

电影教室

Film Class

黄丹主编

05

毕业短片：创作与实践

黄丹

海三所书店

电影教室

Film Class

黄丹主编

05

毕业短片：创作与实践

黄丹——主编

上海三联书店

图书在版编目 (CIP) 数据

毕业短片：创作与实践 / 黄丹主编. — 上海：上海三联书店，2017.11

ISBN 978-7-5426-6080-0

I. ①毕… II. ①黄… III. ①电影制作—案例—北京 IV. ①J93

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第218852号

毕业短片：创作与实践

主 编 / 黄 丹

责任编辑 / 陈启甸 朱静蔚

特约编辑 / 李志卿 丁敏翔 苏绍斌

装帧设计 / 阿 龙 苗庆东

监 制 / 姚 军

责任校对 / 丁敏翔 苏绍斌

出版发行 / 上海三联书店

(201199) 中国上海市闵行区都市路4855号2座10楼

邮购电话 / 021-22895557

印 刷 / 山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司

版 次 / 2017年11月第1版

印 次 / 2017年11月第1次印刷

开 本 / 889×1194 1/32

字 数 / 286 千字

印 张 / 13

书 号 / ISBN 978-7-5426-6080-0 / J·265

定 价 / 58.00元

敬启读者，如发现本书有印装质量问题，请与印刷厂联系0539-2925680。

北京电影学院本科教学质量提高教学研究项目成果

“电影教室”丛书编委会

主 编 黄 丹

副主编 刘小磊 张铂雷

编 委 梅 峰 张 民 戴德刚 钟大丰 陈 山
刘一兵 郑亚玲 苏 牧 张献民 曹保平
潘若简 薛晓路 刘德濒 庄宇新 洪 帆
李二仕 杜庆春 孟 中 张 巍 何 亮
刘伽茵 张铂雷 陈文远 于 帆 杨 蕊

(排名不分先后)

丛书序一

高瞻的计划，远瞩的目标

作为学院文学系“十二五”规划和学科建设的重要内容，由系里整体策划并由教师亲自主编、撰写的北京电影学院文学系“电影教室”丛书是文学系一项非常重要的教材学术工程，也是一项非常重要的电影学科建设学术策划，其学术意义将会在未来若干年的电影编剧教学和电影史论研究中产生深远影响。

北京电影学院在60多年电影专业教育、教学中，一直以“电影教育、课程为先”为目标，以“课程建设、教材为重”为宗旨。

为了这套系列书籍的出版，文学系的老师们已经酝酿、策划多年。今天的出版，实质上是他们对多年电影编剧教学和电影编剧创作课程的系统总结。其中部分专著，精心对应学院文学系电影编剧专业基础课和专业课的内容和教学要求，又融入了一些新的内容。作为系里为加强学科建设和编剧教学而竭尽全力进行的一项重要学术工程，每一位承担这次专著和教材集中编纂与撰写的作者都投入了巨大的精力和努力。

中国电影产业的蓬勃发展，也将带动新的电影热潮，这对电影类图书的出版无疑是一个很好的机会，所以，抓住机会，选好选题，培育自己的品牌正当时。截至2010年底，全国已经有600多所大学设立了影视专业或影视系，大量年轻人投身影视行业，同时影视教材供不应求。电视节目的蓬勃发展，以及全国六家新的电影频道的成立，也亟需大量的影视节目。影碟的深入家庭，

同样培养了众多的电影爱好者。因此，北京电影学院文学系策划和计划写作、编辑、出版的“电影教室”丛书系列，在今天有三项非常重要的优势：一、市场前景好；二、具有良好社会效益；三、学习者、读者广泛。

我们对系里教师的这种高度的学术责任感，对学院学科建设和学术研究的倾心、奉献，表示由衷的敬意。

根据文学系的学科建设、课程建设和学术策划，“电影教室”丛书系列主要分成三种类型。

第一类：经典电影剧本的编纂。目前在电影出版类的专著中，或者在关于电影编剧专业教学的课程辅助和参考教材中，缺乏当代剧本的选集。以前电影出版社曾根据成功的电影，出版关于从小说、剧本到完成电影的专著，学习者和创作者可以依据文字和影片进行参照和学习。目前，学习电影编剧专业的学生可以参考的电影剧本范本只有《世界电影》杂志中翻译的外国影片的剧本，以及我们国家早在20世纪30年代至“十七年”期间的部分电影剧本集。这些非常有限的剧本文字资料，不仅不全，而且寻找不便，给现在编剧专业学生的剧本学习、写作创作以及广大编剧爱好者的学习，带来了不少困难。“电影教室”丛书则完全从当代国内的电影剧作家的电影剧本集入手，进行系列性的编纂。其中已经完成出版的第一辑（五本）包括：（1）张献民主编《中国电影剧本精选》；（2）黄丹主编，潘若简、张民副主编《学生专业社会实践报告2》；（3）《铃木尚之电影剧本选》；（4）《苏小卫电影剧本选》；（5）黄丹、谢啸实著《邵氏武侠电影笔记》。作为未来的规划，外国经典电影作品以及国外重要的电影剧作家的剧本也会在陆续谈妥版权的情况下，获得中文出版的许可。

第二类：电影史及电影理论著作。当下在电影历史和理论专

著的写作和出版中，没有什么新的视点和方法，更多的是重复和附和。就电影历史和理论本身而言，谈宏观的多，论微观的少，不善于从电影编剧专业的角度和电影叙事的侧重上，进行细化的分析和研究。更为重要的是，目前的“电影教室”丛书中，在电影历史及电影理论的大框架下，更加侧重于不同国家电影国别史的研究，同时，在电影纵向的发展脉络中，对电影断代历史也进行了研究，如内容涉及“中国早期电影史”的“南京路电影史”和“电影传入史”、“意大利电影史”、“英国电影史”等。其中已经完成出版的第二辑（五本）包括：（1）戴德刚著《中美卖座影片的叙事分析与比较》；（2）洪帆著《马与歌剧——意大利西部片》；（3）陈山著《上海南京路电影史》；（4）刘小磊著《电影传入中国考（1896—1921）》；（5）张巍著《电视剧改编教程》。所有电影理论的著作，则侧重于对电影叙事方式和叙事风格的研究，使得学习者可以在电影历史和理论的两个层面上游走，给我们以全新的视角和方法。

第三类：电影及电视剧剧作教材。今天的中国电影产业发展非常迅速，电视剧生产也呈现出非常好的势头，作为电影和电视剧生产的关键环节，剧本创作是非常值得关注和研究的领域。所以，怎么样配合电影及电视剧剧作教学出版相应的教材，成为教学整体的一个非常重要的问题。在这样的基础上，第三辑将出版一些重要剧作家的电影剧本选，研究电视剧叙事的方法和规律，研究编剧的技巧和相应的规律、方法，其中已完成或接近完成初稿的包括：（1）李二仕著《英国电影史》；（2）张巍著《“鸳鸯蝴蝶派”文人与早期中国电影的创作》；（3）刘德濒著《编剧课——电影编剧与技巧》；（4）黄丹主编，潘若简、张民副主编《芦苇电影剧本选》；（5）《荒井晴彦电影剧本选》。

作为学院教师的学术成果建设和出版，计划中的第四辑内容将包括：庄宇新著《长篇电视剧叙事研究》；潘若简著《中意戏剧电影比较考》；张献民主编《亚洲纪录片概况》；黄丹主编，潘若简、张民副主编《北京电影学院文学系教师剧作选第2辑》等。

总体上，这套“电影教室”丛书，是北京电影学院文学系教师独立撰写、主编的专业教材，以电影和电视剧创作实践为基础，实现教学目标，通过有关电影剧作大家的文集，给广大读者和学生提供影视剧作的高端范例与创作经验。

可以预计，这套“电影教室”丛书将会对培养电影、电视剧专业编剧人才和繁荣编剧创作，产生深远影响。该系列丛书的出版，对专业电影编剧创作人员和研究人员而言是非常好的编剧创作和理论的参考，对专业编剧创作人员而言是非常有用的经验、技巧参照，对正在学习编剧创作的学生而言是极好的参考书，对高校影视编剧教学而言是一套极好的专业范本。

代为序。

张会军

全国政协教科文卫体委员会委员、中国电影家协会副主席

北京电影学院院长、博士生导师、教授

2015年6月5日

丛书序二

“电影教室”丛书总序

“电影教室”丛书酝酿至今，已经有近五年的时间。

近年来，中国电影产业的确呈现出蓬勃发展的趋势，无论从大的市场环境，还是每年用来作为探讨标准之一的统计数字，都是在一个持续上升的态势下，而且这种态势会在一段时期内持续。这对电影专业教育也提出了新的要求：一方面，从专业院校内部教学系统来看，从20世纪80年代关注电影本体的教学传统，到如今走向电影市场，作为向电影制作单位输送具体人才的教学单位，在专业授课中平衡电影本体艺术性教学与产业类型化的关系，是需要一段时间进行沉淀和适时调整的。这还进一步体现在教材的使用和选择上。所以“电影教室”丛书在文学系老师不断的讨论商定下，分成了几个板块，辑录出版，有这样的一个大的教学背景下的考量。另一方面，从更大范围的人才培养来看，伴随着网络化与数字化等多媒体的出现，学院派出身不再是许多电影创作者的唯一出口了。如今很多网络写手也逐渐走向了电影、电视剧编剧的职业道路，并且有不俗的成绩。他们大多有良好的教育背景，喜爱写作，文字功底好，也有大量的读者群体。但是从网络写手往职业编剧道路转换，仍然需要更专业的积累和铺垫。所以“电影教室”丛书辑录的国内外著名编剧的电影剧本选集，还有新视域角度的中外电影史，也为这些可能成为电影从业者的人们提供一个可进入的渠道。

针对以上两个专业考量的目的，“电影教室”丛书大致分成了三个板块。首先是电影剧作类：剧本创作是文学系教学立足之本，现在本科教育的两个方向——电影剧作和电影创意与策划，都对学生写作做出了更明确的规范与要求。“电影教室”计划出版的电影剧作类丛书包括了经典电影剧本集和电影剧作技巧讲解，更有文学系教师编写的剧本辑录成册，从理论与实践两方面，让读者对电影剧作有更加完整的认识——怎样的剧本是好的剧本？怎样实现好的剧本创作？

第二大板块是中外电影史论类，这是电影从业者必要的积淀与储备。进入电影创作领域的新人总会面临无从下手的困境，有时灵光一现下的创意又不知如何展开，对这个创意是否具有可研发价值也缺乏自信与底气。事实上，电影编剧不仅是一个编写故事的高手，其首先需要对电影历史有着深入的了解和认知，前人经验会成为后人创作的重要参照和项目研发的信心，历史经验凝聚成的理性思维与逻辑更是成为创作者当下感性思维的探照灯。所以“电影教室”丛书中选择辑录的关于中国早期电影、意大利电影、美国电影、英国电影等选题，也试图让创作者从史论经验中寻找现实创作的参照性意义。

第三大板块计划留给文学系学生。现在文学系的学生普遍都是90后，经历过社会变革、咀嚼着不易与艰辛一路走来的老师总是担心学生们没有足够的人生阅历，很难捕捉到真实的人物关系，创作出“接地气”的文学作品。所以，社会实践成为文学系学生的必修科目。但是每年的社会实践报告却让老师们感到惊讶，他们呈现出的万余字的报告书以及大量的图片资料，让我们发现原来90后孩子对这个社会的观察与触角已经触及了我们不曾想到的层面。也恰恰是这样一群学生，他们根据自己的成长体

验与社会实践，创作出的若干长篇电影剧本，写出的万余字论文，都有着他们自己的独特视角与观察价值；呈现出来的是一个或许跟老师们的经历不同，但同样有趣和丰富的世界。我们想在“电影教室”丛书中给这样一群孩子从不一样的视点下凝练出的文字留出一块空间，用来刊发他们的优秀剧本、论文和社会实践报告。若干年后，等他们也成为中国电影产业的中坚力量时，这些学生时代的文字将成为记录他们成长的重要轨迹与线索，也会成为中国电影史上重要的史料留存。

希望“电影教室”丛书怀有这样美好的期待，出版后也能收到真正理想的效果与回馈，为转型期的中国电影事业、为探索中的中国电影教育事业贡献一点绵薄之力。

黄 丹

“电影教室”丛书主编

北京电影学院文学系主任、教授

2015年6月5日

本书序

近四年，北京电影学院毕业联合作业拍摄了几十部影片，出现了一大批优秀的作品，编剧、导演、摄影、美术、录音、制片等主创部门均来自北京电影学院各系在校的本科生和研究生。在获奖的优秀作品中文学系占有最重要的位置，获奖比例极高，而在获奖作品中指导教师为同一人的非黄丹老师莫属。原本在北京电影学院，学生作品获奖或老师作品获奖从来就没人当回事，总认为是应当的，因为电影学院的老师就是教电影的，学生就是学电影的。当我将这本书读完之后，我更觉得是应当的，不过这个“应当”应当出了道理。

道理之一

黄丹老师指导的作品接地气，接现实生活的地气。学生剧本创作的原动力均来自对自己生活的真实感受。黄丹老师在每个学生的作品中都在抓最能打动人心的情感要点，将现实主义推向心灵深处。本书中收录了黄丹老师指导的《家·人》《酸菜》《辛巴的牙齿》《亲爱的女儿》《沉默》《回家》六部作品，每一部作品前面都有黄丹老师发自内心的指导与肯定，这些作品无不展现着学生凝视现实的冷静，直面自我内心矛盾的勇气，深

入社会问题的热情与思考。在这些作品中你永远找不到胡编乱造的痕迹，用黄丹老师的话说叫“贴地”创作。同学们为了这个“贴地”创作，每一个剧本都修改了20稿以上，都经历了“衣带渐宽终不悔”的创作过程。

道理之二

六部作品，绝不雷同，均为学生作者的原创，故事中的事件单纯而不简单，人物关系明确，人物冲突发自内心的原动力与境遇的推动，而又能落实在行为动作上。例如：《酸菜》中的继母与女儿，她们的矛盾冲突在于继母与女儿的人之常情的冲突，他们的和解又是出于女人的流产与分娩。从剧本到电影，在这六部作品中的人物与故事，无不准确地找到了他们的行动线，而每个故事又绝不相同，似乎每一个故事都在经历着离经叛道的创新，但又都遵循着创作的规律，故事原型挖掘符合普遍的人生体验。用黄丹老师的话说：“当不明晰自我诉求与定位，仅仅把创新突破当作是一个外在的、可寻获却不可掌控的所在时，最终几乎一定会陷入迷失困顿之中。”当我看完全书后，明白了黄丹老师给学生讲的是创作原理而不是规则，他指导的规则就是重原理。学生的作品破的是规则，尊重的是原理。

道理之三

电影是用影像和声音讲述的故事，电影剧本是用影像与声音思考的文字。这六部剧本，字里行间充满了可见的生动影像

与光影的变化可听到的声音。

《家·人》

缝纫机的声音单调重复着。

女工们低着头，只能看到女工们毫无差别的头顶。

机械地重复着手中的工作。

女工们的脚上穿着各式各样的鞋子，一起一伏踩着踏板，前面经理的腿快速地抖动。

《酸菜》

当高蕊看到救护车红色的灯时，她长出一口气趴在了车把上。

急救车的声音响彻整个平房区。

《辛巴的牙齿》

袁野贴门站着，坐在地上喘着气，门外露出一丝光。

厕所冲水声，灯灭，门缝的光也没有了。

黑场。

《亲爱的女儿》

强烈的音乐节奏。

一束阳光。

镜子前，唐可可穿着T恤衫，腰间系着外套。

唐可可大汗淋漓地跳着舞，动作节奏极快，宣泄情绪。

《沉默》

收音机里传来的绍兴“大脚戏”曲子。

穗子的父亲穿着一件藏蓝色的粗布大褂，伏在一张案桌前，用毛笔写着“喜”字。椅背上，铺满了还未晾干的红色宣纸。

院子里的茶花开得正好。穗子的母亲坐在院子里，缝着大红红色的被子。被面上有一对绣好的红鸳鸯。

一阵敲门声。

《回家》

乌拉尔躺在妈妈身边，听着外婆和妈妈翻来覆去的叹息声、哭泣声，也跟着一起辗转难眠。黑暗中可以看到她忽闪忽闪的大眼睛。

这些例子是我随意选取的，并不是什么华彩段落，但我们能看到文学系学生对电影的理解与认知，在他们的创作总结中我们会读到他们对影像叙事，对电影声音的准确把控。思考背后，必有导师倾注心血的引领。

道理之四

电影是集体创作，是团队共同努力的结果。在这本剧集中，各部门的创作总结与阐述、人物小传、导师意见等内容占据了全书的三分之二，其内容比剧本本身还要可贵，字里行间渗透着学生的努力与思考，流淌着导师的心血。我知道，黄丹老师从学生的剧本构思到初稿形成，从反复修改到最终脱稿，与每

一个学生的讨论不计其数。在电影拍摄中，黄丹老师是全电影学院在片场时间最长的导师。

道理之五……

道理之六……

道理之七……

在这里，我由衷地向同学们、向黄丹老师致敬！向道理致敬！

穆德远

2017年5月8日于北京