

后浪出版
电影学院066

短片的法则

来自业内达人的靠谱忠告

(美) 金·阿德尔曼 (Kim Adelman) 著

叶俊策 王婷婷 译

Making It Big in Shorts *The Ultimate Filmmaker's Guide to Short Films, 2e* * 第2版 *

世界图书出版公司

后浪出版公司
电影学院 066

短片的法则

来自业内达人的靠谱忠告

(美) 金·阿德尔曼 (Kim Adelman) 著

叶俊策 王婷婷 译

Making It Big in Shorts *The Ultimate Filmmaker's Guide to Short Films, 2e* * 第2版 *

世界图书出版公司

北京·广州·上海·西安

图书在版编目 (CIP) 数据

短片的法则 : 来自业内达人的靠谱忠告 / (美) 阿德尔曼 (Adelman,K.) 著 ; 叶俊策, 王婷婷译 .

-- 北京 : 世界图书出版公司北京公司, 2014.7

书名原文 : Making it big in shorts: the ultimate filmmaker's guide to short films, 2e

ISBN 978-7-5100-7742-5

I . ①短… II . ①阿… ②叶… ③王… III . ①电影制作 IV . ①J9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 074663 号

MAKING IT BIG IN SHORTS: THE ULTIMATE FILMMAKER' S GUIDE
TO SHORT FILMS (2ND EDITION) By KIM ADELMAN

Copyright: ©2009 BY KIM ADELMAN

This edition arranged with MICHAEL WIESE PRODUCTIONS

through BIG APPLE AGENCY, INC., LABUAN, MALAYSIA.

Simplified Chinese edition copyright:

2014 BEIJING WORLD PUBLISHING CORPORATION

All rights reserved.

北京市版权局著作权合同登记号 图字 01-2011-2574

短片的法则 : 来自业内达人的靠谱忠告 (第 2 版)

著 者 : (美) 金 · 阿德尔曼	译 者 : 叶俊策 王婷婷	丛书名 : 电影学院
筹划出版 : 银杏树下	出版统筹 : 吴兴元	编辑统筹 : 陈草心
责任编辑 : 芮 雪 李荣恩	营销推广 : ONEBOOK	装帧制造 : 墨白空间

出 版 : 世界图书出版公司北京公司

出 版 人 : 张跃明

发 行 : 世界图书出版公司北京公司 (北京朝内大街 137 号 邮编 100010)

销 售 : 各地新华书店

印 刷 : 北京正合鼎业印刷技术有限公司 (北京市大兴区黄村镇太福庄东口 邮编 102612)

(如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题, 请与承印厂联系调换。联系电话: 010-61501799)

开 本 : 690 × 960 毫米 1/16

印 张 : 17 插页 8

字 数 : 235 千

版 次 : 2015 年 1 月第 1 版

印 次 : 2015 年 1 月第 1 次印刷

读者服务 : reader@hinabook.com 188-1142-1266

投稿服务 : onebook@hinabook.com 133-6631-2326

购书服务 : buy@hinabook.com 133-6657-3072

网上订购 : www.hinabook.com (后浪官网)

拍电影网 : www.pmovie.com (“电影学院”官网)

ISBN 978-7-5100-7742-5

定 价 : 35.00 元

后浪出版咨询 (北京) 有限公司常年法律顾问 : 北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

版权所有 翻印必究

前言

当本书初版面世时，YouTube 还不知道在哪儿。那时候，MySpace 和 Facebook 刚出现不久，大家都不会把它们当做电影人的必备神器。那些年电影节提交作品时，家用录像带^①依然是首选。而短短几年间，变化真大！现在，给短片导演写的书，不提 iTunes 可不行！

坦白说，跟以前相比，现在正是拍短片的黄金时代。你可以通过各种平台向全世界的观众展示你的作品。十年前，我第一次参加电影节，带的作品是给福克斯公司制作的短片，当时听到一些短片导演抱怨他们的片子只能在两个地方播出，不是电影节，就是电视台。那时候，为了能在电影节放映，大多数短片导演费尽心思凑钱剪辑胶片和制作印片^②，这可是他们最担心的事。时至今日，尝试用胶片拍电影的人已经少之又少，更别提制作印片的了。现在可是数字时代！在电脑或 iPhone 上看短片的观众将会比电影院的多，

① Video Home System，它是日本 JVC 公司在 1976 年开发的一种家用录像机录制和播放标准。（本书注释皆为译者注。）

② strike prints，胶片的加工流程分为两种工艺，一是从底片直接到拷贝（量少），一是从底片——翻正片——翻底片——拷贝（量大），这个过程被称为印片。

迷你 DV 摄像机

以参与。因此，我的网络学生跟我分享了不同地域的影片制作现状，其中有像卡塔尔这样神奇的地方。从加拿大到新西兰，顶尖的短片工作坊拓展了我的国际视角。遥远如赫尔辛基，也有初版读者发来电邮，提了一些跟他们自身电影制作环境相关的疑问。因此，虽然我个人的

制作经历仅限于好莱坞，但我的视野得到了拓宽，本书的新版也受益良多。

你会发现，本书初版的读者来信中所提到的问题将会穿插在新版的各个部分。随着价钱便宜、唾手可得的影片制作工具日益增多，越来越多想成为导演的人在电影学院的体制外拍片，但他们却不知道可以向谁获取实用的建议。

也许你已经发现，关于影片制作环节的书很多，但大多是讲长片的。虽然影片制作的基本原理相同，但 10 分钟短片与 2 小时长片的制作和营销却有着天壤之别。导演在项目中倾注了时间、金钱和梦想，市面上寥寥几本关注短片的书却无法解答他们最关心的问题：怎样才能用小短片玩转大事业？

在修订第二版时，我邀请了更多经验丰富的导演、电影节从业人士和行业专家来分享他们来之不易的智慧。对于短片制作的艺术和商业方面，我们所知道的一切，尽在此书。我们会告诉你赤裸裸的真相，甚至包括什么时候该撒撒谎。看过《短片的法则：来自业内达人的靠谱忠告》（第 2 版）之后，你会明白在现在的市场环境中怎样才能成功地制作、展示和销售你的短片。此外，你还会了解到怎样用小短片玩转大事业。

《适合飞翔的美好一天》（*A Fine Day for Flying*）拍摄现场，导演：拉塞尔·德格雷齐尔（Russell Degrazier）

本书分为三部分。第一部分是“欢迎来到短片世界”，会帮你审慎地决定应该制作什么类型的短片，介绍什么是短片、什么是好的短片、短片导演成功的七大秘诀、怎样利用 YouTube 展示你的优势、两天完成短片的可能性与必要性以及如何筹钱。书中每章末尾都会温习要点，当你踏上短片制作之旅时，应当将之铭记在心。

第二部分“短片制作”是手把手的指导，从故事发展到后期制作，每一步都有大量来自“实战”经验的建议。大多数短片毁掉的原因有二：表演拙劣、声效恶劣；短片卖不了的原因也有二：工会协定、只允许在电影节使用的音乐许可，而你将在本书中学会如何避免以上的问题。

最后一部分“短片营销”则聚焦影片制作完成之后该做些什么。这部分有很多业内信息，包括如何进入最顶级的电影节、如何发展粉丝团、如何与媒体打交道、如何在国内外市场赢利、如何捧回奥斯卡奖杯、如何让短片登上 iTunes 和手机平台，以及如何打造自己的电影职业之路。你会发现，这本指南处处皆是至关重要的“如何如何”！

顺便说一句，如果你有兴趣观看本书中提到的任何短片，可以用 Google 视频搜索功能搜一下。如果你在 iTunes、YouTube 或其他主流视频网站上找不到我提到的大多数短片，我会相当意外的。

“金·阿德尔曼（Kim Adelman）不仅教会我短片制作的具体细节，更重要的是，还让我有了强烈的授权意识”，莱克西·亚历山大（Lexi Alexander）如是说。莱克西参加了我在加州大学洛杉矶分校的课程，接着拍了获得奥斯卡提名的真人实拍短片《约翰尼·弗林顿》^①。莱克西说：“这部短片开启了我的事业，在拍片期间，阿德尔曼的金句‘你就是制片公司’一直在我耳边回荡。”

与初版相比，此次修订变动很多，但初衷不改：让大家走出去，拍一部惊天地泣鬼神的短片，开启你的电影之路。准备好了吗？小宇宙爆发吧！

^① Johnny Flynton，入围第 75 届奥斯卡最佳真人短片奖（the Oscar-nominated live-action short）。

这就是真实情况。

另一个情况是拍片子的人越来越多，比以往任何时候都多。每年向圣丹斯电影节^①提交的短片数量呈指数级跃升，相比之下，电影节实际上能够播放的影片实在是九牛一毛。2008 年提交的短片数量多达 5632 部，比 2007 年上升了 10%，但是被主办方选中的只有 83 部。与此同时，YouTube 的报告表明，每一天每分钟上传到该网站的视频总时长达 10 小时。

哪条路适合你呢？是成为圣丹斯电影节的 5632 位候选人之一，还是拍摄 5 分钟短片成为 YouTube 上传大军的一员？无论你是二选一，还是双管齐下，本书都是你的首选，没有之一。

话说 2004 年，我动了写这本指南的念头，因为许多经验丰富的电影人会向菜鸟传授很多有用的信息——教你如何成为出色的短片导演。在我刚开始拍短片时，有两位成功导演给了我宝贵的指点。迄今为止，我拍了 19 部短片，在 150 多个电影节放映，获得 30 多个奖项。在这个过程中，我逐渐对短片世界有了深入的了解。给华纳兄弟家庭影院（Warner Bros. Home Video）的 14 部 DVD 短片集录制了几小时的导演解说后，我获得了更多的领悟。为 indieWIRE^②（独立有线）报道短片以来，我收集了更多的业内资料。这份工作让我能够与许多电影人进行交谈，他们的作品在电影节、网络或电视上播放过。

写作本书的初版至今，我一直在加州大学洛杉矶分校（UCLA）教授推广课程“短片制作与营销”。但现在增加了在线授课，这样一来，全世界有抱负的电影人都可

导演工作照

① Sundance Film Festival，即“日舞影展”，顶级独立制片电影节，旨在鼓励低成本、独立制作的影片，已成为独立制片业的重要精神支柱，许多好莱坞的新锐导演都视其为执导主流商业大片的跳板。

② indieWIRE，成立于 1996 年，美国著名电影媒体网站，每年会发起一年一度的影评人奖。

目 录

Contents

前 言	19
-----	----

第一部分 欢迎来到短片世界

第1章 那么，你想拍短片啦？	3
1.1 上吧，超简单	4
1.2 每个人都可以来试试	6
著名导演	6
电影明星	8
业内专家	9
没有行业人脉的路人甲	9
学 生	10
1.3 谈谈电影学院	10
1.4 短片导演谈电影学院	12
1.5 电影学院之外的选择	13
艺术学校	13
普通大学的电影课程	13
请电影专业的学生参与制作你的短片	13
以志愿者身份参与学生制作	13

1.6 制作短片的最大障碍	14
温故知新	14
第2章 我来，我见，我征服：田野调查	15
2.1 什么是短片？	15
2.2 短片当然要短，对吧？	16
2.3 为自己探路	19
2.4 《不夜城》里的故事数不清	20
2.5 新鲜感是根本	21
2.6 十部必看短片	22
温故知新	30
第3章 像短片导演那样思考	31
3.1 你拍的不是长片——而是短片！	32
3.2 为什么拍短片比长片更有趣？	34
短片费时更短 34	
短片需要的人员更少 34	
不一定需要明星 35	
构建情节，短片没有长片复杂 36	
在怎么拍片方面，短片导演的选择更多 36	
温故知新	38
第4章 成功的七种武器	39
4.1 你就是制片方	39
4.2 拍大家想看的短片	42
4.3 “一切免费！人人免费！”	43
4.4 原创性思考	44
4.5 只要你能忍受无数摇头（no），就能得到点头（yes）	45

4.6	你是块当导演的料，前途深不可测， 能跟你一起工作是大家的运气	45
4.7	短片是学习经历，对谁都一样	47
	温故知新	48
第 5 章	你应该拍哪种类型的短片？	49
5.1	大家都震惊了	50
5.2	还有《星球大战》	50
5.3	灵感无处不在	52
5.4	往前看	52
5.5	万无一失的短片公式	54
	恶搞 / 致敬片 54	
	改编作品 55	
	名人短片 57	
	伪纪录片 58	
	周末拍摄 58	
	地点激发的故事 59	
	个性激发的表演 59	
	笑话 60	
	主打技术的演示片 61	
	网络或手机短片 61	
	瞄准长片的短片 62	
	参赛影片 62	
	温故知新	63
第 6 章	把 YouTube 变成 MeTube（我的地盘）	65
6.1	上传短片的好处	67
6.2	上传短片的弊端	67
6.3	上传什么到 YouTube 上呢？	68

6.4	怎样上传短片到 YouTube.....	69
	取 名	69
	描述你的视频，创建标签，确定分类	70
	挑选缩略图	70
6.5	植入就是一切	70
6.6	打造频道和粉丝团	71
6.7	怎样变得超级流行呢?	71
6.8	网络赢利	73
6.9	浅谈侵害著作权	73
6.10	YouTube 之外的平台.....	74
	温故知新.....	74
第 7 章	迎战 48 小时挑战赛!	75
7.1	参加 48 小时电影挑战赛的优点	76
7.2	参加 48 小时电影挑战赛的弊端	76
7.3	那么，什么是 48 小时电影比赛?	77
7.4	预先考虑是关键	79
	某些前期准备是允许的	79
	如果主办城市的电影制作设备有限，提前确定你能够拿到必需的设备	79
	预先检测所有设备	79
	签下作曲家	79
	仔细考虑剧组规模	80
	开拍前完成尽量多的文件手续	80
	安排演员和剧组的饮食	80
	观看以前的获奖影片	80
7.5	成为就地取材型导演是关键	80

7.6	如何在两天时间里制作精彩影片	82
	调整角色适应演员，而不是把角色硬套进去，这样可以避免蹩脚的表演	82
	使用三脚架	82
	知道停止拍摄的时间点	82
	为技术问题预留时间	82
	不管发生什么，把片子拍完	83
	温故知新	83
第8章	在自己身上下注吧：拉赞助	85
8.1	从其他渠道获得资金	86
8.2	申请资助	87
	备份提交的所有资料	87
	提交所有必需的材料，在每份文件上签名	87
	询问可否看一下以往成功的申请案例	88
	确定你有申请资格	88
	准备完美无缺的项目概要和简历	88
	准备实际的预算	88
	其他材料	88
	给每份文件标上你的名字和联系方式	88
	如果有截止时间，尽早申请	89
8.3	申请物资	89
8.4	谁会赢得资助	89
8.5	花自己的钱	89
8.6	十个筹集小钱的轻松法子	90
	方法一：在自家车库出售闲置品	90
	方法二：在易趣网拍卖闲置品	90
	方法三：出售自制烘焙食品	90

方法四：筹款派对	91
方法五：义演音乐会	91
方法六：免费理发日	91
方法七：赞助表演	91
方法八：卖血或精子	92
方法九：出售你的 DVD/CD 收藏	92
方法十：出售片尾致谢名单	92
8.7 和自己订立“杀青”协议	92
温故知新	93

第二部分 制作你的短片

第9章 从构想到蓝图	97
9.1 重中之重	98
9.2 你将拍这部电影	98
9.3 如何写一个优秀的短片剧本	99
迅速确立情境	99
让故事晚些开始、尽快结束	99
总是推进故事	99
增加紧迫感	100
精简对白	100
坚信你的选择	100
用“大爆炸”结束你的故事	100
避免俗套故事	101
9.4 是时候严肃了	101
是否必需？	102
可以让剧本更好吗？	102
能在脑海里看到它吗？	102

真的能做到吗？	102
哪些内容能调整以便在预算和资源内把片子拍出来？	103
我是导演的最佳人选吗？	103
9.5 用画面思考	103
9.6 如何做故事板	104
尽可能确定外景地	105
画故事板之前，跟摄影指导聊一下整个剧本	105
分镜太多的话，就删一些	105
你的故事板并非神圣不可侵犯	105
9.7 关于故事板重要性的业内信息	105
温故知新	106
第 10 章 做预算：一切免费	107
10.1 从大宗货的角度考虑	107
10.2 哈巴狗值多少？	108
10.3 制作预算	110
10.4 鸡仔装值多少？	111
温故知新	116
第 11 章 为什么选演员最重要	117
11.1 如何避免糟糕的表演	117
11.2 如何雇到好演员	118
观看当地导演的短片和长片	118
登广告，搞试镜	118
11.3 明星出演	118
11.4 请朋友参演	121
11.5 雇自己演戏	122

11.6	怎样得到超凡表现	123
	排 练 123	
	在现场，不要被各种细节给淹没了 123	
	发掘演员的长处 123	
	简约至上 123	
	不要急着喊“开始”或“停” 123	
	捕捉演员的倾听或回应 124	
	如果可能，让演员提高语速 124	
	在现场录对白的非同步音轨 124	
	可以的话，避免让角色讲电话 124	
	如果跟小孩或动物一起工作，拍摄下排练过程 124	
11.7	关于文件手续那点事儿	124
11.8	现在该谈谈演员工会了	125
11.9	与演员工会打交道	126
	版权登记 126	
	工伤赔偿保险 126	
	工会的工作条件、文件和时间要求 126	
	别忘了美国演员工会——制片人退休金、医疗计划及各项许可 费 126	
	演员工会：是敌是友？ 126	
11.10	演员工会需要你提供的信息	127
	计划拍摄的剧本 127	
	实际预算的复印件，包含所有你想要推迟支付的费用 127	
	完整的信息表 127	
	温故知新	128
第 12 章	必需的人员和文件手续	129
12.1	文件手续很性感	130
	版 权 130	

保 险 130	
自愿参与演出协议 131	
场地授权 131	
商标授权 131	
12.2 制作文件手续表单更性感	132
12.3 存放这些精彩表单的地儿	132
12.4 确定必需人员	132
12.5 单打独斗的制作风格	133
12.6 召集最精简的剧组	134
12.7 为“真正”的制作搭建团队	134
温故知新	138
第 13 章 你终于当导演啦	139
13.1 每个导演都应该知道的	139
记住要有自知之明，至少癌症你就治不了 139	
准备充分，条理分明 140	
坚持自我 140	
别跟混蛋似的 140	
避免事必躬亲 140	
确保你有足够的“自我”空间 141	
慧眼识英才 141	
让你的剧组参与 141	
不要失去掌控 142	
享受过程 142	
照顾身体 142	
戴顶棒球帽 142	
13.2 预备，稳住，开始!	143
13.3 营销，从现在开始	143

13.4 需要避免的十大制作陷阱	143
陷阱一：毫无准备	143
陷阱二：沉溺于错误的事情	144
陷阱三：野心勃勃，超过了资金的承受范围	144
陷阱四：剧组规模太大，太不专业，或太专业	144
陷阱五：跳过了定场镜头和切出镜头	145
陷阱六：拍摄草率	145
陷阱七：拍得太多了	146
陷阱八：对声音的关注不够	147
陷阱九：总想着后期处理，或者依靠重拍	147
陷阱十：忘了拍剧照或幕后花絮	147
温故知新	148
第14章 简化后期制作流程	149
14.1 如何把影片从“胶片盒”转到“剪辑系统”	149
14.2 从“胶片盒”到“剪辑系统”：数字	151
14.3 剪辑之前的休息时间	151
14.4 剪辑的十大陷阱	152
陷阱一：长片的节奏	152
陷阱二：一场戏发生得太早，结束得太晚	152
陷阱三：爱上临时音乐	152
陷阱四：审美疲劳	152
陷阱五：不接纳真诚的批评	153
陷阱六：加了较长片头	153
陷阱七：太长的片尾清单	153
陷阱八：片尾字幕中漏放网站	153
陷阱九：不准确的版权声明	153
陷阱十：没有为底片剪辑员生成剪辑决定清单	153
14.5 进入声音阶段	154