

MICRO-FILM

大学

主 编 陈 勤 朱晓军

副主编 陈玉臻 张岱江

UNIVERSITY MICRO-FILM TUTORIAL

微电影教程

大学

主 编 陈 勤 朱晓军

副主编 陈玉臻 张岱江

UNIVERSITY MICRO-FILM TUTORIAL

微电影教程

人民邮电出版社
北 京

图书在版编目 (C I P) 数据

大学微电影教程 / 陈勤, 朱晓军主编. — 北京 :
人民邮电出版社, 2016. 8
ISBN 978-7-115-42973-5

I. ①大… II. ①陈… ②朱… III. ①电影制作—高等
学校—教材 IV. ①J93

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第149441号

内 容 提 要

本书是国内高等院校数码影像基础课程的最新教材,是影视摄影、图片摄影、多媒体数字影像、计算机图形图像、人文传媒、艺术设计等专业基础课程的主导教材,也是社科文艺、理工农林和工商政法等专业学生素质教育的首选教材。

本书集中了当今微电影制作的基础理论和创新技法,并结合影视专业教学的实践成果来著写。教材采用理论与实际结合、图片与文字对照的编写方式,具有通俗易懂、简便易行的特点,便于学生“学用结合、技艺兼修”。教材主要内容包括编剧导演基础、摄影技艺基础、微电影构图与照明、常见分类实拍技巧、后期编辑法则及转场技法等,从基础知识到高级技艺、从前期拍摄到后期制作、从单一原理到综合实战都有简明精彩的介绍。

本书可作为国内本科院校、高职高专院校、成人继续教育院校、职业中专学校的影视摄影课程教材,也可作为从事数码影像工作的专业人员和影视摄影爱好者自学研究的参考用书。

◆ 主 编 陈 勤 朱晓军

副 主 编 陈玉臻 张岱江

责任编辑 胡 岩

责任印制 周昇亮

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本: 690×970 1/16

印张: 11.5

2016 年 8 月第 1 版

字数: 317 千字

2016 年 8 月北京第 1 次印刷

定价: 49.00 元

读者服务热线: (010) 81055296 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京东工商广字第 8052 号

第1章 微电影概述

10

- 1.1 微电影的渊源与发展 14
 - 1.1.1 大电影与微电影 14
 - 1.1.2 电视短片时期 16
 - 1.1.3 互联网时代的微电影 18
 - 1.2 微电影特点与类型 19
 - 1.2.1 微电影主要特点 20
 - 1.2.2 微电影常见类型 21
 - 1.2.3 微电影内容分类 22
 - 1.3 微电影基础知识 23
 - 1.3.1 小孔成像、透镜成像与人眼成像 23
 - 1.3.2 光与光谱 24
 - 1.3.3 三原色光 25
 - 1.3.4 照度与亮度 25
 - 1.3.5 空间透视 26
 - 1.3.6 视觉残留原理 26
 - 1.3.7 镜头的含义 26
 - 1.3.8 图形、像素和分辨率 27
- 思考和训练题 27

目录 Contents

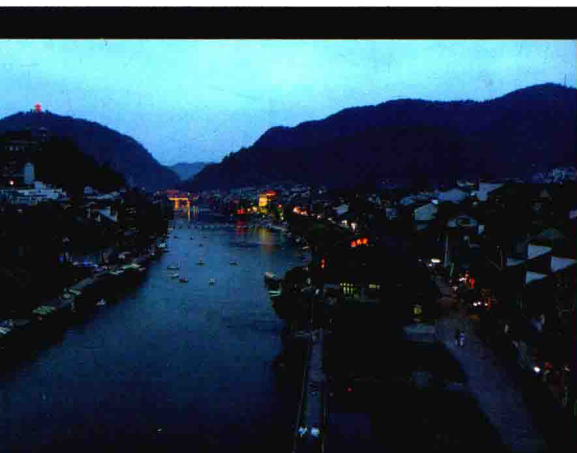
第2章 微电影编导基础 28

- 2.1 团队分工与工作流程.....30
 - 2.1.1 团队组合与岗位分工.....30
 - 2.1.2 工作流程.....31
- 2.2 蒙太奇思维与视听语言.....33
 - 2.2.1 什么是蒙太奇.....33
 - 2.2.2 蒙太奇作用.....34
 - 2.2.3 蒙太奇分类.....34
- 2.3 综合运用视听语言.....37
 - 2.3.1 视听语言.....37
 - 2.3.2 声画关系.....37
- 2.4 剧本编写与分镜头设计.....38

- 2.4.1 文学剧本.....38
- 2.4.2 剧本结构和类型.....39
- 2.4.3 分镜头剧本.....39
- 2.4.4 分镜头剧本实例.....41
- 思考和训练题.....47

第3章 微电影摄影基础 48

- 3.1 摄影机主要类型.....50
 - 3.1.1 数码摄像机分类.....50
 - 3.1.2 数码照相机分类.....51
 - 3.1.3 智能手机视频.....52
 - 3.1.4 视频转换与高清标准.....52
- 3.2 摄影机主要结构与功能.....52

3.2.1	镜头及其分类.....	53
3.2.2	取景显示与菜单调控.....	58
3.2.3	感光元件与感光度.....	59
3.2.4	电源、回放与存储.....	61
3.2.5	录音装置与音视频输出.....	63
3.3	摄影辅助设备.....	65
3.3.1	稳定器材.....	65
3.3.2	镜头附件与便携照明灯.....	66
3.4	摄影机的操作使用	68
3.4.1	摄影机握持方式.....	68
3.4.2	视频影像拍摄要领.....	69
3.4.3	选择拍摄模式.....	70
3.4.4	对焦清晰操作.....	72
3.4.5	曝光控制.....	73
3.4.6	色彩白平衡调整.....	76
3.4.7	景深变化与虚实效果	78
3.4.8	固定摄影与运动摄影	79

3.4.9	“快”与“慢”特技镜头.....	84
	思考和训练题.....	85

第4章 微电影构图基础 86

4.1	景别安排.....	88
4.1.1	远景	89
4.1.2	全景.....	89
4.1.3	中景	89
4.1.4	近景.....	90
4.1.5	特写	90
4.2	拍摄角度.....	90
4.2.1	拍摄方向.....	90
4.2.2	拍摄高度.....	92
4.3	画面主次分配.....	93
4.3.1	主体	93
4.3.2	陪体	95

目录 Contents

4.3.3 环境96

4.4 构图总体要求97

4.4.1 对比97

4.4.2 均衡97

4.4.3 多样统一98

思考和训练题99

第5章 微电影照明基础 100

5.1 光的类型与特点102

5.1.1 自然光特点102

5.1.2 人工光特点103

5.1.3 光的软硬104

5.1.4 光的冷暖104

5.1.5 大型照明灯具105

5.2 光的变化与造型105

5.2.1 光的方位变化105

5.2.2 造型用光111

5.3 光与画面基调112

5.3.1 影调112

5.3.2 色调114

5.3.3 硬软调115

5.3.4 基本布光法116

思考和训练题119

第6章 常见题材实战拍摄 120

6.1 导演的场面调度 122

6.1.1 场面调度的对象 122

6.1.2 场面调度要素 122

6.2 演员的表演要求 123

6.2.1 案头准备 123

6.2.2 现场表演 123

6.2.3 演员风格与表演体系 124

6.3 镜头时长与摄影机位 124

6.3.1 镜头时长 124

6.3.2 单机拍摄与多机拍摄 124

6.3.3 固定机位与活动机位 126

目录 Contents

第7章 微电影后期制作 160

6.4 人物场景实拍.....	126
6.4.1 重要基础.....	126
6.4.2 人物对话拍摄.....	130
6.4.3 人物大场面拍摄.....	135
6.5 风景花草实拍.....	138
6.5.1 重要基础.....	138
6.5.2 花草鱼虫拍摄.....	142
6.5.3 小范围风景建筑.....	146
6.5.4 大场面风景建筑.....	149
6.6 夜景实拍.....	153
6.6.1 重要基础.....	153
6.6.2 夜景人物实拍.....	156
思考和训练题.....	159

7.1 后期编辑基础.....	162
7.1.1 电脑硬件与软件.....	162
7.1.2 常用音视频文件格式.....	163
7.1.3 后期编辑基本概念.....	164
7.2 后期编辑要则.....	166
7.2.1 编辑流程.....	166
7.2.2 镜头组接规律.....	167
7.2.3 常用转场方法.....	169
7.3 后期编辑操作.....	175
7.3.1 会声会影界面与功能.....	175
7.3.2 视频文件的编辑加工.....	176
7.3.3 影片的创建完成.....	182
思考和训练题.....	184

大学

主 编 陈 勤 朱晓军

副主编 陈玉臻 张岱江

UNIVERSITY MICRO-FILM TUTORIAL

微电影教程

人民邮电出版社
北 京

图书在版编目 (C I P) 数据

大学微电影教程 / 陈勤, 朱晓军主编. — 北京 :
人民邮电出版社, 2016. 8
ISBN 978-7-115-42973-5

I. ①大… II. ①陈… ②朱… III. ①电影制作—高
等学校—教材 IV. ①J93

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第149441号

内 容 提 要

本书是国内高等院校数码影像基础课程的最新教材,是影视摄影、图片摄影、多媒体数字影像、计算机图形图像、人文传媒、艺术设计等专业基础课程的主导教材,也是社科文艺、理工农林和工商政法等专业学生素质教育的首选教材。

本书集中了当今微电影制作的基础理论和创新技法,并结合影视专业教学的实践成果来著写。教材采用理论与实际结合、图片与文字对照的编写方式,具有通俗易懂、简便易行的特点,便于学生“学用结合、技艺兼修”。教材主要内容包括编剧导演基础、摄影技艺基础、微电影构图与照明、常见分类实拍技巧、后期编辑法则及转场技法等,从基础知识到高级技艺、从前期拍摄到后期制作、从单一原理到综合实战都有简明精彩的介绍。

本书可作为国内本科院校、高职高专院校、成人继续教育院校、职业中专学校的影视摄影课程教材,也可作为从事数码影像工作的专业人员和影视摄影爱好者自学研究的参考用书。

◆ 主 编 陈 勤 朱晓军

副 主 编 陈玉臻 张岱江

责任编辑 胡 岩

责任印制 周昇亮

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本: 690×970 1/16

印张: 11.5

2016 年 8 月第 1 版

字数: 317 千字

2016 年 8 月北京第 1 次印刷

定价: 49.00 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广字第 8052 号

序

21世纪,人类的数字影像时代全面到来,由影像画面、语音信息和互联技术共同构成的数字平台和网络平台,成为人们生活中记录传播和交流信息不可或缺的工具。其中,微电影因其微型、快捷、直观、动态、艺术等特点,在我们的生活中兴盛流行起来。政府机构、电视台、影视公司等纷纷运用它,展示品牌形象、记录人物故事,报道时事新闻、推广社会公益;家庭个人也开始利用它,来记录自己的婚庆、聚会、旅游等生活瞬间。总之,微电影节目已经无所不在,微电影工具也广泛普及,因此微电影已成了当下人们乐于学习掌握的工作或生活技能。

在当代中国的教育改革浪潮中,各地高等院校开始拓展数字影像技术实用教学的新路子,通过理实一体、做学结合的教学模式,致力于开展适应当今社会时尚和大众传媒的教学改革。为此,我们不断探寻适合数码影像时代需要的教学方式,引导大学生开展微电影创作实践,开辟大学生校园文化与数字影像浪潮的新天地。新教学新实践的总结,就有了这本新型的《大学微电影教程》。

本书共有七章。第1章微电影概述、第2章介绍导演和编剧知识、第3章是拍摄器材及其使用、第4章和第5章为微电影构图与照明、第6章是拍摄人物和风景等实战技巧、第7章为后期编辑制作。本书立足于基本原理分析、操作技能讲解和实战能力培养,既可作为影视编导、摄影摄像、电商传媒、后期制作等专业技术技能教学和培训的教材,也可作为广大大学生和数码摄像爱好者的自学参考读本。

本教材由陈勤、朱晓军任主编,陈玉臻、张岱江任副主编。各章分工为:第1章朱颜,第2章朱晓军、陈天龙,第3章张岱江、叶鼎,第4章陈勤、杨松柏,第5章陈玉臻、连中凯,第6章陈勤、王萌,第7章陈天龙、朱晓军。全书由陈勤和朱晓军统稿完成。在本教材的编写过程中,得到了北京电影学院杨恩璞教授的关心和指导,在此致以崇高的敬意!此外,北京电影学院、华光摄影学院、华北电力大学、温州职业技术学院、漳州科技学院等院校师生给予了极大的支持与帮助,在此表示真诚的感谢!书中还引用了一些国内外专家的论述和经典影视作品画面,也在此一并表示诚挚的谢意。

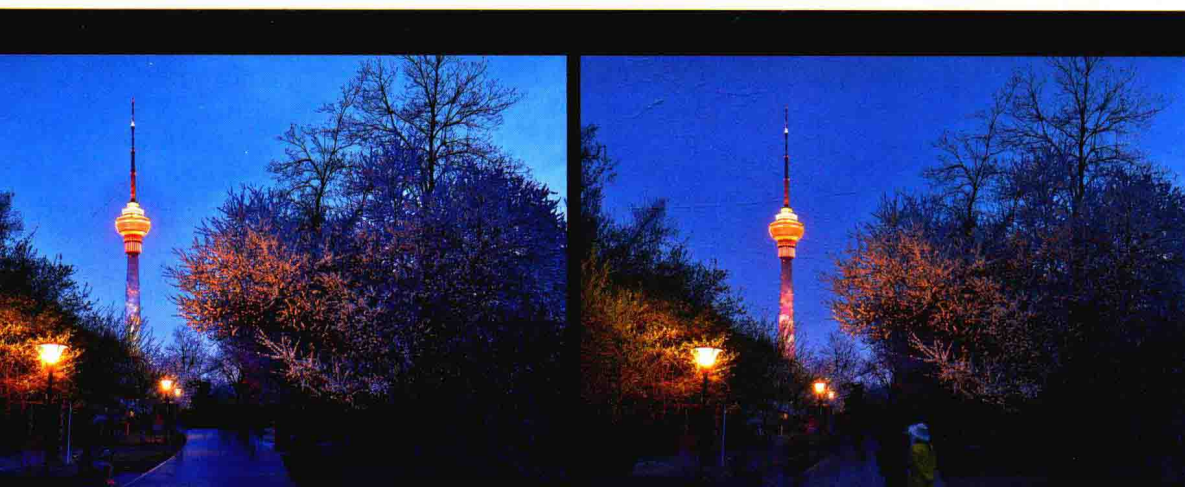
长久以来,无数人都有过娱乐梦、明星梦、电影梦、电视梦、导演梦、摄影梦……但由于缺少机会、器材昂贵、技术高难、学习不易等因素而放弃。今天一切都有可能,每个人都可以开拍微电影、当上总导演、成为大明星……

编者

第1章 微电影概述

10

- 1.1 微电影的渊源与发展.....14
 - 1.1.1 大电影与微电影.....14
 - 1.1.2 电视短片时期.....16
 - 1.1.3 互联网时代的微电影.....18
 - 1.2 微电影特点与类型.....19
 - 1.2.1 微电影主要特点.....20
 - 1.2.2 微电影常见类型.....21
 - 1.2.3 微电影内容分类.....22
 - 1.3 微电影基础知识.....23
 - 1.3.1 小孔成像、透镜成像与人眼成像.....23
 - 1.3.2 光与光谱.....24
 - 1.3.3 三原色光.....25
 - 1.3.4 照度与亮度.....25
 - 1.3.5 空间透视.....26
 - 1.3.6 视觉残留原理.....26
 - 1.3.7 镜头的含义.....26
 - 1.3.8 图形、像素和分辨率.....27
- 思考和训练题.....27

目录 Contents

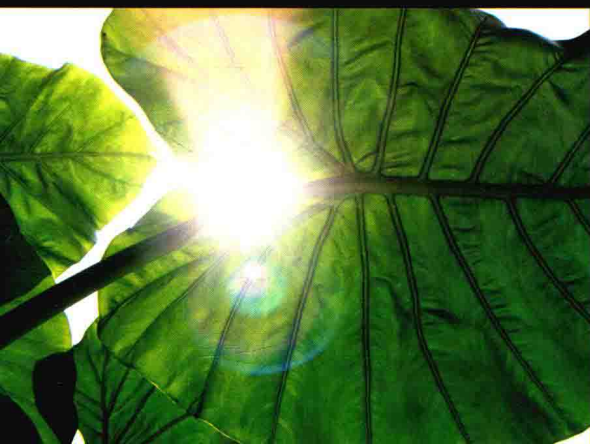
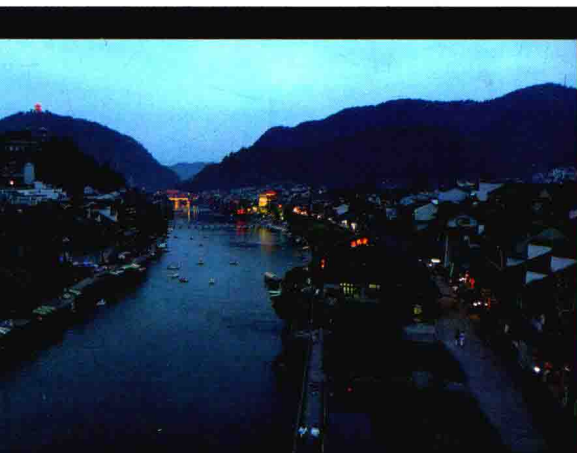
第2章 微电影编导基础 28

- 2.1 团队分工与工作流程.....30
 - 2.1.1 团队组合与岗位分工.....30
 - 2.1.2 工作流程.....31
- 2.2 蒙太奇思维与视听语言.....33
 - 2.2.1 什么是蒙太奇.....33
 - 2.2.2 蒙太奇作用.....34
 - 2.2.3 蒙太奇分类.....34
- 2.3 综合运用视听语言.....37
 - 2.3.1 视听语言.....37
 - 2.3.2 声画关系.....37
- 2.4 剧本编写与分镜头设计.....38

- 2.4.1 文学剧本.....38
- 2.4.2 剧本结构和类型.....39
- 2.4.3 分镜头剧本.....39
- 2.4.4 分镜头剧本实例.....41
- 思考和训练题.....47

第3章 微电影摄影基础 48

- 3.1 摄影机主要类型.....50
 - 3.1.1 数码摄像机分类.....50
 - 3.1.2 数码照相机分类.....51
 - 3.1.3 智能手机视频.....52
 - 3.1.4 视频转换与高清标准.....52
- 3.2 摄影机主要结构与功能.....52

3.2.1	镜头及其分类.....	53
3.2.2	取景显示与菜单调控.....	58
3.2.3	感光元件与感光度.....	59
3.2.4	电源、回放与存储.....	61
3.2.5	录音装置与音视频输出.....	63
3.3	摄影辅助设备.....	65
3.3.1	稳定器材.....	65
3.3.2	镜头附件与便携照明灯.....	66
3.4	摄影机的操作使用.....	68
3.4.1	摄影机握持方式.....	68
3.4.2	视频影像拍摄要领.....	69
3.4.3	选择拍摄模式.....	70
3.4.4	对焦清晰操作.....	72
3.4.5	曝光控制.....	73
3.4.6	色彩白平衡调整.....	76
3.4.7	景深变化与虚实效果.....	78
3.4.8	固定摄影与运动摄影.....	79

3.4.9	“快”与“慢”特技镜头.....	84
	思考和训练题.....	85

第4章 微电影构图基础 86

4.1	景别安排.....	88
4.1.1	远景.....	89
4.1.2	全景.....	89
4.1.3	中景.....	89
4.1.4	近景.....	90
4.1.5	特写.....	90
4.2	拍摄角度.....	90
4.2.1	拍摄方向.....	90
4.2.2	拍摄高度.....	92
4.3	画面主次分配.....	93
4.3.1	主体.....	93
4.3.2	陪体.....	95

目录 Contents

4.3.3 环境96

4.4 构图总体要求97

4.4.1 对比97

4.4.2 均衡97

4.4.3 多样统一98

思考和训练题99

第5章 微电影照明基础 100

5.1 光的类型与特点102

5.1.1 自然光特点102

5.1.2 人工光特点103

5.1.3 光的软硬104

5.1.4 光的冷暖104

5.1.5 大型照明灯具105

5.2 光的变化与造型105

5.2.1 光的方位变化105

5.2.2 造型用光111

5.3 光与画面基调112

5.3.1 影调112

5.3.2 色调114

5.3.3 硬软调115

5.3.4 基本布光法116

思考和训练题119

第6章 常见题材实战拍摄 120

- 6.1 导演的场面调度 122
 - 6.1.1 场面调度的对象 122
 - 6.1.2 场面调度要素 122
- 6.2 演员的表演要求 123
 - 6.2.1 案头准备 123
 - 6.2.2 现场表演 123
 - 6.2.3 演员风格与表演体系 124
- 6.3 镜头时长与摄影机位 124
 - 6.3.1 镜头时长 124
 - 6.3.2 单机拍摄与多机拍摄 124
 - 6.3.3 固定机位与活动机位 126

