

影视篇

一、影视制作的发展

电影的发明，是由法国的奥古斯特·卢米埃尔和路易·卢米埃尔兄弟完成的。1895年12月28日，世界上第一次活动电影正式公映，卢米埃尔兄弟放映了影片《工厂的大门》、《火车到站》等。

20世纪三四十年代，电视技术诞生。英国科学家贝尔德是主张以机械扫描方法研制电视的代表。1928年开发出第一台彩色电视机，1930年他的系统开始有声电视节目试播。因此，贝尔德被称为“电视之父”。

以美国科学家法恩斯沃斯为代表的一派，坚持只有采用

最新发明的电子设备、光电管及阴极射线管才能获得成功。他于 1927 年成功地用电子技术传送图像，1928 年发明了电子图像分解摄像机。1929 年成立法恩斯沃斯电视股份有限公司，1937 年他的电子电视系统使贝尔德的机械扫描电视装置被淘汰，从而确定了电子电视系统的垄断地位。这时真正意义上的现代电视诞生了。

二、影视制作的基本制作流程

（一）构想与可行性（剧本）

核心人物：制片与编剧。

目标：完成整个作品的构想，并确保可行性。

制片：负责制定整个拍摄计划、做好财务和组织工作。

编剧：完成剧本。

（二）筹备（前期制片）

在商业性制片中，这个阶段又被成为“前期制作”。

核心人物：导演与制片。导演是完成影片的画面和声音的总负责人。

目标：组织整个拍摄剧组、挑选演员、勘景；按前期计划确立拍摄进程；布景、道具、服装、造型等的准备工作以及预视化的过程，如“故事板”、“动画板”等。

（三）拍摄（影像与声音创作）

在工业化的方式下，拍摄阶段一般会将工作人员分为不同的组别来进行合作。

1. 导演组

导演组以导演为核心，导演是电影艺术创作的组织者和领导者，把电影文学剧本搬上银幕的总负责人。作为电影创作中各种艺术元素的综合者，导演组织和团结摄制组内所有的创作人员和技术人员，发挥他们的才能，使摄制组人员的创造性劳动融为一体。导演的再创作以电影文学剧本为基础，运用蒙太奇思维进行艺术构思，编写分镜头剧本和“导演阐述”，包括对未来影片主题意念的把握、人物的描写、场面的调度以及时空结构、声画造型和艺术样式的确定等。然后物色和确定演员，并根据总体构思，对摄影、演员、美术设计、录音、作曲等创作部门提出要求，组织主要创作人员研究有关资料，分析剧本，集中和统一创作意图，确定影片总的创作计划。导演还要按照制片部门安排的摄制计划，领导现场拍摄和各项后期工作，直到影片全部摄制完成为止。一部影片的质量，在很大程度上决定于导演的素质与修养；一部影片的风格，也往往体现了导演的艺术风格。

导演组以导演为核心。其中还包括：

（1）场记：主要负责每一镜头的连续性的细节，以及演员的外表，以及道具、灯光、动作、摄影机位置与每一镜头的时间。

场记工作的主要方式是通过场记板、表的书写和打板，现场记录摄影机时码及其对应的场景号、镜头号、条号、是否可用等。

下面是场记板和表的基本样式：

对于胶片而言，声音和画面的记录不是在同一台机器上完成的，需要后期合并，所以需要打板的短暂清脆的撞击声，但是对于当代大量的 DV、HDV 制作而言，可以不要声音，甚至如果不怕浪费的话，白纸都可以。

（2）导演助理，可能包括：

第一导演助理（副导演），同导演一起制定计划、核对进度（国内可能将此项工作单独划入制片组，负责人称为：制片统筹/主任，但这样的话性质就有所不同，因为制片组往往是投资方控制的，是管理者之一，而助理导演则全然是导演的助手），依照导演的要求为镜头做前期的准备工作。比如，在导演负责现场机位设计和调整时为演员说戏，进行简单必要的走位彩排等。

第二导演助理，负责帮助导演进行同摄影组、电工组等现场工作人员之间的协调工作。

第三导演助理，负责现场的秩序，国内习惯将其划入制片组，称为现场制片。

（3）对白员（提词员）

负责为演员提词或者扮演不在画内的角色同画内演员搭词。

（4）第二组导演

负责拍摄特技、动作场面、或者在主要拍摄点的远距离外的外景镜头等。比如香港的武术指导或称动作导演。

2. 摄影组

摄影组以摄影师（负责与导演沟通每一场戏的灯光和拍法）为核心。还包括：

（1）摄影助理：负责开关机、换片（带、卡）、对焦、跟焦、推轨等。

（2）场工：搬运设备、道具、器材、铺轨、收线。（当制作团队庞大时，会专设场务组由剧务负责领导）

（3）灯光师：监督灯光位置与架设。（当制作团队庞大时，也会专设灯光组）

3. 录音组

录音组以录音师（负责对白、环境声的录制）为核心。主要包括：

麦克风操作员：负责麦克风的设置。

有时录音组还包括音效设计师，从前期准备开始为作品整体设计合适的声音风格。

4. 美术组（美术指导）

服装师、化妆师、发型师、道具、布景等（当制作团队庞大时，会从其中分出道具组、服装组、化妆组，而美术组只负责布景）

5. 制片组

制片组以制片人为核心，包括：

制片主任/制片统筹：负责分解剧本、制作分场清单、制定预算、制定拍片日程表等。

生活制片：负责整个剧组的生活问题，例如吃饭、住宿、

交通等。

现场制片：负责监督、管理、辅助剧组在现场的工作。

（四）后期影视制作

在正常拍摄中，可能剪辑师会随着进度工作。他会尽快冲印底片，以便剧组工作人员能够最快看到拍摄效果以便及时调整。在数码制作时代，剪辑师往往同剧组一起工作，在剧作拍摄时期就同步完成初步剪辑，这样可以直接观察表演、光线、镜头等衔接中的问题，以便剧组做及时的调整。

当素材积累到一定程度时，剪辑师可以按照剧本顺序进行“粗剪”。在就“粗剪”讨论后，进行定剪。定剪时，做字幕，后期音效设计、配音，完成画面特效。然后校色、调色，出成片。

在最终完成的影视作品中，我们看到的東西，都是来自工作人员在制作过程中所做的各种决定的综合体。