

spill Futz top Goofie casting couch
 Open Up meal penalty "Hold it" Moving On
 gaffer outtakes Steadicam
 Kill it rear projection
 red head talk away
 ipology Split Looks turning around Western reload trucking
 on the mag
 ONE-er
 er curtain
 tree
 er

Box Rental

GOLDEN TIME Rembrandt
 flag groveller
 elephant doc
 electric
 grumpy
 H.M.

电影行话手册

MOVIE-SPEAK

so light writer ear "What's your 20?" Priscilla LARSE
 A. Gari Coleman star KISS fishpole Ubangi inky
 hair in the gate
 Rpeanut powder man eye two Ts key under protest
 sound mixer pay or play x copy stand-in wrap B.G.
 "If they're lookin at that, we're in trrible."
 Paganinis C-stand block-shoot yelling down
 snot tape cucoloris "speed!"
 coverage cut

[美] 托尼·比尔 著
 张文思 译

世界图书出版公司

Futz top Goofie casting
 gobo Open Up meal penalty Steadicam
 gaffer outtakes rear projection
 Kill it redhead talk away
 ipology Split Looks turning around
 ie on the mag ONE-er
 of curtain tree
 MOVIE Box Rental
 GOLDEN IMI Rembrandt
 flag groveller elephant d
 electri gruff H.
 电影行话手册
 MOVIE-SPEAK

——跟圈里人学圈里话

o light wriler ear "What's your 20?" Priscilla LAR
 A. hair in the gate star KISS fishpole Ubangi ink
 r peanut powder man eye two T's key under prote
 sound mixer pay or play x copy stand-in wrap B.
 "If they're lookin' at that, we're n'tripble."
 Paganinis C stand block-shoot yelling down
 snot tape coverage cut "speed!"

[美] 托尼·比尔 著

张文思 译

世界图书出版公司

北京·广州·上海·西安

图书在版编目 (CIP) 数据

电影行话手册: 跟圈里人学圈里话 / (美) 托尼·比尔著; 张文思译. —北京:
世界图书出版公司北京公司, 2013.12
ISBN 978-7-5100-6702-0

I . ①电… II . ①托… ②张… III . ①电影—名词术语 IV . ①J9-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 229782 号

MOVIE SPEAK: HOW TO TALK LIKE YOU BELONG ON A FILM SET

By TONY BILL

Copyright: © 2008 by Tony Bill

This edition arranged with WORKMAN PUBLISHING CO.,

through Big Apple Agency, Inc., Labuan, Malaysia.

Simplified Chinese edition copyright :

2013 BEIJING WORLD PUBLISHING CORPORATION

All rights reserved.

北京市版权局著作权合同登记号 图字 01-2013-0874

电影行话手册：跟圈里人学圈里话

著 者：[美] 托尼·比尔

译 者：张文思

策划编辑：陆特丹 霍雨佳

责任编辑：吴和松 霍雨佳

出 版：世界图书出版公司北京公司（出版咨询：64013087）

出 版 人：张跃明

发 行：世界图书出版公司北京公司

（地址：北京朝内大街 137 号 邮编：100010 电话：64077922）

销 售：各地新华书店

印 刷：三河市国英印务有限公司

开 本：880 mm × 1230 mm 1/32

印 张：7.75

字 数：210 千

版 次：2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5100-6702-0

定价：29.80 元

版权所有 翻印必究

前言

1895 年，也就是距离现在 100 年再稍久那么一点儿，两个只会说法语的家伙——路易斯·卢米埃尔和奥古斯特·卢米埃尔——发明了电影，这对兄弟彻底改变了图像的观看方法。这一切都发生在巴黎的一个窄小、昏暗的地下室中，那里聚集了大约 30 来个人，他们都是被街上的一块印着“卢米埃尔电影放映机”的广告牌所吸引。在这间小屋子里，所有人都对即将发生的事一无所知，但当灯光暗下来，银幕开始闪烁，所有人都震惊了。人们从来没见过这样的东西。

12 年后，也就是 1907 年，一支电影小分队迈下火车，来到洛杉矶城，并在那里完成了他们电影的内景拍摄工作。这支小分队仅包括导演弗朗西斯·博格斯（Francis Boggs）和副导演托马斯·珀森斯（Thomas Persons），珀森斯还兼任摄影师、道具员、业务经理，哪里需要就到哪里。而后，他们不顾变换全部场景的“小”问题，

转战加州拍摄了电影的剩余部分。一年之后，电影完成了——整整一卷，长度共有 1000 英尺——这就是《基督山伯爵》（*The Count of Monte Cristo*, 1908）。这是第一部极具加利福尼亚特色的专题作品，在它初映之后，博格斯和珀森斯在洛杉矶市中心主干道的一处建筑的屋顶上建了一座摄影棚。

历史并没有记录卢米埃尔兄弟或者博格斯与珀森斯第一次拍片时都说了些什么，但是很快，他们都开始创作、发现、蹒跚求索一种在电影片场表达自我的方法，这是其他人所无法想象的。

电影拍摄片场是另一个世界，它有属于自己的一套语言，很多片场术语被历史不断丰富，也有很多逐渐褪色并被遗忘。其实，鲜有关于这些电影专用词语和表达方法的书面记录，但是它们作为广泛的口语传统已经流传了上百年。那些老前辈和“专家们”，剧组成员和学者们，都依靠这些出处不明的口头用语。语言可以战胜一切，就如同航海和航空词典的重要性一样，这些电影常用语也是电影片场唯一被广为接受的交流方式。所以，这本书就是关于这些电影语言和电影生活的方方面面。我倾我所能将我所知道的关于拍电影的一切囊括其中，不仅如此，还包含了其他人所熟知的关于拍电影的一切，以及每个人都知道但也许并没意识到的一切，还有他们

不知道自己知道的一切。这是一本为圈外人写的圈内书。

说实话，电影片场当中，各种术语、俚语、具有感情色彩的表达方式数不胜数。其中有些是技术术语、有些词看起来挺奇怪但其意不言自明、很多词已广为人知而无需额外定义。在这本书里，我试着将那些最具有感情色彩、最神秘、最有用的一些词呈现给大家：这些词语可以随时帮助你渡过难关。

当今时代，似乎每个人都想拍电影。无论当编剧、演员、制片人、摄影师还是成为剧组其他的成员都行，大家都对这个并不神秘的领域充满向往，都想学习拍电影的方法、规则和语言。唯一的问题是，你只有成为电影圈中的一员才能学会这些东西——但只有你学会了才能成为其中一员。如果你进入电影的拍摄现场，你就必须说那里的行话。如果你导演一部电影，你不能（或者不应该）对你的剧组说：“把那个小玩意儿往那边挪一挪，拍一个从演员的腰部往上的那种特写镜头好让我能在那些群众演员走来走去的时候看清楚演员的样子，把摄影机往那边移动一下。”

取而代之，你可以这样说：“Give me two Ts or a cowboy with the Jack Lord and make sure the B.G. is visible as you pan. And maybe we'll make that a one-er, so just banana left.”（这一连串让人看着眼晕的片场用语直译过来大概

是这样：“给我一个双峰或牛仔，用上杰克·罗德还要确保在你横摇的时候能够看到人肉背景。或许我们要拍个长镜头，这样只要左弧线就可以了。”）

是不是已经糊涂了？用不了多长时间，看完这本手册你就全明白了。

致我的爱妻

海伦·巴特莱特（Helen Bartlett）

她创作了多部好电影，创造了我们美丽的女儿…

以及我生命中最为美好的时光。

同样将这本书送给弗兰西斯卡（Francesca）、

麦迪（Maddie）和达芙妮（Daphne）

译者序

在本书中，作者托尼·比尔（Tony Bill）以一个资深电影从业人员的视角总结了好莱坞的片场用语。全篇充斥着口头常用语、电影术语、习语、俗语、小圈子的私房话和美式冷笑话，以至于一开始我还心生疑虑：怎么可能会有那么多莫名其妙的词，不会是作者自己造出来或者仅供小众使用吧？！比如：全景镜头（coverage）、等分镜头（fifty-fifty）、样片（dailies）等等，后来资料越查越多，眼界宽了，发现好莱坞的电影片场用语确实很丰富、很神奇。后来又看了几个国外的关于电影制作的视频，居然很多看似纷繁复杂的东西能或多或少听懂了。有的词条真的很好玩，能牵出诸多影史典故，比如：艾伦·史密希（Alan Smithee）、多丽丝·戴停车位（Doris Day Parking）、无声取景（M.O.S）等等；有些词引发了作者的吐槽欲，现身说法、观点独到，比如制片人（producer）、预算（budget）、导演（director）、城堡石电影公司准则（castle

rock rule），林林总总，看点颇丰。

由于这是一本讲“电影人该如何说电影话”的书，所以在翻译时保留了一定的原文信息以供参考：电影名和人名在本书第一次出现时都以“中文（英文）”形式呈现。每个词条如果有确定的中文意思便直接翻译，如果没有现成的中文，便以“直译/意译（引申义）”的形式呈现，同时保留了英文词条，便于读者理解。类似于例句的话语引用部分都保留了英文原句，后带括号，内有直译或意译的译文，必要时加以解释。通过这些方法，尽量减少翻译对原语言的干扰，便于懂英文的读者体会所谓原汁原味的“电影话”。

感谢 Chris 先生对部分篇幅耐心细致的修改与校对，并让我恍然大悟，不再拘囿于作者洋洋自 high 的语言风格；感谢大奇特、闪灵爱、Qtn、锦心、小雨小雨、我们和电影有个约会、拉片室这些迷影人和迷影组织，对我提出的问题总是热心解答并提供许多有用的资料；感谢 magasa 老师的间接帮助；感谢编辑鹿君的信任，遇到一个好编辑既是译者的福祉也是此书的幸运。

希望更多的人能够通过这本书，懂得电影话，做一个会说话的迷影人和电影人。

目 录

A	1
B.....	18
C.....	32
D	54
E.....	72
F.....	75
G	85
H.....	94
I	100
J.....	115
K.....	117
L.....	120
M.....	128
N	149

O	152
P.....	160
R.....	170
S.....	176
T.....	197
U	205
V	207
W	209
X	225
Y.....	226
Z	228
推荐书目	229
鸣谢	234

A

Abby Singere

阿比·辛格 阿比·辛格，通常人们将其简称为“阿比镜头”（the Abby），指当天拍摄的倒数第二个镜头。这个词得名于一位电视时代的副导演阿比·辛格，不论是作为执行制片（production manager）还是制片人（producer），他都同样出名。阿比·辛格意识到，如果在转移拍摄场地之前，剧组人员就开始打点行装、提前准备，便能在一天的拍摄计划之外挤出时间来拍摄一些额外的镜头。^[1]在经历了一整天的拍摄之后，可以省出将近一个小时的时间。这种抓紧时间提高效率的方法为辛格在剧组人员心目中赢得了一席之地，并被写入影史，现在他的名字已经成了一个世界范围内使用的短语，并且在许多语言中可以找到与之对应的词。

通常整个剧组都会热切期盼有人宣告阿比镜头，最起码可

---

[1] 阿比·辛格（Abby Singer）因为总是在片场向剧组宣布当天的倒数第二个镜头而出名。在拍摄电视时，通常一天要转五六个摄影棚或外景地，阿比总会提前告知剧组人员：“拍完现在这个，再拍一个镜头就可以结束了。（We'll do this and one more.）”这样在拍摄最后一个镜头时，剧组其他人员就可以做准备、收拾设备等等，这种做法使得每次转移可以节省大约 10 到 15 分钟的时间。这样一整天下来，大约就可以为导演省出 1 个小时。

以鼓舞人心。最好的做法是：首先由导演小声告诉副导演，再由副导演向大家宣布即将拍摄阿比镜头，这也是副导演应有的权力。

但是需要注意的是：在导演决定接下来是阿比镜头之前，他要绝对确保倒数第二个镜头确实开拍在即，这样才能避免尴尬，如果他在拍摄期间有一两次食言，那么他即便没有引发公开的不信任，也会被人背后说闲话、戳脊梁骨。这跟大人对小孩撒谎或者拿走孩子手中的糖果是一个道理。

Above-the-line Items

线上开支项 预算的基本条目一般只包括明星（或明星们）、导演、制片人、编剧的工资以及一些潜在的版权费用等。其他的一些条目——剧组、外景、音乐、胶

片、剪辑等等，都是线下开支。这条所谓的线将预算分为两类，同时也将线上和线下的人员分为两组。这种分类就好像人们在交谈时所说的穷人、富人那样。

Action!

开拍！ 全世界导演的发令密语，不过还可以选择更具个人特色的标记，如“好了”（“Okay”）、“走着”（“Go”）、或者只是简单地点一下头。（塞缪尔·富勒 <Samuel Fuller> 曾经手持一把鲁格尔手枪，用枪声代替“开拍”那一喊；马

丁·斯科塞斯经常说的是：“开拍，打起精神！”<“Action. Energy!”>；而克林特·伊斯特伍德会说“Go ahead”<“来吧”/“走着”>，或者：“Actione”<“埃克森”>^[1]，口吻轻柔，以此向他的鼻祖塞吉欧·莱昂内 <Sergio Leone> 致敬。）

跟很多人的理解正好相反，导演并不总是像俗语里说的是那个“喊‘开拍’的人”（the director who calls the action）。有些导演把这事儿留给副导演去做，这样做有两个好处：其一，确保所有相关部门的工作人员都意识到要开拍了并且做好准备（一个好的副导演会读懂导演的心思，通常都无须去问导演什么时候喊开拍）；第二点，当一个导演脑子里已经充斥了无数需要考虑的事情时，真是多一事不如少一事。

需要注意的是：这种权力的让渡要在足够安全的条件下才能进行，因为对于导演来说，这一喊是导演至高无上权力的标志^[2]。

一百多年来，演员都是遵从这样的发令来进行表演的。但是随着数码技术的不断革新，已经没有必要把“拍摄时间”和“排演时间”划分得这么明确，同样也就没必要喊“停”（“Cut”）了。我想这预言了一场表演与导演的革命，类似于五十多年前方法派表演法（Method acting）带来的影响。

A.D.

副导演 副导演对于导演来说就相当于飞机副驾驶员之于机

[1] 这里是善意地调侃莱昂内的意大利英语，他在好莱坞拍电影时，说“开拍”带有家乡的意大利口音。

[2] 通常喊“开拍”，意味着全剧组都要听这一声来行动，所以标志着导演的权威，如果将这件事交给副导演去做，对于一个关系松散的剧组来说会有动摇导演权威的可能。

长、水手长之于船长或者就像桑丘和堂吉诃德那样。拍摄现场所有其他的职位过去总是男性一统天下——包括交通调度员（transpo）、动物管理员（wrangler）、场务（grip）、摄影指导（D.P.）等等，当然了还有导演。或许只有副导演一职对于女人和男人来说一样容易。当然，可以算是容易吧。

除了第一副导演，还有第二副导演。当天需要雇佣多少个副导演取决于剧组里用到多少临时演员、车辆、摄影机、动物等等，于是便有了第二副导演、附加第二副导演。如果还不够，其职务也通常由制片助理（P.A.）兼任，而不会按照第三、第四副导演进行职位排序了。

A.D.R

自动对白补录 又叫“台词自动采集还原系统”，是 Automated Dialogue Replacement 的首字母缩写，正式叫法为“循环补录”（Looping）。这是一种将演员的对白中需要替换的台词用数字录音代替的标准方法。这么做的原因有二：缺少高质量的现成音轨（拍摄时上方有飞机飞过、片场的外来噪音等等）；再者，为了制作用于电视网络发布或者在线浏览的版本，对那些容易引起人们反感的台词采取“保护措施”。

Adjustment

弹性酬劳 / 弹性奖金 支付给特技演员的额外酬劳（另见“演员弹性奖金”<bump>一词），用于奖励那些特别复杂或者特别危险的特技表演。弹性酬劳多少带有主观意向，通常是协商好的。有时剧组的其他成员也会拿到弹性酬劳：比如说，当摄影师位于一个有潜在危险的地方拍摄特技镜头时，这笔钱就归摄影团队所有了。由于主要演员和导演是拿固定工资（flat fee）的，

所以弹性酬劳从来没有他们的份儿。

Alan Smithee

艾伦·史密斯 这是美国导演工会（DGA, Directors Guild of America）一个公用的化名，那些想在某部电影中删掉自己的名字的导演就会用这个化名来代替真名。导演必须证明自己享有电影创作上的控制权才能使用这个名字。而且，导演还必须为之保密，打死也不能承认。很明显，这种保护手段仅供美国导演工会成员所用。

这个名字第一次被用在 1969 年的电影《义侠本色》（*Death of a Gunfighter*）中。大明星理查德·威德马克（Richard Widmark）与导演罗伯特·陶特恩（Robert Totten）之间发生了我们现在通常所说的“创作分歧”（creative differences）。猜猜谁胜出了？陶特恩的导演位置被唐·希格尔（Don Siegel）取代，但是影片拍成后这两位导演谁都不愿意署上自己的大名。最后，就把这部片子记在“阿尔·史密斯（Al Smith）”的头上了。后来他们才知道导演工会中真有这么一个叫阿尔·史密斯的家伙，所以又弄了个艾伦·史密斯（Alan Smithee）的名字，后来这个名字被大家戏称为“化身侠”^[1]。

DGA 把艾伦·史密斯的名字沿用了下来——具有一定讽刺意味的是，1997 年的一部充满了好莱坞的真人实事儿的电影《双龙一虎闯天关》（*An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn*），由于太具创意和戏剧化，其导演阿瑟·希勒也要求使用艾伦·史密斯的名字署名。总而言之，这个化名在电影和电视剧

---

[1] “化身侠”是译者自己的翻译，原名为“the Alias Men”，指那些使用别名的人，由于“别名”（Alias）一词与英文 Alan 都以 Al 开头，所以用这个名字来指明“Alan Smithee”是大家的公用化名。

的地位是无可争议的了。

但是这一招也并非屡试不爽。1998年，导演托尼·凯耶（Tony Kaye）因为与爱德华·诺顿（Edward Norton）在电影《美国X档案》（*American History X*）剪辑上的不合而拍广告攻击此片，并且试图将自己的名字换成“蛋头先生”（Humpty Dumpty）^[1]。当然，这个请求被美国导演工会拒绝了。

Anamorphic

图像变形 银幕宽高比为2.39:1的宽银幕版式，由宽银幕电影（CinemaScope）转变而来，于1952年由二十世纪福克斯公司引进。图像变形意味着画面的宽是高的2.39倍，也就是我们通常所说的视力范围。

Answer print

校正拷贝 音轨同步之后洗印的第一版电影。冲印这一版是为了“解答”导演所关心的比如色彩校正、声音、视觉校正等问题。只有校正拷贝（或者第一版洗印校样 <first final proof>）得到批复认可之后，才会洗印其他版本。

Apple box

苹果箱 / 垫电箱 垫脚箱、衣夹（C47）、板擦（the Mouse）——它们合称为“片场三大件”，在过去那种制片人制作影片、演员负责表演、剧组成员都打着领带的大制片场里，

---

[1] 蛋头先生（Humpty Dumpty），童谣中脑袋和躯干由一个大鸡蛋组成的人物，从墙上掉下来把自己摔碎了（很有冷笑话质感）。托尼·凯耶想借此讽刺自己在这部电影剪辑工作上的一败涂地。