

穆德远说电影制作 好电影能够 一句话说明白故事

近日,在山东影协承办的“全媒体时代电影创作思路与方向云培训”直播课上,中国影视摄影师学会会长、北京电影学院教授、博士生导师穆德远作了《话说电影制作》的主题讲座,畅谈电影制作人需要具备的基本功。

齐鲁晚报·齐鲁壹点
记者 宋说

用影像与观众沟通

穆德远于1985年担任剧情电影《青春祭》的摄影师,1989年便执导个人首部电影《黑楼孤魂》,从摄影师到导演,穆德远最看重的是剧作与影像的关系。他说,“所有的工作都是从剧作开始入手的,不论是摄影师还是导演,在面对剧本时,总要去思考如何把它变为影像。”穆德远认为,从剧作内容开始创作电影,是所有电影工种的交叉点,“比如摄影师,也要考虑如何通过技术手段和艺术水准,把剧本变为影像。剪辑师在剪辑影片时判断出影像的准确度,也需要摄影师对剧作有更全面的理解。”剧作有很强的目的性,读懂剧本是所有电影人最先必备的基本功。

生活复杂而拖沓,电影就是生活的浓缩,有时文字能讲清楚的事情,影像未必能讲清楚。穆德

远说,“剧作拿文字讲故事,而我們是用影像。从专业角度要能够准确地表达故事情节,该给的镜头要给到位,才能让自己的故事被观众理解看懂。”

如何通过文字组合影像,对电影制作者的综合素质提出了更高的要求。画面语言从单镜头开始,有的看似一镜到底的电影,也是由多个单镜头组合而成。穆德远说,“比如这次刚上映的《1917》,看似一个镜头拍摄了全片,但其实也是由很多个分镜头进行复杂处理组成的。”几百上千个分镜头组成了一部电影,必须保证镜头的组接与观众之间,保持舒适且易于接受的叙事方式,“如果观众不接受,那么想法就是一种谎言。”

穆德远认为,导演和摄影师要做好案头设计工作,最好的方式就是画分镜头。穆德远早期进入张暖忻导演的《青春祭》剧组担任摄影师,他回忆说,“拍戏画图是我的习惯,在《青春祭》创作过程中,我7天没出门,在剧本的一侧画完了所有的分镜头,共400多幅。”

讲清楚故事才精彩

穆德远在看到电影学院的学生拍短片时,第一个要求就是让学生一句话描述清楚是一个什么样的故事。在穆德远看来,一句话讲清故事不是笼统概括,“讲述一个人一段人生的故事太过笼统,讲述男孩追女孩的故事也不够清楚,要讲清楚怎么追的,主要动作是什么,反映出背后想表达的思想更为重要。”一句话讲清故事不仅是要讲清故事的主线走向,还有人物变化和带来的精神思考。

所有优秀电影,都具备了一句话讲清故事的特点。穆德远以影片《现代启示录》为例,这部影片讲述了一个上尉穿越越南,受命去杀一个被战争逼疯的人,完成任务后自己也疯掉的故事。一句话就能看出该片的故事走向,能够明白影片的风格、行动、人物的命运与使命,明确出这场故事是关于战争的反思。穆德远说,“所有优秀的电影都能用一句话讲清楚,而拍得不好的电影真的

一句话讲不清楚。”在穆德远的创作过程中,不能把事情讲清楚就要整个推翻重写。他认为,一句话讲清故事是最容易辨别剧情是精彩,还是陈词滥调的方法。

电影制作规律要遵守

所有优秀的电影,都有非常优秀的瞬间,甚至可以归结出一种规律。穆德远说,“一定要对自己提出高要求,就算是做小短片也要与《小丑》这样的大片进行比

较。要比的不是投入的资本和演员阵容,而是电影制作的规律。”

穆德远说,“作为摄影师,整个摄影组的成本不能超过影片整体的10%,超过10%,影片质量一定会受到影响。摄影成功了,但影片垮了,还有什么意义呢?”穆德远回忆,“当年拍摄《一代天骄成吉思汗》的时候,给了我们摄影部门110万的预算,我说不行,因为当时影片用的钱一共只有400万,于是我减到了70万,省出40万给美术。美术做不好,我还拍什么?”

讲文明树新风公益广告

预防溺水 珍爱生命

水是生命之源，
别让它成为生命之“渊”。

