

学电影必修课
面向非专业影视爱好者的
学习指南

◎钱威 著

电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>

学电影必修课

面向非专业影视爱好者的学习指南

◎钱 威 著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

本书从不同电影的不同元素入手逐章讲解,针对剧本前期创作、分镜头脚本、景别、空间、画面构图、镜头、镜头角度、镜头连贯、布光、色彩与音响、剪辑、摄影器材的选购、DV基本拍摄技巧及DV的保养技巧详细解读,使读者能够透过故事本身看清电影艺术的本质,从而获得更为理性的体验。对于喜欢看电影的人来说具有很大学习价值;对于希望自己亲手拍摄电影的人来说,也颇具参考价值。

本书适合非电影专业的影视爱好者,喜欢看电影对电影充满好奇的年轻人,爱好电影的业余拍摄者及电影发烧友。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

学电影必修课:面向非专业影视爱好者的学习指南/钱威著. —北京:电子工业出版社,2010.10
ISBN 978-7-121-11819-7

I. ①学… II. ①钱… III. ①电影技术—指南 IV. ①J91-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第177947号

责任编辑:许 艳

文字编辑:王 静

印 刷: 北京画中画印刷有限公司

装 订:

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:16.25 字数:370千字

印 次:2010年10月第1次印刷

印 数:4000册 定价:45.00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 zltz@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线:(010)88258888。

写在前面的话

今天，就在现在，工工整整的一厚摞书稿放在面前的写字台上。望着它，我心头不禁涌起许多滋味：是喜悦、疲倦、欣慰，还是惆怅，也许永远也说不清。只觉得自己好像是坐在山坡上的一个建筑师，凝视着自己刚刚设计出来的一片楼房；好像孩子呆呆地看着和伙伴搭起的积木。是的，望着这些书稿似乎什么也说不出，只是独自静静地沉思……

我在北京传媒大学给学生上课的时候，发现很多学生都倾向于制作一部低成本的长片，而不是制作一部非常实际并且极具表现力的短片。

面对这些情况，我觉得有必要从业内人士的视角来提醒一下，如果想迈入电影这个行业，你现在的终极目标是如何制作一部短片来吸引电影公司的注意力，借以开拓自己的事业。

本书适合于任何想在电影领域大干一番的人。本人认为，你有两种选择：你可以继续用那点儿可怜的资金去制作一部简陋的长片，希望能够展现一些打动电影公司职业电影人心弦的东西；或者你可以制订周密的计划制作一部短片，其主要目的在于使这部作品成为获取职业机会的名片。

本书采纳了电影制作中所涉及的方方面面的实用性的电影制作技能。读完此书后，我希望你有所领悟，将这些方法用于短片的制作。如果这样做了，我相信你在电影的舞台上成功的机会会有所增加。

书中所讨论的大多数电影都能在市场上找到。试着看一看这些影片，你肯定会受益匪浅。本人希望在阅读本书过程中你得到的领悟，能帮助你打造一份成功的电影事业。愿你能从本书中得到快乐。

钱 威

2010年8月

编辑推荐——送给非专业电影爱好者的学习指南

你真的会“看”电影吗？

你真能看“懂”电影吗？

你有心想“拍”电影吗？

能拿起这本书翻阅，说明你一定是个对电影很感兴趣的人。

我也是。

据说好奇心是人类最原始、最本能的天性之一。自古至今，人们都在闲暇之余，如醉如痴地寻求精彩故事以满足好奇心。

最早的故事传播方式无疑是口耳相传，人们听取故事；之后文字出现了，人们阅读故事；终于，近代电影技术兴起，人们从此能够全方位地欣赏故事。

时至今日，影像技术越发成熟，美轮美奂的画面，惟妙惟肖的影音，模糊了虚幻与现实的界限，更是征服了大多数的故事迷们。

我们是如此地爱看电影。有时候我们醉心于其中的故事情节而不能自拔，只为体验主人公的悲欢离合；有时候我们窒息于其中的险诈惊悚而不能自控，只为体会那种令人兴奋的恐惧冷颤；有时候我们震撼于光怪陆离的视觉效果而不能自知，只为享受来自好莱坞的顶级影音盛宴。

我们总是在那些经典的影视作品面前臣服，被它们的表象所迷惑。但透过表象，我们还可以知道什么？那一个个经典的电影情节，一张张熟悉的影视剧照除了提供给我们一个完美的故事之外，还包含着哪些玄机？

我想很多爱看电影的观众们都会有此好奇吧。当前其实有很多非常经典的教材，帮助我们去了解电影，去逐字逐句地分析电影的每一部分细节，但我感觉它们太专业了。长篇大论很难让我一直把这本书读下去，即使看下去，也很难对书中的内容保持一个系统的印象。

为什么选择本书？

本书内容涵盖：剧本创作、分镜头脚本设计（各类拍摄用现场表格）、景别和空间、画面构图、镜头的相关知识、布光、色彩与音响、后期剪辑，以及拍摄数字短片的设备准备。从剧本到镜头到剪辑，全面展示电影的方方面面。

本书不会以高深的理论去吓唬你，也不会用费解的言语来为难你。一切非常轻松，直白，让你更快对电影的方方面面有一个直观了解。你不会因为本书而成为一名优秀的电影从业者，但本书可以作为一把钥匙，帮你打开进入电影圣殿的大门。

本书面向大量的热爱电影但并没有接受过电影专业培训的读者群，适合那些喜欢看电影、对电影充满好奇的年轻人，以及爱好电影的业余拍摄者和电影发烧友。

林瑞和
电子工业出版社 编辑
2010年9月

目录 Contents

第一部分 前期创作

第1章 剧本创作 002

1.1 剧本前期创作	003
1.2 剧本的撰写	007
1.3 情节与结构	017
1.4 对白应用	029
1.5 具象与抽象	033
1.6 剧本的主旨	036

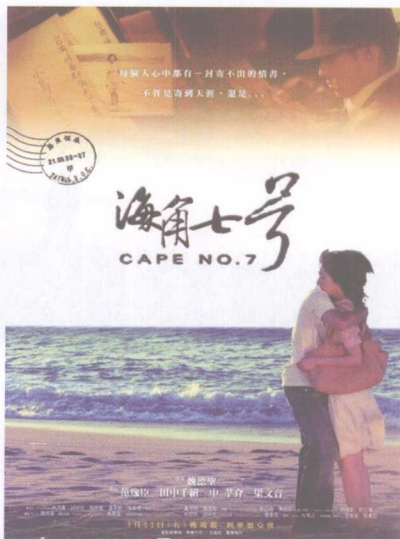
第2章 分镜头脚本 041

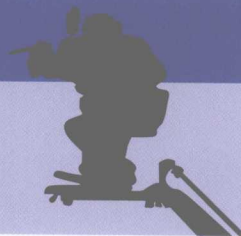
2.1 分镜头剧本	042
2.2 制作板术语	046
2.3 制作板分解	048
2.4 故事板制作	055
2.5 电影制作基本流程	058

第二部分 视听语言

第3章 景别 068

3.1 大远景	070
3.2 远景	071
3.3 大全景	072

3.4 全景	073
3.5 中景	074
3.6 近景	076
3.7 特写	077
3.8 大特写镜头	078
3.9 满景镜头	079
3.10 景别变化因素	080

第4章 空间：二维和三维 082

4.1 二维空间	083
4.2 三维空间	090

第5章 画面构图 097

5.1 画面的宽高比	100
5.2 构图的三分法则	102
5.3 镜头画面的构图特点	104
5.4 构图形式	107

第6章 镜头 121

6.1 镜头类型	122
6.2 基本镜头	126
6.3 摄像机机位	131
6.4 摄像机运动	136

第7章 镜头角度

143

7.1 镜头角度的关系	144
7.2 镜头角度的基本功能	147
7.3 镜头角度的处理	150
7.4 镜头角度的决定因素	159

第8章 镜头连贯

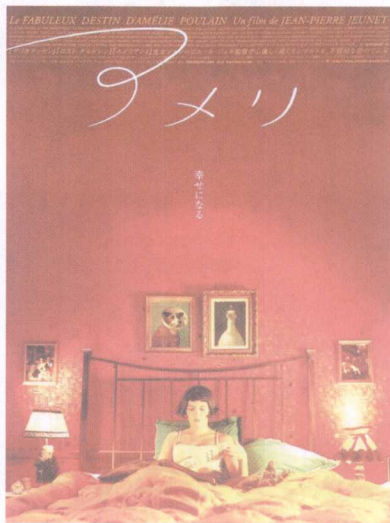
167

8.1 人物动作连贯	168
8.2 方向衔接连贯	170
8.3 时间衔接连贯	174

第9章 布光

176

9.1 三点式打光法	177
9.2 高光照和低光照	178
9.3 对比度	179
9.4 光照方向	180
9.5 现实感光与戏剧感光	183
9.6 光线的区域性和人物运动的体现性	184
9.7 光线风格	185
9.8 人物光影造型	186
9.9 整体布光设计	187

第10章 色彩与音响 189

10.1 色彩的象征意义	190
10.2 色彩的基本原理	191
10.3 音响	193

第三部分 后期剪辑

第11章 剪辑 198

11.1 对比剪辑	199
11.2 平行剪辑	200
11.3 象征剪辑	201
11.4 交叉剪辑	201
11.5 主题剪辑	202
11.6 连续剪辑	203
11.7 分割画面	204
11.8 叠化剪辑	205
11.9 跳切剪辑	206
11.10 心理剪辑	208
11.11 场景内的时间变化	209
11.12 颠倒剪辑	210
11.13 定格剪辑	211
11.14 视觉提示	212

第四部分 数字电影短片 拍摄设备准备

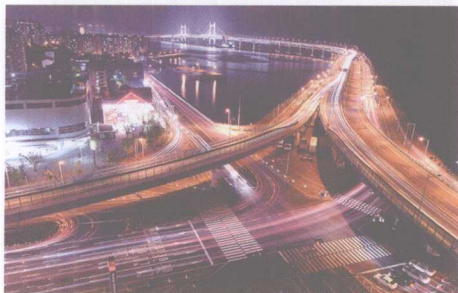
第12章 摄像器材的选购 214

12.1 体积	215
12.2 像素	216
12.3 CCD	216
12.4 镜头	218
12.5 变焦	219
12.6 电子取景器与液晶显示器	220
12.7 防抖功能	220
12.8 录音功能	221
12.9 储存介质	222

第13章 DV基本拍摄技巧 225

13.1 对焦调整	226
13.2 逆光补偿	228
13.3 手动曝光调整功能	229
13.4 快门速度	231
13.5 白平衡调整	234

第14章 DV的保养技巧 239

14.1 镜头的保养	240
14.2 机身的保养	242
14.3 磁头的保养	243
14.4 液晶屏的保养	244
14.5 其他保养注意事项	245

附录：国际各大短片电影节 246

前期创作

第1章 剧本创作

1.1 剧本前期创作

不管是拍短片还是电影，都需要一本完整的剧本，而创作剧本的第一项工作就是要拟定剧本大纲。

在一篇文字叙事中提出的故事的脉络、走向、主旨和精神，就是剧本大纲。短片的剧本大纲的字数一般在300字到500字，电影的剧本大纲字数一般在3000字以内、1500字以上。不管其形式和字数如何，剧本大纲最重要的是能呈现故事的精华。成功的剧本大纲，字数只是权宜的考虑，创意才是最关键的部分。

喜欢创作的人，经常会有灵光乍现的经验，这些创意在一开始也许只是一个点子，它可能跟故事情节没有什么关系，但有经验的人决不会放弃这个灵光乍现的信息，一定会把它立刻记在笔记本上，最好是能够分类整理。因为现在看起来不起眼的“点子”，随着时间的积累以及个人的脑力催化，“点子”会逐渐扩展出一篇故事结构。也有另一种可能，是将几种“点子”汇集在一起，形成一篇佳作。

对于大多数人来说，写剧本是相当艰难的。比如写一部90分钟的电影，必须写上55张至70张每张字数为600字的稿纸，这看似是一项大工程，但事实上若能真正了解剧本创作过程，并适当地掌握一些技巧，心中的疑虑自然会迎刃而解。

完整故事中的情节必须通过剧本起承转合，即起因、转折和结局在创作时需要注意，其中比较重要的元素如下。

1. 目标性

剧中人物的目标常常会是一场戏的主轴，如果缺乏预设的目标，剧中人物就会显得平淡无奇。换句话说，人物的目标是一场戏真正的灵魂。

2. 戏剧结构

戏剧结构大体形成了“开放式结构”、“人像展览式结构”和“锁闭式结构”。

开放式结构的剧情总是按故事发生、发展、高潮、结局的自然时间顺序展开，极少有回叙成分，能够让观众非常方便地从头至尾原原本本地了解剧情的自然发展过程，如《西厢记》就是用这种结构方式。

人像展览式则是一种以刻画人物群像为主，通过人物群像的刻画来展示社会风貌的戏剧结构方式。这一结构方式主要是将众多类似人物速写的戏剧片断巧妙组合，形成丰富、完整的时代剪影似的社会风俗画，由此展示时代的变迁和历史的发展。采用这种结构方式的如老舍的《茶馆》，夏衍的《上海屋檐下》。

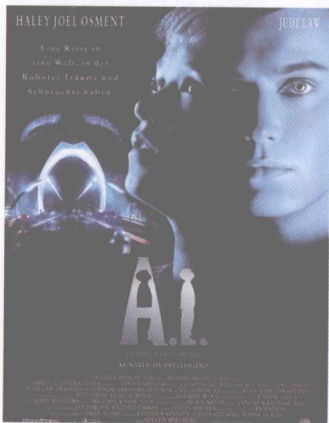
锁闭式结构总是从危机出现的那一刻开场，运用回顾的方法，将开场前发生的事件和当前的戏剧动作融会在一起，用因为过去事件被揭示造成的“危机”，来显示人物关系和人物命运的巨大变化，并迅速将剧情推向高潮。这种结构方式在《雷雨》中用得可谓非常经典。

3. 冲突

当正反两极的思维碰撞在一起的时候，就会形成冲突。有人将冲突列为戏剧最重要的元素。

所谓的戏剧冲突，绝非单指剧中两极的对立，从心理的角度切入，反倒是有更多的冲突空间。

在电影《人工智能》中，因为儿子成为植物人而担心妻子伤痛的丈夫，买了一个机器人小孩回来，原本排斥的妻子慢慢开始接纳这个儿子的时候，亲生儿子却离奇般地苏醒过来，于是为了获得父母的宠爱，两个儿子有了摩擦。剧中人物角色的种种心境与情境的对立不只牵扯人性低端的心灵思索，更是内在冲突与外在冲突的极致表现。

◎《人工智能》

导演：史蒂文·斯皮尔伯格

国家：美国

年份：2001年

4. 故事中的趣味性

①情节的趣味性

观众永远具备好奇与偷窥的心情，在故事进行中必须放置这样的素材才能满足观众的情趣。

在小说《银针传奇》中，两名女同学杏子与秋子到一个温泉区游览，但因为遇到下雨而住进一家老式旅馆内。晚餐后，杏子谈起她的男友一郎不知何故失踪，她觉得就算是分手也应该说一声。此时，一位老太婆来敲门，说她无钱返乡，愿以六千元价格出售一枚银针。老太婆表示此针大有来头，只要抓一只金龟子，用线绑在它的腿上，线的另一端绑

在银针上，然后将银针插在榻榻米上，心中默念着想见的人，在金电子绕行银针后线已绕尽之际，想见之人一定会出现在眼前。杏子不顾秋子的反对，以六千元价格买下银针，并按照老太婆的吩咐抓了金电子，心中默念着一郎的名字。果然在金电子将缠在腿上的线绕尽的时候，不远的玄关就传来男人的脚步声，就在线绕尽之际，男人果然站在纸门外面。

杏子正欲开门一探究竟的时候，秋子疯狂地将银针拔起，连同金电子甩出另一边的纸门外，并凄厉地大喊不可能是一郎，一郎早就死了。门外的黑影也在此时转身离去。在杏子的追问下，秋子才说出她也爱一郎，在一次约他出外谈判的时候，因为一郎表示不愿娶她，一时激愤把他推下悬崖……

这段情节高明之处在于观众始终不知黑影究竟是不是一郎，更无法判断黑影的出现是不是因为银针的神奇。但一切情节的趣味性因悬疑的集中而紧紧扣住观众的心弦，并由一个小道具银针构建出精彩的互动。

在电影《记忆碎片》中，主人公在家中遭到歹徒的袭击，妻子被残忍奸杀，自己脑部也受到严重的伤害。醒来后，他发现自己

◎《记忆碎片》

导演：克里斯托弗·诺兰

国家：法国

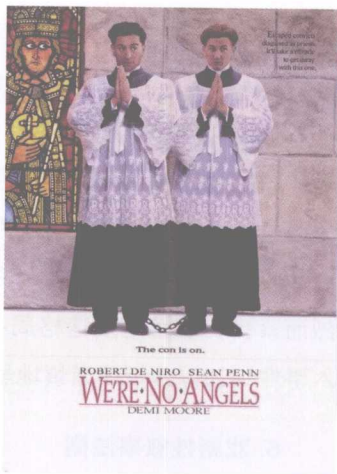
年份：2000年

自己患了罕见的“短期记忆丧失症”，他只能记住十几分钟前发生的事情，为了让生活继续下去，更为了替惨死的妻子报仇，他凭借文身、纸条、宝丽来快照等零碎的小东西，保存记忆，收集线索，展开了艰难的调查。

②人物的趣味性

剧本的创作中除了事件本身之外，人物也常常是关注的题材。剧中人物的喜怒哀乐其实都是观众内心的潜在情感，有人喜欢把角色二分化，好人犹如神圣，坏人则是十恶不赦。这样对应自然容易制造冲突的戏剧效果，但人物性格极易流于平面，如此呆板的人物自然不易引起观众的兴趣。

在电影《我们不是天使》中两位逃犯被误认为神父，这种上帝与魔鬼兼在的人物组合，在善恶

◎《我们不是天使》

导演：尼尔·乔丹

国家：美国

年份：1989年

◎《包青天》

导演：刘立立/李宝能

国家：中国

年份：2008年

的挣扎与互动中，给剧情带来更多的笑料和想象空间。

③社会的趣味性

在每个时代都有其特殊的脉动和背景，不管怎样的社会秩序，必然会有两极化的呼应。从敏锐而另类的角度去思索，常会引起一些有趣的议题，从而阐述出当代背景下人们的不安，间接地呈现了社会中的不公平现象。

连续剧《包青天》虽然是古装戏，却注入了现代人的不安与不平。观众在生活中的委屈与遭遇，借着剧中的伸张正义而得以纾解。

5. 戏剧的格局

故事的结尾常用来判断情节的风格。如果剧中的人物虽然历经磨难，但最终完成愿望，这种戏剧被称为喜剧的格局；假如原本就是悲惨命运，虽然努力向上却依然掉入失败的泥沼，这种戏剧被称为悲剧的格局。

如果以单一的故事主线来进行或解决一个纠纷，这是单纯格局；若是同时布上多条故事主线交互进行，剧中人物也必须在反复的纠葛中历练，这种戏剧被称为繁复格局。

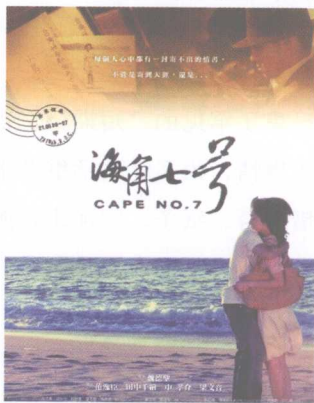
许多剧情偏重在节奏上的追索，而使得情节咄咄逼人，斗争激烈而紧张，这就是加速格局；若将主线时间加以放大，并将剧情转入事件中加以分析而谨慎地呈现解决的经历，则是迂缓格局。

6. 戏剧性叙事法则

常见的三种叙事法则：顺叙法、倒叙法、杂叙法。

① 顺叙法

顺叙法是按照故事的起因，以及事情发生的先后，顺序地展开。顺叙法的好处是连接的情节环扣常使人不自觉地往下欣赏，甚至被情节带动情绪，但前提是

顺叙法

◎《海角7号》

导演：魏德圣

地区：中国台湾

年份：2008年