

<<我的第一本电影制作书(第2版)>>

图书基本信息

书名：<<我的第一本电影制作书(第2版)>>

13位ISBN编号：9787115325891

10位ISBN编号：7115325898

出版时间：2013-9-1

出版时间：人民邮电出版社

作者：[美] 斯托勒 (Bryan Michael Stoller)

译者：崔璐,黄正平

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>

<<我的第一本电影制作书(第2版)>>

内容概要

想拍一部电影该从何做起？

从一个好故事开始，接下来要组建能够胜任的演员队伍，要为电影筹集资金，要租到拍摄场地或者免费使用，终于可以拍摄了。

演员、灯光、场景、声音、道具管理，最后剪辑。

最后的最后，把它卖出去，最好能够上红毯。

这本《我的第一本电影制作书(第2版)》讲的就是这些。

<<我的第一本电影制作书(第2版)>>

作者简介

布莱恩·迈克尔·斯托勒 (Bryan Michael Stoller) 是曾荣获国际奖项的电影制作人，曾制作、编剧和执导过80多部作品，包括喜剧短片、半小时电视节目、音乐电视、商业广告片和故事长片。

布莱恩和他的电影曾荣登《今夜娱乐》(Entertainment Tonight) 和《走进好莱坞》(Access Hollywood) 杂志，以及许多其他报纸期刊等，包括：《洛杉矶时报》(The Los Angeles Times)、《首映礼》(Premiere Magazine)、《好莱坞报道》(The Hollywood Reporter) 及《人物》(People Magazine) 等。

《我的第一本电影制作书》一书的第1版也曾和布莱恩一起登上CNN电视台、E!娱乐电视频道、NBC电视台Dateline频道等的电视节目，并上过哥伦比亚广播电视台主播凯蒂·库里克(Katie Couric)的节目。

<<我的第一本电影制作书(第2版)>>

书籍目录

前言	1
说明	3
本书简介	4
编写规则	4
可以不读的部分	5
愚蠢的设想	5
本书结构	6
第一部分：拍电影和讲故事	6
第二部分：电影制作准备阶段	6
第三部分：行动起来开拍电影	6
第四部分：完成后期制作	7
第五部分：发行你的电影	7
第六部分：十大秘诀	7
书中使用的图标	7
从这里出发	8
第一部分 拍电影和讲故事	1
第1章 决定做电影制作人	3
独立制片vs.好莱坞模式	3
电影制作：传统还是数码？	5
传统形式：超8胶片、16毫米胶片和35毫米胶片	5
数码形式：标清与高清	6
拓展你对故事的感觉	7
筹集资金：钱在哪儿？	7
基于预算：制订拍摄日程	7
做拍摄计划，按计划拍摄	8
聘请演员和组建摄制组	9
向正确的方向拍摄	9
看见灯光	10
听到声音	10
演员的表演	10
执导摄影机	10
剪出来！	
剪辑你的电影	11
聆听你的电影	11
用软件模仿胶片	11
发行电影，面向观众	12
第2章 电影类型概览	13
探索电影类型	13
喜剧让观众欢笑	14
就是要戏剧夸张	16
吓人的恐怖片	16
浪漫爱情片	17
动起来：少说话多打架！	

<<我的第一本电影制作书(第2版)>>

18	
现实与科幻	18
沉迷幻想世界	19
年轻人到西部去：西部片	19
开战吧	20
用悬疑让观众毛骨悚然	20
吸引观众注意力：犯罪成本	21
音乐歌舞片	21
轻松欢笑：家庭类影片	22
给你的电影题材分类	23
故事片	23
电视电影	24
纪录片	25
拍摄电影短片：精简！	25
25	
执导电视节目	26
执导广告片	26
挖掘公益宣传片	26
像跳舞一样：音乐电视	27
企业宣传片：企业的力量	27
第3章 写出伟大的故事	29
搜寻完美剧本	29
寻找编剧的正确途径	30
改编：小说创意	31
自己动手原创剧本	32
构建剧本结构	32
制造冲突	34
发展角色	35
一幕一幕写大纲	36
与写作软件精诚合作	39
整理剧本格式	40
把剧本卖出去	40
一脚踏进门	41
预售提案	41
第二部分 拍电影的装备	45
第4章 制作预算和安排日程	47
为电影安排日程的艺术	48
把剧本拆开	49
填写分拆表	49
创建制片条	52
从制片条汇集为日程	54
大有帮助的日程安排软件	55
预算平衡	57
在预算线上走钢丝	57
线下费用	59
预算汇总	61
善用预算软件	61

<<我的第一本电影制作书(第2版)>>

拟定追加成本的额度	64
最好的策略就是买保险	64
寻找保险代理公司	66
完工保证	67
第5章 为电影筹集资金	69
做份炫目诱人的策划案	69
电影大纲	70
你的个人信息	70
演职人员信息	71
你的预算和盈利预测	71
调查投资人	71
定位潜在投资人：把你的钱秀给我看！	72
接触潜在投资人	73
记住，证监会在看着你	74
开办一家电影公司	75
选对公司	75
组建公司还要做的其他事务	78
寻求第三方保证	78
与投资人签约	79
同时考虑各种融资来源	80
预售电影	80
申请资助	81
申请贷款	81
以物易物：用东西换东西	81
第6章 场地 场地 场地	85
定位拍摄场地	85
管理好采景人和外景制片主任	86
评估待选拍摄场地	87
拍下照片：别忘了说“茄子”和“谢谢”	88
隔音效果的摄影棚	88
寻找和搭建摄影棚	89
砌起墙来：使用布景墙	89
国内拍摄还是跨越边境？	91
研究政府激励政策	92
出差加拿大	93
锁定资料片	93
虚拟拍摄场地：在电脑里创造新世界	94
拍摄场地的保险	95
获得许可证	96
确保你有所保障	97
画出拍摄场地的地图	97
拍摄场地的警方保障	97
火警！	97
第二摄制组	98

<<我的第一本电影制作书(第2版)>>

第7章 组建摄制组：聘用摄制组职员 101

必须组建的核心团队 101

制片人 102

导演 103

现场制片主任 104

项目制片主任 105

脚本监督 105

摄影导演 106

灯光师 108

聘请场务 109

混音师 109

话筒员 110

道具师 110

服装师 110

高难度的化妆 111

打杂工包办所有 111

作曲人 112

剪辑 112

其他 113

寻找并面试员工 114

有创意地支付薪水 115

晚一点付钱：延期支付与分红 115

名列片头片尾字幕 116

雇用学生 116

支付装备费用 116

独立承包人形式 116

选择题：工会还是非工会 117

和摄制组签订合同 117

第8章 集结演员 121

把演员钓上来 121

打电话给所有经纪人 122

选角导演来选角 122

投放选角广告 123

打电话给选角服务机构 124

翻查演员名录 124

筛选演员信息 125

大头照和简历 125

审读简历 126

录下他们的表演 127

探索演员个人网站 127

演员面试 128

创造友好环境 128

探察演员的礼仪 129

拍下视频资料 129

避免痛苦的纯朗读 129

孤独的独角戏 130

做出抉择：选出你的演员阵容 130

<<我的第一本电影制作书(第2版)>>

第二轮面试	130
试镜	131
最终当选者是.....	131
与演员签订协议	132
与工会演员签约	132
与非工会演员签约	133
临时演员免责声明	134
第9章 电影变成分镜图	137
了解分镜图剧本基本常识及优势	137
一切准备好, 绘制分镜图剧本	139
拆分剧本	139
评估每个镜头	140
排列镜头清单	140
分镜图的边框	141
动手绘制: 每幅分镜图里画什么?	142
选择正确的视角	142
想象摄影机和演员的移动	143
特效分镜图	144
草绘演员、道具和交通工具	145
找到光线和场地	145
我不会画画, 即使我必须依靠这门技巧谋生	146
用软件设计分镜图剧本	146
求助专业画家	148
第三部分 动起来: 开始制作你的电影	153
第10章 透过镜子拍电影	155
选择正确的摄影机	155
胶片摄影机让胶卷转起来	155
用数码摄影机录像	158
需要眼镜吗?	
功能镜头的种类和用途	163
普通镜头	165
短焦或广角镜头	166
长距离的长焦镜头	167
变焦镜头	167
用滤镜过滤	167
插进去还是拧上去: 滤镜种类	168
用滤镜调整色彩	169
白天拍夜景而夜晚拍日景	170
中性的滤镜	170
偏光镜	171
曝光	171
F和T光圈值	172
快门	172
聚焦锐利画面: 景深	173
第11章 要一直有光	175
点亮你的生命	175

<<我的第一本电影制作书(第2版)>>

- 点亮灯光专业术语 176
- 烛光：胶片摄影机的灯光计量单位 176
- 勒克斯：点亮数码(标清和高清)视频 176
- 量色温 177
- 柔光灯与强光灯 178
- 心灵之窗闪闪发光 179
- 画出光线 180
- 聚焦于灯光设备 182
- 卤素灯、白炽灯、荧光灯和HMI灯 182
- 白天拍摄光线 183
- 凝胶树脂片 184
- 用反光板反射光线 184
- 打开遮光板 185
- 调光板、网格布及散光镜 185
- 挡光布和聚光罩 186
- 用照度计测量 186
- 手机光线的辅助设备 188
- 保险丝跳闸：做好安全防范工作 189
- 第12章 声音的制作 191
- 试音试音 191
- 集结声音的团队 192
- 混音师 192
- 为话筒员腾出空间 193
- 选择模拟信号还是数字信号 194
- 模拟信号：纳格拉的声音 194
- 不止于DAT录音机 194
- 在现场用数字录音机 195
- 用麦克风录音 196
- 用枪式麦克风拍摄 197
- 全向式麦克风 198
- 衣领麦克风 199
- 无线麦克风 199
- 使用耳机 199
- 边走边说：片场步话机 200
- 为了安静地聆听 200
- 让摄影机安静下来 200
- 消除脚步声：隔音毯和鞋垫 201
- 加到录音速度 201
- 拍下场记板 202
- 用时间码同步化画面与声音 202
- 捕捉片场氛围声 203
- 录音报告 204
- 第13章 执导演员 205
- 让演员既熟悉材料又熟悉彼此 205
- 友谊永存记忆中 206
- 通读脚本的圆桌读书会 206
- 调整对白使之自然易读 207

<<我的第一本电影制作书(第2版)>>

出任演员的家长 and 导师	207
开拍前为演员做好准备	208
排演	209
排演整个角色而非一段对白	210
挖掘角色的背景故事	211
搜寻字里行间的潜台词	211
演员的运动和热身	212
表演就是反应	213
用身体语言说话	213
边拍边指导演员	214
提醒演员：越少越好	214
感受而不是背诵对白	215
舞台调度：边走边聊	216
辅助动作	217
动作保持一致	217
给演员评论	218
第14章 执导的感觉：导演电影	219
聚焦于导演	219
导演品质	220
导演的自我训练	221
从脚本到屏幕语言	222
理解剧本	223
重写或调整脚本	224
把剧本视觉化	224
规划一切拍摄计划	224
设计分镜头剧本	225
列出镜头清单	225
草绘示意图	225
在脚本上做笔记	226
用模特(不是超模那种的)来做计划	226
脚本监督负责连续性	227
两相匹配	227
插入镜头	227
屏幕方向	229
拍出最佳镜头	230
我们到底在哪儿？	
——设置广角镜头	231
中焦镜头	232
双人镜头	233
特写镜头	233
决定何时、为何移动摄影机	235
摄影机移动车	236
用升降机俯拍	237
稳定摄影机	237
第四部分 后期制作大功告成	239
第15章 转场到幕后：逐帧剪辑	241
剪辑：就是一帧一帧地来	241

<<我的第一本电影制作书(第2版)>>

选择剪辑师：谁来切？	
243	
镜头覆盖视场的范围	243
导演剪辑版	244
最终剪辑版	245
侧耳倾听的声音剪辑师	245
线性剪辑与非线性剪辑	246
线性地剪辑	247
非线性地剪辑	247
用电脑剪辑	248
硬盘	249
使用剪辑软件	249
在电脑中发布成片	252
输出格式	253
和胶片冲印室保持合作关系	253
负片、拷贝及其他	254
负片剪辑师	255
色彩校正	255
第一份发行拷贝	256
克隆而非复制	256
第16章 后期制作电影音轨	261
后期制作中的声效	261
打开混音师的工具箱	262
混音平衡	263
循环播放	264
声效的创造	265
声效资料馆	265
自己动手创造声效	266
杰克·弗利的拟音技术	267
环境和背景的氛围声音	268
配上音乐	269
渲染氛围的作曲人	269
作出自己的配乐	270
音乐之声资料馆	271
原创歌曲	271
流行音乐都有版权	272
曲目提示清单	273
免版税歌曲	273
最终混音成果	274
环绕立体声	274
为海外发行而分离音乐和声效音轨	275
第17章 魔法召唤特效	277
制作效果：用不用摄影机？	
277	
合成背景	278
蓝绿幕	279
特效背景片	281

<<我的第一本电影制作书(第2版)>>

遮片绘景	281
风景背景板	282
剪裁杂志	282
暴风骤雨	283
缩小的模型	284
模型向下看	284
强迫透视	285
爬墙	286
用摄影机制造特效	287
反转拍摄	287
二次曝光	288
放慢速度	288
使用功能镜头和滤镜制造特效	289
爆炸火光的特效	290
化妆特效	291
应用假体	291
巩膜隐形眼镜	293
尖牙利齿	294
第18章 制作字幕和片名	295
为电影命名	295
列出姓名和职位的清单	296
正确拼写	296
致谢字幕	297
设计片名和片头片尾字幕	297
用字体设计风格	298
让片名和字幕动起来	298
数码字幕和光学字幕	299
没有电脑时怎样做字幕	299
播出你的片名和字幕	300
控制片头片尾字幕的时间	300
片头片尾字幕的排序	301
确保字幕的安全性	302
为海外无原文版本而剥离字幕	303
第五部分 电影发行	305
第19章 发行你的电影	307
理解发行商的工作	307
把你的电影展示给发行商	309
为你的电影制作海报	309
剧照摄影师	310
用预告片吸引观众	311
为你的电影举办首映式	311
在本地发行你的电影	312
挖掘媒体权利	313
附属权益	314
在家庭媒体展会中约谈本土买家	315
向全世界发行你的电影	316
大市场里卖电影	316

<<我的第一本电影制作书(第2版)>>

谈判：你的电影卖多少钱？	
317	
说出他们的语言	319
寻找可靠的海外发行商	319
最佳本土发行商	320
最佳海外发行商	321
揭秘发行合约	323
误差和遗漏	324
会计和记账	325
第20章 参加电影节	327
揭秘电影节	327
电影节和电影市场的区别	328
参加电影节的好处	329
参展和得奖的秘诀	330
请勿提交未完成作品	330
为你的电影选择正确的电影节参展	330
选择适合的电影类型和媒体分类	333
写好电影大纲	335
选好电影剧照	335
送出最佳格式的版本	335
在线参加电影节	336
参展费也能打折	337
第六部分 十诫	339
第21章 发掘新演员的十大秘诀	341
从独立电影中寻找	341
到当地剧院里寻找	342
参加演员作品展示活动	342
造访演艺学校	343
找经纪人和经理人聊聊	343
在学院发布的指南中寻找	343
在电影节和电影市场中闲聊	343
逛街	344
举办选秀大会	344
邀请家人做演员	344
第22章 宣传电影十大招数	345
发新闻通稿	345
参加电视访谈或电台访谈	346
请影评人发表评论	346
寄发DVD观摩带	346
参加电影节	346
发送电子邮件，建立电影官方网站	347
设计T恤衫和其他奖励	347
计划宣传活动	348
组织上映活动或慈善活动	348
打广告	348
第23章 避免墨菲定律的十大秘诀	349
测试摄影机	349

<<我的第一本电影制作书(第2版)>>

采景时避免噪声	350
收看天气预报	350
准备备选场地和演员	350
使用特技替身	351
准备好创可贴和医疗资源	351
手机和互联网不是到处都能用的	351
路线地图	351
足够的停车场地	351
夜间保安措施	352
预先准备好电源	352
第24章 十佳电影制作连续出版物	353
《好莱坞报道》	353
《综艺日报》	354
《幕后》	354
《视频制作人》	354
《娱乐周刊》	355
《人物》	355
《美国电影摄影师专刊》	355
《DV专刊》	356
《电影制作人专刊》	356
《学生电影人专刊》	356
词汇表	359

<<我的第一本电影制作书(第2版)>>

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>