

Youngjin.com Y.

[韩]柳淳美 池溶晋 编著
陈文静 译
飞思数字创意出版中心 监制

爱拍电影：

iPhone

电影拍摄与制作

iPhone Movie Guide

电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

[韩]柳淳美 池溶晋 编著
陈文静 译
飞思数字创意出版中心 监制

爱拍电影：

iPhone

电影拍摄与制作

iPhone Movie Guide

电子工业出版社
Publishing House of Electronics Industry
北京·BEIJING

内容简介

本书从初学者的视点出发，将导演在工作中发现的iPhone拍电影的优缺点及方法技巧进行了阐述，用简单易懂的语言带你走进用iPhone拍电影的世界，包括如何选择场景（室内、室外），如何拍摄到最佳的视频，如何巧妙地进行编辑等。

本书分为5大部分，从了解什么是iPhone电影开始，到如何拍摄iPhone电影、iPhone电影拍摄装备、与iPhone电影制作相关联的软件等；最后还采访了不同导演眼中的iPhone电影，从理论到实践，由浅入深地讲解了iPhone电影的拍摄。

本书内容丰富，结构清晰，技术参考性强，更有对专家常用的与电影关联的应用方法的汇总。适合作为大众、影视爱好者、从业者、影视专业学生等的自学读物。

iPhone Movie Guide by Yoo Soon Mi 柳淳美, Ji Yong Jin池溶晋

Copyright © 2011 by Yoo Soon Mi 柳淳美, Ji Yong Jin池溶晋

All rights reserved

Simplified Chinese Copyright © 2012 by PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

Simplified Chinese language edition arranged with YOUNGJIN.COM

through Eric Yang Agency Inc.

本书简体中文版专有出版权由韩国Youngjin.com授予电子工业出版社，未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

版权贸易合同登记号 图字：01-2012-1831

图书在版编目（CIP）数据

爱拍电影：iPhone电影拍摄与制作 / (韩) 柳淳美，(韩) 池溶晋编著；陈文静译. — 北京：电子工业出版社，2012.6

ISBN 978-7-121-16920-5

I. ①爱… II. ①柳… ②池… ③陈… III. ①移动电话机-应用-电影-拍摄 IV. ①J931

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第084805号

责任编辑：侯琦婧

文字编辑：江 琴 许 恬

印 刷：

装 订：中国电影出版社印刷厂

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编：100036

开 本：787×980 1/16 印张：12 字数：288千字

印 次：2012年6月第1次印刷

印 数：4 000册 定价：49.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888。

质量投诉请发邮件至zltts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线：（010）88258888。

谁都不知道智能手机 将把世界变成什么样子

我是个电脑出现问题就一概尝试重启电脑的机器白痴。对这样的我来说智能手机却一点都不智能。但是身处这个智能手机的时代，我也有两方面的改变：一是能经常接收到朋友们的信息。每天早上睁开眼睛为消除睡意，就马上打开Facebook浏览朋友们的问候。同时还会反省，就连这样也相互得不到消息，就会意识到可能有些朋友一辈子也不会再有联系了。每当这时，我都感谢智能手机的存在。

另一方面是以下将要讲的电影拍摄。作为电影企划者、营销者的我，10余年间却想都没想过可以成为电影导演。但智能手机出现后，原来这个不敢想的梦有了变成现实的可能。只是换了一部手机，我的生活却产生了切实的变化。

这本书是从去年10月份12名知名导演带着用iPhone 4拍摄的短片电影首次亮相“iPhone 4 电影庆典”后开始企划的。那些用手机拍出的画质和风格样式（特别是抖动和色感）令人难以置信，让参与此项目中的我颇为惊叹。可以看出12名导演对挣脱了商业压迫的短片电影和亲自执掌摄像机（当然指iPhone）感到了些许兴奋。他们每当有拍摄计划时都会对在工作中发现的iPhone 4拍电影的优缺点和方法技巧及工作的必要性进行讨论，而我就将这些导演的言谈想法在书中进行了阐述，以期能够帮助那些对手机电影制作感兴趣的人们。

同时在去年2月，紧接着“iPhone 4电影庆典”举办的大众公募展“智能手机电影节”说明了这本书对怎样的人有用。对那些小时候做过导演梦的成年人、以成为导演为目标的青少年和因制作费问题而不能自主拍摄的电影人来说，智能手机是出色的摄像机。我们希望本书中的方法技巧能够为他们的梦想和挑战提供帮助。

因为这本书是从自称机器白痴的我的视点出发，所以处理得对那些电影和智能手机初学者来说也非常简单易懂。同时我们也对专家们常用的与电影关联的应用方法也进行了汇总。这本书是12名导演亲自使用过并推荐的方法的集锦，也可以说是他们亲自写的书。在这里我要对在取材和资料方面给予帮助的导演们表示衷心的感谢。并且，对起着主导促进智能手机电影发展作用的KT各位表达我作为电影人的感谢。

据说在去年制作的韩国电影中，只有3部是胶片拍摄而成的，其余都是数码拍摄的。这仅仅是在2001年林尚秀导演拍摄电影《眼泪》时初次使用数码后的10年间发生的事情。我们谁也无法知道10年后智能手机电影制作将会把世界变成什么样子。

共同作者

柳淳美

电影市场上

开始吹起了变化之风

当下正是智能手机的时代。无论是乘坐地铁、走在大街，还是坐在咖啡店里，人们手里都时常把玩着巴掌大的机器，也即“聪明的手机”——智能手机。想象一下iPhone吧。搜索周边有名的餐馆、掌握大众交通情况、分享照片中的美食等，iPhone的功能真是无穷无尽，而现在连电影都可以拍了。

这本书是满载着对iPhone电影可用经验的实用书，也可以理解为忠武路现任导演们对“iPhone电影，是这样拍摄的”的转述。这本书不是深刻探究电影技术性美学的理论书，而是用iPhone“怎样才能拍出好电影”的参考书。从剧本阶段开始到后期作业，分阶段地对iPhone电影拍摄的过程进行探讨，提出符合情况的建议。与其他过程相比，拍摄部分比重最大。

当然用iPhone拍电影（一般认识中的在屏幕上观看的电影）是一定有局限的。用iPhone拍电影的导演们虽然肯定iPhone这种新装备的意义，却也并不期待它成为变革传统的“革命”。但是大多数人还是赞同这个巴掌大的机器可能对电影界产生的有效刺激。

当今世界可被称作媒体时代，停止接收内容的人们开始积极地生产内容，写微博、上传视频到YouTube等都是其外延现象。虽然质量会有偏差，但普通人和专家间的界限正在渐渐缩小。用iPhone可以测试自己拍电影的能力，一边积累拍摄电影的经验，一边创造自己的资本。

iPhone改变着人们生活的方式。iPhone使成型的新文化触及电影，并在电影届吹起了虽小但仍有变革意义的风。现在，普通人当导演的渠道变宽了，并迎来了任何

人都能够拍电影并将自己的作品与大众交流的时代。希望本书可以成为电影发烧友们的指南针。

P.S

这是我第一次写书。身为周刊杂志记者每周都要写大量稿件，有了这种积累，于是我肤浅地认为写书“没什么大不了的”。但原来世上没有容易的事啊！因此在这里要特别向直至此书的出版面世的各个过程中给予帮助的各位朋友表达我最衷心的感谢。

首先向iPhone研究家奉万代导演，iPhone博士李浩宰导演，创意家任弼成导演，Apple达人洪元奇导演，摄影部分给予指导的郑正勋摄像导演，英文资料翻译部分给予帮助的电影朋友周桓一，剪辑部分给予帮助的查理·布鲁斯、李起石社员，物质和精神上都给予关心的俞顺美代表和Megaphone家族成员表示感谢。同时愿与《电影周》的前辈、后辈、亲爱的家人以及女朋友分享这小小的幸福。

共同作者

池落晋

CONTENTS

1 什么是iPhone电影

- 01 电影是怎样拍成的 -14
- 02 iPhone 4遇见电影 -17
- 03 详细了解iPhone 4说明书 -20

2 用iPhone拍电影，现在开始吧

- 01 iPhone 电影，在制作之前 -30
- 02 拍什么样的电影？剧本写作 -34
- 03 现在开拍，用iPhone 4摄像 -40
- SPECIAL PAGE** 详细了解视频拍摄软件almost DSLR -48
- 04 照明和录音帮助 -53
- 05 编辑 -57
- SPECIAL PAGE** 视频，你了解多少？ -94
- 06 上映 -97

3 导演眼中的iPhone电影

- 01 iPhone电影，世界认可 -112
- 02 iPhone 4 电影庆典 -114
- 03 韩国第一届olleh·lotte智能手机电影节 -141

4

iPhone电影制作相关软件

- 01 拍摄准备工作相关软件 -154
- 02 拍摄相关软件 -157
- 03 编辑相关软件 -162
- 04 声音相关软件 -166
- 05 特殊效果软件 -168
- 06 视频特效相关软件 -171
- 07 视频播放相关软件 -175

5

iPhone电影拍摄的辅助装备

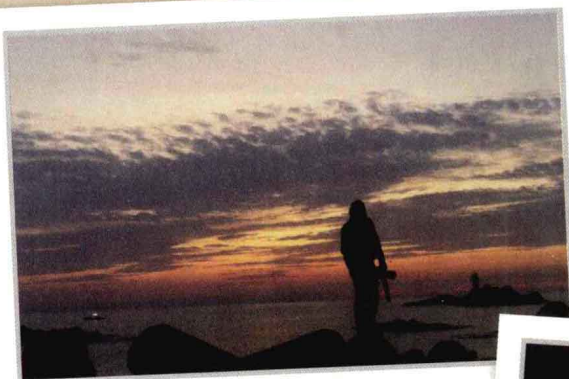
- 01 镜头和手柄 -180
  - 02 搁置台 -183
  - 03 其他辅助装备 -185
  - 04 DIY装备 -187
- SPECIAL PAGE** KT智能手机电影中心 -189

“韩国最早的手机电影”

iPhone 4 电影庆典作品浏览

Faces Places

导演 金秉西

SYNOPSIS

弥漫着深沉夜色的都市，归家中的少女。

导演 金秉西

SYNOPSIS

平实地拍摄下某部电影的外景风情。

人间之夜

美味的想象

导演 奉万代

SYNOPSIS

秀熙发现“暖男”，陷入到甜蜜的幻想中。

路口，玫瑰向她

导演 尹钟锡

SYNOPSIS

骑自行车的女子与散步中的男子相遇。

起源

导演 李玄夏

SYNOPSIS

偶遇的男女，记忆交织在了一起。

竖向本能

导演 李浩宰

SYNOPSIS

女子，遇到男子后开始横向观望世界。

导演 任弼成

SYNOPSIS

附着iPhone 4完美的画面保护胶片的项目。

超级御宅

迷你和比克曼

导演 郑尹哲

SYNOPSIS

去寻找大海的迷你精彩纷呈的旅程。

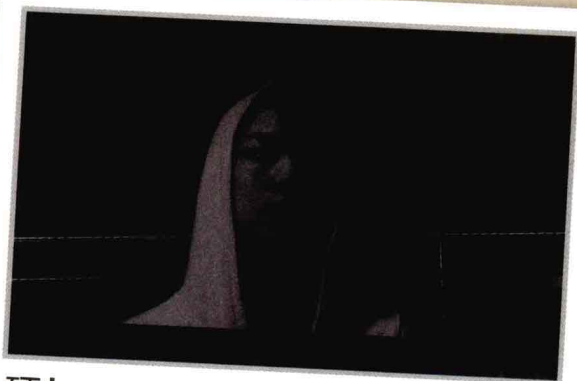
导演 郑正勋

SYNOPSIS

“速度”至上主义李俊益导演的滑稽表情。

慢慢快快

砰!

导演 赵勇奎

SYNOPSIS

想死的男子和一定要死的女子的卑微现实。

僵尸猎人

导演 洪元奇

SYNOPSIS

性感的女猎人，为处决僵尸拔出了刀。

砰!

导演 洪庆表

SYNOPSIS

恋爱倦怠期的男和女，各自展开了激烈的枪战。

IPHONE MOVIE GUIDE

1

什么是 iPhone电影

用手机来拍电影？看来不可能的事情现在正在变成现实。国内外很多电影节开始引入移动单元，以电影学院学生为代表很多人对iPhone电影产生了兴趣。很明确的是，现在iPhone电影正在扩展了传统电影的范围。那么，iPhone电影是怎样制作的呢？这部分将简要地了解传统电影和iPhone电影各自的制作流程，认识iPhone作为拍摄工具的基本特征。

电影 是怎样拍成的

先来问一个问题，“什么是电影？”当然不是像安德烈·巴赞（Andre Bazin，著名电影批评家，著作《电影是什么》）那样宏观地询问，而是要回顾我们一直在观赏享受的“电影”。答案因人而异、千差万别。对有些人来说可能是梦想，对有些人来说可能是专业，对有些人来说可能是赖以生存的职业，对另一些人来说可能仅是提供休闲的娱乐。电影不仅是艺术，也是产业。电影与社会、文化休戚相关，其中也包含着尖端的技术。因此电影是一个无法轻易给出定义的概念。

这里有一个需要我们快速提及的问题，即“iPhone电影拍摄”的出发点应该从不同于传统电影拍摄的层面出发。虽然这可能与传统电影的拍摄环境相关，但我们更需要从认同“iPhone”这种特定的机器所具有的特殊性能开始。也就是说前提是我们意识到iPhone不是摄影的装备，而是电话和电影这两个概念结合而成的“智能手机”。总而言之，“iPhone电影”要从零基预算出发。

iPhone电影拍摄之前首先来了解一下“电影制作”的一般性流程。一部电影在电影院与观众见面之前要经过许多阶段。从前期制作到后期制作，通常可以概括地分为三个阶段——项目研发打造剧本、确定导演和演员、创作现场分镜头剧本，最后开始拍摄（制作）。根据电影的规模，一般拍摄的时间短至1月长需1年，拍摄结束

后即进入编辑、录音等后期工作（后期制作）。电影之所以被叫做综合艺术的原因也正如前所示，各领域的专家汇聚一堂为一部作品倾注热情。

01 电影制作的一般性过程

电影从创意（项目）开始。既可以是由想象生发的假想故事，也可是对现有媒体中的故事进行的加工改编。一般以没有台词或情景描写的简要大纲为基础形成剧本，这是电影制作的基点。

完成剧本后将进入事前制作阶段。被叫做前期制作的这个阶段要选择演员，组成制作者团队。还要整理拍摄时间表，进行预算并完成分镜头剧本。

以上可以说是电影制作的基本公式，经过这些阶段后就进入了正式的拍摄（crank in）。有时为了提高工作效率，并不依照剧本的时间顺序进行拍摄。比如，为使线路最短化会将相近的场所集中起来进行拍摄，或为配合演员的行程表而调整拍摄日程。

拍摄结束后（crank up）就迎来了后期制作阶段。这个阶段涉及编辑、修色、CG和录音等工作。最后是包装阶段，即通过营销和宣传使电影和观众见面。

电影制作流程的阶段分类就整理到这里了。当然实际的产业将比这更复杂、更宽泛，但这里仅限于概念的整理层面。本书将概论iPhone 4电影的拍摄、编辑、放映（发行）等方面。

《超级调宅》
拍摄现场

《砰!》
拍摄现场

