

高福安 王雪松 董悦秋 杨晓明 / 译

高福安 刘利群 / 审校

独立制片

(全新修订版)

—— 从构思到发行的全程指导

Independent Feature Film Production

[美] 格里格雷·古德尔 (Gregory Goodell) / 著

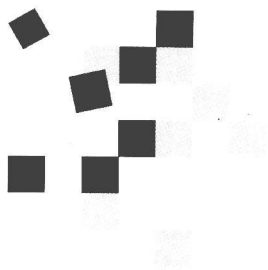
北京广播学院出版社

独立制片

—— 从构思到发行的全程指导

Independent Feature Film Production

—— A Complete Guide From Concept
Through Distribution

[美] 格里格雷·古德尔 (Gregory Goodell) / 著

高福安 王雪松 董悦秋 杨晓明 / 译

高福安 刘利群 / 审校

图书在版编目 (CIP) 数据

独立制片：从构思到发行的全程指导 / (美) 古德爾 (Goodell, G.) 著；高福安等译 .

- 北京：北京广播学院出版社，2004.7

ISBN 7-81085-330-9

I. 独… II. ①古… ②高 III. 电影制片 IV. J941.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 057084 号

独立制片——从构思到发行的全程指导

译 者 高福安 王雪松 董悦秋 杨晓明

责任编辑 吴三军

审 校 高福安 刘利群

装帧设计 武晓强

出版发行 北京广播学院出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮 编 100024

电 话 65450532 或 65450528 传 真 010-65779140

网 址 <http://www.cbbip.com>

经 销 新华书店总店北京发行所

印 装 北京密云胶印厂

开 本 730×988 毫米 1/16

印 张 26

版 次 2004 年 10 月第 1 版 2004 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 7-81085-330-9/N·157 定 价：48.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

再版前言

《美国梦》(American Dream)、《传道者》(The Apostle)、《长夜》(Big Night)、《勇敢的心》(Braveheart)、《与狼共舞》(Dances With Wolves)、《英国病人》(The English Patient)、《人人都说我爱你》(Everyone Says I Love You)、《四个婚礼与一个葬礼》(Four Weddings and a Funeral)、《失乐园》(Paradise Lost)、《钢琴课》(The Piano)、《沉默的羔羊》(The Silence of the Lambs)等上述影片包罗万象。其中一些是故事片,另一些是纪录片,一些是强烈的个人陈述,而另一些仅仅是为了捞上一笔钱而进行的商业冒险;一些影片打破了票房纪录并为他们的投资商们聚敛财富,而另一些受到了广泛的赞誉并获得了众多的奖项。其中只有一部分影片在这两方面都取得了成功。但是所有的这些影片都有一个共同的特点:它们都是独立的故事片。

这里的“故事片”一词指的是电影院中放映的正片,通常长达 90 分钟以上。而“独立”一词不容易界定。一些人认为如果制片人在经济上独自承担制片成本的花费,那么该电影的拍摄是独立的,而另一些人认为电影的独立性取决于电影制片人对独创性制作的控制程度。还有其他人认为如果一个主要的电影公司——迪斯尼、米高梅、派拉蒙、索尼(哥伦比亚和三星是其子公司)、二十世纪福克斯、环球或华纳兄弟影业公司——在某种程度上参与了制片,那么这部电影就不能被称作“独立的”。

本书的目的是要阐述独立影片的含义,即在拍摄过程中,不与主要的电影公司发生任何联系,不去考虑连续的制作和发行资金的来源问题。制作过程将在本书中详细进行探讨,它指的是获得制作资金对所必需的元素进行的打造和包装。这些元素包括剧本、演员和导演及为拍片筹集资金的法律架构。无论制片的资金是来自于朋友、亲戚、海外预售款、摄影棚,还是这几处资金的汇合,最关键的决定,是要把影片拍成什么样子。因此,本书阐述的不仅是如何用较少的资金独立拍摄一流的电影,而且也是写给那些希望拍摄巨片,及希望向电影公司寻求资助或发行的独立制片人。

在制作每一部独立故事片的背后所发生的故事正如电影本身一样变化万千。

电影制作人爱德华·伯恩斯(Edward Burns) 26岁时整天吃着花生奶油做成的三明治,是纽约的一个货车司机,他当时对于电影有着独特的想法:“我不记得曾看过这样的影片,能反映现今生活中爱尔兰裔美国人的经历的故事,这正是我想做的。”自从他在6年级时在诗歌比赛中获胜以来,他的父母一直鼓励他,因此他为《迈克姆林兄弟》(The Brothers McMullen)写了剧本,并募集了20000美元,在几个月里的共22个周末用16毫米的彩色胶片拍摄了一部108分钟长的电影(演员们和工作人员都同意先工作后发酬金)。这部片子具有强烈的个人风格,以多层次的喜剧效果,讲述了生活在长岛上的,信仰爱尔兰天主教的三兄弟(其中之一由伯恩斯扮演)之间围绕如何对待女人、两性关系、性问题及宗教信仰而形成的故事。在圣丹斯(Sundance)国际电影节上,该片赢得了最佳戏剧评审奖和最佳故事片独立制作奖,由福克斯电影公司购得发行,该片为二十世纪福克斯的这一子公司赚取了高达1000万美元的利润。

作家兼导演詹姆斯·曼古德(James Mangold)的处女作名为《沉重》(Heavy),该故事的主人公是一位体重为250磅的胖子,他还背负着沉重的心理包袱:内疚感、自我憎恨以及孤独。虽然人人都喜欢这个剧本,但没有人想拍它,因为主人公是个肥胖的家伙。曼古德用零散的资金开始拍摄,在整个制作的过程中,不断为筹钱而四处奔波。最后,他终于成功地筹集到了足可以把片子拍完的100万美元。该片的主演有利韦·泰勒(Liv Tyler)、雪莱·温特斯(Shelley Winters)、底波拉·哈利(Deborah Harry)和普瑞特·泰勒·卫恩斯(Pruitt Taylor Vince),并在圣丹斯国际电影节上获得了特殊评审导演奖。随后,曼古德又根据他富有新意的剧本《警察园地》(Cop Land)执导了另一部故事片。这部电影耗资1500万美元,请到了席尔威斯·史泰龙(Sylvester Stallone)和罗伯特·德尼罗(Robert DeNiro)来作主演,在上映的头三个月里国内票房就达到了4500万美元,一举奠定了曼古德在好莱坞作为重要艺术家的地位。

电影制作人泰利·茨格夫(Terry Zwigoff)相信,拍摄有关具有传奇色彩的地下喜剧艺术家R·柯伦布(R·Crumb)的纪录片会得到好莱坞投资商们的资助,他所需要的仅仅是柯伦布和他兄弟查尔斯(Charles)的一些镜头片断。他拍了这样的片断,并把它们带到了好莱坞,接下去用了9年的时间边拍摄边筹

款。9年里实际上拍电影只用了30天,其余的日子都用在从私人投资商那里筹钱的事情上了,“太可怕了,我身处困境,本应该用10卷胶片的地方我只能用2卷。”该片用16毫米的彩色胶卷拍摄,共耗资30万美元。在圣丹斯国际电影节上,该片赢得了最佳纪录片奖的荣誉,并被索尼经典电影公司买走,为此茨格夫收到了195000美元的预订款,他拿出其中的一部分款项购买35毫米的胶片。孤注一掷终于有了回报,柯伦布赢得了广泛的赞誉,票房上大获全胜,仅在美国本土就赚了300多万美元,罗杰·艾伯特(Roger Ebert)将该片称为“纪录片史上最辉煌片子之一”。

荷兰出生的女权主义电影制作人马林·格瑞斯(Marleen Gorris)写了一个剧本,讲述了一个90岁的女人一天早上醒来,认为该是自己死去的时候了。“不像有的人”,叙述者说道,“安东尼娅知道什么时候是活到了头儿”,电影 *Antonia's Line* 以倒叙的手法追忆了35年前当安东尼娅二战后回到家乡抚养一群意志坚强的女私生子的故事。先后有几个制片人都试图筹款拍摄这个剧本,但都没有成功,最后制片人汉斯·德瓦尔(Hans de Weers)想到了应该由欧洲人联合制作。于是德瓦尔带来了比利时“黄金时间”《Prime Time》制片公司的老板,安冬尼奥·伦巴多(Antonino Lombardo)让该片的部分拍摄在比利时进行。德瓦尔和伦巴多把荷兰和比利时的支持者组织在一起,以伦敦为基地的欧洲联合制作资金会也加入了该片的资助队伍,使它成了一部英国-比利时-荷兰联合打造的影片……格瑞斯在夏末得到了所需的270万美元的拍片资金,之后在9月份便开始带着荷兰演员在比利时、法国、荷兰三地外景地拍摄。当电影拍完时,负责国际销售业务的伦敦总部的营销公司在戛纳(Cannes)电影市场上建立了全部由女性担纲的放映仪式队伍,明确强调了电影的目标观众,甚至连电影的男制片人都被排除在放映仪式之外,参与其中的200名女演员们却热情高涨。First Look Pictures 艺术公司发行部立即获得了该电影在北美所有媒体的放映权,这部在国内票房上总共赚了近500万美元的电影共在20多个国家放映,在多伦多(Toronto)电影节上赢得了最佳影片观众奖,在芝加哥国际电影节上获得了最佳电影剧本奖,在汉普顿斯国际电影节上获得了最佳导演奖,但是最为重要的是该片获得了奥斯卡最佳外语片金像奖。“过去,在我们脑海中,奥斯卡奖像北极一样遥远,”格瑞斯说,“但现在,你不会那样想,事实上 *Antonia's Line* 已成为一部商业片。”

自称为乡巴佬的比利·鲍勃·托恩顿(Billy Bob Thornton)的早期岁月是在阿肯色州阿尔卑斯的祖母家度过的。那里室内没有管道装置,没有电。他的

祖父是一个护林员,靠打猎负责全家人的食物供给。托恩顿在去加利福尼亚开始演艺事业之前是一个摇滚歌手和鼓手。在一部影片中扮演一个火车乘务员的小角色时,他萌生了拍摄电影《刀锋》(Sling Blade)并担任主角的想法。该故事讲述的是关于一个名叫卡尔·切尔德斯(Karl Childers)男子,犯了一个骇人听闻的罪行后被关入精神病院,25年后被放了出来,回到家乡后,卡尔和一个小男孩及其母亲建立起了一种不太真实的友谊,正如托恩顿回忆到,“我在午饭时走进车内,坐在梳妆台前开始冲着自己做鬼脸……我开始像卡尔一样自言自语,他的整个故事——影片开头的整个独白——就这样从我嘴里说出来。”托恩顿开始是在一个独角戏中表演独白,然后和导演乔治·海肯路普(George Hickenlooper)合作把该剧改编成名叫《刀锋的传说》(Some Folks Call It a Sling Blade)的短片。海肯路普和几个朋友从投资商那筹集到55000美元,用这些钱拍了一个只有29分钟的黑白电影,这部电影在一座废弃了的医院里拍摄了3天。这部短片在圣丹斯国际电影节上首次放映就好评如潮,为故事片的拍摄奠定了基础。随后,托恩顿在连续的两个多月中花了7天的时间,终于完成了电影脚本。这是他首次执导并主演的,在这部2小时13分钟的电影中有着全明星阵容的友情出演,其中包括罗伯特·杜瓦尔(Robert Duvall),约翰·怀特(John Ritter),J·T·威尔士(J.T. Walsh)和德怀特·约坎姆(Dwight Yoakam)。这部耗资120万美元的电影完全是在阿肯色州及附近地区拍摄的。尽管电影是彩色影片,托恩顿还是想让它具有黑白片的感觉,让它笼罩在一种气氛之中,打破了时间的界限。制片设计师,服装师,背景装饰师都要按要求避免采用鲜明的色彩,颜色多数只能局限在灰色和褐色,服装洗了又洗为的是让它褪色。卡尔的戏服只有一套:灰色的衬衫,灰色的长裤,发出哧哧声音的黑色鞋子。有趣的是,他的这套衣服在整个故事中总是熨得整整齐齐,始终保持着原样。托恩顿是这样描述这位主角的:“卡尔是一个天使,尽管他不是一个传统意义上的天使。他从来不睡觉,不出汗,他的衣服从不出褶或弄脏。”于是当该片获许在纽约和洛杉矶放映后,米拉迈克斯公司(Miramax)立即以1000万美元购得了全球发行放映权,该片在票房上共获利2400万美元,使托恩顿赢得了根据另一媒介资料改编的最佳电影剧本改编金像奖和最佳男演员奖。《刀锋》也赢得了最佳原创精神奖和芝加哥国际电影节上的特殊评审奖。因为该影片的成功,托恩顿开始了和米拉迈克斯公司的多部影片的合作,并为自己赢得了巨大的利润。托恩顿负责编写剧本、担任导演,并至少在三部片子中扮演角色。据《好莱坞报道》(The Hollywood Reporter)杂

志中所刊登的文章所称,每部影片托恩顿至少获得了200万的片酬,额外再加上电影的整个利润分红。

新泽西电影制作人凯文·史密斯(Kevin Smith)开始拍摄一部喜剧,最初片名为《困难》(Inconvenience),讲述的是关于在便利店和音像店工作的店员的故事。史密斯用16毫米的黑白胶片用了21天的时间拍完了这部影片,耗资27000美元。他和制片人斯科特·莫赛尔(Scott Mosier)带着他们的电影到了纽约的独立故事片市场,预订放映的时间是周日上午10点钟。观众总共只有11人,而且其中10人是剧组成员,只有第十一位是个影片发行商,仅凭他的一句话,这部改名后的电影《店员》(Clerks)就被送到了现代艺术博物馆的新导演或新片系列部以及圣丹斯国际电影节。米拉迈克斯公司捞到了发行权,然后又付了20万美元完成了用35毫米的拍摄,并加上了声道。影片宣传上又花了170万美元,在首映式上影片特制了800幅彩色剧照海报贴在了宣传车上,使该影片的放映轰动一时。《店员》一片在国内发行共赚了300万美元,海外又赚了100万美元,售出录像带6万盘。紧接着史密斯又为格莱姆斯公司(Gramercy Pictures)拍摄了《Mallrats》,但对格莱姆斯公司610万美元的投资来说票房收入很不理想。然后他又转回了低成本制作的起点,拍了一部叫《追求爱咪》(Chasing Amy)的喜剧。它讲述的是一个来自新泽西的普通男人爱上了一个女同性恋者的故事。这部影片的制作成本不到100万美元,然而仅国内票房就赚了1200多万美元。

约翰·欧伯恩(John O'Brien)的小说《离开拉斯维加斯》(Leaving Las Vegas)总共卖了不到2000册,由艺术商转行作为了制片人的斯图亚特·瑞根(Stuart Regen)在读了一个朋友送给他的这本书后,找到了当时正在干零活的欧伯恩本人,用2000美元买下这部小说。然后瑞根和雷拉·卡泽(Lila Cazes)、安尼·史都华(Annie Steward)一起开始了拍摄工作。迈克·菲吉斯(Mike Figgis)负责改编和执导。完成后的剧本拿给了尼古拉斯·凯奇(Nicolas Cage),他同意主演这部电影。但是当拍摄计划交给了美国的几家大的电影公司时,所有的电影公司都拒绝拍摄,他们说:“我们认为它会成为一部好片子,但是我们不知道如何去销售它。”后来法国卢米埃尔电影公司(Lumiere Pictures)投资360万美元,在洛杉矶、拉斯维加斯和拉夫宁开始拍摄,用28天完成了16毫米的彩色胶片拍摄。迈克·菲吉斯的本行是实验戏剧,除了负责编写和执导之外,还担任录制过程中作曲并在录音中吹喇叭。米高梅(MGM/UA)电影公司以150万美元买下了《离开拉斯维加斯》的发行权,并投入不到

200 万美元来进行宣传,电影在主要城市的影院中首映后,很快就有 200 多家电影院放映了该片。该影片获得的奖项包括:最佳男演员金像奖;最佳男演员表演金球奖;最佳故事片、最佳导演、最佳男演员、最佳摄影的独立精神奖;芝加哥影评协会授予的最佳男、女演员奖;影视演员协会授予的最佳男主角奖;全国影评协会授予的最佳导演、最佳男、女演员奖;全国影评委员会授予的最佳男演员奖;洛杉矶影评协会授予的最佳影片、最佳男、女演员奖;纽约影评授予的最佳影片和最佳男演员奖;波士顿影评协会授予的最佳男演员奖;德克萨斯影评协会授予的最佳男演员奖;圣·沙巴斯地安(San Sebastian)电影节授予最佳导演、最佳男演员银贝奖。

《离开拉斯维加斯》,一部人人都拒绝拍摄的影片,却最终赢得 350 万美元的票房以及众多的奖项,它的畅销靠的不是昂贵的广告费,而是热情的观众所给予的肯定评价。

年仅 23 岁的墨西哥影人罗伯特·罗德里古维兹(Robert Rodriguez)凭借一部长度仅为 8 分钟的名叫《床头》(Bedhead)的短片获得了电影节大奖,该片由他 9 个兄弟姊妹中的 4 人主演,他们都满怀期待地认为终有一天他能有机会执导一部故事片。为了练习拍摄,他投入了 7225 美元制作了一部 81 分钟的电影,打算直接在录像带市场上发行。他计划利用这部影片的利润来练习拍另一部故事片。罗德里古维兹为了筹得 3000 美元的资金,在医院里帮忙检查探测治疗胆固醇低的药品的医疗设备,以便每天获得 100 美元酬金,他一共在医院里工作了 30 天,在此期间他写了《艾尔·马瑞慈》(EL Mariachi)剧本,并请他的终生朋友卡洛斯·加雷多(Carlos Gallardo)主演了该影片。为了资助影片的拍摄,加雷多变卖了他的部分土地,罗德里古维兹又从他的积蓄中补足了剩余的部分。故事以墨西哥的边境小城为背景,讲述了一位叫马瑞慈的音乐家来到这座小城,被错当成同天到达的另一位职业杀手,原因是两人都穿着黑色衣服,拎着吉它箱。该剧本对话很少,因此罗德里古维兹可以只拍摄而不用录音。“我真正省钱的原因是这是一部无声片,影片里很多声响是由出其不意正在经过的车辆、通常发出声响的东西、噪音等发出的。”罗德里古维兹用尽可能少的胶片,部分原因是他所借用的 Arri 16S 摄影机太旧了,他总担心它会出毛病。吃的方面,他和他的全班人马去加雷多家吃饭。为了省钱,罗德里古维兹甚至有时让演职人员午饭前结束工作。他还让每一个镜头一次通过以提高效率。最初他打算用三四个星期拍完它,但是拍到第十天时他所借的摄影机被卖出去了,因而他不得不提前归还,于是他把剩余的拍摄压缩成 4 天完

成,又用了2周半的时间剪接,先是编辑成1.5英寸的录像带,最后又剪辑成3/4英寸,一家当地的电报公司允许他使用字母发报机来打出该影片的全部字幕。在这部片子中,罗德里古维兹集作家、导演、编辑、音响师、音乐编辑、镜头调解师、摄影师、照相师和特效师于一身,该片在圣丹斯国际电影节上赢得了最受观众欢迎奖,并被哥伦比亚电影公司购得发行权。该公司另外投资100万美元完成了该片,包括改成35毫米的胶片,加上新的声道。整部电影收入超过了200万美元,并且售出20000盘录像带。影片的成功使哥伦比亚公司决定出资700万美元让罗德里古维兹拍摄续集,片名为《亡命徒》(Desperado),由安东尼奥·班德拉斯(Antonio Banderas)主演,罗德里古维兹担任编剧、导演和剪辑。该片共赚了5000万美元,并在戛纳国际电影节上获得金棕榈奖。

玛丽·哈恩(Mary Harron)对SCUM宣言(SCUM Manifesto)的创始人维勒莉·索伦斯(Valerie Solanas)很感兴趣,后者本人也曾开枪差一点儿杀死安迪·瓦郝(Andy Warhol),玛丽·哈恩决定将其经历拍成电影。她花了两年的时间调查整理索伦斯的有关信息,之后与丹尼尔·米纳汉(Daniel Minahan)合写了电影剧本。纽约制片人克莉丝汀·维参(Christine Vachon)从玛丽·哈恩的朋友——执行导演丹·郝菲(Dan Haughey)那里听到了消息,于是和哈恩见了面,决定与汤姆·加里(Tom Kalin)合作制作该片,拍摄工作正式启动。福克斯导光公司(Fox Searchlight Pictures)的新任总裁琳赛·劳(Lindsay Law)和安冬尼·瓦尔(Anthony Wall)成为该片的执行制片人。这部耗资170万美元,片名叫作《我杀了安迪·沃华》(I Shot Andy Warhol)的影片就是哈恩这位作家兼导演的第一部故事片。演出人员包括丽莉·泰勒(Lili Taylor),史迪芬·道尔夫(Stephen Dorff)和杰瑞德·哈里斯(Jared Harris),泰勒女士凭借在该片的主演赢得了圣丹斯国际电影节的特殊评审委员会表彰奖。哈恩的这部故事片共赚得1000万美元,其中包括海内外票房收入总额再加上10万盘录像带售出收入。

“惊心联盟”(The Sacred Heart League),以密西西比为大本营的天主教慈善机构的神圣三人联盟对如何保证教义的同时扩大财源进行了调查研究,研究结果建议是拍一部故事片。联盟筹款负责人罗杰·卡特(Roger Courts)组建了名叫格雷戈里有限公司(Gregory Productions)的商业制片公司,打算拍一部能反映基督(Judeo)的一基督教徒传统价值的影片。在考虑了几个方案之后,他雇佣了作家兼导演李·大卫·祖鲁托夫(Lee David Zlotoff)(ABC 麦克盖尔

“MacGyver”的创始人)编写并导演“一部关于人性精神的性格剧”。祖鲁托夫写了《燃烧的烤肉架》(The Spitfire Grill),一个发生在缅因(Maine)小城从监狱刚释放出来的少女找工作并寻求朋友的故事,该片在弗蒙特(Vermont)拍了36天,耗资610万美元,在圣丹斯国际电影节上首次公演时,掌声经久不衰,赢得了许多人梦寐以求的最受观众欢迎奖。城堡滚石公司(Castle Rock)以1000万美元购买了该片,是以往在圣丹斯国际电影节上故事片价格的3倍。

电影人芭芭拉·库珀(Barbara Kopple)首次把美国劳动人民的斗争以编年体的顺序拍进了她的经典纪录片《美国乡村哈伦》(Harlan County U.S.A.),该片赢得了最佳纪录片金像奖。差不多十年后,她又与制片人亚瑟·科恩(Arthur Cohn)去明尼苏达州的沃兴顿(Worthington)拍了一部关于工厂倒闭和工资降低是如何影响内陆工人的故事。在此期间,库珀看到了一则新闻消息:位于100英里以外奥斯丁(Austin)地方的霍玫(Hormel)肉类罐制品厂一面宣称利润可达2900万美元,一面计划着将1500名雇员裁员25%,雇员们为此准备反抗。于是库珀去了奥斯丁,在那儿拍到了工人联合集会的片断,之后便开始了《美国梦》长达5年的艰苦拍摄历程。库珀全身心投入到了奥斯丁的社区生活,与当地住在一起,赢得了他们的信任,使得这群有着坚强意志和极强的自尊心的人能够坐在她的摄影机前,当谈到他们无力供养家人时而啜泣不停。库珀忍着零下60度的寒风,自带音响装置并亲自操作,与此同时还要不停地为拍完此片艰难地筹钱。除了个人投资外,她还收到基金会和教堂团体的捐助。库珀曾回忆过这样一件事,“当时我的纽约办公室人员打来电话说,‘我们在银行里的存款只有275美元了,你打算怎么办?’我想我该用这点儿钱做什么呢?这甚至都不够我用来取暖,后来,他们又打来电话,说‘我们刚从布鲁斯·斯普斯汀(Bruce Springsteen)收到25000美元。’我失声痛哭,心力交瘁,又备感欣慰。”斯普斯汀的捐款真是雪中送炭,当地工人的口号正如他的其中一首轰动一时的歌曲一样,“绝不后退,绝不屈服。”这部长达100分钟的电影,耗资近100万美元拍在16毫米的彩色胶片上,又一次为库珀赢得了最佳纪录片金像奖、最佳评审奖、观众奖,在圣丹斯国际电影节上赢得了电影制作人奖。库珀实现了她的愿望,正如珍妮特·马斯林(Janet Maslin)在《纽约时报》上所说:“库珀女士以其扣人心弦、又直抒胸臆的影片震撼了这座美国小城,不仅体现了传统的魅力,也体现了打破传统的这种深刻永恒的方式。她的作品既是优秀的,又是具有重要意义的。”

布赖恩·辛格(Bryan Singer)和克里斯托弗·麦克奎瑞(Christopher McQuarrie)、迈克尔·菲道恩(Michael Feit Dougan)合作完成了一个故事,讲述的是一个邪恶的陌生人来到布洛斯特(Brewster)小镇,陌生人在当地的电视节目上开设了一个人人都可参加的热线节目,名叫“我们的小镇”。节目邀请人们打进电话回答一个简单问题:“布洛斯特小镇出了什么问题?”辛格执导的影片第一次对美国小镇在宁静的生活表面下潜藏的不安进行了研究,这部名为《接近大众》(Public Access)的影片历时18天拍完,耗资25万美元,大部分在洛杉矶摄制。在圣丹斯国际电影节上,它和威克特·奴伊兹(Victor Nunez)的《天堂的红宝石》(Ruby in Paradise)一并赢得了最佳评审奖。辛格与麦克奎瑞的第二次合作是执导拍摄了麦克奎瑞独树一帜的影片《普通嫌疑犯》(The Usual Suspects)。格雷姆斯(Gramercy)电影公司耗资550万美元拍摄的这部影片共赢得了最佳剧本金像奖,最佳男配角奖,国内外票房共创收4500万美元,售出录像带185000盘又赚得1100万美元。

在戛纳电影节上,电影制作人保罗·贝肯诺(Paul Bucknor)和尤伯托·帕索里尼(Uberto Pasolini)探讨拍摄一部关于性别转换问题的电影,名为《满足》(Satisfaction)。贝肯诺的想法是“要在当代英国社会中不同种族之间探讨友谊、性关系问题。”当他们一年后再一次在伦敦相遇时,帕索里尼建议和贝肯诺合作制作一部电影,委托赛蒙·贝弗(Simon Beaufoy)写剧本,他的第一部故事片讲述的是谢菲尔德(Sheffield)的6名下岗钢铁工人通过成立脱衣舞团重获尊严的故事。帕索里尼从英国4频道那弄到一笔赞助费开始写剧本,但当剧本完成后,该公司却拒绝了资助该片制作的计划。帕索里尼转而和导演彼得·卡特诺(Peter Cattaneo)签了合约,当时卡特诺正计划把他的一部片长70分钟、名叫《爱》(Loved Up)的电影带到圣丹斯参加当年的影展,帕索里尼决定把包括贝弗的剧本和卡特诺执导的片子一起在电影节上销售。当福克斯导光公司(Fox Searchlight Pictures)的行政人员在电影节上看到了该剧本和帕索里尼的一揽子计划后,同意资助该片,更名为《The Full Monty》,耗资300万美元。电影在7周内拍完,在封镜前,该片的主角们当着来自北英格兰的400名尖声大叫的妇女的面脱光衣服,威士忌酒在演员之间互相传递,卡特诺许诺“一次便通过”以进一步鼓舞演员们的士气。在帕索里尼和福克斯导光公司达成交易后,仅用了12个月时间,圣丹斯官员便看到了这部90分钟的电影,即使过了在电影节上正式放映的最后期限,他们还是在市图书馆安排了一次放映。在圣丹斯的首次公映之后,福克斯导光公司赶在8月13日该片的正式公

映之前,从7月到8月初在全国的10个城市中举行每周一晚上的试映活动。每次试映都附加着一个娱乐广告,“Full Monty 演的是什么?”人云亦云,迅速传开。当影片在洛杉矶、纽约、旧金山正式放映6场时,该片在第一个周末总共赚得24万美元,是当年放映发行的电影平均每场收入的最高纪录。影片在全国放映了387场,每场都座无虚席,5周内票房记录荣登第三。全国反映如此之热,连脱口秀的主持人、普通大众都开始使用“the full monty”。每场的收入在美国都是最高的,甚至超过了好莱坞同期放映的大片。在英国放映的第一个月里,该片赚了近1300万美元,在接下的三周里票房收入记录荣登榜首,是英国历史上最成功的电影。这部耗资仅300万美元的电影全球票房收入竟超过15000万美元,这种超凡的成功无人能预期。

关于每部影片如何取得最终的成功完全可以写成一本书。然而,这本书的目的是引导别人制作一部成功的独立故事片,每部影片从最初的想法到最终的发行都大体遵循同一路径。本书即是检测这条路上的每一步骤,内容分为5部分:1. 法律架构和资金资助;2. 前期制作的一揽子计划;3. 制作过程;4. 后期制作;5. 发行和市场营销。

本书的编排是对电影制作各个环节的补充,并将证明对每个人,从感兴趣的学生到富有经验的专业人士都是有用的,一些章节是专门写给独立制片人看的;其他是写给导演的。特定的电影制作技术方面是从两个角度一起审视的,关于技术问题的讨论不是为了告诉大家如何去做,而是试着去解释在制片队伍中每个人都做什么和如何去做的。第5章解释了如何在市场上给一部已完成的或部分完成的电影定位。电影市场的每一份收入(国内的、国际的、录像带等等)都是靠发行公司去寻找产品,每个发行公司至少有一个行政人员负责寻找、获得影片。对于寻找发行的独立影片来说,原始市场不是看录像带的观众,而是在发行公司工作的、负责寻找的行政人员。本章告诉你如何吸引他们的注意力,他们才会走近你的电影。

本书中我经常提到的是低成本、中等成本制作的故事片,所谓低成本片子指的是成本花费在几千美元至200万美元之间;中等成本的片子是介于200万至1000万美元之间。我也尽量小心避免提到具体的酬金和价格(除了在标准制片预算中),因为这些都是可变因素,但是我把拍完一部电影所必需的每一样花销的现在价格的相关信息都包括在内了。对于电影领域的新人来说,这本书最初看上去较复杂难懂,我也不可能让整个制作过程变得容易些,独立故事片的制作需要持久性、独创性及每个参与工作的人的艰苦努力,你越能理

解到这一点,制作就会变得越简单、越容易,你认为它复杂的真正原因是你不彻底了解整个制作过程便开始拍片。只有那些经验丰富的电影制作人才会对本书的部分内容较为熟悉。但即便是这些人,还是会在书中找到有用的新的信息或细节,以使本书不枉一读。

目 录

C o n t e n t s

再版前言

第一部分 法律架构和财政规划

第 1 章 独立财政概论/1

电影公司/3

独立制作公司和电影公司的协议/13

专业人员/13

银行贷款/14

影片制作完成保障债券/19

境外平衡投资/21

国外提前出售/25

独立电影制作的赞助/27

其他渠道/29

创造性投资和自我投资/30

私人内部投资/32

有限合作公司/33

第2章 寻找合作投资/37

投资备忘录/37

第3章 白手起家/50

第一步:确定概念/50

第二步:市场调研/51

第三步:决定预算/53

第4章 向投资人出售影片/54

第5章 第三方委任契约的种类/56

第6章 开发公司/59

第二部分 前期制作

第7章 剧本/63

在剧本中找什么/68

作家行业协会/69

剧本写作软件/72

获得剧本/72

获得出版物/74

获得真实故事的权利/75

挑选作者/76

与作者合作(脚本与预算)/78

脚本计时/79

第8章 选择导演、制片主任和第一助理导演/81

协会问题/81

导演/82

制片主任和第一助理导演/83

第9章 预算/86

- 理想的预算/89
- 标准预算/90
- 低支出预算/93
- 特别低的预算支出/94
- 电影保险/95

第10章 摄制计划和分镜头剧本/102

- 拍摄脚本/102
- 分镜头剧本/108

第11章 演员选定/111

- 负责挑选演员的导演/112
- 职业演员手册/114
- 统计分析服务公司/115
- 演员的选取过程/120
- 演员安排/126

第12章 制片团队/129

- 制片组/129
- 导演组/131
- 制片主任/131
- 摄影/132
- 服装部门/132
- 照明部门/133
- 布景部门/133
- 外景拍摄场地/133
- 化妆部门/134
- 制片设计(艺术部门)/134
- 道具部门/135
- 公共关系/136
- 剧本/136
- 布景搭建/136