

数据加载失败，请稍后重试！

影视技术教程系列

独立制片

——从构思到发行内容全面的人门手册

[美] 格雷戈里·古德尔 著

西 冰 西小虹 许 昌 译

秦小玮 吴小军 校

中国电影出版社

1993

北 京

独立制片

——从构思到发行内容全面的人门手册

[美] 格雷戈里·古德尔 著

中国电影出版社

(京)新登字 076 号

INDEPENDENT FEATURE FILM PRODUCTION

First Edition

by

Gregory Goodell

St. Martin's Press, New York, 1982

责任编辑:秦小玮

封面设计:费俊

版式设计:先锋

责任校对:洁莹

独立制片

从构思到发行内容全面的入门手册

中国电影出版社出版发行

(北京北三环东路 22 号)

北京丰华印刷厂印刷 新华书店经销

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:11 $\frac{5}{8}$ 插页:2

字数:240000 印数:5000 册

1993 年 11 月第 1 版北京第 1 次印刷

“……在影片制作方面，这是目前所能得到的内容最清楚、最全面的教科书。”

——费伊·卡尼

电影艺术与科学学院院长

目 录

致谢.....	(1)
序言.....	(3)

第一部分 法律结构与资金筹措

简介.....	(21)
第一章 独立筹资问题综述.....	(22)
§ 1 电影制片厂.....	(23)
§ 2 与制片厂有协议的独立制片公司.....	(25)
§ 3 特种经纪人.....	(26)
§ 4 银行贷款 (发行担保书与底片接管).....	(27)
§ 5 国外融资.....	(29)
§ 6 为独立故事片制作提供的赠款.....	(31)
§ 7 其他来源.....	(33)
第二章 有限合伙.....	(35)
§ 1 结构.....	(36)
§ 2 限制与灰区.....	(36)
§ 3 投资集团.....	(38)
第三章 出售资产.....	(39)
§ 1 投资备忘录.....	(39)
第四章 从零开始.....	(55)
§ 1 第一步: 明确观念.....	(55)

§ 2 第二步: 研究市场	(57)
§ 3 第三步: 确定预算	(58)
第五章 说服投资者	(60)
第六章 第三者保管的帐户	(63)
第七章 开发公司	(66)

第二部分 摄制前的准备工作

简介	(73)
第八章 电影剧本	(75)
§ 1 取得现行著作权	(76)
§ 2 选择剧本作者	(80)
§ 3 与作者一道工作 (剧本与预算的矛盾)	(82)
§ 4 根据剧本计时	(82)
第九章 选择导演、制片主任和第一助理导演	(85)
§ 1 导演	(85)
§ 2 制片主任和第一助理导演	(86)
第十章 预算	(89)
§ 1 理想的预算	(91)
§ 2 标准预算	(93)
§ 3 低成本影片预算	(97)
§ 4 为影片保险	(99)
第十一章 拍摄计划与剧本分镜头细目表	(104)
§ 1 摄制计划板	(104)
§ 2 分镜头细目表	(110)
第十二章 选演员	(112)
§ 1 演员选择导演	(112)
§ 2 演员选择程序	(115)
§ 3 主要演员	(125)

§ 4	配角演员	(128)
§ 5	临时演员	(130)
§ 6	名字里的含义	(130)
第十三章	摄制组	(132)
§ 1	摄制组成员	(132)
§ 2	选择摄制组成员	(139)
§ 3	工会与非工会	(140)
§ 4	选择总摄影师	(148)
§ 5	美术设计	(150)
第十四章	器材、设备与服务	(152)
§ 1	器材	(152)
§ 2	洗印厂与录音公司	(153)
§ 3	电影生胶片	(156)
第十五章	最后步骤	(160)
§ 1	指导演员排练	(160)
§ 2	指导摄制组做准备工作	(162)
§ 3	剧情描绘板	(164)

第三部分 拍摄阶段

第十六章	导演工作	(171)
§ 1	理解与风格	(171)
§ 2	组织与交流	(174)
第十七章	实拍	(178)
§ 1	优先考虑的事:善待剧组人员	(178)
§ 2	助理导演	(179)
§ 3	导演通知单	(182)
§ 4	为演员化装	(182)
§ 5	第一次拍摄	(183)

§ 6	补拍镜头	(184)
§ 7	同期录音	(186)
§ 8	工作样片	(188)
§ 9	关于音响的决定	(192)

第四部分 后期制作

第十八章	画面剪辑	(199)
§ 1	画面剪辑师	(199)
§ 2	导演的作用	(204)
§ 3	从工作样片到最后的精剪	(205)
§ 4	字幕、光学效果和特技摄影效果	(208)
§ 5	黑白翻制片	(214)
第十九章	后期录音	(215)
§ 1	导演的作用	(215)
§ 2	对白剪辑师	(217)
§ 3	自动对白录音系统	(219)
§ 4	音响效果剪辑师	(220)
§ 5	弗利音响效果	(225)
§ 6	选择作曲家	(229)
§ 7	配乐前的准备工作	(232)
§ 8	自由同步配乐与节拍声带录音	(234)
§ 9	音乐剪辑师	(236)
§ 10	重放录音	(237)
§ 11	混录声带提示单	(237)
第二十章	混合录音(或后期配音)	(240)
§ 1	选择混合录音棚	(240)
§ 2	混合录音师	(241)
§ 3	技术力量	(242)

§ 4	信誉与费用	(242)
§ 5	何时预订录音棚	(244)
§ 6	三声道混合录音	(244)
§ 7	暂混与试混	(246)
§ 8	混录程序	(247)
§ 9	预混	(250)
第二十一章 合成拷贝		(253)
§ 1	光学声带	(253)
§ 2	底片剪接	(254)
§ 3	首试声画合成校正拷贝	(255)

第五部分 发行与销售

第二十二章 发行		(263)
§ 1	发行协议	(264)
§ 2	最糟糕的发行协议	(264)
§ 3	最理想的发行协议	(266)
§ 4	何时与发行商接触	(267)
第二十三章 发行商		(271)
§ 1	大发行商	(272)
§ 2	小发行商	(276)
§ 3	独立发行商	(277)
§ 4	如何选择	(279)
§ 5	回收资金	(280)
§ 6	自办发行	(281)
§ 7	国外发行	(282)
§ 8	发行拷贝	(284)
§ 9	电视销售	(285)
§ 10	附属权利	(286)

§ 11 非影院发行权.....	(286)
§ 12 商业权利.....	(287)
§ 13 电影声带选集与音乐发行权.....	(287)
第二十四章 销售.....	(289)
§ 1 广告宣传的重要意义.....	(289)
§ 2 构成广告宣传活动的各种要素.....	(291)
§ 3 推销观念.....	(294)
附录 A 有限合伙章程.....	(297)
附录 B 电影制片厂故事影片预算样本.....	(311)
附录 C 低预算故事影片预算样本.....	(340)
附录 D 美国电影设备出租机构名录.....	(348)
附录 E 其他参考书目和资料来源.....	(357)

致 谢

为感谢所有那些为本书做出过贡献的人们，我恐怕必须列出我曾有幸与之合作过的每一位电影界同仁的名单。我从他们身上获益匪浅，在本书的每一页中都可以找到他们的身影。我尤其要感谢格拉海姆·高特，他在本书的整个写作过程中给予了我技术上的帮助和精神上的支持。我要感谢的其他人有约翰·布拉歇尔、马克·布西、乔·弗尔南兹、杰基·弗拉姆、沃尔夫冈·格拉兹、托尼·马斯特斯、伊娃·蒙丽、约翰·穆托、马丁·夏皮罗、杰克·谢尔、戴德尔·西蒙—黑尔、罗格·斯堡茨伍德、约瑟·维拉瓦德和迈克斯·扬斯坦，感谢他们做出的特殊贡献。

我特别感激我的父母约翰和伯纳德特，以及我妻子玛丽·古德尔，他们仔细阅读了本书的初稿并提出了一些富有洞察力的意见。我同样感激大卫·考夫曼，他所作的详细注释和评论，极大地扩展了本书的视野，增强了它的实用价值。

我还希望向圣马丁出版社的鲍勃·米勒先生表示真诚的谢意，他精心细致地处理了本书的手稿，在理解作者时表现出了耐心。最后，我要把自己最深切的感激之情献给杰尼弗和阿列克山德拉，他们及时地伸出援助之手，我每走一步都得到他们的支持，从而使我设法熬了过来。

序 言

《阿莱姆布里斯托》(Alambristal)、《荒原》(Bad Lands)、《本吉》(Benji)、《好小伙》(Best Boy)、《比利·杰克》(Billy Jack)、《火的战车》(Chariots of Fire)、《死亡者的黎明》(Dawn of the Dead)、《三一节后的日子》(The Day After Trinity)、《橡皮头》(Eraserhead)、《杀戮者》(The Exterminator)、《十三日是星期五》(Friday the 13th)、《盖尔·杨·恩》(Gal Young Un)、《女友》(Girl Friends)、《万圣节前夕》(Halloween)、《美国哈兰县》(Harlan County U. S. A.)、《心脏地带》(Heart Land)、《赫斯特大街》(Hester Street)、《沼泽湾的传说》(The Legend of Boggy Creek)、《铆工罗西的生活与时代》(The Life and Times of Rosie the Riveter)、《麦康前线》(Macon County Line)、《穷街》(Mean Streets)、《我与安德烈进晚餐》(My Dinner With Andre)、《北方之光》(Northern Lights)、《聚酯》(Polyester)、《个人教训》(Private Lessons)、《Return of the Secaucus Seven》、《街头音乐》(Street Music)、《德克萨斯州滥伐森林纪实》(The Texas Chainsaw Massacre)、《警察缉捕队》(Vice Squad)、《势不两立》(Walking Tall)。

上述影片之间有天壤之别，它们有些是故事片，有些是纪录

片；有些是扣人心弦的个人生活描述；有些则仅仅是为牟利而设计的商品。有些影片打破了票房纪录，为它们的制作者带来了大量财富；另一些则受到广泛的赞扬，并赢得许多奖品；还有少数影片二者兼得。但是，所有这些影片都有一个共同点，它们都是独立制作的故事影片。

“故事影片”一词是相对动画片和新电影预告片这种短片而言的，是指在电影院中放映的、长度通常为90分钟或90分钟以上的正片。当一张电影票可以看两部故事影片时，第二部影片便称为加片。

“独立”这个词却不那么容易下定义。对某些人来说，独立影片仅仅是指《万圣节前夜》和《沼泽湾的传说》这种预算不高的商业影片。对另一些人来说，“独立”一词应该留给这样一些制片人，他们献身于一个主题，在追求这个主题时表现出顽强、独立与毫不妥协的精神。还有些人认为，是“独立”这个词魔法般地变出了莱德公司、洛里玛制片厂、奥里昂影业公司、波利克拉姆影业公司和拉斯达电影厂。它们制作的影片有：《安妮·阿瑟》(Annie Arthur)、《刀刃使者》(Blade Runner)、《体热》(Body Heat)、《亚瑟王之剑》(Excaliber)、《邮差总按两次铃》(The Postman Always Rings Twice) 和《Sharky's Machine》。

从最广泛的意义上讲，“独立”一词是指非哥伦比亚、迪斯尼、米高梅、派拉蒙、环球或华纳兄弟公司制作的任何故事影片。在这个意义上说，目前生产的75%的影片都属于独立制作影片。然而，由于包括上述各公司在内的许多独立制片公司是在与某个大电影制片厂建立“制作——发行”关系的情况下开始制作影片的，所以他们不能算是真正的独立制片。当然，对《橡皮头》、《盖尔·杨·恩》、《心脏地带》、《万圣节前夜》、《北方之光》、《聚酯》、《个人教训》和《Return of the Secaucus Seven》这些影片的制作人来说又另当别论了。

从纯理论上讲，独立影片制作者应当是这样一个人，他有某部影片的构思(或获得了某现有著作权)，他为影片制作筹措资金，在影片摄制过程中他拥有实际上的创作控制权，并最终组织销售和发行。至于每部独立故事影片制作的内幕，则像这些影片本身一样各不相同。

约翰·塞尔斯在编写了几部被拍成影片的剧本之后试图在好莱坞当一名导演，但他没有成功。1980年，他决定制作一部独立故事影片，以展示他的导演才能。他编写并导演了一部长达110分钟的16毫米影片，片名是《Return of the Secaucus Seven》。影片用25天拍成，耗资60,000美元，其中三分之二是塞尔斯编写剧本所得的稿酬，另外三分之一是他筹措来的制片经费。《Return of the Secaucus Seven》被《洛杉矶时报》、《时代周刊》和《波士顿环球报》评选为当年的十佳影片之一。影片在费米克斯(Filmex)电影节上引起轰动，获得该年度洛杉矶电影评论家奖的最佳剧作奖，并获得美国作家协会最佳喜剧电影剧作奖的提名。《综艺》杂志发表评论说：“《Return of the Secaucus Seven》向影片制作者们证明，预算很低的影片也能象制片厂摄制的耗资数百万元的影片一样，给人带来享受。”仅仅在四家影院放映了16个星期，约翰·塞尔斯这部投资60,000美元的影片就获得近500,000美元的收入。它在华盛顿特区的“外界”(Outer Circle)电影院连续放映的24个星期里盈利高达250,000美元，打破了票房纪录。《Return of the Secaucus Seven》的全球总收入超过了250万美元，其中大部分是从美国和加拿大的影院发行中获得的。塞尔斯先生如今已经同好莱坞的几家主要电影制片厂签署了数份“编剧——导演”协议。

当今著名影片《万圣节前夕》是约翰·卡彭特(John Carpenter)与制片人德博拉·希尔(Debra Hill)共同编剧，卡彭特执导的一部独立故事片。它是以320,000美元的预算摄制的。