

微电影创作不“微”

好故事好框架才能让作品更丰满

岑旭 (上海建桥学院)

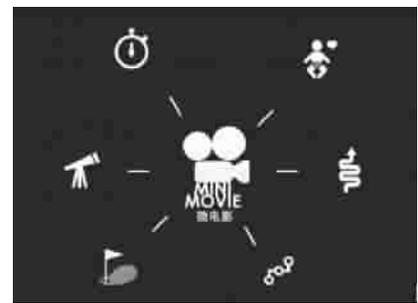
影中的代表作《低俗小说》,清新感人的《情书》等;课后很多同学都让辛老师推荐过影片,他的回答是IMDB.com(互联网电影资料库)里面的TOP250都值得一看。

话剧引导电影的发展

辛老师最爱的五个导演是 Aaron Sorkin、Woody Allen、Charlie Kaufman、三谷幸喜、宫藤官九郎。对于三谷幸喜,辛老师最为之震撼的是影片《太空港 2013》,一场戏,一个镜头到底,这种场面调度长见于话剧。

话剧对微电影的创作很有影响,辛老师多次劝建桥学院的学生趁还没搬去临港前多去看几部话剧。他接触到的第一部话剧,是德国表现主义大师布莱希特的《四川好人》,首演于1943年,这部戏取消了戏剧动作,强化了戏剧理念,是传统现实主义话剧发展到一定阶段的戏剧。这种类型的话剧还有《等待戈多》。

除了电影片段、话剧,辛老师对电影音乐也颇有研究。“音乐分为很多种类,Pop(流行)虽节奏简单,副歌部分易于传诵,但对电影主题有所削弱;猫王和披头士的摇滚乐值得借鉴,《阿甘正传》中的摇滚配乐非常到位;Jazz(爵士)中可以选择塞隆尼斯·蒙克创作的曲子;《鸟人》、《深入小巷》中的Blues(蓝调)也能拿来用用;Folk(民谣),基本上都是拿着木吉他在唱的。”说到电影音乐辛老师总能侃侃而谈。

微电影以其“微时”、“微制作周期”和“微投资规模”三个特点在这个碎片化的时代红火起来。自2010年的《一触即发》横空出世后,微电影创作呈井喷之势。到了2013年,微电影的社会影响达到了最大。2014年后,微电影进入一个平稳发展时期。辛勤老师在华东师范大学、上海外国语大学、上外贤达和上海建桥学院开设《微电影创作》课已逾四年,并且每次学生评教打分都不低。今天,笔者就请来这位“微电影”大腕,来给大家解读一下究竟什么是“微电影”、怎么来制作微电影以及如何欣赏微电影?

课上不仅仅是教电影

微电影创作课没有课本,全凭辛老师一张嘴说。而他也总是沉浸在自己的世界里,讲着讲着就会坐到桌子上去,像极了《死亡诗社》中的基廷老师。他有两个癖好,一是受不了学生在下面讲话,二是上课不点名。

在第一节课还未介绍微电影创作要学些什么前,他就要求下节课每人准备一本笔记本,那样才能体现专业范,且不可以用练习册代替。在他眼里,微电影一切始于文本,只有文字才是思维、想象、可行性的完美结合,才是与同事沟通的工具,才能重新审视自己的起点,才是规范并指导下行部门协作的依据和与制片方交涉最重要的筹码。其次才介绍这门课具体要学点什么,微电影创作不是单纯教电影的课,而是对传统影视的提炼,用眼、用心去寻找影片中“决定性的瞬间”,当然微电影除了创意更重要的还有制作、团队、动手能力及动嘴能力。

哥大教材夹学生作业

辛老师说他的爱好是批改学生的作业,还说四年前的学生写的作业他也依然能清晰地记得,连学生自己都不记得自己当年写了些什么。他的这句话被学生们当成了吹牛皮,但在随后的课中就有所体现。上个星期交的作业这星期点评,被叫到的同学站起来支支吾吾一番后说记不清时,辛老师总能救场,把

他写的内容补完。有一次上课,辛老师带来了一本薄薄的《导演功课》来到教室,只见里面夹了好几张学生的作业,里面的纸张都已经开始发黄了。

这本 David Mamet 的《导演功课》就是辛老师极其推荐学生阅读的两本书之一,它是哥伦比亚大学电影学院的教材,而另一本就是《认识电影》。同时他也推荐了《美国纽约摄影学院摄影教材》和《Story》,《美国纽约摄影学院摄影教材》是他在读大学时的摄影老师颜志刚推荐的,而现在颜老师在上海建桥学院教授新闻摄影,《Story》是罗伯特·麦基的代表作。

好故事决定电影成败

辛老师说评价一部电影只用好看或烂来描述,只会降低一个人的档次。专业评价电影要有故事梗概和时间码,并找出具有主题性的段落,如牯岭街少年杀人事件(1:38:16~1:44:44),改编剧本(42:13~45:37)/星期五女郎(1:06:15~1:11:55)和惊天大阴谋(49:23~52:02/

1:02:51~1:05:02)。

辛老师非常注重讲故事的能力,曾布置过一个作业,由一个小物体联想开来写一段故事。他比较崇尚封闭式结构,完成他的作业有点像写伍尔夫《墙上的斑点》这种意识流小说。讲故事的能力上升到一定境界后,猜测新影片接下来会发生什么毫无难度。不过,这也有它的坏处,比如没有小伙伴再愿意同你去看电影了。

一部微电影的结构应是个三段体,包括建置、对抗和解决。在建置阶段,辛老师力荐读一读村上春树的《国境以南太阳以西》。每当他编不出故事的时候,只要一看这本书就会灵感立现。对抗中最重要的三组变量是挑战与征服、动机与冲突、能量与欲望。

辛老师夸下海口说自己看过不下500部电影,不过当陈同学讲到《初恋这件小事》时,他愣住了,表示真没看过,引来了哄堂大笑。课上辛老师谈到过李苍东导演的《薄荷糖》,肖央担任导演、编辑和主演的《老男孩》,主体的呈现超越一般生命体的《坠入》,后现代电

玩转足记宝典

做出电影般的照片

岑旭 (上海建桥学院)

巧用滤镜表达别样生活

加完文字,选择适合的滤镜,软件自备16款滤镜效果,胶片风、老电影任你选择。再点保存并发布,相当于微信的朋友圈分享,只是把照片分享到这个APP中,照片会自动存储在照片库中。整理出来,可以发一组在朋友圈秀一秀,绝对会有很多人点赞。

如果你使用这款软件时正在旅行的路上,不妨搜索一下你所在的地方有没有拍成电影的剧照场景,再按照同样的场景来一张属于你的电影画面。

一张照片也可以讲故事

如今的人们早已不满足于简单的游客照,而是像辛老师说的那样一张照片也需要有讲故事的能力。一组在同地点连续拍了35年的父女合照“时间都去哪了”火了;一位摄影师男友牵他女友满世界走的“Follow me(跟我走)”让观者心醉,那是因为它们都充满了故事性及情感。足记也一样,赋予了照片拍摄者当时的情感与心境,在每张琐碎的照片里都能找到如同电影情节一般的生活。

有了足记,人人都是王家卫,生活不只是眼前的苟且,还有电影和远方;有了足记,人人都是陈奕迅,拿着你给的照片,熟悉的那一条街,不一样的穿越照。

不过对于电影一样的照片,网友们纷纷表示出自己的期待:“要是拍的小视频也能做出这种效果就好了。”虽然目前离更新出视频功能还有些距离,但这也给足记APP开发者一个提示:只有不断满足使用者的需要,才能远离险峻的命运。

制作一部微电影需要前期拍摄和后期剪辑,步骤相当麻烦,且需要经过一定时间的练习。而现在,你可以不用单反和DV,只需一部手机就可以轻松制作出电影效果。不过,前提是你需要下载“足记”APP,几个步骤就能做出电影即视感的照片。

写下文字记录心路历程

这款APP自它一发布就火了起来,一度排到了AppStore的第一名。火起来的原因有二:一是操作方便;二是照片更具有故事性。

足记的APP页面设计简单,打开后下面有四个专栏,分别是:足记、发现、飞呀、个人。足记可以看到附近人分享的照片,以及像上首页类似的图片;发现中可以搜索国家、城市、影视和人物,比如输入上海就会有附近的图片出现;飞呀中会有一个小飞碟带着你满处跑,告诉大家世界各地的信息,拍成合照;最后的个人就是自己图片等内容。

专栏中间还有个蓝色的圈,点一下会有文字、照相和爆料选项,选择照相会直接出现拍照功能,选左下角里面的宽屏模式,可以直

接拍,也可以到相册中选照片,很方便。

照片最好选择横向图片,竖拍照片不好截图。选择照片后裁切自己想要的效果选择下一步,加上自己想说的文字即可。

足迹还有翻译功能,有英文、日文、法文等,但下面的翻译有时候会出现搞笑版汉语拼音式翻译。同时,贴心的足迹也设计了不俗的句子,辅助你迈向准文艺青年的步伐。