

专题编者按：

这是电影制作的“枕边书”，让你理解你的电影制作流程并自省，而不是技术指导手册。

电影制作人是从头至尾对电影负责的人，并且大多数时候履行制片人和导演的双重角色，甚至更多。

从前期筹划到宣传发行，制作人都得对他的“孩子”负责。

全方位理解电影制作的流程及对应环节，做一种“好家长”。

总览

电影的老式任命方式已经变得过于专业化，对责任进行了划分，对工作界线有明确的界定，因此每个人均

有自己的局限性。电影制作人，从另首先来看，没有这样的界线。他/她为了完毕任务需要做所有事情，由

于大多数制作人是在“系统”外工作，无论他们属于哪个国家。他们不被任何人所“雇佣”

专题编者按：

这是电影制作的“枕边书”，让你理解你的电影制作流程并自省，而不是技术指导手册。

电影制作人是从头至尾对电影负责的人，并且大多数时候履行制片人和导演的双重角色，甚至更多。

从前期筹划到宣传发行，制作人都得对他的“孩子”负责。

全方位理解电影制作的流程及对应环节，做一种“好家长”。

总览

电影的老式任命方式已经变得过于专业化，对责任进行了划分，对工作界线有明确的界定，因此每个人均

有自己的局限性。电影制作人，从另首先来看，没有这样的界线。他/她为了完毕任务需要做所有事情，由

于大多数制作人是在“系统”外工作，无论他们属于哪个国家。他们不被任何人所“雇佣”

（甚至虽然是制片人也归大制作企业管辖），他们是一部电影的发起人，负责从概念到执行到上映（甚至更多）。

目前你懂得一种电影制作人负责影片从始至终的方方面面，是时候理解每一部分的开始（最轻易的部分）和结束（不太轻易的部分）了。电影制作包括哪几种环节呢？

整个电影制作过程提成下面几种环节：

1. 写作和开发
2. 前期准备
3. 拍摄
4. 后期制作
5. 市场和宣传
6. 上映、销售和发行
7. 版税和维护

本专题也将按照这个次序为大家一一简介。

写作和开发

在第一部分，我们先认识写作和开发本阶段包括如下几种阶段（并不总是按照如下次序!）：

1. 撰写一种可接受的剧本
2. 按照外景地、角色、场景分解剧本
3. 预算和拍摄进度
4. 筹资
5. 为项目创立法律和财务框架
6. 选角和创立摄制组
7. 保险

剧本

取决于你是谁以及你可以做什么，你或许会觉得你也许不需要剧本。你或许会觉得只要有故事梗概甚至是情节概要你就能成功。最终，你会意识到剧本（或者说是脚本，不管你怎样称呼它）最终还是要准备的，要有动作和对白。一种可接受的剧本要读起来让人兴奋，故事紧凑，有很好的角色。剧本要专业，格式对的并且易于搬上银幕。假如在任首先有欠缺的话，那就是搬起石头砸自己的脚。诸多电影由于一种简朴的原因而失败：有关人员无法识别出一种优秀的剧本，虽然是有人跳起来扇他们的脸。假如你不是剧本创作方面的专家，那就找个合作伙伴吧。

分解

常用的剧本分解是根据场景、外景和演员来进行的。剧本分解是一件非常谨慎的事情，只有工作有条理的人才能做得好。假如你在这个领域不擅长，那就找个擅长的人来做。错误的剧本分解会让你付出昂贵的代价。明智的做法是找个人来检查一下看看与否有错误。优秀的第一助理导演和执行制片人（或制片主任）是这方面的专家。

预算和拍摄进度

拍摄进度表是基于之前的剧本分解为前期准备、拍摄和后期制作做准备。我会在背面的文章中讲到怎样做一种最佳拍摄进度表。要真正掌握这点必须在完毕好几部电影的拍摄之后才能掌握，制作进度表的责任落在第一助理导演身上。做预算就是做计划把钱用于整个拍摄过程，假如一种人缺乏整个电影制作流程的经验将无法胜任这项任务。电影预算一般是由执行制片人或是制片主任制定的，然后进行核算和修订直到预算尽可能的精确。假如你认为这两个环节是说笑的话，那到最终你就成了那个笑话。

筹资

有三种合法的方式筹集资金：赢得资金、挣得资金或是去拉赞助。

法律和财务

所有你认为你不需要律师和会计，是吗？别做梦了。一开始就不受保护的電影是注定要失败的。一旦预算准备好，资金也筹到了，你要打理好账户。你需要注册你的制作企业（不管你身在哪里）。你需要保护好你的知识产权（被称为 IPR）。这包括剧本、片名、创意、图片、声音、人员以及你创立的或是为你的企业创立的所有内容。我不会深入谈论这个问题，由于这不属于法律提议。你需要征询律师和会计师，他们对你们国家的这方面内容有对的表述。明智地挑选某些人，由于他们也许是你毕生的工作伙伴。

选角和创立摄制组一旦有律师确定的协议以及会计师做好开支的记录，你就可以和演员和摄制组签约了。取决于你的目的的高还是低，签约过程也不一样。你无法回避的一件事情是你要和项目的所有有关人员签订一种保密协议，可以是任何形式的协议，否则你也许无法从该项目获益。

保险

一旦你懂得哪些人将为你工作，你需要让他们觉得有安全感。忽视这个你就危险了。一种好的律师是你唯一可以信任的人，因此我强烈提议你衡量一下你们国家的所有可选项，然后选择一种可以在发生劫难时候保护你的东西。没人期待坏运，这也是为何我们称之为运气差。

前期准备

前期准备包括的环节并不总是按照如下次序，并不是所有的环节都是必要的，这取决于你要制作的电影的类型，包括：

1. 故事板
2. 找外景地，图片/数据/调研
3. 信息和数据管理
4. 沟通和工作流程
5. 办公和财务
6. 许可
7. 选角
8. 排练

9. 最终准备

故事版

故事板的内容包罗万象，从手写的个人镜头的拍摄到复杂的配有声音和音乐的3D 视觉预览。故事板的详尽程度重要取决于两个原因：导演的自信和拍摄的复杂性。有些导演但愿每一种镜头均有非常精确的故事板，而其他导演只有在到了拍摄现场才决定拍摄方式。只有经验才能告诉你什么方式适合你。

调研和外景地

这个阶段重要包括为了满足剧本的需求找到切实的处理方案。一种好的编剧和导演会进行剧本筛选，把那些不适合拍摄的剧本筛选出去，或者预算范围内拍摄费用太昂贵的剧本给筛选出去。在这个阶段，有人会去搜寻场景、道具、服装、图片、创意、信息等等，给剧本带来生命。这是准备阶段最艰难的环节，由于在这个阶段，导演会碰到诸多挑战，要么是选择太多要么是选择太少，导演需要提出处理方案以便让他/她的选择获得最大的利益。这也同样是准备阶段最激感人心的部分，你每天的会议都是满满的。

信息和数据管理

从各个部门搜集来的数据需要进行整顿，筛选和研究；一般这是助理导演的责任，假如这个人选得好的话，他会对项目非常上心，有任何问题都会做标识或者在问题还没有出现的时候立即做好记录。

沟通和工作流程

电影制作是协作工程，人员管理是这项工程的基石。假如你不擅长与人打交道，那么你不适合这个行业。

作为制片人，你需要和形形色色的人联络，作为导演，你需要和演员以及摄制组进行合作。一般制作人身

兼二职，毫无例外。组织机构和后勤是比较棘手，年轻的制作人在这个领域一般缺乏足够的经验或者技能。

遗憾的是人际交往技能一般无法立即传授给某个试图从事电影制作的人。这需要数年的实践去变化你自己，

它会变化你人生的航向。在起步阶段，我向你推荐戴尔·卡耐基的一本书：怎样赢得朋友和影响他人。

办公和财务

文书性的工作需要进行整顿和贴标签供后来使用，这包括制作资源、法律文献、支票和会计账簿、授权协

议书、协议、许可、版权、市场营销材料、照片、光盘等等。为了这个目的，大多数制作企业都设有秘书、

会计师和办公人员来处理这些“后台”事情。大制作企业，这些员工属于制作部门，他们每天研究开销，

分析客户资料等等，这样摄制组才也许在出现问题的时候提前做好准备。对于低成本的制作，制作人要么

是最高组织者，要么就找个秘书或朋友履行这一角色，勤勉又专业。拍摄过程中的文献和一切文本手续对

于电影的发行和享有法律保护是至关重要的。假如你忽视这方面的重要性，那么你的项目很也许最终成为

“列车残骸”。

试镜和选角

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/947032133056006112>

