

图书基本信息

书名：<<数字时代影视制作人完全手册（套装共2册）>>

13位ISBN编号：9787121193064

10位ISBN编号：712119306X

出版时间：2013-2

出版时间：电子工业出版社

作者：[美]阿舍（Ascher,S.）,[美]平卡斯（Pincus,E.）

译者：李娜

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>

内容概要

在某种意义上，所有的电影制作者都是以独立的身份开始的。

往往初学者必须精通电影制作的所有环节——拍摄、录音、剪辑、筹钱、发行——因为没有其他人能帮忙完成这些任务。

无论以后在电影制作中担任什么工作，学习电影制作的各个方面都会使你从中受益。

最优秀的摄影师明白录音师和剪辑师需要什么效果，反之亦然。

制片人和导演如果能了解整个制作过程，也会受益无穷。

本书属于制片人拍摄电影电视的大全参考书，从拍片前的准备、到镜头选取，到拍摄、音效、剪辑，无所不容，而且非常专业。

书中介绍的是有实践价值的技术，通过全面的介绍使读者了解电影制作的方方面面，从中窥见电影制作的全貌。

本书的读者是具有一定影视专业基础的电影制作人、影视制作爱好者、独立电影制片人及拍摄短片发烧友等。

作者简介

作者：（美国）阿舍（Steven Ascher）（美国）平卡斯（Edward Pincus）译者：李娜 阿舍，代表作包括在圣丹斯电影节首映的影片《生生不息》（So Much So Fast），以及曾提名奥斯卡奖并获得圣丹斯电影节评委会奖和观众奖的影片《闹人的小湾》（Tnoublesone Creek）。

两部电影都是和他的妻子JemmeJordan共同制作的。

Steven在哈佛大学和麻省理工学院执教过电影制作。

他曾荣国的奖项包括意大利奖、美国广播电视文化成就奖，并且还曾获得美国导演工会奖提名。

平卡斯，代表作包括《黑色纳齐兹》、《帕诺拉》和《一个麦卡锡支持者的肖像》，三部影片都是和David Neuman共同制作。

他曾拍摄开创性的个人化记录片《日记：1971—1976》。

他在麻省理工大学建立了电影学科，后在哈佛大学任教。

他曾荣获古根海姆基金奖，并且是广泛使用的《电影制作指南》书的作者。

李娜，湖北人，现居北京。

影迷。

北京大学学术学院影视编导专业毕业。

曾任电视栏目编导、文化活动策划，并为电视、杂志、网站等媒体撰稿数十万字。

现从事电影策划制作工作。

曾著有《大学英语电影教材》。

书籍目录

《数字时代影视制作人完全手册（第3版）（上册）》目录：第1章视频和胶片电影系统概述2 1.1视频系统6 1.1.1摄像机和录像机的基本原理6 1.1.2模拟vs数字9 1.1.3视频格式11 1.1.4数字压缩23 1.1.5视频的录音24 1.1.6时码25 1.2视频格式的对比27 1.2.1标清数字格式28 1.2.2高清数字格式32 1.2.3数字电影系统39 1.2.4在硬盘、光盘和记忆卡上录制视频40 1.2.5模拟格式43 1.2.6视频编辑46 1.3胶片电影系统50 1.3.1不同规格胶片的比较54 1.3.2电影音响60 1.3.3影片剪辑62 第2章前期的工作66 2.1从发行往前倒推67 2.1.1大银幕和（更）小屏幕68 2.2制作计划75 2.3拍摄胶片电影vs拍摄视频76 2.4选择摄影机/摄像机80 2.5制作和后期制作中的数据管理82 2.6声音的重要性88 2.7影片的效果91 2.7.1色彩和感光度92 2.7.2清晰度和焦点94 2.7.3宽高比的选择97 2.7.5帧速率和扫描的选择109 2.8对技术的应对119 第3章视频摄录机122 3.1画面控制124 3.2录像机135 3.2.1磁带录像机135 3.2.2用硬盘、光盘和记忆卡存储141 3.3摄录机的使用143 3.4电池和电力供给146 3.5摄像机的高级特征150 第4章镜头158 4.1焦距和透视158 4.2镜头的聚光能力166 4.3画面对焦168 4.4选择变焦镜头177 4.5特殊用途的定焦镜头182 4.6近距离摄影183 4.7镜头质量和状态186 4.8镜头支座190 4.8.1镜头的安装和校准192 4.9镜头的维护195 第5章视频画面196 5.1视频画面的形成196 5.1.1摄像机对光照的反应196 5.1.2理解和控制对比度202 5.1.3播出标准212 5.2视频色彩系统212 5.3视频监视器和放映机218 5.4时码224 5.5数字视频录制的工作原理229 5.5.1像素和分辨率232 5.6处理数字数据238 5.6.1数字连接238 5.6.2硬盘系统240 5.7文件格式和数据交换242 5.8数字压缩245 5.8.1压缩方法246 5.8.2一些常用的编解码器252 第6章胶片摄影机255 6.1摄影机概览255 6.1.1片门和快门257 6.2摄影机速度和马达259 6.3取景系统263 6.3.1反射式取景器263 6.4摄影机的胶片容量268 6.5其他功能274 6.6摄影机的检测与保养277 第7章胶片影像282 7.1胶片的特性282 7.1.1画面的反差289 7.1.2清晰度293 7.2生胶片的选片295 7.3胶片的包装、处理和送冲299 7.4测光表与曝光控制305 7.4.1测光表309 7.4.2曝光值的读取314 7.4.3曝光和胶片321 第8章色彩和滤镜324 8.1色彩324 8.1.1色温328 8.2滤镜332 8.2.1摄影机用滤镜333 8.2.2可同时用于胶片和视频拍摄的滤镜334 8.2.3遮光斗和遮光罩340 第9章拍摄344 9.1拍摄之前的准备344 9.1.1故事和剧本345 9.1.2摄制组和外景地348 9.1.3日程和预算353 9.1.4组织设备356 9.2构图和镜头的选择358 9.2.1场和条358 9.3风格和方法369 9.3.1纪录片369 9.3.2剧情片376 9.4摄影机的架设和移动382 9.5变焦镜头技术395 9.6慢动作、快动作和颤抖397 9.6.1慢动作397 9.6.2快动作399 9.6.3颤抖或闪烁401 9.7制片的其他方面402 9.8后期制作之前的准备404 第10章录音系统409 10.1声音409 10.2录音原理412 10.2.1模拟音频录制412 10.2.2数字音频录制414 10.3音频录制设备的种类418 10.3.1数字录音机418 10.3.2摄录机的音频427 10.3.3模拟磁带录音机430 10.4麦克风435 10.5音频连接447 《数字时代影视制作人完全手册（第3版）（下册）》目录：第11章录音技术452 11.1拍摄前的准备452 11.1.1准备设备452 11.1.2录音师的角色458 11.2录音技术461 11.2.1设定录音电平462 11.2.2现场声音474 11.3音乐、旁白和效果477 11.3.1其他录音问题480 11.4电影和视频的双系统录音485 11.4.1时码场记系统489 第12章照明494 12.1照明495 12.2照明器材501 12.2.1灯泡502 12.2.2照明设备的种类508 12.3照明技术520 12.3.1照明风格520 12.3.2照明的布置521 12.3.3照明反差的控制531 12.3.4照明和色彩534 12.3.5特殊照明效果536 12.4实景照明537 第13章画面和对话的剪辑541 13.1剪辑理论541 13.2剪辑风格544 13.3对话的剪辑547 13.4剪辑工序549 13.5字幕556 第14章视频编辑560 14.1非线性编辑系统561 14.1.1非线性编辑系统的组成部分562 14.1.2非线性编辑系统是怎样播放和编辑媒体的572 14.2非线性编辑系统和工作流程573 14.2.1用什么格式或分辨率来编辑576 14.3采集和组织视频素材583 14.4创造和编辑序列590 14.5声音编辑基础601 14.6基础视频效果606 14.7成片 and 输出613 14.7.1从离线到在线614 14.7.2输出为磁带620 14.7.3输出为DVD626 14.7.4输出为文件629 14.8处理24p的SD、HD视频和胶片电影631 14.8.1变换问题的再讨论632 14.8.2编辑24p素材637 14.9混合格式的编辑638 14.10处理双系统声音641 14.11色彩校正641 14.12媒体管理647 14.13磁带编辑649 14.13.1录制和播放磁带651 14.13.2离线磁带编辑652 14.13.3编辑决策列表和在线磁带编辑654 第15章胶片剪辑657 15.1传统胶片剪辑657 15.1.1剪辑设备657 15.1.2原料及供给664 15.1.3胶片剪辑程序665 15.1.4磁性声带和工作样片同步671 15.1.5画面锁定后标记工作拷贝675 15.2用视频编辑电影677 15.2.1一些胶片—视频的工作流程677 15.2.2编辑方法688 15.2.3把声音和画面采集到非线性编辑系统690 15.2.4用视频编辑电影时的特殊考虑693 15.2.5从非线性编辑系统回到胶片695 第16章声音剪辑和混录699 16.1声音编辑处理701 16.2声音编辑工具703 16.3声音剪辑技术707 16.4音乐712 16.5为混音做准备716 16.6声音混录723 16.6.1为你的观众做

混音725 16.6.2混音格式731 16.6.3交付成片734 第17章胶片洗印厂736 17.1影片制作中的印片过程737
17.1.1放映毛片742 17.2为原底做印片准备744 17.2.1以原底进行套底（负片配对）747 17.3准备电影字
幕752 17.4光学效果755 17.5放大和缩小印片758 17.6印制胶片760 17.6.1印片基础760 17.6.2验审拷贝763
17.6.3中间片764 17.6.4发行拷贝767 17.7电影拷贝的声音769 17.7.1模拟光学声轨769 17.7.2数字声轨772
17.8放映机和放映环境774 第18章胶片和数字转换778 18.1胶片到视频的转换778 18.1.1为转换做准备781
18.1.2录制胶转磁视频的格式784 18.1.3胶转磁项目和镜头管理785 18.1.4胶转磁中的音频789 18.1.5最终转
换791 18.1.6胶转磁过程中的画面控制793 18.1.7各种可选择的胶转磁工序796 18.1.8高分辨率胶片扫描
仪797 18.2数字到胶片的转换799 18.3不同视频格式间的转换804 18.4拍摄电视屏幕、视频监视器和视频
投影806 第19章电影的制片和发行810 19.1预算和商业调度810 19.2募集资金818 19.3法律和版权问题824
19.3.1保护你的作品825 19.4真实人物、地点和事物的准许书827 19.5使用有版权的内容830 19.6发行835
19.7结束语849 附录A校正视频监视器851 附录B各种数字格式的码流及储存要求859 附录C景深列表864
附录D超焦距表867 附录E镜头角度 / 焦点距离表869 附录F8mm、超8、16mm和35mm电影播放时长和
格式的对比871 附录G胶片同步874 附录H混录前拆分16mm和35mm声带876 附录I粘胶接片878 附录J胶
片原底套底881 参考书目883 网站888

章节摘录

版权页：插图：如果磁头的阻塞反复出现，最好能买一瓶磁头清洗液和清洗布（并非棉棒）。把磁带从录像机里取出，然后清洗滚筒和磁带通路。

不要上上下下地擦（垂直于磁带通路）。

这样做很容易损坏磁头，所以应该尽量避免做这种手动的清洗。

此外，潮湿的环境也同样会导致很多录制上的问题，所以应该避开那些充满水汽的地方。

冬天，在把摄像机从温度很低的室外拿到温暖的房间之前，应该先把它放在一个密封的塑料袋里温暖一下，防止出现凝结水珠。

在寒冷季节拍摄时，还应该为摄像机保暖。

过冷的磁带在使用前也应该先暖一下。

调到低风挡或自然风挡的吹风机，可以用来温暖磁带，或者给磁带除湿。

磁带种类和录音带一样，录像带也是由带基（base）或底板材料（聚酯纤维）组成的，这些材料能提供一定的强度和稳定性，并且拥有一个薄且对磁性敏感的表层，可以记录下视频信号。

磁力表层曾经主要是用氧化铁制成的。

现在制造商用各种各样的材料来做这个表层，从各种不同的氧化物到高质量的非氧化的金属都被拿来用于磁带制作。

Oxide（氧化物）这个词有时会用来表示标准等级的磁带，另一些时候则用来指代磁带中的那个磁性表层。

金属磁带有两个种类：金属微粒（MP）磁带和金属蒸发（ME）磁带。

在MP磁带中，用显微镜才能看到的雪茄形状的铁微粒涂在磁带表面防止氧化，而且会在带基上涂上好几层。

在ME磁带中，钴会在真空容器内蒸发，然后凝结在聚酯纤维带基的表面上。

因为要用到这些特殊的工序，所以金属磁带生产起来会更贵。

不过二者都有较高的矫顽性（关系到多强的磁性信号可以被录制下来）和顽磁性，可以使磁带达到比普通氧化物磁带更高的录制密度（事实上是MP磁带在20世纪80年代末期让Hi8的录制成为可能，而ME磁带在20世纪90年代让MiniDV的录制成为可能）。

我们今天用到的所有数字格式使用的都是MP或ME磁带。

视频格式决定要使用哪种金属磁带。

比如，MiniDV和HDV用到的是ME磁带，松下的DVCPR0格式用到的是MP磁带，而索尼的DVCAM格式用到的则是ME磁带。

千万不要在为ME磁带设计的设备上使用MP磁带，因为两种磁带表面的摩擦力特性各有不同，所以如果用错，会影响到磁头的工作。

此外，一般来说，ME磁带都会更贵。

如今视频格式正在变得越来越小，而且可以在更窄更短的磁带上录制更多信息，所以磁带的质量也变得更为关键。

质量更好的磁带瑕疵会更少，而且在录制时也会出现不清晰或信号丢失的情况更少（在模拟录像带中质量更好的磁带也意味着更清晰的色彩和更完美的细节）。

但是，选择磁带种类和选择胶片种类可不太一样。

胶片在基本的色彩调制、对比度、感光度上各有不同。

在视频中，这些内容是由摄像机自身来决定的。

同样的磁带其效果会是同样的，不论是拍摄的是彩色还是黑白影片，采用自然光还是室内照明，PAL制还是NTSC制。

因为磁带种类一直都在发展，所以在选择磁带时应该征求一下专家的意见。

一些生产商推出了顶级质量（价格也很顶级）的母带。

是否应该选择这种磁带，应该和有相关经验的人谈一谈，或者在网上找到相关的在线讨论组问问。

如果你用的是租来的摄像机，租赁商店也会有他们的推荐意见。

低质的磁带上面的氧化物很容易剥落，阻塞磁头，造成信号丢失。

此外不同的生产厂商使用的润滑剂也不同，不能很好地相互配合，因此很多人建议最好找到你喜欢用的一个品牌，然后一直使用它（或者至少在更换品牌之前先清洗一下磁头）。

编辑推荐

《美国影视行业通用教材:数字时代影视制作人完全手册(第3版)(套装共2册)》的读者是具有一定影视专业基础的电影制作人、影视制作爱好者、独立电影制片人及拍摄短片发烧友等。

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>