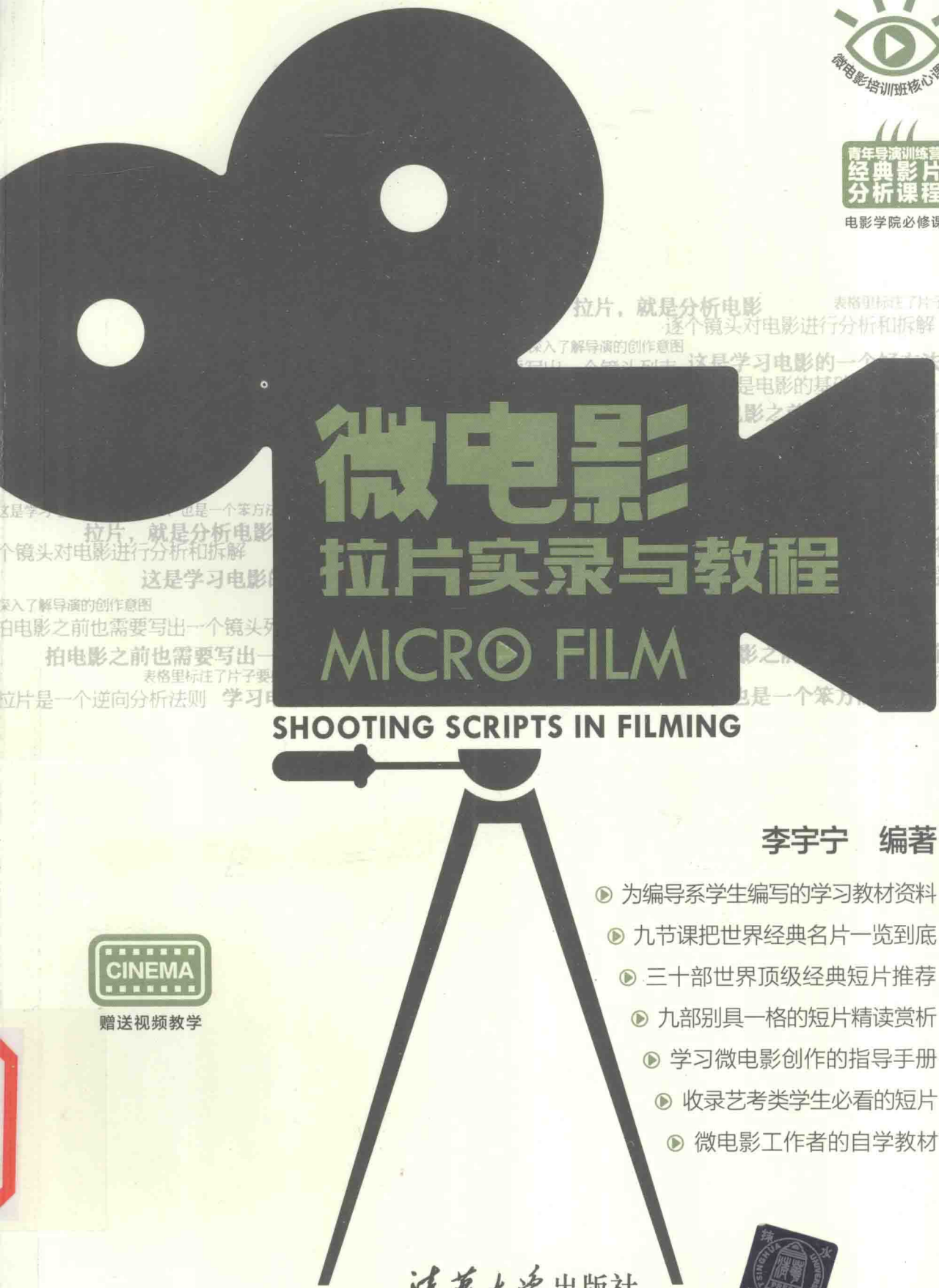

微电影培训班核心课程

青年导演训练营
经典影片
分析课程

电影学院必修课

微电影 拉片实录与教程

MICRO FILM

SHOOTING SCRIPTS IN FILMING

李宇宁 编著

- ▶ 为编导系学生编写的学习教材资料
- ▶ 九节课把世界经典名片一览到底
- ▶ 三十部世界顶级经典短片推荐
- ▶ 九部别具一格的短片精读赏析
- ▶ 学习微电影创作的指导手册
- ▶ 收录艺考类学生必看的短片
- ▶ 微电影工作者的自学教材

赠送视频教学

清华大学出版社

微电影 拉片实录与教程

MICRO▶ FILM

SHOOTING SCRIPTS IN FILMING

李宇宁 编著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

学习微电影拍摄技巧,掌握微电影制作经验,学习微电影剧本创作,把微电影培训班的课程搬到自己的家里来,就是本书的目标。做更好、更专业的微电影教材和微电影教程是我们团队的共同目标。

作者以37部经典微电影、短片为蓝图,通过手绘和分镜图把影片还原于纸面,教会读者学习、分析流行微电影的成功要素,从微电影的摄影、构图、节奏、大纲、叙事特色等角度给出具体的学习方法。

影片分析课是每一位编导专业学生必上的课程,是学习电影、微电影创作,提高鉴赏水平和拓展创作思路的重要手段。

无论对于想实现一个小小电影梦的爱好者,还是有丰富经验的职业导演,本书都是一部全面而易于理解的进阶指南。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

微电影拉片实录与教程 / 李宇宁 编著. —北京:清华大学出版社, 2016
ISBN 978-7-302-43436-8

I. ①微… II. ①李… III. ①电影制作—教材 IV. ①J93

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第073272号

责任编辑:李 磊

封面设计:史宪罡

责任校对:曹 阳

责任印制:沈 露

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者:三河市溧源装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:188mm×260mm 印 张:21.25 插 页:1 字 数:518千字

版 次:2016年6月第1版 印 次:2016年6月第1次印刷

印 数:1~3000

定 价:55.00元

产品编号:065625-01

微电影 Foreword 序言

接到宇宁的电话，请我为他的新作《微电影拉片实录与教程》写序。我一时没有反应过来，因为我还清晰地记得他不久前出版了《微电影创作实录与教程》。宇宁说那是两年前的的事了。我在为宇宁的勤奋努力、成果丰硕叫好的同时，也感叹自己的一事无成、时间都去哪儿了。

《微电影拉片实录与教程》是《微电影创作实录与教程》的续篇。《微电影创作实录与教程》以丰富的实践拍摄案例为基础，解决了微电影爱好者、大专院校编导系学生们在拍摄短片和微电影的过程中遇到的若干怎么办的问题。《微电影拉片实录与教程》则以经典微电影为蓝图，通过手绘的摄像机机位图把影片还原于纸面，教会读者学习、分析流行微电影的一些成功要素，从微电影的摄影、构图、节奏、大纲、叙事特色等角度全方位地给出具体指导方法。

微电影“麻雀虽小，肝胆俱全”。举凡故事、主题、镜头语言、画面质感、音乐剪辑等，皆与大电影如出一辙；在某些创作手法与表现形式上甚至还要高于大电影，因为在有限的时间内，为观众讲一个好故事，需要更好的创意、更成熟的表现手法。宇宁煞费苦心，广为搜罗，以散见各处的30多部经典微电影为例，详细介绍了编、导、摄、美共同参与创作的合作重点及运作原则，涵盖了在整个微电影创作过程中必须了解的导演方法、拍摄技术和创作思维。更为重要的是，他将影片按步骤解构还原成300幅手绘图和分镜画面，教会读者学习、分析流行微电影的那些成功要素，帮助读者一目了然地理解电影语言，学会如何“用画面讲故事”。

宇宁不是科班出身的学院派，而是摸爬滚打出身的实战派。因此本书不同于一般的学院派教材，但其专业性毋庸置疑。既有微电影知识的讲解，更有微电影创作方法的剖析；既适合学院教学用，也适合爱好者自学用。无论对于心底深藏电影梦的爱好者，还是对于小有成就的职业导演，本书都不失为一部全面而易于理解的微电影创作指南。

期待宇宁不断取得更好的成绩、更多的成就。

是为序。

北京数字领海电影科技有限公司总裁

张书吻

2016年3月于北京

微电影 Preface

前言

从2014年的时候开始做这本书的结构，时至今日几次推翻重来，在交给出版社之后，根据主编的反馈又在结构上做了一次大的调整，然后就有了现在的“形状”。原本无形的想法逐步落实在纸面上，呈现出一个个清晰可见的段落，最终成为可以被触摸的实体书，想想都是一件幸福的事情。

幸福是一种感觉，很难形容，形容幸福只能用举例子的方法：比如说发奖金了，数额超出心理预期，再比如说书卖得好，读者们写表扬信（作者留了邮箱，也别夸得太厉害，特别容易骄傲）。

写作的过程中也经常会有不那么幸福的时候，比如说写不下去的时候，不幸的原因就很多了……诸如：心情不美丽；打字打得手腕疼；分析一部好的影片被情节所震撼，情感被完全地带入故事之中，然后就睡不着觉了，特别着急地想完成，结果适得其反，就更加着急；长时间用眼睛，视物模糊；朋友聚会喝得不省人事；还有时就是不想写了……

每当写不下去的时候，就会在一个文档上记录下当时的心情。

今天准备前言的内容，回顾了写作期间林林总总的感觉，那种自己与自己的对话再被翻阅出来是件很有趣的事情，就像曾经的自己通过时空隧道，走到自己的面前向自己喊话一样。现在看来写作中的那个人还是很“分裂”的，主要症状表现如下。

有时候那个人是满腹的牢骚，有时候那个人是信心爆棚，对未来充满希望，有时候那个人像一位长者一样语重心长、谆谆教导，还能写出长篇原创的各种版本的“心灵鸡汤”，还有时那个人的作风像是原始人一样简单粗暴……

回顾一本书的写作经历，感觉就像过完了整个人生：出生、成长、困难、坚持、挫折、走向胜利……然后再回到原点。

看着文档中标记的日期，过去的岁月变得无比鲜活：几个月以前，一年之前的事件、心情、思绪……仿佛一切就像在昨天，清晰而又模糊。

写作是辛苦的，分析影片更是不易。对一部九十分钟的电影拉片，进度快的话一个星期才能够完成；一部短片看似十分钟，也要花去一整天的时间。看着时间线那么长，几个小时才前进一点点，太让人着急了，值得欣慰的是，收获却是巨大的。

那些一闪而过藏在画面中的丰富细节被逐一揭示，惊叹于那些优秀的创作者们非凡的想象力和创造力，除了被他们作品中的故事所吸引之外，也看见了他们对待自己作品的那份真诚。

那种对作品细节细致打磨的态度、处理段落之间逻辑关系的技巧、丰富的人物性格的刻画等，让人感同身受，内心被深深地打动。有些片子已经看过很多遍，但某一天又把它“拾起”，依然能够让人泪流满面。

也许，这就是电影的魅力吧，它有一种走入人内心的力量，无论你是坚强的、脆弱的、敏感的、自负的，想必都能从这些作品里找到自己的影子……

从影片中我们获得感悟：自己不够完美、人生不够幸福、诸多的目标和意愿没有达成、伤感总

微电影 Preface

是大于快乐……但，影片中的这些主人公最终都实现了自己人生的逆转，他们靠自己的努力不断奋勇往前，最终改变了命运。

如果这些情感都被统统地归结为一个梦，一个电影的梦，那作者想说的是：这是一个好梦。

无论观众们是否被打动，也无论观众们是否在感悟之后依然回归到现实中应有的轨迹上，然后一如既往……作为一个造梦者、一个靠影像讲故事的人来说，我们的首要目标还是要会讲故事，造好这个梦……

大家从书中会看到讲一个好故事的要素，这是作者提炼出来的自己的见解，供大家参考；作者给出一个具体的学习方法，有些观点难免片面和主观，所以请大家了解学习方法的同时，也要坚持自己的独立思考。

要想拍出好的作品就要多看、多练、善于总结，看无数的片子、读大量的书、遇见最好的老师，但是自己不动手去拍摄、去剪辑，可能永远都无法悟到其中的奥妙。

拍电影、微电影、广告片、宣传片等都是是一样的，是一种身体力行的体悟。

作者分享了自己的方法，希望这本书能够对大家的学习有所帮助，要知道，上天不会辜负每一位勤奋的人，一丝一毫都不会。

共勉……

本书由李宇宁编著，另外张书吻、刘书滨、樊洪杰、欧雪冰、姜雪峰、刘书跃、陈迈、史宪罡、蔡晓旭、吴鸿志、韩迎宇、柳生、赵春明、蒋翠翠、马明、高明亮、孙范斌、郭勇、陈莉、何蝌、郭佳、谢波、卞雪林、周艳群、严乐等人也参与了部分编写工作。

如果读者在学习过程中遇到问题，可以与作者联系。欢迎大家提出宝贵的意见和建议，以便作者可以更好地完善和改进书中的内容。作者电子邮箱：1770434799@qq.com，微信：v_film。

编者

微电影 Content 目录

第1课 拉片与影片分析	001	3.2.1 男女合照	055
1.1 学习电影化叙事方式	002	3.2.2 一台相机	056
1.2 叙事意义的镜头语言	004	3.2.3 父亲的出场	056
1.3 了解时空关系	006	3.2.4 站在树下	057
1.4 影片的开场	008	3.2.5 按到下一张照片	058
1.5 开端与人物	010	3.2.6 在河边得知妻子下落	059
1.6 故事的高潮	012	3.2.7 爸爸按下一张	060
1.7 视觉化的细节元素	014	3.2.8 见到妻子	060
1.8 制造悬念	016	3.2.9 自己成为照片	061
1.9 叙事模式与干扰事件	018	3.3 推荐短片	061
第2课 叙事空间与镜头 情绪	021	3.3.1 《世界因爱而生》	061
2.1 全片预览	022	3.3.2 《最后的农场》	063
2.2 问答机制	025	3.3.3 《八岁》	065
2.3 情节线	027	第4课 迷宫式循环故事 结构	073
2.4 打动人心的要素	029	4.1 全片预览	075
2.5 推荐短片	033	4.2 全片一个演员	077
2.5.1 《有价值的人生》	034	4.2.1 男演员	077
2.5.2 《母亲的勇气》	035	4.2.2 变小的自己	077
2.5.3 《You Can Shine》	038	4.2.3 更大的自己	077
2.5.4 《给予是最好的沟通》	041	4.3 常见的道具	078
第3课 视听语言的时空关系	051	4.3.1 电话	078
3.1 全片预览	052	4.3.2 钟表	079
3.2 用相片形成主线	055	4.3.3 鞋子	079
		4.3.4 内裤	080
		4.4 表演风格	080
		4.5 合成技术	081

4.6 推荐短片	082
4.6.1 《8号房间》	083
4.6.2 《下一层》	084
4.6.3 《米兰》	086

第5课 悬念建置与电脑特技

095

5.1 全片预览	097
5.2 故事线	098
5.3 情绪的张力	102
5.3.1 情绪低落	102
5.3.2 充满怀疑	103
5.3.3 得到肯定	103
5.3.4 游刃有余	103
5.3.5 兴奋	103
5.4 电脑特技保驾护航	103
5.5 推荐短片	105
5.5.1 《人性》	105
5.5.2 《最后三分钟》	107
5.5.3 《贫穷的吸血鬼》	109

第6课 人物关系、结构和主题

119

6.1 全片预览	121
6.2 错位的关系	123
6.2.1 吃药的爸爸	124
6.2.2 不懂事的女儿	125

6.2.3 妈妈和威姆叔叔	125
6.2.4 严重的后果	127
6.3 场景设计	128
6.3.1 驾驶室	128
6.3.2 别墅	129
6.3.3 浴室	130
6.3.4 卧室	131
6.3.5 游泳池	131
6.4 时空交叉	132
6.4.1 现实时空	132
6.4.2 过去时空	132
6.4.3 闪回场景之一	132
6.4.4 闪回场景之二	132
6.4.5 现实时空之一	133
6.4.6 现实时空之二	133
6.5 推荐短片	134
6.5.1 《惊喜》	134
6.5.2 《复印店》	136
6.5.3 《缩水情人》	138

第7课 重复细节推进高潮

147

7.1 全片预览	149
7.1.1 最美好的遇见	150
7.1.2 井字棋是一个好道具	151
7.1.3 两颗心交汇	152
7.2 片子的戏眼	153
7.2.1 办公室	154
7.2.2 第一次看姑娘	154

微电影 Content 目录

7.2.3 第二次看姑娘	155	7.9.1 办公室玩井字棋	168
7.2.4 第三次看姑娘	155	7.9.2 复印卡通表情	168
7.3 时间流逝	156	7.9.3 画着乳房的卡通画	169
7.3.1 认识的第一天	157	7.10 推荐短片	169
7.3.2 认识的第二天	157	7.10.1 《情窦初开》	170
7.3.3 认识的第三天	158	7.10.2 《无头男人》	172
7.3.4 认识的第N天	158	7.10.3 《A Day》	175
7.4 特别意义的起床镜头	158	第8课 表演张力与戏中戏	187
7.4.1 第一次起床	159	8.1 全片预览	189
7.4.2 第二次起床	159	8.2 题外话	193
7.4.3 第三次起床	159	8.3 一个疯子	193
7.5 情绪的递进	160	8.3.1 人物出场	193
7.5.1 第一次关灯	160	8.3.2 叫我冯先生	194
7.5.2 第二次关灯	160	8.3.3 别把头探出去	194
7.6 剧情的精妙设计	161	8.3.4 兰花指	196
7.6.1 舒缓的节奏	161	8.3.5 调整帽子	196
7.6.2 约会	163	8.3.6 对着空气比画	197
7.7 遇到过的姑娘们	165	8.4 给钱的活都干	197
7.7.1 电梯上的姑娘	165	8.4.1 基本逻辑	197
7.7.2 吃冰淇淋的姑娘	165	8.4.2 跟疯子也要结账	198
7.7.3 接吻的姑娘	166	8.4.3 出了车要给钱	199
7.7.4 电话录音里的姑娘	166	8.4.4 搬空气都能挣钱	199
7.7.5 地铁里的姑娘	166	8.4.5 给您钱	200
7.7.6 对面楼上的姑娘	166	8.4.6 搬新家	200
7.8 人物设定	167	8.5 戏中戏	201
7.8.1 生活状态	167	8.5.1 这不是大衣柜	201
7.8.2 人际关系	168	8.5.2 我家的金鱼缸	201
7.9 爱情很美的若干片段	168		

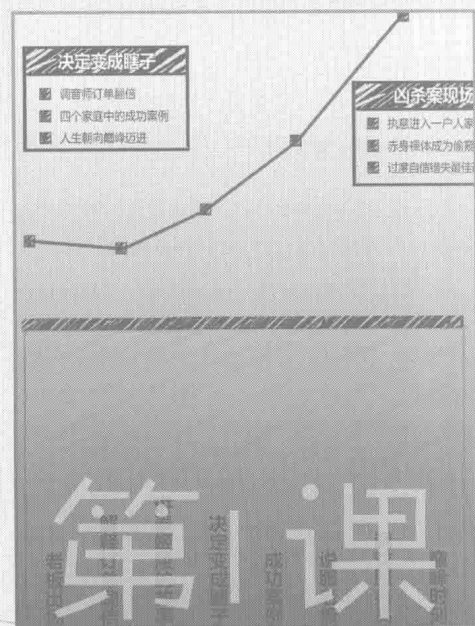
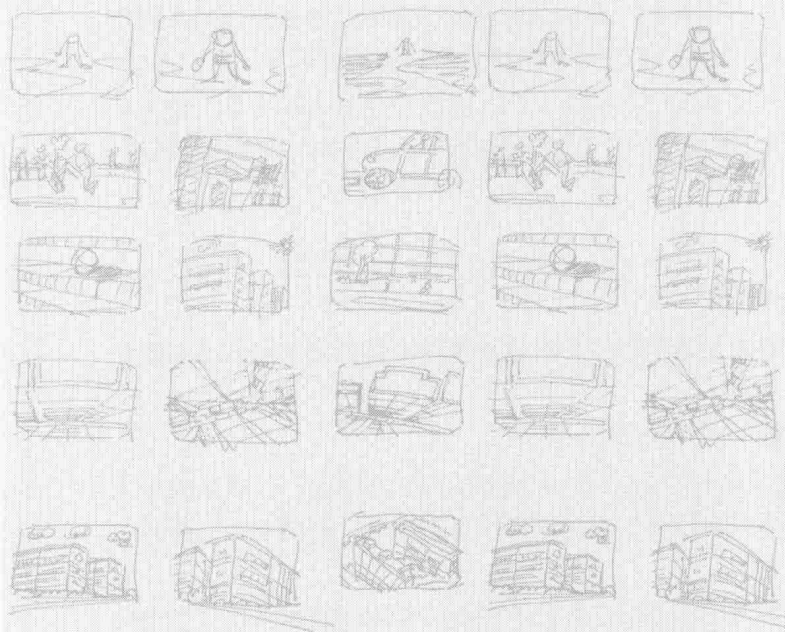
8.5.3 你乐什么啊	202	9.2.5 医生们	242
8.5.4 每个人都得以成长	202	9.2.6 主持人	243
8.5.5 入戏的最高境界	203	9.2.7 警察	244
8.5.6 花瓶掉地上碎了	203	9.2.8 摄影师	245
8.6 精神家园	204	9.2.9 五对恋人/夫妻/情侣	246
8.7 穿帮镜头	206	9.2.10 见家长	248
8.7.1 找茬	207	9.3 生活、事业、爱情面面俱到	249
8.7.2 站位不接	207	9.3.1 开篇处理得扎实	250
8.7.3 手里多了道具	208	9.3.2 一件小事	250
8.7.4 看天上的飞机	209	9.3.3 赞美的力量	250
8.7.5 容易出现失误的地方	210	9.3.4 开篇部分共四分钟	252
8.8 表演风格	210	9.4 爱情是变奏曲	252
8.8.1 冯与疯	211	9.4.1 追女生秘籍	253
8.8.2 结巴是病，得治	211	9.4.2 送花桥段	254
8.8.3 翻来覆去	212	9.4.3 吃饭桥段	254
8.8.4 语气助词	212	9.4.4 陪遛狗桥段	255
8.9 推荐短片	213	9.4.5 回忆童年桥段	255
8.9.1 《二加二等于五》	214	9.4.6 再次相遇，影片进入高潮	256
8.9.2 《红领巾》	215	9.5 高潮的铺垫	257
8.9.3 《车四十四》	218	9.5.1 真情告白	258
第9课 戏剧化的情节设置	233	9.5.2 高潮中的高潮	259
9.1 全片预览	235	9.5.3 他们接吻了	259
9.2 各种人物的性格	239	9.6 结构清晰，模块完整	259
9.2.1 主要配角	240	9.6.1 主人公很完美	259
9.2.2 工作人员	240	9.6.2 失去工作受打击	260
9.2.3 老板	241	9.6.3 结局大团圆	263
9.2.4 名人们	242	9.6.4 电影的情绪一直都在	263
		9.7 推荐短片	263

微电影 Content 目录

9.7.1 《玩具岛》	264	10.4.3 人物的巨大转变	303
9.7.2 《宵禁》	266	10.4.4 演奏者与欣赏者	304
9.7.3 《老男孩》	268	10.5 表演的层次	305
第10课 视听化的人物心理		10.5.1 主人公	305
活动	289	10.5.2 经理	305
10.1 全片预览	291	10.5.3 杀人犯	305
10.2 与窥视者共舞	294	10.5.4 服务员	306
10.2.1 剧中人物为影片定性	294	10.5.5 路人甲	307
10.2.2 五个窥视场景	295	10.6 电影的细节与长镜头	308
10.2.3 偷窥者的“礼物”	298	10.6.1 从里面锁门	308
10.3 开篇即结尾	299	10.6.2 三角钢琴	309
10.3.1 开篇自述	299	10.6.3 同机位画面	310
10.3.2 结尾自述	300	10.6.4 长镜头	310
10.3.3 巅峰时刻自述	300	10.7 推荐短片	311
10.4 天才钢琴家的人生大考	301	10.7.1 《深藏不露》	311
10.4.1 钢琴比赛	302	10.7.2 《衣柜迷藏》	313
10.4.2 演技比赛	303	10.7.3 《电话亭》	316

学习电影化叙事方式

拉片与影片分析

影片分析课是学习电影的必修课程，这里所讲的“必修”并不仅仅是为了应付考试，而是了解电影知识、掌握镜头语言的一门必学课程。

影片赏析、电影分析课、拉片子诸如此类的以分析影片为目的的学习方法，在作者的眼里都是一样的；相对其他的名称，拉片子则更为具象，对影片的逐个镜头进行分析和解读。通过这种方法和形式可以帮助学生以最直接的方式理解电影的结构、镜头的组织样式、表演的细节等。

这门课程看似有趣，深入进去却十分枯燥，一部片子要反复地看（看演员的表演，看现场的场面调度，看故事结构的编排……）而且还要大量做笔记，分析镜头之间的衔接关系……

拉片结束，认真把各个环节的功课都做足，有时会让人感到疲惫。

短片尚且如此，九十分钟的长片更像是一场漫长的“马拉松”，拉片的周期也会变得看似没有尽头，但这些并不能阻挡同学们对这门“看电影”课程的喜爱。

因为，拉片对解决剧本和拍摄环节中的各种问题都有实实在在的帮助……

影像是实实在在存在的画面，观影的时间被放大、拉长后，影片中原本被忽视的细节会被观影者重新认识；一个个生动的案例就呈现在眼前，等待有“心”人去理解画面背后隐藏的“用镜头讲故事的秘密”。

市面上分析电影方面的书籍和教学资料很多，但专门针对短片、微电影的教材却是一个空白。作者在本书中会跟大家分享一些经典微电影的看片心得和拉片教学课程，希望能够对大家的创作和拍摄有所帮助。

细节的呈现方式就影片构成的形式来说，离不开几个大的单元类型，接下来通过拉片的方式逐一它们的形式进行还原，从影像最基本的画面构成方面去除那些概念化的抽象理论。

本课将通过一个个具体的影片桥段带出概念性的“电影名词”，再以拉片的形式用单个镜头和节奏曲线理解影像的形式、样式和构建方式。本课也是对全书所讲的重点内容进行的一次提炼和梳理。

1.1 学习电影化叙事方式

经常能够听到这样一个词语：“电影化的叙事”。

这代表什么意思？它又是以怎样的形式存在？我们通过分析短片里的几组镜头来帮助大家理解这个概念。

本课列举的所有案例都是“电影化的叙事”的一种表现形式。

案例的样式是多种多样的，但分析它们的方法却是相同的：把镜头拆分成文字，以表格的形式重新排列它们。区分出形式上的种种变化，可以帮助我们理解镜头的语言逻辑，最终学会用镜头讲故事的方式。

在《钢琴师》中的这个回忆段落里，调音师向经理回忆自己的经历，使用倒叙的方式，把调音师在一个跳舞的姑娘家里发生的事件重现出来。把这个段落里的每一个镜头还原成文字，如下所示，我们会看到一段**描述事件非常具体的文字**，这是拉片对我们提出的第一点要求。

一个金色头发的女士，背对着镜头，拉下右肩的吊带，转身向后看；
一支白色的手杖靠在钢琴上；
姑娘微笑着转回身，低头解左边的吊带纽扣；
裸露的双脚站在木质地板上，黑色的裙子从上落下，左脚向前迈步，右脚跟上。

影片中姑娘认为调音师是一个盲人，眼睛看不见，所以对他没有任何防备，在他弹钢琴的过程

中脱掉衣服然后跳舞，如下图所示。

姑娘背对着镜头脱衣服，是人固有的防备心理；她转过头看，以再次确认了调音师是一个盲人（镜头：一支白色的手杖靠在钢琴上）后，脱掉自己的裙子。

通过拉片，我们可以看到这些人物心理的活动都通过具体的画面展现出来。使用画面和角色的表演来表达人物内心的某种情绪，就是镜头的语言，也是电影化的叙事方式之一。

写出具有画面感的文字，这是拉片的第二点要求。

《钢琴师》中的回忆段落

调音师用自己的演技（假装盲人）取得了信任后，这个事件成为调音师向人炫耀的一种资本，向他人证明自己的“能力”，能够获得他人的认同对他来说就是一种成功。

我们再来看一看，影片是如何表达调音师这种成功的感受的。

他浑浊的眼睛盯着屏幕，一半脸有光，一半脸在阴影中，弹钢琴，虚化的前景穿内衣的女士在跳舞，从画右旋转画左；

他弹钢琴，表情有了变化，微笑；

女士从画左旋转到画右。

那种胜利的喜悦是通过具体的画面（浑浊的眼睛、微笑、一半脸有光）呈现在观众面前。经过对画面进行分析，可了解导演是通过光影和演员的表情实现这种情绪的传达。

画面具有人物的情绪属性，这是拉片过程中的第三点认识。

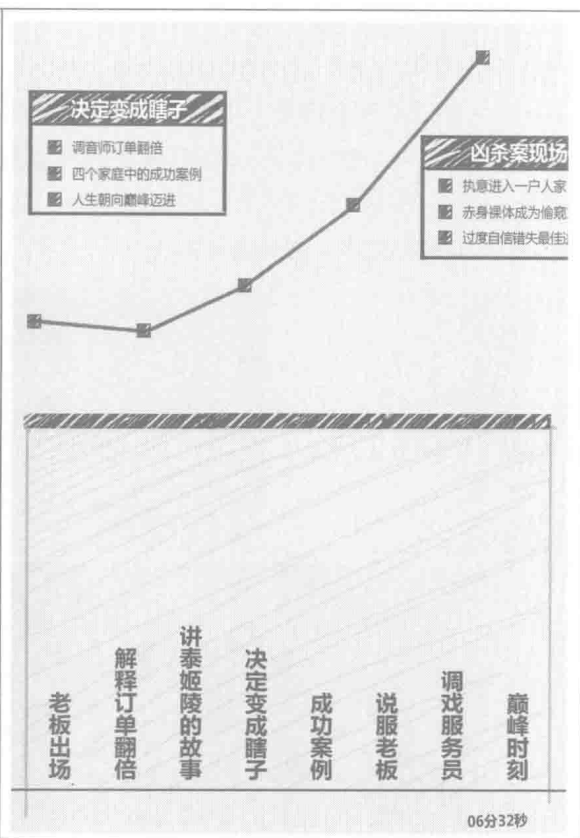
上面所列举的案例是整个故事发展部分的一个小事件。

调音师最终说服经理让他认可自己继续假装盲人去客户家里调钢琴，事件过程如右图所示。

两人在咖啡馆里展开对话，对话过程中穿插了大量的回忆段落。

通过节奏曲线我们可以看出该部分的节奏呈持续上升状态。

最终主人公说服经理，自己的人生也进入了一个新的阶段。

1.2 叙事意义的镜头语言

接下来我们分析一个没有对白、全凭演员表演的叙事案例。

对短片《黑洞》中主人公从保险柜里拿钱的一个段落进行拉片。

主人公发现了一个秘密，他可以使用一个黑洞隔空取物，然后他走向办公室的保险柜，从里面取钱出来。

他把黑洞的那张纸贴在保险柜上，人物此时的动作表现：非常小心谨慎，如下所示。

在保险柜前蹲下，右腿撑地，左腿下跪，左手将纸上端按在保险柜门上；
带他头的关系，左手拇指向上滑动用透明胶条把纸固定在保险柜上，扭回往后看。

“带他头的关系”像这样能够说明摄影机位置的语言要能够体现在拉片的文字中，摄影机的位置是建立人物之间关系的必要手段，这是拉片的第四个知识点。

很多同学写剧本时都会有这样的人物动作描写：小心翼翼。

演员无法对这样的描述进行表演，因为这个词的含义过于宽泛，请看下面的示例。

影片的主人公准备把手伸进保险柜之前，整个办公室就他一个人在加班，他明知这一点却还要回头看一眼，做贼心虚的这种心理状态就忠实地被表达出来了。

《黑洞》中主人公从保险柜里拿钱

从保险柜拿钱是盗窃行为，主人公动作很快，不时地扭头，人物什么也没有说，但他的动作把他的心理状态全部表露无遗，如下所示。

身体上挺，扭头往后看，高一下，低一下； (动作很快，人很紧张)
(带门框关系)身体转向保险柜，把手伸进黑色圆环； 手经过黑色圆环伸进保险柜里，从里面拿出一沓钱，双手抓住在手里转了一圈，笑，特写， 从脸部摇到钱上。

通过分析影片，镜头语言的形式就会在脑海中逐渐建立起雏形。

大家在写剧本时也要着重写动作，而不是大段地叙述心情、状态、事件的文字，叙述性的文字对拍摄是没有价值的。

主人公越来越兴奋……

从保险柜拿钱的过程中他不时地往后看，这个小细节看片时可能会被忽略，但反复观影就会发现这种表达人物性格的画面不时地出现。

右手把钱扔在地上，双腿完全跪在地上，两只手全都伸进了保险柜； 地面上有一堆钱，右手入画，把一沓钱甩在地上； 身体转向镜头，回头往后看了一眼，双手从里往外抱着拿钱； 跪在地上，右侧钱堆成了小山，双手从里面拿钱出来。

自己家的钱和财物使用起来正大光明，只有在获得不义之财（拿别人的钱财）时才如此这般地小心谨慎，生怕被别人发现。

分析主人公进入办公室，再到钻进保险柜，直至被锁在里面的整个段落的节奏。

我们会发现画面的节奏变化：刚开始人物的状态是小心谨慎；拿到钱后开始变得兴奋；最后忘乎所以，要拿到更多的钱。

最终他钻进了保险柜中，被锁在其中没办法出来。

地板上有成堆的钱摆在那里。

意外事件的发生让剧情 180 度大逆转。

1.3 了解时空关系

在影片中，一个人进入梦境或者来到一个全新的世界是理解时空概念的好案例。在《让我留下》这部短片中，主人公进入到相机中（一个由过去拍摄的照片构建的世界）去寻找自己去世的妻子。

主人公身处的世界与父亲所在的现实世界，形成了两种时空关系。