

Media

TECHNOLOGY

传媒典藏

写给未来的电影人

ELSEVIER
爱思唯尔

准备! 开拍!

THE
**SHUT UP
AND SHOOT**
DOCUMENTARY GUIDE

[美] Anthony Q. Artis 著 李天赋 译

纪录片摄制指南

A
**DOWN
& DIRTY DV**
PRODUCTION

DVD

教你如何实事求是制作纪录片
无论有着什么样的预算、用什么样的摄像机、
在什么条件下

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

写给未来的电影人

准备！开拍！

THE
SHUT UP
AND SHOOT

纪录片摄制指南

DOCUMENTARY GUIDE [美] Anthony Q. Artis 著 李天赋 译

人民邮电出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

准备! 开拍! : 纪录片摄制指南 / (美) 阿提斯 (Artis, A. Q.) 著; 李天赋译. -- 北京: 人民邮电出版社, 2011. 2

(写给未来的电影人)
ISBN 978-7-115-24225-9

I. ①准… II. ①阿… ②李… III. ①纪录片—制作
IV. ①J952

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第214570号

版权声明

The Shut Up and Shoot Documentary Guide, 1st Edition by Anthony Q. Artis.

ISBN 978-0-240-80935-9

Copyright © 2008, by Elsevier Inc. All rights reserved.

Authorized Simplified Chinese translation edition published by the Proprietor.

ISBN: 978-981-272-433-5

Copyright © 2010 by Elsevier (Singapore) Pte Ltd, 3 Killiney Road, #08-01 Winsland House I, Singapore.

All rights reserved. First Published 2010.

Printed in China by POSTS & TELECOM PRESS under special arrangement with Elsevier (Singapore) Pte Ltd. This edition is authorized for sale in China only, excluding Hong Kong SAR and Taiwan. Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. Violation of this Law is subject to Civil and Criminal Penalties.

本书简体中文版由Elsevier (Singapore) Pte Ltd.授权人民邮电出版社在中国境内(香港特别行政区和台湾地区除外)出版发行。

本版仅限于中国境内(香港特别行政区和台湾地区除外)出版及标价销售。未经许可之出口,视为违反著作权法,将受法律之制裁。

写给未来的电影人

准备! 开拍! ——纪录片摄制指南

-
- ◆ 著 [美] Anthony Q. Artis
 - 译 李天赋
 - 责任编辑 宁茜
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 19.5
字数: 380千字 2011年2月第1版
印数: 1-4000册 2011年2月北京第1次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2010-1464号

ISBN 978-7-115-24225-9

定价: 89.00元(附光盘)

读者服务热线: (010)67132837 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

内容提要

本书将指导你如何实事求是地制作纪录片，无论你的预算情况如何，用什么样的摄像机，在什么条件下拍摄。作者Anthony Q. Artis以他多年广博的实践经验和专业素养，绘制了一幅纪录片制作的蓝图。

本书告诉大家拍一部看起来专业的纪录片并不一定需要很多钱——只要方法正确即可。你可以从这本书中学习怎么最大化地利用资源。

本书通俗易懂地讲解了如何拍摄纪录片，并用简洁、通俗的语言进行阐述。甚至在那些教授电影拍摄的书籍中都很少提到的内容，本书中也作了介绍，比如：如何对待你的演职人员，以及这方面对你的作品的最后效果有怎样的影响。这本书从一个内行人的角度阐述了很多实用的知识，而这些知识往往是你自己想不到的。

本书附赠DVD光盘的内容包括：视频教程、常用表，以及《灰色的花园》（*Grey Gardens*）导演Alert Maysles、《四个小女孩》（*Four Little Girls*）导演Sam Pollard的访谈。还包括快速项目启动表格、在线资料、发行、故事板、核对表格、设备介绍和拍摄流程介绍。

本书作者Anthony Artis有着15年的制片经验，他的作品曾在翠贝卡电影节（Tribeca Film Festival），独立专题片展（IFP Market）、Slamdance电影节和MTV频道上展出和播放。Anthony具有身为制片人、灯光师、摄影师等多方面的经验，尤其是担当小成本纪录片的制片人。现在，他担任纽约大学Tish艺术学院的经理职位，负责技术培训和制片设备的管理。

谨将爱和感激连同这本书献给

我的儿子Tai，让它成为你实现个人目标的证明。

只要在你准备好的时候。

我的妻子Sonya，感谢你时时刻刻在我身边支持我，并且帮助我脚踏实地。

没有你的奉献、鼓励和信念，我永远不可能完成这本书，甚至都不可能开始它。

我的小学老师 Fletcher女士和Klein女士，你们多年前告诉我这个从巴尔的摩来的瘦瘦小小的黑人孩子文笔不错，以后可以写作……我相信了。

你们的信任让我有信心克服困难，并且让我去帮助更多的人，寻找发现他们的才智、天赋。我永远感激你们！

作者介绍

Anthony Q. Artis（后文简称为安东尼）是马里兰州巴尔的摩人，最近15年他一直居住在纽约市，并且将他自己磨练成了一个明确的数字影视游击队员。安东尼毕业于纽约大学Tish艺术学院。他曾在专业影视制作中胜任不同的职位，例如制片人、灯光师、摄影师、特技师、录音师和拍摄地点经理等。

多年来，安东尼领导并拍摄了诸多作品，有电视节目、纪录片、故事片等。他的影片在翠贝卡电影节（Tribeca Film Festival）、独立专题片展（IFP Market）、Cinequest电影节和Slamdance电影节上展出，他的电视节目也曾在MTV和教育频道（The Education Channel）播出。值得一提的是，由安东尼制作的电影《庇护》（*Shelter*）在2003年的独立专题片展（IFP Market）中获得最佳新故事片奖，在Temecula国际电影节上荣获观众选择最佳影片奖，在Cinequest电影节赢得评委会特别奖等。他也是MTV频道的火爆的真人秀节目Flipped的制片人之一。同时，安东尼还在Paper Chaser这部讲述Hip-hop音乐历史的低成本独立纪录电影中担任副制片人、灯光师以及副摄影指导等职务。

这些年来，安东尼的学生参与举办了数个学生电影节，并且他为纽约大学、纽约市著名的LaGuardia演艺艺术高中和巴尔的摩公立学校培养了数以百计的影视制作新人。

安东尼目前是纽约大学Tisch艺术学院电影和电视制作中心的主管，负责培训、讲座、活动的影视设备的灯光、摄影及录音工作等。同时，他还是iTunes上Down and Dirty DV播客的制片人，最近正在制作一系列的游击队式拍电影的电影教学书籍、DVD和新兵训练计划。他仍然是一个活跃的电影导演、教育家、顾问和“艺术主办人”。他的网址是DownAndDirtyDV.com。

热烈的致谢

致帮助我浇灌这颗种子的Peter和帮助我养护它生长的Maxie。你们精诚合作的精神让我鼓起勇气去实现我自己的想法。

致妈妈、Gwen和Sharon。你们在我自己认识到自身能力之前就相信我一定能做到。关于我的搞笑才能要感谢我的父亲。它在我的教学经历中功不可没。

我非常感激所有接受访问的电影工作者和我的同事。谢谢你们的专业、智慧和你们对这本书投入的精力，也让我从中获益匪浅。相信你们也这样觉得吧！

非常感谢纽约大学（NYU）Tisch艺术学院（Tisch School of the Arts）制作中心、教员工和纪录片委员会的大力支持。你们的热心帮助、解答和直率的回复鼓舞着我，帮助我将这本书不断改进，成为学生们有用的工具。尤其是Lou LaVolpe，你对我的鼓励和建议都是无价的。感谢参与DVD光盘制作的工作人员和热心的爱好者。你们拍摄制作了光盘的各个部分。没有你们大家对我的帮助和支持，我不可能把这个项目完成。

感谢我的老友Darren Hackett。是你将我带入了电影世界，也是你毅然决定帮助我撰写本书，将我凌乱的初稿精心编绘。你不仅教会了我怎样做一个电影人，还教会了我怎样做一名作者（准备！开始写作！）。我对此无比感激。

我与Dan Shipp在一起熬过无数个夜晚，一起编辑《故事书剧院》（*Story book Theater*）。感谢你长久以来对我的支持。我向你保证，好事还在后头呢……而且这次我们还能赚到钱。

Dave DiGioia，你在不知不觉中教会了我很多东西，基本上我会的一半东西都是跟你学来的。你对我的拍摄、执导和制作方式有极大的影响。你不仅教会我怎么去拍片，更让我知道了怎样做一个专业人士。但是，我可不是就这样情有独钟。不过对你，我是永远无比感激。很爱你。

当然我还要感谢Focal出版社给我这个机会，让我出版这本书。Elinor、Robin、Cara、Dawnmaire、Joanne、Dennis、Becky、Sheri、Big Jim还有整个公司，你们都太好了！很感谢你们对我的信任，并且允许我一改再改。致我的文字代理Jan Kardys，是你真诚的宽容、指导和支持，让我的这次出版经历愉快无比。你是那些给代理人这个名词争光添彩的人。谢谢你们所有人协助、监督，我把这个小小的、不起眼的个人作品变成一本真正意义上的、世界性的、生动的出版物（所以我们才这么“火”！）。非

常爱你们，向你们致以游击队式的敬意。希望能够再次合作。

还有很多很多人对这本书的出版做出了不少的帮助和无形的贡献，在这里恕我不能一一列出（虽然在书中和DVD光盘中已经罗列了一大串名字）。请原谅我，如果在这里没有列出你的名字，是因为我正在赶往出版社的路上。在我书写本书的几年里，我的同事、朋友还有家人都给予了我极大的支持，对此我表示衷心感谢，感谢我身后有这样一个电影之家、这样一个亲情之家。

最后，特别感谢这些年来我教过的学生，我从你们身上学到的东西和我教给你们的东西一样多，你们给我的启发就像我给你们的启发一样多。是你们使我时时记着我到底是为了什么才进入这样一个疯狂的行业（我原来都不知道到底为什么）。你们中有那么多人对影视制作极富创造性、激情和诚挚，这些都是我写这本书的主要灵感之源。这些精神一直感染着我，要我对你们所做的事情有所坚持。如果我在什么时候感觉迷失了，就回头看看你们心里的想法，从中找寻方向。我希望我的这本书能够在你们的影视生涯中对你们有所帮助。

我是真的爱着并感谢你们每一个人。这不是在开玩笑。

这可不是本老掉牙的电影书

这不是一本教人如何研究纪录片的教科书，它会实实在在教给你怎么拍摄制作纪录片。如果你是想要深入地学习、研究纪录片，市面上可以找到很多从历史、哲学、理论等各个角度探讨纪录片的优秀书籍。但是这本书，绝不是其中之一，这本书是为那些厌倦在纸上谈兵的实干家准备的。

这本书就是一本非常方便的使用手册，全面介绍了纪录片制作过程中的各个基本流程，从摄像技术，灯光、声音设计等技术方面到实用的制片技巧，比如如何敦促摄制人员加快制片进度，如何引导访谈、进行暗访等。虽然本书主要针对纪录片的制作进行讲解，但是书中介绍的方式方法同样可以推广应用到叙事类型作品中。这本书语言直白、幽默（当然时不时也开些小玩笑），配合穿插大量讲解图片，总而言之，这可不是那种老掉牙的电影书。

我写这本书的目的和针对的读者

作为一个年纪轻轻又没有收入的学电影的学生，有时候我一边读着那些大部头的电影书籍，一边觉得书中那些没完没了、深奥的释义、专业词汇简直就是故意跟我过不去，让我头昏脑胀。不仅如此，这些书常常介绍我这个新手摸都摸不到的高级设备（那个Ultra Max 5000 Crane还真是不错，可是关键是能不能介绍些不用花50万美元就能买到，让我这个穷人能够负担得起、能在我自己片子中的设备呢？）。更糟糕的是，那些在我的早期实践中能用到的实用信息，都淹没在生僻的技术名词、复杂的图解及对我来说毫无用处、起码一开始用不到的内容中。

有些段落我翻来覆去地读也没搞明白到底在说什么或者这个内容到底哪里重要。老实说，我并不是那种班里最聪明的学生，但也不算最笨的，应该算普通人中的一员吧。但是另一方面，那些我买的大部分入门级电影书籍却过分简明扼要了，以至于不那么有用。最终，我也只能通过更痛苦的尝试和失败来学习、理解很多知识、概念。但如果有简单明了的讲解，我也就不会这么崩溃了。

我知道在每件事物的背后都有完整的科学道理和复杂的技术原理，我也知道我最终是需要确切理解什么是“尺烛光”，什么是“分贝”和“模糊圈”，但是在一开始的学习过程中，我认为没必要了解这些。这就像是信息过量。一开始的时候，我所需要的就是能够帮助我将我的想法实现到作品中的知识。我需要的是直白、容易查找的关键解答，那些能够让我的影片中的图像、声音看起来、听起来更有专业效果的解答。基本上，我还从来没有看到哪一本书能够把这些关键信息集中编撰起来。虽然这不能阻止我继续学习怎样拍摄、制作电影，但是却让我学东西的难度加大了。

许多年后，作为一名电影教师兼制片顾问，当我刚开始培训那些和我当年一样忐忑和困惑的学生时，发现这些刚入门的电影制作者犯着我当年犯的错误，经历着我当年经历的种种痛苦和焦虑。他们缺少的不是聪明才智，也不是能力，而是没有简单、实用的入门级讲解来指导他们理解更加复杂、微妙的电影摄制技术、故事叙述技巧和一些拍片的科学原理。那时候，这些学习电影制作的学生试图一口气把所有技术知识、历史渊源和理论都吃下去，即使那时候他们一个镜头都没拍呢。虽然现在还有很多教师仍然偏好这种教学方式，那是他们没有认识到这种方式对很多学生来说效果不理想。如果对学生们没有用，那么这种方式也就不是管用的方式。

所以，我静下心来写这本书，把复杂的摄制流程梳理成一个个小块式的实用讲解，我希望这本书能够为那些渴望得到摄制影片基本知识的人提供帮助，帮助他们把不同的影片预算计划付诸实践。我尽我所能地把自己能想到的要点罗列出来，分步骤地讲解，并提供了很多我认为非常实用的摄制技巧，这些技巧都是我在学习制片的初期想要了解的。书中还提供了很多著名电影工作者的意见、忠告等，能够让读者了解更多的知识、技巧。

无论你是一个刚刚起步、正准备开拍你的第一部作品的学生，还是从业已久，需要快速查找你不熟悉的实用拍片信息的电影工作者，这本书的最终目的就是帮你理清纷乱的头绪，节省时间，节省预算，克服拍摄制作中遇到的各种问题，高效地完成作品。简而言之，这本书是给那些没时间“纸上谈兵”的电影工作者们准备的。

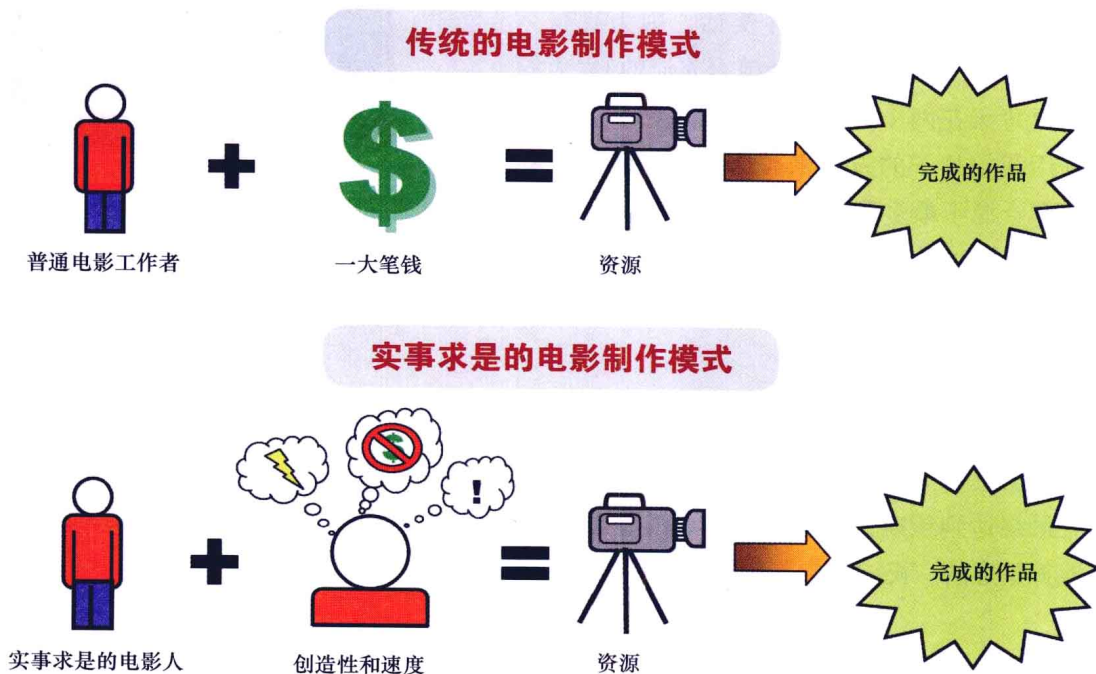
**这本书用平实的语言和
图解为初学者讲解了关于
拍摄纪录片的知识。**

实事求是的DV制作方式

什么是“实事求是”的拍摄方式呢？用最简单的话说，就是新一代“游击战”。在

现代的制片习惯中，将提高预算以使用更高级的设备作为提高片子质量的传统方式。就是说如果你有更多的预算，就能使用更专业的设备、雇用更专业的工作人员，然而，如果你学会了“实事求是”的拍摄方式，你就能用现有的设备和人员拍出更专业的效果。

实事求是的拍摄方式是教你如何最大限度地运用现有资源和你目前预算能够负担得起的人员设备，来代替那些你没有的资源。其根本目的在于提升最终作品效果而不是关心用什么方式、设备取得这些效果。现在让我们来看图解：

实事求是的DV片的中心思想是：拍片子不是靠钱拍出来的，是靠资源。

实事求是的DV项目

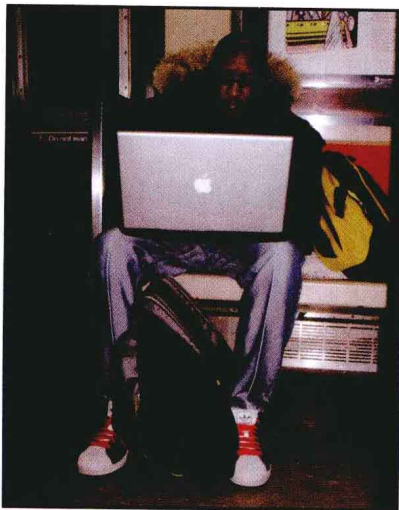
不仅仅是这本书，实事求是的拍摄技巧是我个人最爱向别人介绍的。每个人的学习过程方式都不同，但是到了最后，电影的制作过程会成为一个可视化的实践过程，

试读结束 需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

我的工作就是把这些技巧编撰成既有教育意义又有趣的简明、易用的说明。我和这本书的合作者已经着手写下一本书，它涵盖了叙事片的制作，电影行业中的竞争技巧，广告的制作等多方面的知识，希望能得到你们进一步的关注。敬请期待我们提供的更多的实用电影制作知识。

我花了两年半的“业余”时间来完成这本书（基本上，这听起来像个笑话，因为我有一份全职工作，有一个老婆和一个精力充沛的3岁大的宝宝，还要每天花两个小时在上下班路上）。最终，我只好用我拍片子的方式来写这本书，就是用最少的时间和资源干最多值得干的事。基本上，这本书的一大半都是在“游击式”地下（真是地下）完成的，是我每天上下班路上在纽约地铁里写的。我真诚地希望你能够从我这一番努力中有所收获。我尽我所能帮助你开始你的拍片旅程，帮助你避免犯很多常见的错误。

好了，电影学校的后门已经向你打开了。我希望你会喜欢这本书。我尽量让它真实、实际而有用。很希望能够让每个读者从中获益，克服拍摄（实践和想象）中的困难最终达到预期目标。记住，真正重要的东西只有你心里的想法和屏幕上的呈现，其他都是虚的。祝“游击”拍摄快乐！

平静、爱、好好做片子

Anthony Q. Artis

实事求是的电影工作者

2007年4月12日 星期五上午8:40

纽约 曼哈顿F线地铁

讲习班

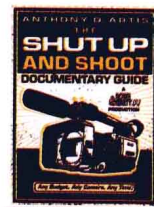
网站

博客

视频博客

书籍

DVD

DOWN & DIRTY DV™ THE COMPLETE SERIES

DVD光盘目录

附赠的内容及表格（光盘中“Bonus Pages”文件夹内PDF文件）

• 现场活动拍摄检查表	2
• 采访对象形象使用授权表	3
• 视频素材表	4
• 故事板	5
• 后勤事务核对表	6
• 纪录片拍摄素材检查表	7
• 纪录片预算表	8
• 摄像“作弊”技巧	13
• 录音“作弊”技巧	14
• 灯光“作弊”技巧	15
• Panasonic DVX-100a简明使用说明	16
• Panasonic HVX-200简明使用说明	17
• Shure FP-33 调音台简明使用说明	19
• Final Cut Pro HD简明使用说明	21
• 剪辑系统	22
• 视频素材的存档和导入	23
• 如何在实践轴上把素材安排好	24
• 剪切的规则	25
• 暖色卡1	27
• 暖色卡2	28
• 器材安全注意事项	29

其他资料内容（光盘中“Bonus Pages”文件夹内PDF文件）

- 近年来纪录片资料30
- 各种纪录片奖项介绍34
- 网络资料 41

视音频内容

- 教学录像——声音五要则
- 预演——影人采访
- 预告片——DVD讲解系列
- 播客短片——学习制片的过程

目录

第1章 前期制作 1

如何开始

- 学习电影制作的流程 2
 - 电影书籍 2
 - DVD光盘附送特辑 2
 - 视频播客 3
 - 讲习班 3
 - 电视节目 3
 - 说明DVD 4
 - 网站 4
 - 杂志 4
 - 工作人员 5
 - 实践 5
- 现身说法：为什么要拍摄纪录片？（Albert Maysles） 6
- 纪录片的前期制作 7
 - 介绍 7
 - 纪录片的目標 7

找出主题

- 头脑风暴 8
- 研究调查的重要性 9
- 现身说法：调查研究和内容检查（Safiya McClinton） 10
- 采访对象 11
- 处理手法和叙事方式 12
- 现身说法：概念和叙事方式（Sam Pollard） 13
- 制作计划 14

筹资

- 现身说法：如何筹集资金（Michelle Coe）15
- 预算计划22
 - 预算表格.....22
 - 预算软件.....22
 - 支出估算.....22
- 热门小提示：四个预算中常犯的错误23
- 现身说法：筹钱（Rose Rosenblatt & Marion Lipschutz）25
- 热门小提示：十招降低成本.....26
- 到哪里询价29
- 预算——终极词汇30

设备的准备

- 选择设备搭配.....31
- 现身说法：学会交换（Susan Brice & Arin Crumley）32
- 视频格式101个基本知识点33
 - 高清到底怎么了？33
- 视频技术速览.....34
 - 什么是像素？34
 - 什么是分辨率？34
 - 逐行扫描与隔行扫描.....34
 - 高清（HDV）的图像尺寸和分辨率.....34
- 热门小提示：看摄像机主要看什么？35
- 摄像机指南的关键36
- 摄像机指南的关键37
 - 佳能3CCD Mini-DV 摄像机指南.....37
 - JVC3及松下3CCD Mini-DV 摄像机指南.....39
 - 索尼3CCD Mini-DV 摄像机指南.....40
- 买还是租？41
 - 简要对比.....41
 - 如何决定.....41