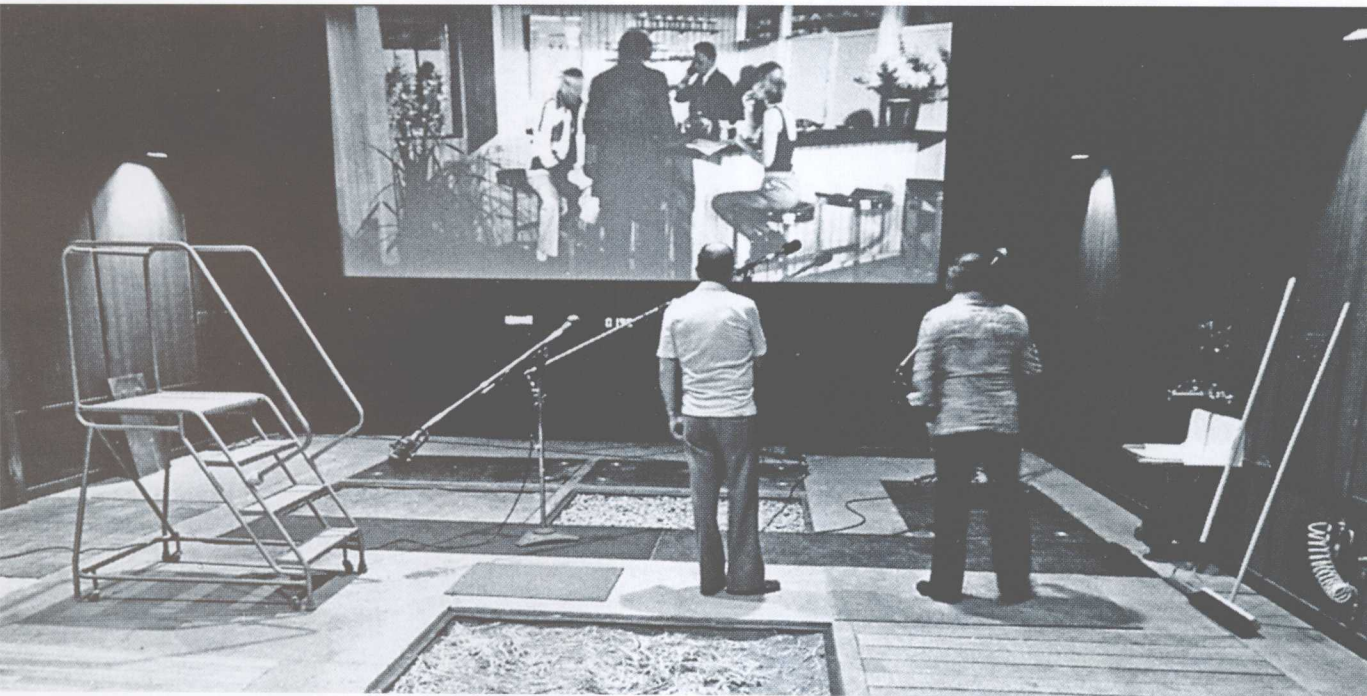
大学堂 003

(插图第 6 版)

拍 电 影

现代影像制作教程

● Digital Moviemaking, 6e ●

(美)琳恩·格罗斯(Lynne Gross) 拉里·沃德(Larry Ward) 著
廖滢苍 凌大发 译
焦雄屏 推荐

世界图书出版公司

北京·广州·上海·西安

图书在版编目(CIP)数据

拍电影:现代影像制作教程:插图第6版/(美)格罗斯(Cross, L. S.), (美)沃德(Ward, L. W.)

著;廖滢苍,凌大发译. —北京:世界图书出版公司北京公司, 2007.10

(大学堂)

书名原文: Digital Moviemaking, 6e

ISBN: 978-7-5062-8700-5

I. 拍… II. ①格…②沃…③廖…④凌… III. 电影技术—教材 IV. J91

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 151756 号

Lynne S. Cross, Larry W. Ward

Digital Moviemaking, sixth edition

ISBN: 0-495-18928-6

Copyright©2007 by Thomson Wadsworth, a division of The Thomson Learning

Original language published by Thomson Learning (a division of Thomson Learning Asia Pte Ltd). All Rights reserved. 本书原版由汤姆森学习出版集团出版。版权所有,盗印必究。

Digital Moviemaking Press is authorized by Thomson Learning to publish and distribute exclusively this simplified Chinese edition. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only (excluding Hong Kong, Macao SAR and Taiwan). Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. No part of this publication may be reproduced or distributed by any means, stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

本书中文简体字翻译版由汤姆森学习出版集团授权世界图书出版公司北京公司独家出版发行。此版本仅限在中华人民共和国境内(不包括中国香港、澳门特别行政区及中国台湾)销售。未经授权的本书出口将被视为违反版权法的行为。未经出版者预先书面许可,不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

本书译文由(台湾)五南图书出版股份有限公司授权世界图书出版公司北京公司在大陆地区出版发行简体字版本。

北京市版权局著作权合同登记号 图字 01-2007-3767

拍电影:现代影视制作教程(插图第6版)

著者:(美)琳恩·格罗斯 拉里·沃德

译者:廖滢苍 凌大发

丛书名:大学堂

丛书策划:吴兴元

责任编辑:凌雯

特约编辑:杨宁

营销编辑:邹长斌

出版:世界图书出版公司北京公司

发行:世界图书出版公司北京公司(北京朝内大街137号 邮编100010)

销售:各地新华书店

印刷:北京佳信达艺术印刷有限公司(北京市朝阳区幸福中路锦绣园公寓B座108室 邮编100072)

开本:787×1092毫米 1/16

印张:20.5 插页9

字数:476千

版次:2007年10月第1版

印次:2007年10月第1次印刷

营销咨询:133-6657-3072 010-8161-6534

编辑咨询:133-6631-2326

读者咨询:onebook@263.net

ISBN 978-7-5062-8700-5/C·20

定价:45.00元

版权所有 翻印必究

作者简介

琳恩·格罗斯 (Lynne Gross)，美国加州大学富勒顿分校教授，主讲广播电视电影制作和理论课程。曾为上百部电视节目担任制片人，并在RKO、KCET、CBS、奥林匹克、维萨等广播电视公司担任顾问。她还曾前往俄罗斯、澳大利亚、马来西亚、爱沙尼亚及圭亚那等地讲授广播电视节目制作课程。格罗斯教授目前是广播教育协会 (BEA) 主席，并以突出成就获得国际广播电视协会颁发的电子媒介教育杰出贡献奖，以及BEA杰出教育服务奖。著有《影像制作：规矩和技巧》、《电子媒介的国际世界》等11部专著。

拉里·沃德 (Larry Ward)，美国加州大学富勒顿分校广播电视电影专业教授，主讲影视制作、电影史和电影美学课程。其作品形式多样，包括20分钟短片系列《科学课报告》，纪录片电影《“一战”时的电影男孩》以及系列片《洛维尔·托马斯的记忆》。著有《从电影到战争》一书。

译者简介

廖意苍，纽约理工学院艺术硕士，现为台湾玄奘大学新闻系讲师，台湾艺术大学广播电视系、电影系兼职讲师。有《影视编剧基础》、《影视摄影与构图》等多部译著。

凌大发，毕业于北京大学影视编导专业，现在北京大学艺术学院攻读电影学硕士。

推荐者简介

焦雄屏，台湾电影金马奖主席，“电影馆”系列丛书主编，著名电影人。

内容简介

一部电影是怎样诞生的？

如何自己来拍摄一部电影？

现代数字技术又是怎样应用于电影制作中的？

怎样才能既加快制作进度又节省经费？该怎么解决曝光不足、对白录制不清等技术细节上的难题？这样的问题还有很多，但是你都可以从这部经典教材中找到答案。

本书是国际上最流行的影视制作教程之一，经过不断的更新再版，现在已成为电影拍摄的规范准则，并被翻译成多国语言而为全世界许多大专院校的影视制作专业所采用。本书案例丰富，语言精练活泼，深入浅出地剖析和展现现代电影制作的全过程，并探究在全新的时代背景下，如何将数字技术与传统的电影拍摄技巧相结合。这些内容也都适用于商业宣传片、广告、多媒体影像作品、音乐电视等的拍摄，是大专院校的影视制作、导演专业学子以及广大电影爱好者和DV发烧友的必备工具书。

策划 吴兴元

- 001-01. 社会学与生活** (插图第9版) 定价: 58.00元
(美)理查德·谢弗 著 马戎 杨文山 审阅
刘鹤群 房智慧 译 赵旭东 译校
- 001-02. 社会学与生活** (影印注释本, 插图第10版)
(美)理查德·谢弗 著
- 002. 小说鉴赏** (中英对照 第3版) 定价: 39.80元
(美)克林斯·布鲁克斯·沃伦 编著
主万 冯亦代 丰子恺 等译 聂华苓 推荐
曹文轩 李文俊 审阅
- 003. 拍电影——现代影像制作教程** (插图第6版) 定价: 45.00元
- 004. 认识电影** (插图第11版)
(美)路易斯·贾内梯 著 焦雄屏 译
- 005. 中国近代史** (第6版)
徐中约 著
计秋枫 朱庆葆 译 茅家琦 钱乘旦 审校
- 006. 性学观止——人类性学基础** (第6版)
(美)贺兰特·凯查杜里安 著
胡颖珊 等译 朗景和 赵伯仁 审校
- 007. 世界史** (插图版)
(美)海斯 穆恩 韦兰 著
吴文藻 冰心 费孝通 等译
- 008. 音乐欣赏** (插图第6版)
(美)罗杰·卡曼 著 王美珠 等译
- 009. 西方哲学史** (第8版)
(美)撒穆尔·E·斯通普夫 詹姆斯·菲泽 著
邓晓芒 主译
- 010. 经济学的思维方式** (第11版)
(美)海恩 著 陈宇 译
熊秉元 推荐 张维迎 审阅
- 011. 伦理学与生活** (第9版)
(美)J.P.蒂洛 著
程立显 刘建 译 周辅成 审阅

责任编辑: 凌 雯

特约编辑: 杨 宁

营销编辑: 邹长斌

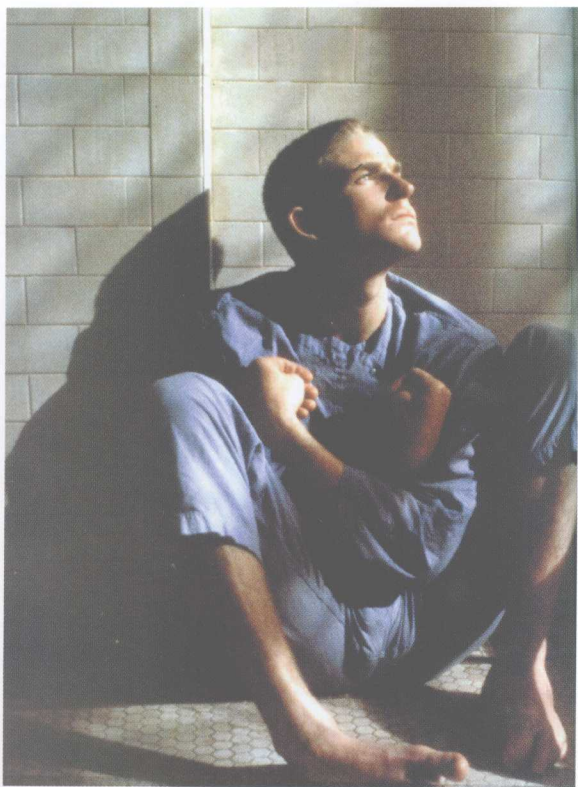
版式设计: 陈 昊

封面设计: 王莉芬

读者咨询: onebook@263.net

编辑咨询: 133-6631-2326

营销咨询: 133-6657-3072 010-8161-6534

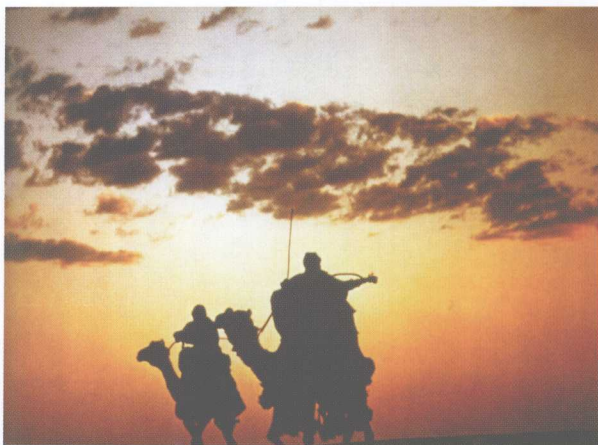

↑《鸟人》：即使体验过了战争的残酷，并身陷精神病院（身体的阴影），鸟人依然相信自己是一只自由翱翔的飞鸟（灯光下执著的表情）。（*Birdy*, 导演：艾伦·帕克 Alan Parker, 1984）

↑《九歌》：作为一部情色片，电影《九歌》通过对光线的运用营造出了绝佳的浪漫氛围。（*9 Songs*, 导演：迈克尔·温特伯顿 Michael Winterbottom, 2004）

→《007 皇家赌场》：作为背景出现的模糊的吊灯预示着007正处于一个潜藏着危险的环境当中，但打在丹尼尔·克雷格脸上的灯光和他沉着的眼神又预示着邦德最终会化险为夷。（*Casino Royale*, 导演：马丁·坎贝尔 Martin Campbell, 2006）

↑《阿拉伯的劳伦斯》：劳伦斯黯然离开阿拉伯的身影，在壮烈的夕阳映衬下让人心潮澎湃而又略带遗憾。（*Lawrence of Arabia*, 导演：大卫·林恩 David Lean, 1962）

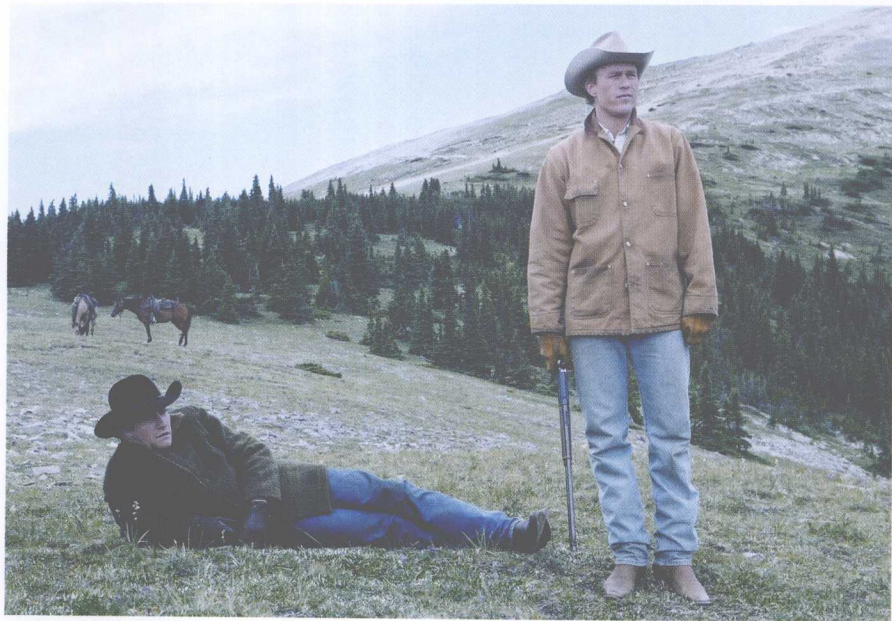
↑《红高粱》:铺天盖地的高粱地中,一抹已不具备写实意义的中国红。浓郁的色彩和强烈的乡土风情中高唱的是一曲生命的赞歌。(Red Sorghum, 导演:张艺谋,1988)

→《青木瓜之味》:青与墨是属于东方古意韵的颜色,少女梅乌黑的头发、黑白分明的眼睛,与青衣绿植交相辉映,将一种东方式的唯美表达得淋漓尽致。(The Scent of Green Papaya, 导演:陈英雄,1993)

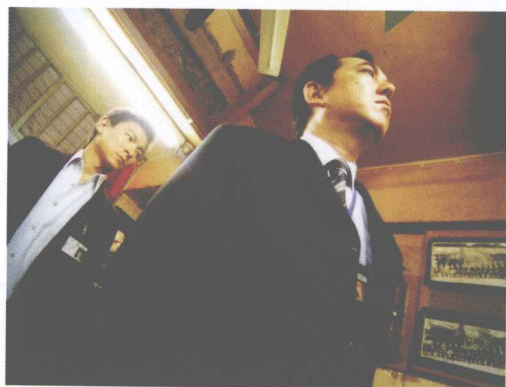
↓《黑鹰坠落》:传统上的战争场面往往晦涩阴暗,暴力血腥,但导演莱德利·斯科特大胆布光,令战争场面充满美感。(Black Hawk Down, 导演:莱德利·斯科特 Ridley Scott,2001)

→《断背山》：乍一看杰克和恩尼斯两人构成了一个太过刻板的直角，但事实上这恰恰暗合了两人在这段关系中的状态：不羁的杰克更为主动，而已经订婚的恩尼斯则仍被传统道德和人们的看法困扰着。（*Brokeback Mountain*, 导演：李安 Ang Lee, 2005）

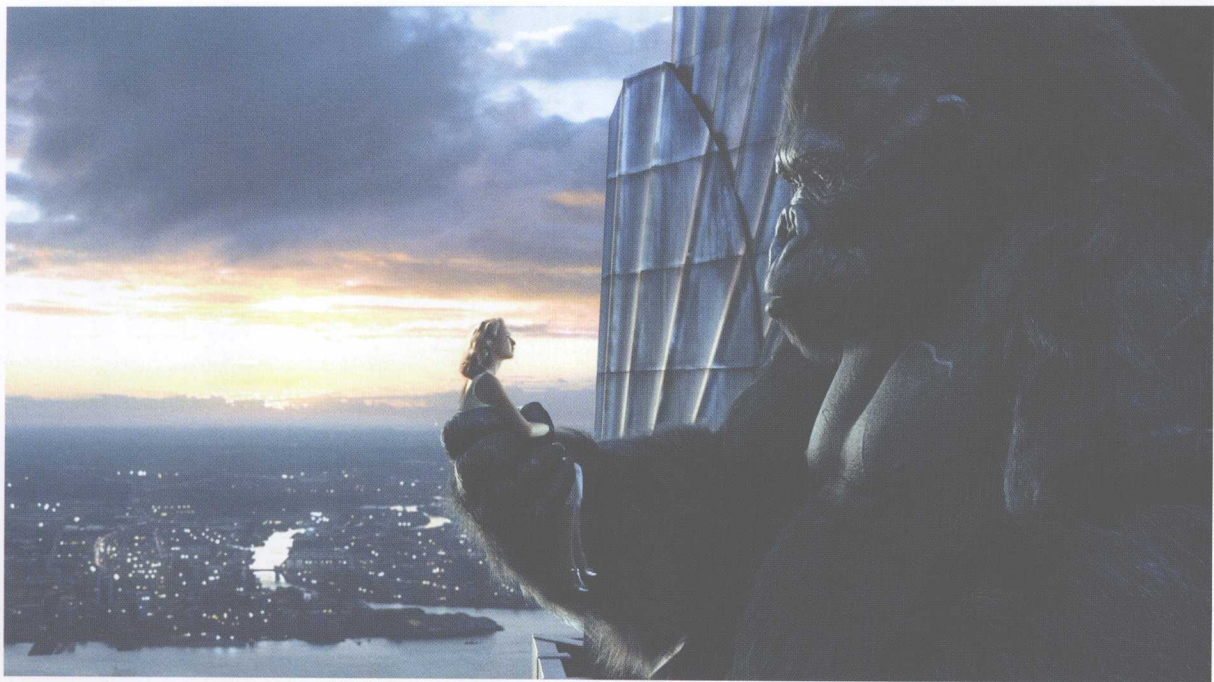
↓《巴黎最后的探戈》
(*Last Tango in Paris*, 导演：伯纳多·贝托鲁奇 Bernardo Bertolucci, 1972)

↑《无间道》(*Infernal Affairs*, 导演：麦兆辉, 刘伟强, 2002)

←《父辈的旗帜》(*Flags of Our Fathers*, 导演：克林特·伊斯特伍德 Clint Eastwood, 2006)

↑→《金刚》：电影中的特效技术由来已久，但现在的特效已经几乎没有任何不真实的痕迹，就像这部《金刚》。
(King Kong, 导演:彼得·杰克逊 Peter Jackson, 2005)

→《斯巴达克斯》：为了拍摄这场尸横遍野的场景，每个群众演员都有一块号码牌，以方便导演进行细节的调整，以拍出最佳效果。(Spartacus, 导演:斯坦利·库布里克 Stanley Kubrick, 1960)

←《极地特快》(The Polar Express, 导演:罗伯特·赞米吉斯 Robert Zemeckis, 2004)

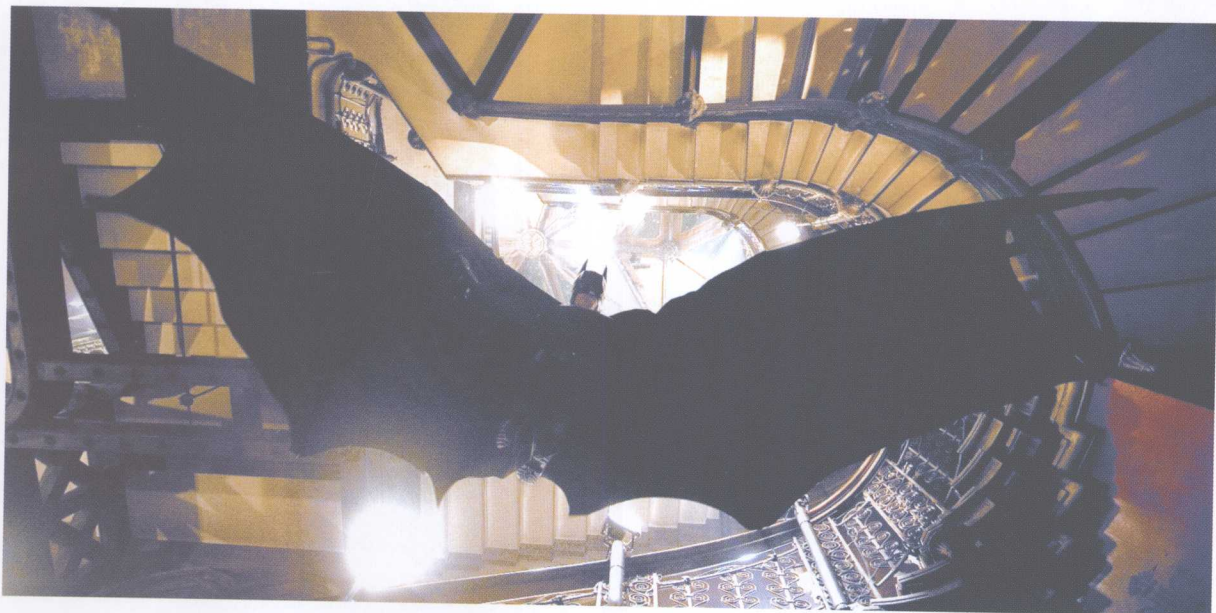

各种全新特效技术在电影制作中的运用,使得更多惊险镜头甚至不可能场景的拍摄变得日益常见。人与时空的局限被突破,从而为观众带来不断更新的刺激和体验。

→《亲爱的,我把孩子变小了》(*Honey, I Shrank the Kids*, 导演:乔·约翰斯顿 Joe Johnston, 1989)

↓(中)《蝙蝠侠》(*Batman Begins*, 导演:克里斯托弗·诺兰 Christopher Nolan, 2005)

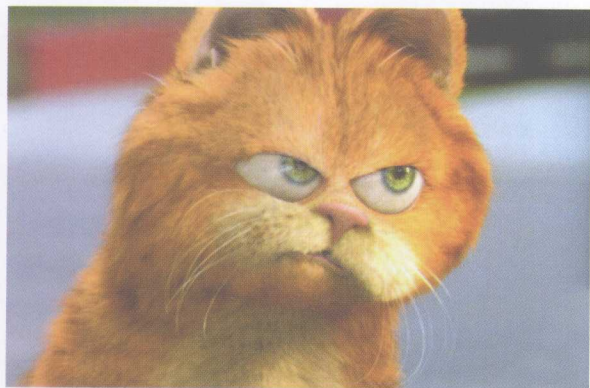
↓(下)《黑客帝国》(*The Matrix*, 导演:安迪·华丘斯基 Andy Wachowski, 拉里·华丘斯基 Larry Wachowski, 1999)

数字技术不仅发展了传统动画的表现力,而且开拓了多种全新的数字动画形式,从3D技术的全电脑制作,到传统粘土动画与数字技术的结合,数字技术正在令动画变得更加人性化。

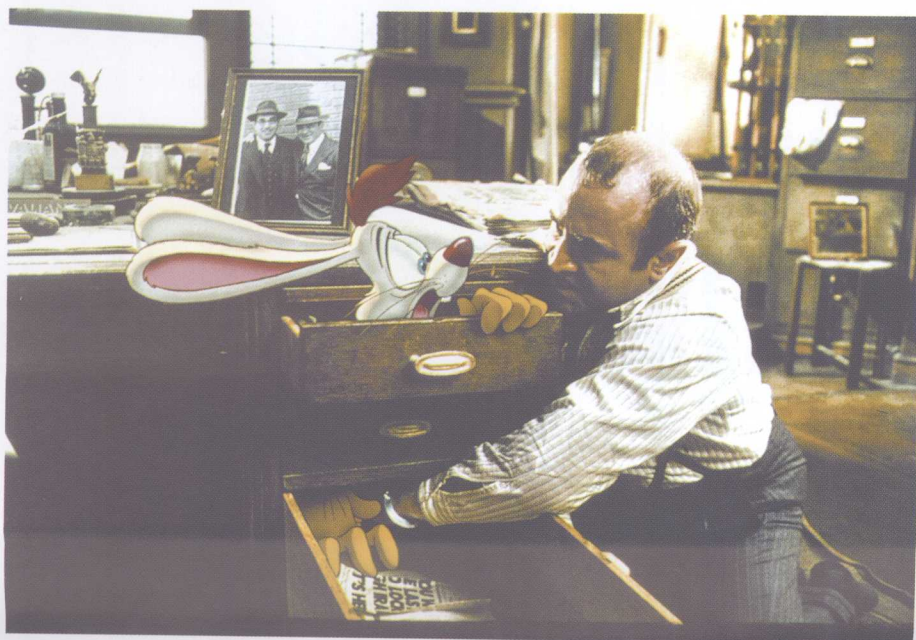

—《怪物史莱克》
(*Shrek*, 导演: 安德鲁·亚当森 Andrew Adamson, 维基·詹森 Vicky Jensen, 2002)

←《加菲猫》
(*Garfield*, 导演: 彼得·休伊特 Peter Hewitt, 2004)

↑《僵尸新娘》(*Tim Burton's Corpse Bride*, 导演: 麦克·约翰逊 Mike Johnson, 蒂姆·波顿 Tim Burton, 2005)

←《谁陷害了兔子罗杰》(*Who Framed Roger Rabbit*, 导演: 罗伯特·赞米吉斯 Robert Zemeckis, 2005)

↑ 《加勒比海盗》(*Pirates of the Caribbean*, 导演: 格尔·沃宾斯基 Gore Verbinski, 2007)

↑ 《红磨坊》(*Moulin Rouge*, 导演: 巴兹·鲁赫曼 Baz Luhrman, 2001)

↑ 《神奇四侠》(*Fantastic Four*, 导演: 蒂姆·斯托瑞 Tim Story, 2005)

← 《剪刀手爱德华》(*Edward Scissorhands*, 导演: 蒂姆·波顿 Tim Burton, 1990)

如今, 化妆、戏服和道具对一部电影来说越来越重要了。电影制作者越来越倾向于通过戏服、化妆和道具来表现影片独特的气质, 或华丽, 或神秘, 或宏大壮观, 或魔幻荒诞。

中文版序

一本实用的电影制作手册

现在市面上和电影有关的书籍可谓琳琅满目,但总的来说,是“三多三少”:电影书多,精品少;讨论电影艺术的书多,介绍电影技术的少;谈传统制作工艺的多,谈新技术的少。去年,我买到过远流出版的《电影制作手册》(The Filmmaker's Handbook),这是哈佛大学的爱德华·平卡斯(Edward Pincus)教授撰写的,美国各大学电影学院的教材,读后就爱不释手,总在想,要是国内的学生、从业人员能够读到这样的书就好了,一册在手,就知晓电影制作的奥秘,不必再去苦苦查阅各个技术门类(比如专门介绍剪辑、录音、灯光之类)的书籍。

没想到自己的愿望很快就实现了,好友兴元这两年立志把国外的经典教材引进到国内,已经出版的书大多引起了热烈的反响。当兴元说已经买到琳恩·格罗斯(Lynne S. Gross)和拉里·沃德(Larry W. Ward)撰写的《拍电影》(Digital Moviemaking)第6版版权的时候,我真为兴元的眼光所折服。此书2001年就在国内出版过,当时印象就非常深刻,琳恩·格罗斯和拉里·沃德两位教授也是美国著名的教授,长年在美国各大学教授影视制作课程,当我把第6版的样稿和第4版进行对照后,发现作者已经改写、补充了大量的内容,比如增加了电影制作概论、导演学等专门的章节,调整了各章节的内容,更换了一半以上的图片,尤其是增加的关于数字电影制作那部分,更让人眼前一亮,可以说第6版是对前面几版的内容进行了一次有效的“刷新”。

《拍电影》的特点非常鲜明,可以用三个字来概括:“全”、“准”、“新”。

“全”指它的涉及面广。该书涉及了电影制作过程中每一个重要的环节,涵盖了制片、导演、摄影、美术、录音、剪辑等创作部门,凡是影片制作牵涉到的每一个层面,都可以在书中找到仔细的说明,堪称是一本小型的电影制作百科全书。

“准”是内容的准确。一般来说,这类技术含量很高的书,是很难写的,因为任何一个写作者都不可能是每一个领域里面的专家,他不可能穷尽任何一个领域的知识。好在琳恩·格罗斯和拉里·沃德两位教授都参与过大量的影视节目制作,而且该教材也已经经过无数轮的课堂讲授,本书的一再重版,也证明了它提供的知识是可靠的,值得信任的。

“新”指的是本书增加了大量介绍新技术的内容。电影技术日新月异,近十年来,摄影机、镜

头、同步录音器材、照明设备都在不断升级,尤其是数字技术的发展,对电影制作产生了革命性的影响,高科技和传统电影制作技术的融合已成为一种趋势。数字技术进入电影,不仅为创作者带来了技术上的便利,同样也带来了电影美学上的变化,如果创作者不了解数字技术,就会无形中削弱自己在这一行业中的竞争力。

对那些艺术院校从事电影制作的学子来说,本书可作教材之用。相比于那些挪用、拼贴的国内教材,在此书中更能体会到国外一流教材的原汁原味。

而对那些有志于独立制作电影的年轻人来说,此书则可被视为一个引路人。新人上路恐怕都会从独立制片的形态开始,那么熟悉电影制作的每一个环节就显得十分必要,这也有助于他们日后解决在制片体系内所面对的各种难题。本书提供的十分周详的电影制作经验和知识,对于电视剧、纪录片、教学节目、广告以及音乐电视等的制作同样适用。

有种说法,电影是不能教的,但却是可以学的,尤其是技术,再好的教课书也无法造成一部电影,但好的教材能够使一件看上去复杂的事情变得简单。

陆绍阳

于北京大学新闻传播学院

前 言

数字时代电影拍摄的规范准则

本书在 1991 年第一版时还只是一个雏形,但经过十多年的更新再版,现在已经成为电影拍摄的规范准则。十多年来,不论是学生拍摄还是专业电影制作,都已在结合传统电影摄制技巧的同时广泛使用了最新的电子设备。读者所看到的这个版本,便是对科学技术之持续更新的一个回应。与之前的版本相比,当前的这部最新版本在内容上作了如下更新:

- 增加了 DVD 制作一节;
- 添加了关于拍摄、灯光和多机位拍摄的介绍;
- 对主场景拍摄方法之外的其他拍摄和编辑技巧给予更多笔墨;
- 增加了专门介绍数字媒介的一节;
- 讨论了后期制作中如何制作滤镜效果、颜色修正和画面合成;
- 在探讨视觉效果制作时更注重学生电影在经费方面的特性;
- 提供了前期制作电脑化格式的案例;在讲解前期制作电脑化格式时佐以生动案例,便于学生理解;
- 在本书的网站上提供了 32 个可下载的供电影制作使用的表格;
- 更侧重于高清晰度电视设备的制作;
- 更新了有关数字电影的信息。

具体每个章节各做了哪些调整,读者可参阅本书的目录或各章辑封上的简介。

同以前各版一样,最新版本也试着去迎合专业人员和学生的共同需求,其中既包含有数字化的影片制作方式,同时又强调了媒体的导演学和叙事学的功能。虽然我们注重的是叙事型影片,但所讨论的大原则也同样适用于纪录片、广告和音乐电视等其它类别。整体而言,本书力图涵盖所有制作层面上涉及的深思和熟虑。

也因此,这样一本涉及数字科技的书无可避免地会包含有“技术理论”,因此我们加入了我们认为在这一行的工作人员都应该知道的技术信息。但是,我们主要强调的还是创意过程,即那些需要做的决定和决策安排。

另外还有一些附加内容希望能对读者有所帮助。重要词汇解释了许多专有名词,有些章的最后另有注释,这些信息量丰富的附加内容对想有更深入了解的读者相信应该很有帮助。

读者可以在汤姆森教育集团的网站 <http://academic.cengage.com/> 中,通过搜索本书来获得许多有用的链接。提供各式可下载的表格是网站的最新功能,这对于制片课程非常有用。其中有空表格,也有填完的表格实例供课堂使用。

衷心地感谢所有人的协助。

琳恩·格罗斯
拉里·沃德

“大学堂”开放给所有向往知识,崇尚科学,对宇宙和人生有所追问的人。

“大学堂”中展开一本本书,阐明各种传统和新兴的学科,导向真理和智慧。既有接引之台阶,又具深化之门径。无论何时,无论何地,请你把它翻开……