

法国影视教材

La script-girl

场记

[法] 西尔韦特·博德罗 著
伊莎贝尔·萨尔维妮

中国电影出版社

法国影视教材

J91

B952

La script-girl

场 记

[法] 西尔韦特·博德罗 著
伊莎贝尔·萨尔维妮
刘存孝 译

中国电影出版社
2004年 北京

图书在版编目(CIP)数据

场记/(法)博德罗,(法)萨尔维妮著;刘存孝译.
北京:中国电影出版社,2004.10

ISBN 7-106-02217-9

I.场… II.①博…②萨…③刘… III.电影工
作 IV.J91

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 094938 号

场 记

[法]西尔韦特·博 德 罗 著
伊莎贝尔·萨尔维妮

刘存孝 译

出版发行 中国电影出版社(北京北三环东路 22 号)邮编 100013

电话:64299917(总编室) 64216278(发行部)

E-mail: Jsja@netchina.com.cn

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

版 次 2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/850×1168 毫米 1/32

印张/6 插页/2 字数/170 千字

书 号 ISBN 7-106-02217-9/J·0875

定 价 18.00 元

献给让娜·维塔,是她把我领进了这一职业,
献给苏珊娜·邦,是她培养了我,
献给所有使我不断进步的导演,
献给给予我很大帮助的博雷亚尔,
献给我的丈夫皮埃尔,他支持了我,
献给我经常想念的孩子们,
献给所有梦想当场记的姑娘们。

目 录

场记工作·····	1
历史由来·····	1
定义和作用·····	2
应具备的素质·····	4
责任·····	7
职业的快乐·····	9
培训·····	13
专业知识·····	19
剪辑报告·····	23
镜头·····	29
机器镜头·····	30
摄影机的移动·····	33
草图·····	36
重拍·····	36

进出镜头——镜头边缘的部分人物	37
正打镜头和反打镜头——眼神	37
180 度	41
如何记录演员的转体	44
预拍景—外置景—拍摄车	44
前期录音	46
洗印报告	47
胶片和影像规格	48
节奏	48
换算	50
胶片箱与暗盒	55
胶片使用统计表	56
制片报告	59
拍摄日志	64
衔接	66
实践	87
准备	88
预计精确时间表	88
场记表	89
图解表	90
按布景分类与按演员分类	90
表格	91
同演员的接触	91
同第一副摄影的接触	91
与第二副摄影的接触	94
报告用本	95

电影剧本	95
各种必需品	95
拍摄	97
两个镜头之间	109
下班前的工作	115
家中的工作	119
甘与苦	125
录像场记	133
综艺节目	134
戏剧的转播	138
演播室的节目	139
故事片	139
剪辑节目	140
公约	141
结束语	145
附录	147
应急实用小指南	147
换算表	160
英法汉场记词汇	165

无

声电影时代的美国,几个大牌导演让他们的秘书来到拍摄现场,有时向她们口述信函,有时告诉她们要取消哪些约会,或是次日拍摄的想法。女秘书们须特别注意记下当时发生的一切,以便随后向影片的剪辑师提供一份详细的报告。有时她们还要用速记记录下演员说的台词,然后再做成卡片。

历史由来

当有声电影于1929—1939年在法国刚刚出现时,导演们把制片办公室的女秘书叫到摄影棚,让她用速记记下台词的变动,同时监督影片剧本和表演上的衔接。后来导演常常要求在拍摄现场同编剧研究剧本的女性像秘书一样工作:她要速记下文学背景资料,将台词的连续性和影片的分镜头剧本打印成文字。

由于她参与了创作的全过程,所以只有她能在拍摄过程中在导演忘记的时候提醒导演最初是如何设想的。这就是为什么在法国将这样的女秘书称为“导演秘书”,后又称为“摄影棚秘书”——在德国称为 Bühnensekretarin,在美国称为 script-clerk。现在法国人称之为 scripte,美国人称场记监督 script-supervisor (法国人照美国影片片头字幕中逐字译成 superviseur de script),英国人称 continuity-girl,意大利人称 segretaria di edizione,即“剪辑秘书”。

在法国,传统的做法是让制片办公室的女秘书们担任场记员。但是显然也有一些例外。在妇女没有获得解放的国家,如埃及,场记由男子来担任。同样,在墨西哥,助理导演必须做过场记才能当导演。在西部片诞生的美国,人们第一次想到组织由男子担任场记的第二套班子,以备在条件艰苦、缺少生活设施的荒山野岭拍片时派上用场。罗贝尔·阿尔德里希和弗莱德·齐纳曼都是从做场记秘书开始的。当需要在军舰或潜艇这类女性不能去的地方拍摄时,我们叫来了一个帮手,后来他成了我们最好的男场记帕特里克·奥伯莱,我们希望他再培养出一些像他一样优秀的男场记。在期待这一天到来的同时,请原谅,我在本书中只针对女性讲解我们的职业。

定义和作用

我们不应将 le scribe(大众作家)、le script(电影编剧)和 le script-boy(男场记)或 la script-girl(女场记)这几个词弄混,后者不负责为主题进行描写而是负责主题的连续性,因为一部电影的拍摄顺序和银幕放映顺序并不一样。我们还是看看通常的定

义:1977年版的《罗贝尔辞典》中写道:“女场记员(名词,阴性),导演和制片主任的助手,负责影片的连续性,简称场记。”1987年版的《拉罗斯辞典》的解释是:“场记(名词,阳性或阴性),一部电影或一台电视节目导演的合作者,负责记录与取景有关的一切细节和拍摄的连续性。”国家电影中心实行的制片人工会和技术人员工会联合公约第二章第六条规定了以下职责:“场记是导演和制片主任的助手,负责监督影片的连续性和协调日常一切与拍摄工作有关的艺术和行政方面的关系。”

此外还有一些说法——在某些文章中可以读到——场记是“电影流动的记忆”,是“后备胎”,是“导演的提示器”,就整个摄制组而言,是“拍摄工作这座迷宫中的阿里阿德涅线球”^①,是“全摄制组的核心”,“方向盘”,“信息库”,是“导演专注的耳朵和注视影像的眼睛”,是“令导演感到内疚的人”,也是帮助他催生影片的“助产士”。

现如今,导演们为了使自己创造性的灵感有较大的发挥余地和自由空间,已不再将剧本分成单个镜头,而是分成镜头组、场景或片断(约80至150个)。场记要随着拍摄的进行把每一集中的所有分段编上号,以便剪辑师在接片时容易寻找(每部影片有450到900个编号或镜头)。因此将“正确”的号码标在打板上的责任就落在了场记的身上。要使号码“正确”,一方面号码不能重复使用(两段标有同样号码的负片会给剪辑师带来麻烦),另一方面已拍和要拍的镜头号码要标对地方。例如,第50组镜头、第4幕、第1个拍摄镜头标为50/4/1,读成四分之一之

① 希腊神话中弥诺斯和帕西淮的女儿,爱上了英雄忒修斯,并送给他一团线球,帮他走出迷宫。——译注

五十。这样就不会出现混乱,能方便地确定哪一场戏、哪一个镜头或号码属于同一组镜头。^①

有的摄影机带有电子标号装置,可自动将拍过的镜头按 1、2、3 顺序编号。但随后仍由场记在其报告中标明,比如打板 1 与剧本中第 25 个镜头相对应,打板 2 与第 26 个镜头相对应,打板 3 与第 50 个镜头相对应等等。对洗印厂和制片厂而言,这个办法可保证拍过的镜头不会乱,但对场记和剪接师来说就是额外的工作了。

应具备的素质

在决定选择一个职业之前,了解一下这个职业是什么,具备什么技能才能干好十分必要。人的某些优点与生俱来,而有些则是后天通过经验或在某种情况下所犯错误获得的,常言道失败是成功之母。

良好的身体和心理素质

首先,场记人员要有健康的体魄。场记这项工作要求长时间的站立,有时是在艰苦的条件下。即使是内景拍摄或电视录像也很考验人,因为在摄制期间,场记要不停地往返于摄影棚和剧务办公室^②之间,一般情况下连接这两个地方的梯子与其说像歌剧院的阶梯不如说更像一个楼梯。场记人员应保持各方面

① 戏剧分为场、幕、场景;电影分为镜头组、场景、镜头。但电影中的“场景”更灵活,因为它有时与镜头相关联,有时与镜头组相关联。

② 电视剧务办公室是指电视屏幕和操纵杆所在地,电影剧务办公室是指制片主任和监制所在地。

的平衡,身心要有良好的耐力,能够做到在车上写作不晕车,也不晕船晕飞机;要有一个强健的胃,什么都能吃(素食者通常很不幸);朗读困难、色盲、低血糖和膀胱炎患者都不适合从事这项工作。

电影在室外拍摄的时间越来越多,且不分昼夜、季节和天气的好坏。所以不要忘了在行囊中放进防水服、胶鞋、厚袜子、厚套头衫、毛线帽子、带帽子的厚呢服、围巾、手套、棉毛衫、甚至长衬裤。请相信我,放弃美丽、苗条和任何时髦的念头,天气寒冷时把自己裹得严严的,告诫自己不会有时间到酒吧里暖和暖和,也不能去厕所,经常是方圆几十公里内没有厕所。得病或因多喝酒而口干想喝水也是奢侈。我差点忘记最重要的:随身带一个折叠凳,以免总是站着。

心理健康也是必要的,因为每一个“参与者”都可能遇到棘手的或尴尬的情况。摄制组是由不同性格、不同生活方式和对事物有不同反应的人员组成的整体,场记需和所有的人打交道。她要善于很策略但又很权威地与艺术家和技术人员交谈,以保证拍片的连续性和工作的节奏。坦率地说,场记必须照顾到每个需要她的人,因为她也需要大家。

最后再强调一点:与外人及不同年龄的人合作要放开一点,因为刚入行时你很可能与一位和你父亲同龄的导演合作,而退休之前与你合作的导演可能和你的孩子一样大。

团队精神

拍片的集体生活是十分愉快的,如果大家能和睦相处,并像躲避鼠疫一样避免吵架、搞小集团以及任何分裂团体的行为。拍摄现场有几句流行话,常说的一句是:“大家拍的是同一部片

子。”千真万确！大家在一起为的是制作一个产品，每个人既要贡献自己的才能，也要贡献自己的情感。

个人的投入

从事这项职业个人的投入非常大。在拍摄第一部影片之前，就应知道必须把个人问题放在一边。做场记并不仅仅是选择了一种职业，而是选择了一种生活方式。它要求你不能吝啬时间也不能吝啬才智。私生活有时也要受到影响。理想的场记没有工夫去“闹情绪”，恰恰相反，从工作的第一天到最后一天，她的情绪要始终如一。

全面的文化素养

顺便提个忠告：如果你想从事这一职业，就要毫不犹豫地去获得全面良好的文化素养；除可带来快乐之外，这一点（不特指具体的一点）会让你受益匪浅。要读书，不仅只读电影方面的书，学习常用的外语（当然主要是英语），去看电影，听音乐，去剧院，看展览……如果还有时间，可以做做体育运动，学学速记。

心算的能力

场记必须会快速进行心算。练习一：3分24秒是多少秒？
练习二：2小时40分是多少分钟？

思维敏捷和行事干练

场记从来没有时间犹豫不决。她最重要的优点之一就是思维敏捷和做事干练。对自己的提议要自信，电视直播时，迅速、明确和简洁是其不可或缺的素质。

头脑清晰

准备工作要求场记工作方式严谨,表达有条不紊。否则,在录制节目,特别是搞直播时,她就无法保证完成工作。

预见力和专注力

我中学时代的一位老师对我说,跟着课程走的不是好学生,走在课程前面的才是好学生。场记也如此,她要有预见力;了解当时,预见未来。其次当然还要有专注力。在直播过程中,场记的哪怕是微小的怠懈也会导致漏掉一个镜头并给后续工作造成严重影响。

条理和准确

场记从事的是一项细致的工作,要求有条理和准确,对此无需赘言。

对剪辑内行

一开始从事场记工作并对之逐渐了解与把握,最好的方法就是一定要具备剪辑经验。这一环节,比在其它任何环节都能够使场记“一出戏一出戏”地判断影片衔接的好坏,哪些地方可以通过,哪些地方根本不行。

责 任

你们已经注意到,这一职业还担负着一些责任:

对制片的责任

场记必须向制片汇报拍摄的进展；她还要了解使用了多少胶片，拍了多少镜头，有多少演员到场，并安排精确的时间表等等。在电视节目中，她还须办理一些手续，我们将在下一章更详细地介绍。为便于记忆，我只举著作权和后期制作为例。直播节目时，场记要盯紧时间以便在预定的时间内及时播放节目。

对导演的责任

在筹备工作中，导演向场记下达所有关于拍摄的命令，场记要一一记下并能够在直播或录制时忠实地转达这些指令。

对演员的责任

如果拍一部电视故事片，场记在拍摄之前一定要注意所有的演员（通常场记要让他们背台词）；当摄像机开始转动后，她要监督演员的对话是否正确，并像在拍摄电影时一样，对与演员有关的衔接问题做到胸中有数（衣着的衔接、动作的衔接、眼神的衔接、表演的衔接……）。

对剪辑师的责任

在剪辑室，人们没有时间通看一遍胶片。剪辑人员等待场记提供内容精确的报告。阅读后，剪辑师对每一段片子的特点就有了了解。

对摄制组的责任

在这方面，主要是我在上文中已强调过的心理上的能力。

场记对全组人员之间互相谅解和整体氛围发挥着作用,同时保证摄制工作的连续性。拍摄过程中,场记要与导演、助理导演、掌机、视觉效果师、声音效果合成师及其助理,服装师、着装师、化妆师、发型设计师、剧务等密切合作。

职业的快乐

克服了最初的困难之后——也就是一旦工作方式形成之后——这一职业的确让人着迷,虽然着迷的原因因人而异,但也有不少共同点,我在这里挑出几点来谈一谈。

积极的角色

场记总是处于活动状态。在工作过程中,她总是“正在做……”,正在行走,正在写东西,正在思考。她没有片刻时间休息,真是充实之极。

近距离地参与(电视)导演

在制作电视节目时,由于场记是导演的左右手,有关置景的一切工作都要经过她。(拍电影则不同,一切由助理导演把关)。因此,随着拍片工作的进行,场记会遇到来自导演方面的种种困难并了解导演的所有“窍门”。在录制一个节目时,录像场记要在导演的旁边,身体和精神都不能离其左右。

参与(电视)产品制作的各个阶段

举这样一个例子:某导演请到你,因为他要录制一部舞台剧。他首先要求你和他把这个剧目看好几遍,然后你和他一

起研究分镜头剧本。之后,你与他一起参与排练,当然还有拍摄过程。但你的工作不会到此为止,你还要参与剪辑和最后合成。(甚至可能由你本人于18点把带子送到订片的电视台以便当晚播放)。这个职业的诸多乐趣之一也在此:从头做到尾,积极地参与一个项目的构想、实施和润色。可能还不仅如此,当剧目在电视上放映的时候,你还会怀着些许感动、些许忧虑的心情观看。

节目制作的多样性

录像场记参加综艺节目、辩论节目的制作,戏剧或音乐会转播;她可以拍故事片,也可以搞一些纯剪辑的东西,我们将在后面提到。因此场记人员在其职业生涯中能接触到各种各样的人,既有摇滚歌手也有大企业总经理;场记人员最好喜欢变化,因为她可能与一群喜剧演员工作三天,马上又与导演和剪辑师在徒有四壁的剪辑室干上一个月。完成这两项合同后,她可能又要去外省、甚至到国外出差几周。因此对她来说最好喜欢这种新视野,学会适应新地点,适应新形势,适应新人员。果真如此,场记每天都做不同的事,每天早晨闹钟都在不同时刻闹响。四十年中所看到的是不同的同事,用不着跟同样的人讲同样的事,这将是多么大的乐趣啊。

遗憾的是任何事都有不利的一面。暂且不谈这种生活方式给人带来的各种问题,如爱情问题或家庭问题,仅谈谈这项工作兴趣上的局限:实际上场记无法从事真正意义上的创作,更准确地讲,她是为别人的创作服务,并且必须安于待在幕后。她为拍摄服务,她在美学上的参与取决于她和导演的关系。有时有些拍摄工作只是在出现问题时才会想到她;如一切顺利,她就不免