

Media

TECHNOLOGY

传媒典藏

写给未来的电影人

ELSEVIER
爱思唯尔

小小投资，大大收获！“百宝箱”里有拍摄
你自己的电影所需的一切“法宝”！

电影制作百宝箱

低成本制作专业级电影

全攻略

[美] Jason J. Tomaric 著
张可 熊潇 译

THE POWER FILMMAKING KIT

DVD

在“百宝箱”的附赠DVD中有丰富的内容，
将为低成本电影制作提供详尽指导

含**1**部获奖独立电影，**1**小时电影幕后制作花絮，
还有电影制作素材、合同、表格等多种实用
内容！

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

写给未来的电影人

电影制作百宝箱

低成本制作专业级电影全攻略

[美] Jason J. Tomaric 著
张可 熊潇 译

THE POWER
FILMMAKING
KIT

图书在版编目 (C I P) 数据

电影制作百宝箱：低成本制作专业级电影全攻略 /
(美) 托玛瑞克 (Tomaric, J. J.) 著；张可，熊潇译。--
北京：人民邮电出版社，2011.3
(写给未来的电影人)
ISBN 978-7-115-24518-2

I. ①电… II. ①托… ②张… ③熊… III. ①电影—
制作 IV. ①J93

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第238383号

版权声明

The Power Filmmaking Kit, 1st Edition by Jason J. Tomaric, ISBN 978-0-240-81021-8.

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

Authorized Simplified Chinese translation edition published by the Proprietor.

ISBN: 978-981-272-434-2

Copyright © 2011 by Elsevier (Singapore) Pte Ltd, 3 Killiney Road, #08-01 Winsland House I, Singapore. All rights reserved. First Published 2011.

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(香港和澳门特别行政区以及台湾地区除外)出版发行。

本版仅限于中国境内(香港和澳门特别行政区以及台湾地区除外)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

电影制作百宝箱——低成本制作专业级电影全攻略

- ◆ 著 [美] Jason J. Tomaric
- 译 张 可 熊 潇
- 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>
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
- ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：32
字数：481千字 2011年3月第1版
印数：1-4000册 2011年3月北京第1次印刷
著作权合同登记号 图字：01-2009-0463号

ISBN 978-7-115-24518-2

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

本书是一本全面的多媒体教程，附赠的DVD内容丰富而实用，教你制作好莱坞专业级别的电影。本书作者，艾美奖最佳导演获奖者，Jason J. Tomaric仅用了2000美元就利用当地资源拍摄出一部独立电影。他不仅发行了这部电影，还在为顶级电影学院的学生举办讲座时将这部电影作为教学实例使用。本书揭示了Jason制作和拍摄电影的秘密，展示了在多种成本或拍摄条件下，都能拍摄出专业级电影的一切秘诀。通过本书，你将学会如何善用手边的资源和资金，拍摄出属于自己的大片。

本书内容包括：

- 电影拍摄制作全程详解。从剧本编写、导演、表演到电影摄影、剪辑和发行。
- 配合详细的说明及图表，加之各种窍门的介绍，一步一步教你如何利用极小的成本和本地资源拍摄出媲美好莱坞电影的影片。
- 附赠的DVD里有丰富的内容，将为低成本电影制作提供详尽指导，还有一小时的电影幕后制作花絮、电影制作素材、合同、表格等更多实用内容！

本书作者Jason J. Tomaric是一位成绩斐然的青年导演，艾美奖得主的他拍摄过三部影片、几十部电视广告以及数部教学DVD。他在全美各地的电影学院都做过讲座，他的导演作品曾获得14个奖项，包括艾美奖、泰利奖以及享有盛誉的美国影视金奖。

献辞

Dedication

我将这本书献给我亲爱的无与伦比的家人。我感谢我的父母、艾米和海瑟，没有你们多年的支持，我将无法成功。

鸣谢

Acknowledgments

我感谢很多公司和个人，在我完成这本书的过程中，他们给了我很多宝贵的建议。

摄影

皮特·格里弗斯 Peter Graves

校对

德里克·威利斯 Derek Willis

凯特·博尼尔 Kate Bernier

格罗先生 Reb Groh

咪咪·托玛瑞克 Mimi Tomaric

特别感谢

埃莉诺尔·艾科蒂皮斯 Elinor Actipis

休斯敦·金 Houston King

维妮·黄 Winnie Wong

安德鲁·徐布舍尔 Andrew Huebscher

史蒂芬·康帕内拉 Stephen Campanella

约翰·亨利·理查德森 John Henry Richardson

苹果电脑 Apple Computer

麦克·K·布朗 Micheal K. Brown

马修斯设备工作室 Matthews Studio Equipment

罗尔照明 Lowel Lighting

Arri公司（世界最大的电影拍摄和照明设备公司之一）

Panavision公司（生产经营电影摄影机和镜头的公司）

柯达 Kodak

铁三角 Audio-Technica

美国演员工会 Screen Actors Guild

国际戏剧雇员联盟 IATSE

美国编剧工会 Writers Guild of America

美国导演工会 Directors Guild of America

以及《生死穿越》(Time and Again)的演员和剧组人员，这是一段令人难忘的经历。

前言

Foreword

那一天，我一直记忆犹新。那是1984年，一个炎热的夏日午后，我和我的四年级好友穿着太空服，紧张地站在我家谷仓的阁楼里。布景是用乱画的硬纸板和圣诞彩灯制作的，我们盯着用蜡笔画出裂痕的屏幕并大喊着，就像真的有敌人的飞船在攻击我们一样。为了使镜头画面看起来更加逼真，我的父亲用力地摇晃着摄影机，而我的另一个朋友不停的从画外向我們扔纸板的碎屑。一切都进行得很完美。我站起来，喊到“卡！”完成了我拍摄的第一部电影的第一个镜头。那时，当环顾我在谷仓里创造的世界，我感受到了命运的召唤，它说：“去拍电影吧！”

在接下来的几年里，我从未去过电影学院，而是通过实践和错误进行学习。我从拍摄一部电影开始，一步一步，吃一堑长一智，然后拍摄下一部，期待一部比一部拍得更好。我的学习不是通过阅读文字和听那些从未踏上片场的教授的教导，而是通过实践积累经验。至今，我接连拍摄了一些获奖的影院片、电视广告以及音乐录影带，并以我热爱的职业为生。

我很幸运地被邀请到一些享有盛誉的电影学院去讲课，那些学院会教授学生们如何拍摄2000万美元成本的电影。可惜的是，据我所知，还没有哪个毕业生可以在走出校园的时候就能拍摄8位数成本的大制作作为他/她的第一部电影。电影学院没有教会学生们关键的第一步：如何利用本地资源，利用几千美元就拍摄出高质量的电影。在学生学会了拍摄低成本电影之后才能掌握更高成本的电影拍摄。事实上，这部分教育的缺失耽误了许多年轻优秀的电影人的职业前途。

这本书是实践经验、秘诀和小技巧的集合，是我多年摸爬滚打的心得。我希望在十年前自己入行的时候，就已经看过了这本书。我那时是多么需要有人能够提供这些经验，能够应用在实实在在的低成本电影拍摄之中。是的，即使只有一点资金投入，但是只要你学会寻找资源、信息和指导，拍摄精彩的电影是绝对有可能的。你所需要的只是知道如何入门。

我的建议是要有创意、要坚持、要有抱负。这样，梦想有多远，你就能走多远。

杰森·J·托玛瑞克
(Jason J. Tomaric)

DVD内容

DVD Contents

本DVD为混合媒体格式。

以下内容可以在DVD机上播映：

影片

影片《生死穿越》(Time and Again)
《生死穿越》(Time and Again)的评论音轨

教学内容

编剧简介
筹拍阶段简介
拍摄简介
导演技法
剪辑简介

附录

表格
素材
www.powerfilmmaking.com

以下内容可以用电脑查看：

素材

棍球场景中的14个片段

表格

剧本

剧本样板 (Word格式)
《生死穿越》(Time and Again)剧本

筹拍 (前期制作)

场景细分表样板-《生死穿越》(Time and Again)场景细分表
联络表样板-《生死穿越》(Time and Again)
联络表
制片人的信-电影合同
《生死穿越》(Time and Again)故事板

拍摄

《生死穿越》(Time and Again)拍摄日志
拍摄日志样板
《生死穿越》(Time and Again)设备工具包

目录

Contents

第1部分 构思阶段

第1章 剧本	3
--------------	---

第2部分 筹拍阶段

第2章 筹拍阶段	45
第3章 预算	53
第4章 拍摄计划	76
第5章 保险	95
第6章 拍摄场地	102
第7章 演员试镜	129
第8章 剧组	148
第9章 工会	179
第10章 设备	191
第11章 电影美术设计	231

第3部分 拍摄阶段

第12章 拍摄	251
第13章 表演	263
第14章 导演	277
第15章 电影摄影	315
第16章 录音	369
第17章 电影化妆和发型	389

目录

Contents

第18章 餐饮供应 399

第4部分 后期制作

第19章 剪辑 409

第20章 数字特效 432

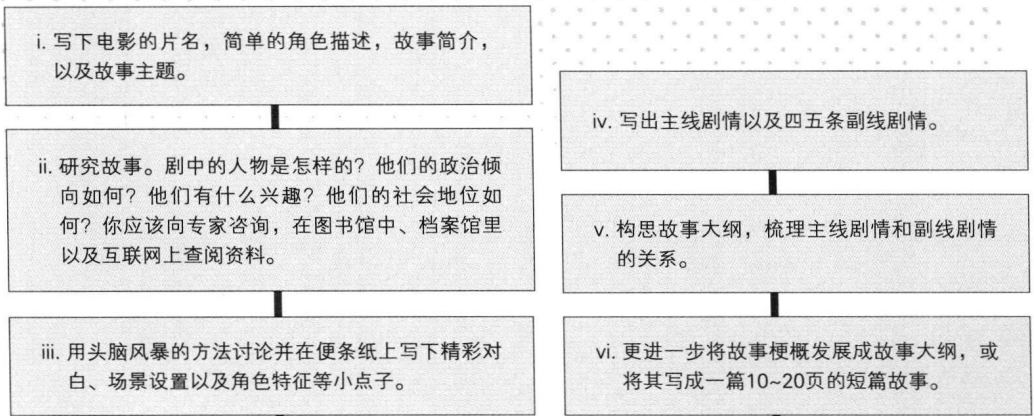
第21章 音频后期制作 441

第22章 音乐 453

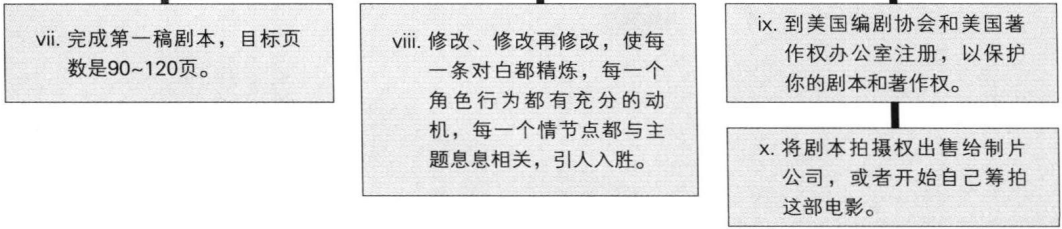
第5部分 电影发行

第23章 电影发行 471

中英词汇对照表..... 494

编写剧本

"The Yesterdays of Tomorrow"
by
Jason J. Tomaric

THE UNIVERSITY OF
MICHIGAN LIBRARY
ANN ARBOR, MICHIGAN
48106-1500

第1章

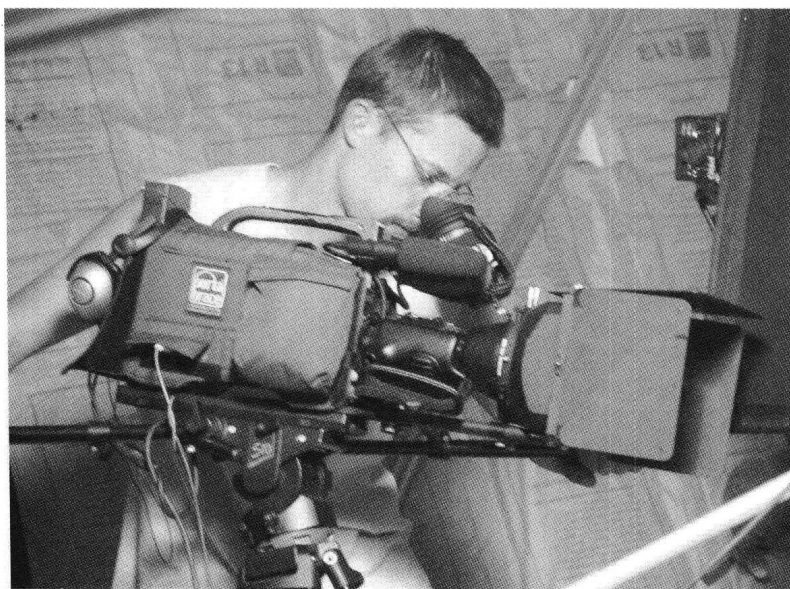
剧本

The Script

导语

剧本是整个故事的蓝图，它应该包括对白、演员表演的动作以及对场景的描述。有句话说得好：“没有纸上的剧本，就没有台上的戏。”

每一部成功的电影背后都有一个相当完善的剧本——电影的成功与这部影片的预算有多么大、演员有多么出色、爆炸效果有多么精彩、特效做得多么逼真等因素没有直接关系。最重要的是故事要感人、令人振奋并且可信。如果剧本不好，不论制作有多么精良，这部影片也必然会失败。用一个差剧本拍出一部好电影的情况是很十分罕见的。编写剧本是一门大学问，需要花时间来学习大量关于故事结构、心理学、行为学以及节奏方面的理论与原则。

在www.powerfilmmaking.com上，你可以看到更多优秀剧本的创作方法，包括好莱坞编剧们的技巧。

编写剧本不仅是电影拍摄中最为重要的部分，同样也是经济投入最少的部分。好莱坞的工作室需要在数字特效、大牌演员、爆炸、追车上花费数亿美元，然而写剧本只需要一支笔和一些纸——这些只需要花费几块钱而已。

在通往完美剧本的过程中，总共有三条路可以走。你可以自己编写剧本，选购一部已经写好的剧本，或雇一位编剧为你写作。在这章中，我们会分别介绍这三种方式，也许你能够为自己的影片选定一种最佳方式。

1.1 编写自己的剧本

1.1.1 把想法具体化

成功的影片建立在成功剧本的基础上。成功的剧本建立在好故事的基础上。完成一个好故事不仅需要灵感和汗水，还需要能将想法发展成为观众想看的商业产品的能力。

在投入大笔资金之前，需要明确制作的目的是什么。如果你准备制作一部艺术影片，那么这部影片的目的可能主要是探索风格和视觉效果，甚至是学习电影制作的流程。或者如果你想制作一部可转化为商业产品的电影，你应该以出售电影盈利（希望如此）为目的。

很多电影制作人相信，这两种选择几乎是完全矛盾的。大部分商业电影依赖于一个经过时间考验并能产生经济效益的运作公（模）式，目的是能够吸引尽可能多的观众。由于大部分好莱坞影片的市场成本明显高于制作成本，所以必须保证电影有一定的票房收入，这样做不仅能补贴电影制作、市场宣传的费用甚至还能用来收回最初的投资成本。不幸的是，这种商品化的模式在某种程度上对艺术影片造成了排挤，因为艺术影片通常只面对有限的观众群，使得艺术影片充其量只能在地方艺术影院里或者小规模的电影节时展映。

制作一部电影需要大量的时间和金钱，因此你必须小心选择你想要

讲的故事类型。仔细想想你拍这部电影的目的是什么：

- 你希望这部片子能够赚钱吗？如果是，那么就围绕着业界的标准公式发展出一个概念，采用大牌演员，使用紧凑的三幕结构，花费高额的制作费用。这是最昂贵的一种选择。
- 你希望通过制作片子获得教育经验吗？如果你想学习电影制作或者提升你的制作能力，那么就制作一部短片，并且不报能够收回成本的希望。
- 你希望做艺术影片吗？制作一部与好莱坞模式完全不同的艺术影片是相当冒险的，因为发行商们可能不会挑选很难被观众理解的影片。如果艺术影片要选择发行，它们大都通过小型艺术剧院放映甚至是家庭录像带出售的形式，获得利润的机会是相当少的。

导演提示

我还记得《生死穿越》(Time and Again)这部片子吸引我的那个时刻。那时我正在和我的同事鲍勃·诺尔(后来《生死穿越》(Time and Again)的合作编剧)聊天，他抛出一个想法：一个男人从监狱里逃脱出来，在越狱的过程中，他突然发现自己奇怪地站在一片洒满阳光的旷野之中。我已经不记得其他的部分了。我只知道这个片段是如此地吸引着我，直到我开车回家之后，这个站在旷野里的人仍然在我的脑海中萦绕。因此，在那天晚上，我写出了一个大体的故事，这也就是《生死穿越》(Time and Again)的前身。一旦灵感出现，完成这个故事简直就是自然而然的事情。

第二天我给鲍勃打电话的时候，他对我的想法感到异常兴奋，而且正好他有时间帮我写这个剧本。因此在3天之内，我们写出了35页的一稿剧本。

我从来没想到要做一部20世纪50年代风味的电影，不过当灵感来临的时候，我确信《生死穿越》(Time and Again)就是我想要讲述的故事。我认识到，找到灵感并不是件难事，你只需要像平常一样生活，然后等着灵感出现的时刻。

在创作故事的时候，创作一个你熟悉的故事。我认为我得到的最好的建议就是创作那些我看到过的、亲身经历过的以及生活中遇到过的故

事。如果你没有经历过婚姻，那么你怎么能真实地写出婚姻中的欢乐和困难呢？当然，你可能看到过婚姻中的夫妇是如何相处的，但这和你亲身经历过是完全不一样的。一个没有恋爱经验的编剧怎么可能写出一部真正打动观众的爱情故事？如果没有关于爱情、死亡、背叛、孤独或者幸福的相关经历，创作这些内容必然会导致一个剧本失去灵魂。电影是讲述真实的东西，只有你个人亲身经历过，你的作品才可能打动观众。

亲身体验就是要将你的人生投入到体验中，与不同经历、文化以及类型的人交往，这样在你开始写剧本的时候，就有很多的灵感来源。很多传奇的电影制作者都是经历丰富的人，他们将自己的人生体验放到电影里，拍出了真正能够打动观众的真实而感人的场景。

很多年轻导演的作品都不太有趣，其中一个重要原因便是他们没有足够的人生经验。如果你不能亲身去体验，那么就从你身边去找灵感来源，形成思路。

- 观察真实生活中的种种瞬间：童年回忆、工作时的趣事、和家人朋友的关系以及恋爱经验。想一想家庭的冲突，你的第一份工作，或者是高一的时光，第一次独立生活的时候，以及大学的经历。由于你自己经历过这样的人生，这些回忆都可以为你提供好的思路。
- 看报纸、听广播、收看新闻，这些都可能激发你的想象力。俗话说：事实总是比故事还要奇特。在大多数情况下，的确是如此！
- 每天都记录下发生过的有趣事情，例如：一场令人兴奋的对话，一个有趣的瞬间以及在公共场合你碰到的一个非常有意思的人。这些瞬间不仅能帮助你产生灵感，还对演绎角色、场景和台词有很大帮助。
- 进行头脑风暴，写下脑海中出现的任何东西，记下的东西可能会让你非常吃惊。听着音乐，关掉灯，清空你的思绪，准备好随时去捕捉灵感。

- 研究政治、历史以及独裁者、帝王、名人和连环杀手的故事。这些人的生活中充满了极端的场景，非常具有冲突和戏剧性。
- 一定要具有原创性，不论是电影、电视还是畅销书中的情节，都不要抄袭。观众希望看到的是全新的、独特的故事，而不是炒冷饭。从真实生活中的场景、人物以及经验中创造原创的故事。
- 注意不要产生版权纠纷。如果原版权所有人决定起诉你，那么这个错误将会代价昂贵。
- 上网查资料。整个世界的知识都唾手可得，这能够提供给你绝佳的灵感。
- 试试阅读杂志、黄页乃至广告，寻找灵感。
- 迈出大门。旅行到一个新的地方，不论是到另一个城市，或者是去一趟本地的咖啡屋都有助于激发灵感。
- 有张有弛，不要强迫灵感出现。在海边或者森林里走一走有助于理清思路。我发现，没有刻意去思考故事的时候，出现的灵感最多。
- 撰写你热爱故事。这样，写作时激情会贯穿整个过程。针对你的主题，去观察世界、观察人们。
- 翻阅经典文学，看话剧以及读书。神话场景、古典浪漫以及冒险和英雄故事都是叙事的经典案例。如果写作中间有疑惑的部分，看看作者是怎么处理的。
- 研究你所说故事的历史背景、人物、服装、当时的流行风向、技术发展以及世界观。了解故事背后真正发生了什么有助于细化故事。