

<<影视短片的制片与导演>>

图书基本信息

书名：<<影视短片的制片与导演>>

13位ISBN编号：9787106024536

10位ISBN编号：7106024538

出版时间：2009年12月1日

出版时间：中国电影出版社

作者：Peter W. Rea雷伊,David K. Irving艾尔文

页数：573

译者：石川

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<影视短片的制片与导演>>

内容概要

能够看到自己的影视作品在黑暗的放映室里打动观众是一件令人欣慰的事。在这样一个基础层面上进行交流能够获得很大的满足感。创造出能够在情感上影响他人的作品，就是这样一个想法，成为鼓动许许多多人们进行影像创造的原动力。

在创造的过程中，也同时得到了审美的满足。

为什么要制作影视短片呢？

短片的市場极为有限。

在传媒产品的销售市场中，它只占很小的比例。

几乎没有人以“短片”获取投资回报，更不用说盈利了。

因此，短片制作通常只是出于某种特殊的追求，而不是为了获利。

那么，怎样才能制作出成功的影视短片呢？

影视制作是一项艰巨复杂、要求深思熟虑的活动，即使是对经验丰富的人来讲也不例外。

剧本、剧组、预算、表演、灯光等每一个环节都会产生难以计数、不可避免的困难和问题。

每一部作品都会有自身独特的要求。

举例来说，某一影片可能会需要像“中央车站”那样宏大而难以把握的场面，而另一影片则可能会以某学校的体育馆作为场景；某一剧本的男主角可能是一个性格温和、体格瘦弱却天资聪颖的男孩，而另一剧本的男主角则可能是个流浪汉；某个作品可能在后期制作之前就经费告罄，而另一作品的预算则无法实现关键的特技效果。

因此，在开始制片之前，就必须了解复杂的技术手段，人力物力资源的管理与使用，某些政治与社会因素的相互影响以及在个人、经费、专业等方面所要担负的责任。

哪怕影片本身只有半小时或五分钟的长度，它的制作过程甚至也需要一年半载的推敲、打磨才能成就精湛的艺术效果。

正如你将看到的，在每一步骤背后都有一种内在的逻辑，一种由时间、人力、物资运用所主导的内在逻辑。

每一个步骤都为实用原则和常规法则所限定：

- 剧本创作：先有成熟的剧本，方能开始前期制作。
- 前期制作：先有周密的前期准备，方能开始拍摄。
- 实拍：作品势必先完成拍摄，方能开始后期剪辑。
- 后期制作：剪辑势必就绪，方能进行影片发行。
- 发行：未经发行的影视作品仅仅只是习作。

以上只是对短片制作必不可少的步骤进行了一个粗略的勾勒，仅仅描述了制片活动的一般流程，而并没说明这些步骤含有什么特殊的意义，也没规定它们将在哪个时间、以何种特定方式进行。

要将一个创意融入于影视制作，还会涉及大量操作细节和漫长的时间过程。

事实上，任何一部成功的影视作品对管理工作的依赖程度总是与其对叙事的依赖程度旗鼓相当的。

懂得将摄像机架于何处去准确地捕捉富于戏剧性的瞬间，与懂得人与财物的配置、懂得如何提供拍摄场地一样，需要纯熟的专业技能。

两者相辅相成，缺一不可。

本书讲述的内容仅是短片制作的一般性规律。

以上讲到的内容，我们在后面将配以具体的例证进行更为详细的讨论。

我们的目的在于告诉初学者一些基本知识，使他们了解要实际操作完成一部成功的短片都有些什么具体的要求。

要让这些基本的知识在他们的头脑中落地生根。

然而，文无定法，世上从来没有两部完全相同的影片。

这本书只是操作指南，而决不是公式和成规。

本书每一章节都配有清晰的图片，旨在说明短片制作过程中某一特定阶段制片人和导演所承担的

<<影视短片的制片与导演>>

工作。

虽然有时候在初始阶段，导演与制片人这两个角色往往是由同一个人承担，但如果同时肩负这样两种互不相同却又异常繁重的职责，会给初学者增加一些不必要的负担，因此我们并不主张这么做。

<<影视短片的制片与导演>>

作者简介

Peter W. Rea : Associate Professor of the Undergraduate Film and Television Department at New York University, Tisch School of the Arts

David K Irving : Associate Professor and Chair of the Undergraduate Film and Television Department at New York University, Tisch School of the Arts.

<<影视短片的制片与导演>>

书籍目录

序言再版前言鸣谢内容简介影片制作流程图示第一章 资金制片人筹资的基本问题筹资渠道企划书负责地花钱导演对筹资的一般性建议学生可利用的资源筹资策略本章要点第二章 剧本制片人剧本创作什么是剧本？
剧本是什么样子？
剧本从何而来？
如何发展剧本？
法律事务扩充创作团队：导演剧本怎样影响预算？
导演作为故事叙述者的导演与编剧一起工作短片剧本的基本规范分镜头剧本纪录片对故事提问场景分析本章要点第一部分 前期制作.....第二部分 制作阶段第三部分 后期制作附录术语表参考书目/软件/互联网

<<影视短片的制片与导演>>

章节摘录

排练 排练的好处 排练阶段可能会暴露演员的缺点，可能是他的工作方法或者他和其他演员之间的关系。

这种问题可能导致一个角色最终不得不重新找人来演。

如果没有排练这个阶段，这些问题可能就要等到实拍阶段才会显现出来。

除非你能够马上关机停止制作，不然你就只能先拍其他演员的戏直到你找到一个人来代替这个有问题的演员。

排练时间表 一旦所有角色都有了相对应的演员，就需要列出所有演员可到场的的时间，以此来制定排练的时间。

大多数人都认为，根据事先决定的时间表进行排练比较妥当，而且这样做也更体现专业性。

排练要简短、集中，而不是冗长、复杂、令人感到疲乏。

你希望做到的是让演员们保持新鲜感和富有生气。

排练的时间越长，所获得的效果就越不好。

排练的场地应该是一个安静的房间或者和剧中场景相似的场地。

那里不要有工作人员，不要有拍摄机器，也不要有时间上的压力——只有排练。

通读台词 排练的第一步就是要召集所有演员通读台词（必须在他们背诵自己的台词之前）。

这样可以让你对整部影片如何发展有个概念，而且还可以使所有的演员都对影片的戏剧线索了然于心。

这是一个激动人心的经历，也是发现潜在问题的首次机会。

这些问题可能出现在某一个场景中，也可能来自一个演员，甚至是演对手戏的双方。

这是一个观察演员们如何阐释自己角色和他们如何相互合作的机会。

虽然通读台词的主要目的是对台词的表意性进行检验，但如果演员在读的过程中觉得有必要添加一些自然而发的动作，那导演应对此予以鼓励。

尽量少做指导，甚至不要指导。

你希望看到的正是演员们对角色和对影片自然而然的表演。

鼓励演员们相互合作。

尽管你对影片该如何表现有着自己强烈的主张，但也请接受演员们对此的演绎。

这样做会让他们觉得你尊重他们，尊重他们的智慧和创意，他们和你是平等的伙伴关系，大家共同来挖掘剧本的戏剧可能性。

第一遍通读台词可能会暴露剧本本身的问题。

比如，某一场戏是不是太冗长了？

一个场景或者该场景中的某个部分感觉多余必须马上删除，等等。

我们进行了整个演员班子的排练。

我希望每个人在开始拍摄前都见见彼此。

星期六下午我们把所有的儿童演员都聚集在一起大声通读剧本——这已经是第三次通读剧本了——不过这次是让孩子们一齐参与表演。

之后我们在体育馆迅速地进行走场，这样大家才不会觉得厌烦，哪怕我说着“这儿要这样，那儿是那样”的话。

这样做更为了能使每个人之间感觉舒适自在，从而表露出最真实的自己。

我们进行得非常快，因为我不想让孩子们丧失自然感。

——霍华德 **发展主题** 通读台词时正是讨论整个故事主题的适当时候。

你已经仔细考虑过影片是关于什么的，而且知道你想要表达什么。

现在你的任务是带领你的演员们进入到理解影片的轨道中，但不是把你的思想强加给他们。

要求你的演员们相互讨论影片故事的目的在哪里，这样可能会产生很多的意见。

此时，你要鼓励他们的各种观点，而不是一意孤行坚持你的观点。

不要去“教化”你的演员，而是采用各种针对性的问题把他们的思路往你已经既定的影片主题上靠。

<<影视短片的制片与导演>>

最终要达成的目标是要让所有人对主题的理解达成共识。

做笔记 单靠用脑记住在排练阶段里的所有要点是非常困难的。

因为你必须时常站在一个全局的角度来关注所发生的一切，否则可能到最后你只记得后期的一些要点而忘了前期的那些。

为了避免这种情况的发生，你可以随身携带一本大草稿便笺本，随时做些要点笔记。

.....

<<影视短片的制片与导演>>

编辑推荐

《影视短片的制片与导演》：世界影视艺术前沿译丛

<<影视短片的制片与导演>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>