

电影 实用

Filmmakers' Manual

摄制
手册

向往 编著

CFP 中国电影出版社

2014 · 北京

图书在版编目 (CIP) 数据

实用电影摄制手册 / 向往编著. - 北京: 中国电影出版社, 2013. 10

ISBN 978 - 7 - 106 - 03740 - 6

I. ①实… II. ①向… III. ①电影 - 拍摄 - 手册
IV. ①J931 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 225148 号

实用电影摄制手册

向往 编著

出版发行 中国电影出版社 (北京北三环东路 22 号) 邮编 100013

电话: 64296664 (总编室) 64216278 (发行部)

64296742 (读者服务部) Email: cfpygb@126.com

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

版 次 2014 年 1 月第 1 版 2014 年 1 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/710 × 1000 毫米 1/16

印张/28.5 插页/2 字数/520 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 106 - 03740 - 6/J · 1456

定 价 68.00 元

顾问委员会

(排名不分先后)

谢晓晶	谢 飞	穆德远
黄英侠	王鸿海	郑亚玲
姚国强	刘一兵	许同均
高向明	蔡全永	陈 邑
俞剑红	韩志君	赵 博
王红卫	石宝峰	

序 言

谢 飞

向往编著的《实用电影摄制手册》，是一部电影拍摄与制作的实用手册，更主要的是为学习影视制作的青年学生和爱好者们，以及民营的影视公司提供了一本实践技术教科书。它产生于向往在近十年来参与的社会民营公司投资影片的操作中，产生于十年来北京电影学院制作实习的实践教学之中，总结、编著于学院众多的本科与研究生教学与毕业短片的拍摄之中。所以，本书具有非常扎实的教学经验总结和实践操作性，值得推荐。

我在北京电影学院教授电影导演和制作已经 40 多年了。我常说的一句话是：“学电影的最好方法，是看电影和拍电影，学影视导演专业尤其如此。”人们还记得，二三十年前，年轻人进入制片厂或从电影专业学校毕业后，必须到摄制组里去做助理，当场记、副导演等职位许多年，也就是说先要去做“学徒”，然后才有可能独立成为导演，拍摄自己的作品。因为电影制作是个操作性、实践性很强的专业，仅仅靠课堂上和书本上的学习是不行的。可是，不知人们发现没有，近二十多年来，国内和世界电影业里，许多导演从来没有当过什么助理、副导演，没有当什么“学徒”，头一次就独立执导拍摄电影长片，不少在艺术或市场上还获得了巨大的成功。比如，美国电影《低俗小说》的导演昆汀·塔伦蒂诺、中国电影《小武》的导演贾樟柯，等等。为什么会出现这样的变化呢？查查资料就会发现，他们无论是在电影学校学过或在社会上自学的，独立执导长片前都拍过电影或电视短片，也就是我们称为“学生短片”的东西。麻雀虽小，五脏俱全。他们快速成材的基础，是靠拍摄“学生（或学习）短片”获得的。

“学生短片”，即长度在 30 分钟以下，为学生掌握电影制作技能而拍摄的短故事片，或纪录、动画、实验片。从电影教育的发展历史进程中，人们发现是苏联电影学院在 20 世纪五六十年代最先提出的这一教学理念和方法。苏联

的莫斯科国立电影学院,是世界上历史最悠久的电影学院。它改变了过去用传统的经典电影做教材和师傅带徒弟的唯一教学手段,创造了让学生在教师指导之下,以短片的形式进行电影叙事拍摄训练的方法,并将其纳入到明确的教学体系之中。从此,“学生电影”短片制作的教学方式普及全球,也包括中国的各类影视传媒院校。

北京电影学院从1956年建院起,就非常重视采用拍摄学生短片的手法进行教学。1960年,在当时胶片、器材十分昂贵的情况下,学院仍支持第一届学院各专业的毕业生们通过实践完成学业,联合拍摄了《父子俩》、《大木匠》、《穿山巨龙》等四部黑白短故事片,其中有的作业还达到了公开发行的水平。“文革”后,1978年入学的各专业本科生(即后来有名的“第五代”电影人),在学习和毕业时都联合拍摄了一些黑白与彩色胶片的短片作业。其中田壮壮、张艺谋等同学拍摄的《小院》,夏刚等同学拍摄的《我们还年轻》等,获得过不少国际电影节的奖项。

新世纪以来,数字技术的发展极大地降低了影视制作的成本。国内外众多的影视、传媒院校更把制作学生短片分层次地全面纳入到了教学之中,成为培养影视制作专业人才的一个重要方法。自2001年起,我在北京电影学院发起、组织了“北京电影学院国际学生影视作品展”,连续12年持续展示来自全世界数十个国家、数百所院校的电影专业学生们历年的学习短片,进行观摩、讨论,获得很好的教学示范与交流效果,更证明与促进了我国学生短片教学方式的普及与推广。

因此,《实用电影摄制手册》的编著与出版,对影视传媒院校的师生、影视制作爱好者以及民营电影公司来说,是一件好事。

希望读者们喜欢它,并预祝本书在今后的使用与再版中,不断完善、更新。

北京电影学院教授 谢飞

目 录

序言	谢飞 1
----------	------

第一部分 筹备期

第一章 电影剧本的产生与创作	3
第一节 电影剧本的产生	3
第二节 电影剧本的创作	3
第二章 电影拍摄的筹备工作	9
第一节 制片部门的筹备工作	9
第二节 导演、摄影、录音部门的筹备工作	21
第三节 美术部门的筹备工作	24
第四节 其他准备工作	26

第二部分 拍摄期

第三章 拍摄阶段的任务	29
第一节 导演	30
第二节 摄影	37
第三节 录音	49
第四节 美术	50
第五节 演员	55
第六节 制片	59
第七节 剧组其他成员与合作	61
第四章 拍摄阶段的步骤	64
第一节 拍摄过程中导演的工作程序	64
第二节 拍摄过程中剧组工作人员的工作程序	64

第五章 导演技术	71
第一节 导演基本技术	71
第二节 拍摄配合后期剪辑	79
第六章 后期技术	85
第一节 胶转磁	85
第二节 磁转胶	86

第三部分 后期制作

第七章 非线性编辑	91
第一节 非线性编辑概述	91
第二节 “键盘布局”窗口中的特性和控制	91
第三节 关于记录和采集	94
第四节 后期剪辑场记的工作及影响	109
第五节 编辑入门	110
第六节 影片输出	126
第八章 电影声音的后期制作	137
第一节 素材输入与修整	137
第二节 后期补录	138
第三节 音乐录音	141
第四节 挑选、收集和剪辑资料	143
第五节 混合录音	145
第六节 审查对白双片	151
第七节 国际声带	152
第八节 杜比编码	152
第九节 转光	153
第九章 电影胶片剪接的基本操作	154
第一节 剪接设备	154
第二节 样片剪接	157
第三节 电影特技	164
第四节 电影字幕	166
第五节 许可证	168

第六节 胶片常识	169
第十章 电影胶片的后期制作与放映	180
第一节 基本程序	180
第二节 洗片	186
第三节 影片印制程序	187
第四节 影片画面的清洁	190
第五节 电影影片的保存	191
第六节 电影拷贝的种类	192
第七节 电影银幕	195

第四部分 参加电影节

第十一章 参加电影节的准备工作	205
第一节 必备资料	205
第二节 履行手续	206
第三节 办理护照及签证	207
第四节 如何参加电影节	207
第十二章 世界各国的电影节	209
第一节 电影节介绍	209
第二节 国际A类电影节	211
第三节 世界电影奖项	227
第四节 其他电影节	239
第五节 各国电影分级制度	276
第六节 部分电影节网站与联系地址	281

第五部分 电影摄制常用技术参数与文本参照

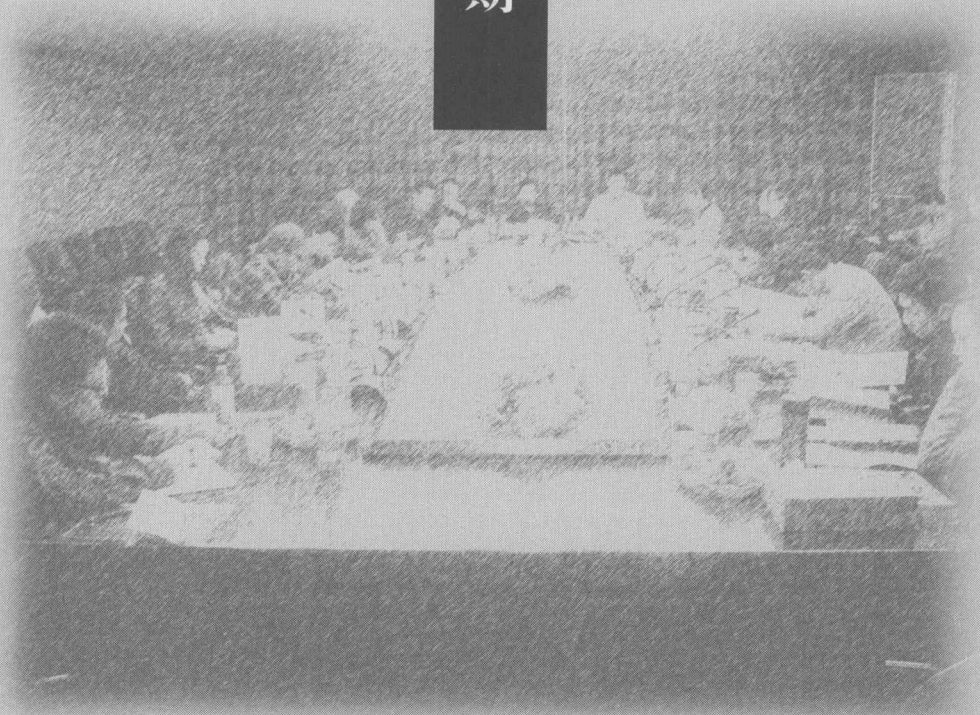
第十三章 电影技术参数参照	299
第一节 视频常用帧尺寸	299
第二节 电影压缩格式及代码说明	300
第三节 胶片尺码换算表	302
第十四章 电影文本参照	306
第一节 电影字幕	306

第二节 场记单	315
第三节 35 毫米电影样片剪接所需材料	318
第四节 电影摄制常用合同	318
附录一:常用中英文电影名词对照	419
附录二:非线性编辑名词注释	435
附录三:电影洗印价格表	441
附录四:电影行业通讯录	444

参考文献	446
------------	-----

后 记	447
-----------	-----

第一部分 筹备期

第一章

电影剧本的产生与创作

第一节 电影剧本的产生

一部电影故事短片或长片剧本通常要经过若干个阶段,才能成为一部被确认可以拍摄的剧本。如果你打算写一个剧本送到电影制片厂或影视公司的话,那你应该在有创意或故事梗概时就和他们的负责人聊一聊,这样才有望进一步地深入,待到他们满意的时候,才有可能进行较成熟的剧本创作,经过最后论证和修改,才能成为一部可拍摄的剧本。

写剧本之前最主要的是故事创意。故事创意是起点,不需要太长,你可以撰写多个故事创意,让专家或同行帮忙论证,最后确定一个故事进行下一步创作。

电影剧本一般不分胶片电影剧本或高清电影剧本,主要是根据出品单位的投资来界定,有时也有导演根据剧本的风格,希望用不同的媒介来拍摄或者多种媒介混用。无论是用什么媒介来摄制电影,剧本创作是一样的。在一部电影剧本中,必须有故事的开端、发展和结局,要刻画出主要人物,设计较丰富的剧情,完整地解决冲突。有时候有限的经费、器材的缺乏与剪接不熟练等问题还会带来额外的压力,唯一的解决方法就是简化所有的环节,比如减少角色、简化布景,尽可能把为了方便叙述而设计的背景故事删除掉,编写一部适合电影在诸多有限条件下进行拍摄的剧本。也就是说,剧本应简洁明了,重点突出。

第二节 电影剧本的创作

无论是故事长片或短片、高清数字电影剧本,创作一般要经过如下步骤。

一、故事梗概

故事梗概也就是常说的故事的主要内容或故事提要,是描述基本故事情节的简要文字稿。它的叙述很简洁,有助于投资方或制片厂的剧本中心领导对其做出价值判断。它的特点是简明扼要,紧扣主题,通常只有一至两段。有些编剧认为好的故事梗概只要用一句话就能清楚地表达:一条主线描述了什么人在什么地方做了一件什么事(编剧刘一兵教授常这样讲)。^①然而用这种简短的故事梗概作为电影剧本创作的开端仍然是有争议的,一旦它没能吸引读者,那么它几乎就不可能发展成一部长片剧本。

将一个故事浓缩成几句话或几段话是很困难的,但在学写剧本者的心目中,它却是一个能够提取中心思想,明确整个剧本写作方向的有效方法。一个好的故事概述或提要可以对一部电影的整体创作起到提纲挈领的作用,也是能够深化电影剧本主题的一条途径。

二、分场大纲

分场大纲的目的是按顺序编排剧本中的所有场景,并对每个场景中的事件做简短说明。它无须编写对白,也不必进行详细叙述。这样做的目的是帮助编剧把梗概中提及的基本故事要素扩展成一个可操作的、结构性的文字稿。整个大纲按顺序分别列出每场戏中发生的事件。

分场大纲是很有价值的,它还可以用来分析剧情发展的脉络,检验一场戏与另一场戏之间的关系或一场戏与整个故事的关系,并能帮助编剧发现哪一场戏能推动剧情的发展,有助于人物的刻画,而哪一场戏对于剧情发展是无用的,是可以删除的。

三、文学脚本

撰写文学脚本是电影剧本创作最重要的步骤之一,它用文学手法讲述电影故事,读起来很像一部注重细节描写的短篇小说。好的文学脚本可以准确地提供完成剧本所需的视觉形象与环境气氛,并以此设计对话等。在分场大纲的基础上丰富人物性格,对场景、表演及行为动机做出详细描述。

文学脚本的长度不尽相同。有些剧作者认为文学脚本应该具备剧本的雏形,必须有完整的对白,这样的剧本就会比分场大纲长得多。

^① 刘一兵教授为北京电影学院文学系教授,博士生导师,这是他常说的一句话。

文学脚本通常是可以交给投资方或是电影制片厂的剧本中心来审看,因为这种剧本故事完整,可读性强,所以从阅读上来说比较有优势。好的文学脚本通常很简短,这样能让人在很短的时间内读完故事并且被故事吸引。

四、电影剧本

被电影局审批下来由故事大纲撰写的电影剧本一般只是作者定稿,或称临时剧本。它并不是一个完全被认可的可拍摄剧本,因此还得经过进一步的修改。

电影剧本的写作形式没有固定格式,每个人都可以形成自己习惯的写作方式。一般来说,并不见得要用拍片时的术语或特殊格式来写,只要编剧把场景分出来,独立成形。至于场面调度、演员走位或运镜方向都可以用括号方式放置到各自适当的位置。电影剧本有时也称作分场景剧本,是将文学脚本转化为分镜头剧本的过渡形式,通常以一般的场景而不是以具体的镜头为写作基础。电影剧本一般以文学脚本为依托,它的内容首先包括有关时间、地点和场景的简要说明,例如:第一场,河边、日、外等。说明文字下面是有关场景与演员表演的描述,之后才是每个角色的对白和适当的演出提示。但这里并不涉及机位设置或详尽的拍摄说明。

我们通常可以把电影剧本作为一个完整的内容交给制片人。它基本上保留和沿用了文学脚本的内容,只是增加了一些关于时间、场景、表演及角色的细节。它也可以对分场大纲或文学脚本做一些删改,但是如果文学脚本本身就很好,那就不必做太大的改动。完成后的电影剧本是编剧在纸上讲述一个故事的最后尝试。虽然在拍摄阶段剧本还有可能改动,但通常电影剧本的完成就意味着编剧任务的完成。

作者修改稿可能会有第二稿、第三稿……临时剧本,一直到电影制片厂或投资人满意为止。最后由制片厂或投资人定稿的版本就是正式的电影剧本。

正式的电影剧本一经电影制片厂或影视公司确认,是不允许随便修改剧本中的主要情节和主要人物的。

五、分镜头剧本

现在较多的一种情况是作为导演同时也兼任了编剧工作,当他们面对自己费尽心思写成的厚厚的剧本时,就懒得再动笔写分镜头剧本了。其实写分镜头剧本是很有必要的,这样有助于拍摄工作。不同的导演有不同的做法,但基本上分镜头剧本应该按顺序编号。除了分场景剧本中已有的场景说明、

环境和剧情描述以及台词之外,分镜头剧本还应该标注摄影机的角度、位置及运动方式,说明镜头转换的手法和技巧,例如:淡入、切、叠化等。有时候对白或者场景说明能为镜头运用提供一些思路。

分镜头剧本样式:

《再见童年》分镜头表

1. 学校围墙外 日 外 第1页 共19页 青年电影制片厂

镜号	景别	摄法	内 容	技巧	音乐音响	长度(尺)	备 注
1	特写	摇	学校围墙外的一条林荫道,远处有一个人在扫着街道。一个书包从围墙里扔了出来,“啪”的一声掉在地上。	渐显	扫地声、掉东西声 片头音乐起弱起	9 (6")	在围墙外 施放烟饼
2	近	固	书包掉在地上,里面的书本撒了一地。	切		3 (2")	
3	中	固	李德勇从墙里面爬了出来,坐在墙头上左右看看,纵身从墙头跳了下来。	切		9 (6")	在居民区 周围施放 烟饼
4	全	固	李德勇从地上捡拾起语文、算术、图画及小册子塞进书包,拍了拍身上的土,消失在围墙尽头。	切		10.5 (7")	

2. 胡同 日 外 第1页 共19页 青年电影制片厂

镜号	景别	摄法	内 容	技 巧	音乐音响	长度(尺)	备 注
1	中	移	李德勇从一条胡同中跑过,旁边有两个人在向墙上贴着大字报。	切	送奶车声 片头音乐起弱起	10.5 (7")	

续表

镜号	景别	摄法	内 容	技 巧	音乐音响	长度(尺)	备 注
2	大全	固	胖子在大宅门口的一个电线杆上画着什么。	切		4 (2"16)	
3	全	固	胖子站在电线杆前画着画,李德勇从远处跑来慢慢跑向胖子,从背后一把把胖子的裤子扯下。	切		6 (4")	

从某种意义来说,分镜头剧本是前期制作阶段的最后一个步骤。一个详尽的分镜头剧本,可以为导演和剧组人员提供完成影片所需的技术资料,从而保证摄制工作的有序性和可预测性。分镜头剧本同时有助于合理安排工作日程,从而达到节省时间、节约开支的目的。举例来说,一个很长、很复杂的镜头也许要花整整一个上午才能拍完,如电影《再见童年》中胡同中的游行,在完成的电影中只有两个镜头,而当时拍摄了五个镜头,时间用去了六小时,其实统筹安排是只有两小时的,这是由于没有详细地分镜头而造成统筹安排的时间不准确,这样的结果会对预算及拍摄日程造成影响。

在实际拍摄中,如果剧本和拍摄周期太长,造成预算超支,或者有些戏读起来不错,演起来却很困难,那就需要修改分镜头剧本。尽管如此,好的分镜头剧本还是可以增加摄制工作的保险系数的。有一个好的分镜头剧本做基础,就能够大大降低临时修改拍摄方案的可能性。

在此作一点极为重要的说明:最后定稿的剧本并不是一个不可修改的神圣文本,如果有人提出任何有价值的建议和想法,不管他是谁,都应受到重视和鼓励,因为拍

《再见童年》拍摄胡同游行一场