

“人间烟火”——公益微电影设计

专业：广告学 学生：蔡雅珠 指导老师：胡伯忠

摘要

在社会高速发展的今天，新媒体的传播媒介已经呈现多元化，微电影成为了当今网络媒体传播的主要形式表现之一，公益微电影更是承载了网络媒体的社会责任宣传的主要方式。公益传播不再是以传统的悲情方式呈现，而是有更多元化、常态化的发展形式。微电影制作灵活，需要的技术较为简单，器材的使用率较低，时长短后期制作需要的周期相对短，总体的成本投入少。其中公益微电影不仅在视觉和听觉方面使观众得到享受，还能在此基础上反映出社会的某种现象或自身折射出的现象，引发人们的思考，从中受到启发或引起共鸣或收获温暖感动，使得公益微电影越来越受到人们的关注。

“人间烟火”以泉州市的一个小农村为背景，二十几年的生活环境让我了解、熟悉这个地方，村里的多以老幼为主，青壮年外出谋生。纪录下这个村每年都有的习俗——迎灯和普通厨房里做的一顿饭。主要目的是向人们传达一种思家思乡的情感，通过纪录普通生活的某个场景，让观众引起情感上的共鸣，呼吁在外的游子能常回家看看。本论文主要讲述从前期拍摄脚本撰写到中期拍摄、后期视频制作等一系列微电影流程。

关键词：公益 微电影 分镜头脚本 后期

目 录

1 创作背景	3
1.1 微电影的发展历程	3
1.2 公益微电影的发展现状	3
1.3 受众基本情况分析	4
2 “人间烟火”总体说明	5
2.1 作品灵感	5
2.2 作品目的和意义	5
2.3 作品创作中的难点	5
3 “人间烟火”创作和实现	7
3.1 前期准备	7
3.2 中期拍摄	9
3.3 后期制作	10
总结	14
参考文献	528

1 创作背景

1.1 微电影的发展历程

微电影是近几年在互联网和数字媒体普遍发展下涌现并被广泛使用的一种重要的新媒体形式，也获得了大众的广泛认同。微电影的出现并非偶然，“它的原型最早可以追溯到 1995 年，美国广告人斯科特·扎卡林说服 Fattal and Collins 公司按照当时热播的电视剧“飞跃情海”的故事，制作连续剧“地点”投放于各大网站播放，创造了日点击量 10 万人次的记录，这应该是历史上最早的‘微电影’雏形。”[1]我国最早的微电影雏形当属于 2005 年胡戈的恶搞片“一个馒头引发的血案”，由此之后，微电影这个新物种在我国逐渐走上了成熟且疯狂的道路。2010 年筷子兄弟联合出演的微电影“老男孩”称得上是国内第一部真正意义上获得普遍认可的微电影也红遍大江南北。长江后浪推前浪，大众口味也各不同，一波又一波的微电影浪潮接踵而来，人们的喜好也随之更替。可见在新媒体的发展下，微电影在互联网上的传播性质、艺术特质和技术水准较符合人们对碎片化信息的接收。可以预见，在社会发展愈发迅猛的时代，微电影以后的整体发展趋势将迈上更广阔的舞台。

“所谓‘微电影’，指的是时长不超过十五分钟，剧情相对简明，节奏紧凑的微型剧情短片。”[2]相比电影还是有一定的差别，除了追求的目的、制作的方式方法、体现的功能不同外，最主要的差别是成本，微电影成本低，让很多有梦想的人实现了他们想实现的梦。

1.2 公益微电影的发展现状

相比发达国家慈善事业的传播，我国在公益传播方面还相对滞后。“主要原因之一就是缺少具体、系统的法律规范和鼓励性的保障。”[3]在当今社会，“传媒对社会主导价值观有说服力的宣传是从观念上促成个体接受社会主导价值观的深层原因。”[4]在社会公共利益与市场经济利益的冲击下，微电影开始寻求转型，又或者说是企业品牌的转型，众人也纷纷把目光投向“公益”这类以感性诉求为主的微电影，这类微电影受到了受众的买单，受众在感官上、精神上得到了一定的满足。传播者在获取受众好评度的同时，又承担了大众传播的所需履行的职责。

2015 年 6 月，中国开展了首届公益微电影节，这标志着公益微电影已经得

到了政府的大力支持与民众的认可。“文化的表现形式虽然多种多样，但会形成一个作为社会平均的思想和情感总结的集体意识。”[5]即社会核心价值观。公益传播实质是一种社会核心价值观的传播，有助于推动社会发展且对于人文精神的塑造有着潜移默化的作用。微电影作为当今社会信息的一种载体，结合互联网的优势，成本低传播快捷，给公益传播开拓了更广阔的领域。

1.3 受众基本情况分析

据 CNNIC 发布第 39 次的“中国互联网络发展状况统计报告”，截至 2016 年 12 月，我国网民规模达 7.31 亿，普及率达到 53.2%，其中网民的男女比例为 52.4:47.6，比例相对平衡。学生群体是网民中的占最大比例的人群。年轻人主要是网络信息接收的主力，而微电影这种依靠网络为传播载体的新媒体，年轻人也是观看微电影的主力。在经济现代化的社会中，知识化也走向全面普及，人们开始寻求“自我实现”的心理需求，加上人们对信息摄取的碎片化，无法正常观看完一部电影，微电影的出现，言简意赅，很合当下时宜。

2 “人间烟火”总体说明

2.1 作品灵感

现如今的公益微电影，相比传统的公益微电影，已经跳脱出传统公益微电影的素材单一和宣传的硬性陈规。“电影来源于生活，随着社会生活的发展而发展，同时又反过来对社会生活产生着影响。”基于对现实生活的思考：近年来，随着社会的发展，有的年轻人为了生活背井离乡，有的年轻人留恋外面大千世界，很少回家，很少回家乡看看。作为即将踏上社会的大四毕业生，从小与父母接触本就不多，读书时也长住校，所以对家对家乡有种特殊的情感。借此毕业设计将这种情感表达出来。拍摄于平凡生活的某一天，贴切生活，让人看的自然，自己也更善于去表达。

确定了主题之后，又与几位好友交谈自己的想法，觉得这个题材可行。传统的公益微电影采取的是教育性和恐吓性两种方式，这两种手法拍摄的微电影已经很多了。具有故事性的微电影没有好剧本，不仅打动不了人，拍摄完有可能成为四不像。所以我采取的是以纪录片式的手法，让生活自身来讲故事，娓娓道来。

2.2 作品目的和意义

目的：“巴赞曾说过：电影实质是一种‘现实的艺术’。”[6]“人间烟火”是对平凡生活的重现和记录，提倡在外的游子常回家常会家乡看看，空出时间多陪陪家人。

意义：在看完影片后，心里有所思考：一个家，家里的爸爸妈妈，是需要用爱用时间去维系，这种维系的纽扣之一就是饭菜里的温暖，餐桌上的爱。有些东西莫等回首来时路，追悔莫及。

2.3 作品创作中的难点

“画面分辨率高，但寻像器、液晶屏尺寸小，分解力低，这就造成画面‘小屏上清楚，大屏上虚化’的现象。”[7]这个问题在拍摄中常遇到。由于毕业设计只能由本人完成，工作量大（没有助手）是其一，设备简陋是其二，后期处理周期长是其三。

“烟”主要拍摄母亲做菜，难点在于菜一入锅就无法慢拍，只有一台设备，

单一角度拍摄容易让观看者疲劳。这部微电影拍摄了四五次才完整的将一桌菜的制作过程拍摄完。“火”由于是大规模的群体活动，不受控制。拍摄时只能跟着队伍走，迅速抓拍个体的活动。加上活动是在夜晚，对拍摄的难度更上一层。

3 “人间烟火”创作和实现

3.1 前期准备

3.1.1 分镜头脚本撰写

3.1.1.1 分镜头拍摄脚本简介

“拍摄脚本顾名思义，其作用就是展示如何实现一个构思。”[8]分镜头脚本主要将一部影视作品拆分为将要拍摄的镜头，将拍摄内容、拍摄时间、景别和镜头采景提前制定好，便于实施拍摄时节省时间，并有条理的进行。一般用在前期拍摄阶段和后期视频制作阶段。

3.1.1.2 脚本展示

脚本涉及过的“过渡镜头：是指在两个镜头之间充当过渡衔接的镜头，使得整体镜头画面在视觉上没有阻断感。”[9]（如表 3-1 所示）

表 3-1

镜号	拍摄内容	时间	景别	拍摄技巧	音乐/音效	备注
1	家乡的蓝天（呈现一个干净明亮的画面），仰拍	3-5s	全景	固定镜头	鸟鸣声	无
2	芦苇（傍晚阳光朦胧的场景，画面略黄），正拍	3-5s	近景	固定镜头	鸟鸣声	光圈
3	金谷村代表建筑（太阳照射范围的变化，进入黑夜，画面右明亮转昏暗），正拍	5-10s	中景	延时摄影	鸟鸣声	3s 一张、画外音
夜晚拍摄，画面均以现场灯光为主						
4	赵氏宗祠内部结构（大体介绍拍摄场景），正拍	3-5s	全景	摇镜头	无	脚架
5	案台上的神明（简介现场情况），正拍	3-5s	中景	变焦点	无	五
6	案台桌上的物品（现场情况由内而外介绍），正	3-5s	全景	固定镜头	无	无

镜号	拍摄内容	时间	景别	拍摄技巧	音乐/音效	备注
	拍					
7	人们活动场景（营造迎灯气氛），正拍	3-5s	中景	固定镜头	无	无
8	过渡镜头（过渡到前期准备）	3s	中景	固定镜头	无	无
9	人们准备灯具，新旧灯介绍（2至3人，灯具特写），正拍与仰拍	15-20s	中景-近景-特写	固定、跟摇	无	画外音
10	过渡镜头（过渡到迎灯即将开始）	3s	全景	固定镜头	物体的声音	无
11	敲锣打鼓场景，正拍	3-6s	特写-中景	固定镜头	鼓声	画外音
12	过渡镜头（过渡到迎灯开始）	3s	全景	固定镜头	无	无
13	迎灯时的灯笼，俯拍	3-6s	近景-中景	固定镜头	无	画外音
14	神明迎街场景，正拍，（展示出基本的行走情况）	10-15s	中景-全景	固定镜头	无	画外音
15	迎灯归来人们的活动，俯拍（迎灯结束场景）	10-15s	全景-中景	固定镜头	无	画外音
16	木偶戏表演-唱	3-5s	特写	固定镜头	表演人本音	无
17	木偶戏表演-演	3-5s	全景	固定镜头	表演人本音	无
18	木偶戏后台锣鼓	5-10s	特写-近景	固定镜头	锣鼓声	无
19	过渡镜头（过渡到迎灯后期）	3-5s	中景/全景	固定镜头	无	无
20	迎灯后期，正拍（族长祷告，整个活动尾声）	10-15s	近景-中景-全景	固定镜头	无	无
21	过渡镜头（迎灯结束）	3s	中景/全景	固定镜头	无	无
22	族长结束语，正拍（迎灯活动收尾）	待定	中景	固定镜头	发言人本音	无

3.1.2 拍摄设备简介

单反：尼康 D7100，一款 APS-C 画幅的中端机型。2410 万像素，没有光学低通滤镜，画面较为真实，后期视频调色空间大。加防水防尘机身设计，拍摄时不怕水滴喷溅。动画录制格式支持超清 1920*1080/60i 和高清 1920*1080/30p，视频渲染输出格式选择性更高。

三脚架：长时间的拍摄会让手的支撑能力变弱，进而对构图和后期制作造成很大的困扰。三脚架能起到稳定相机的作用，拍某些需要移动镜头，三脚架也能帮助镜头匀速的移动。

专业单反麦克风：单反自身的录音功能是很弱的，收录的声音杂音干扰大，后期杂音难去除。专业单反麦克风能收录最近声音，排除其他杂乱的音频，对后期视频的制作提供了便利。

3.2 中期拍摄

3.2.1 光线选择

光线不仅仅是影视拍摄中不可缺少的部分，在镜头的连接以及时空转换的过程中起到非常大的作用。如“火”中开头前几秒有一小段延时摄影，根据光线的变化，来说明时间的流逝，白天进入黑夜。

“烟”的拍摄场景主要选择在自家平常的厨房，但未经修饰，光线较暗，拍摄出的画面不是很明亮。“火”都是在晚上拍摄，对于光线的掌控难度比较大，所以拍摄的场景有选择性，基本选在亮度较高的地方。

3.2.2 拍摄手法

“人间烟火”两部微电影均采用纪录片式的拍摄。纪录片不是生搬照抄生活中所发生的，而是要有自己创造性的处理。“创作者在拍摄时通过选择视角、干预与否，在后期剪辑时通过裁切素材、排列组接等手法完成自我立场、观点的表达。”在确保正常流畅的拍摄前提下，又要让观众有兴趣看完，看完有思考。在拍摄时“烟”这部多采用特写，让场景生活化，让观众有情景代入感。“火”以中景和全景为主，让观众能看到整个活动的基本流程。

3.3 后期制作

3.3.1 视频制作（如图 3-1 所示）

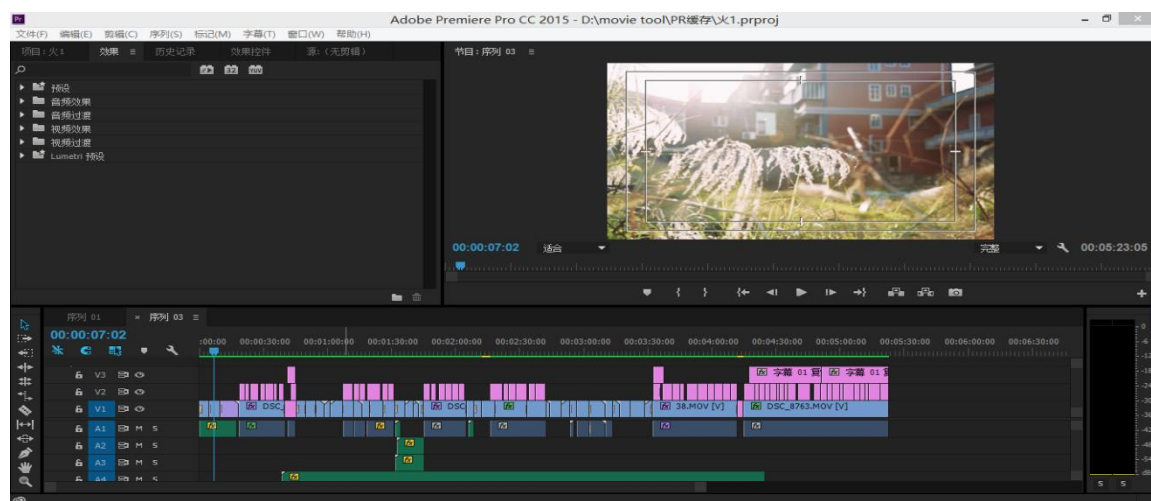

图 3-1

3.3.2 影片剪辑

3.3.2.1 软件选择

Adobe 公司推出的 Premiere Pro CC2015 软件毋庸置疑是一款功能强大的软件，容易学操作也容易。不仅在视频的处理上有内置的调色工具，在音频上也包含环绕声效果的全新声音工具，还有强大的字幕编辑功能。相比其他视频制作软件，Premiere Pro CC2015 的“性价比”相对较高。

3.3.2.2 影片色调

“影片色调构成的总倾向。以一种颜色或几种邻近颜色为主导，使全片呈现某种和谐、统一的色彩倾向。它赋了影片以或明快、或压抑、或庄重等总的气氛。”单反拍摄出的视频色调总比人眼看到的淡，所以在后期调色跟拍摄时的光线一样重要。色彩也能表现出人内心的情感，如色彩暗淡，冷色调多，说明现在这个场景里面的人心情也不会特别好。

“人间烟火”两部微电影按色相划分，属于红调子。红在国人的印象中是一种喜庆，热烈的象征。人间的烟火除了表意上的烟火外，也指人情世故。红色赋予影片一种温暖的气氛，向观众传达家和家乡的温暖和热情。（如图 3-2 所示）

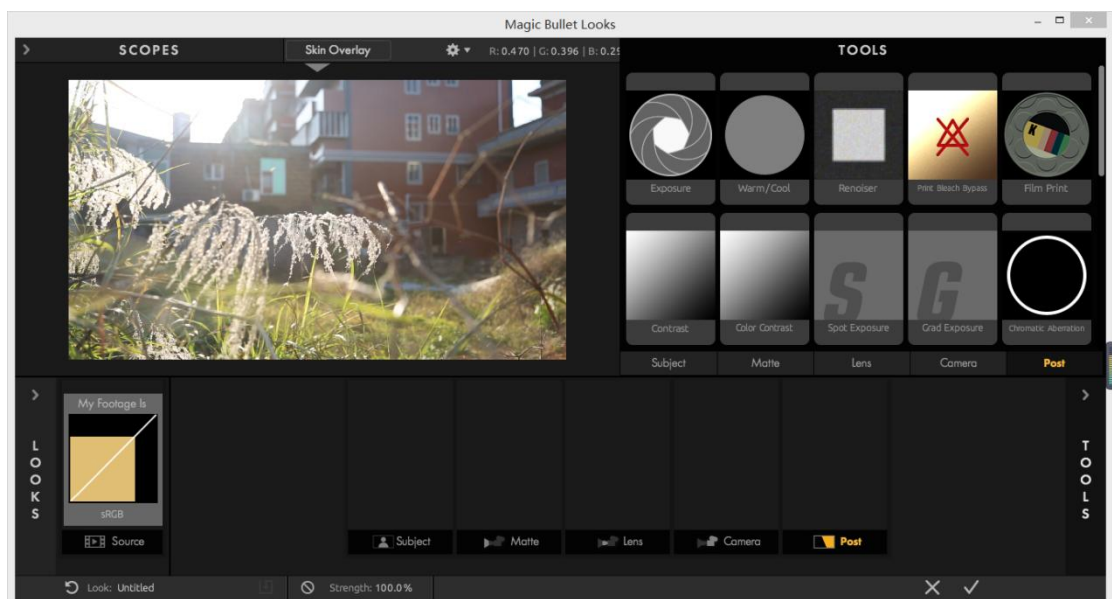

图 3-2

3.3.2.3 渲染输出

(如图 3-3 所示)

图 3-3

3.3.3 音频处理

3.3.3.1 语言声、效果声、音乐声

语言声：在这两部纪录片中，语言更多是起解说作用。台词较为口语化，也符合本人性格所会说出口的，这样让整体效果更真实，表达出的情感更真切。语言声是现场录制，减少整个视频的维和感。

效果声：“音效是指电影中除了语言和音乐外的声音，既包括场景中的现实声音效果，也包括了为了塑造人物、营造情绪气氛、渲染影片风格而制作的声音效果。”为了让观众有熟悉感，两部微电影的音效均采用现场收音，能迅速接受眼前的事物，更真实。

音乐声：“烟”微电影主要配乐是轻快的古典乐，营造厨房忙碌的氛围，也会让观看者不自觉的加快步子，减缓观看者的疲劳感；视频结尾采用 Justin Timberlake——“Five Hundred Miles”，令观众想到自身与家的距离，从而有所共鸣。“火”微电影主配乐是徐梦圆——“China-X”，整个视频节奏较为欢快。徐梦圆的“China-X”采用电音与古典乐器的结合，也是传统与现代的结合，视频中灯具的选择也是传统与现代的融合，使得视频整体的基调不会太过老套。

3.3.4 海报制作

海报以字体为主，主要有三版：“人间”、“烟”、“火”，均采用中国风的风格设计，简单明了，较符合此微电影的人文情怀。（如图 3-4 所示）

图 3-4

总结

微电影在传播的过程中，能否让人们内心产生共鸣，“只有编码者和解码者的文化经验和感觉结构相互交流与碰撞，内化在影像中的意义才能激活并释放。”[10]“人间烟火”制作时长约摸有四个半月，期间的变数太多，如拍摄时间冲突、光线布置不合理等。将想法转变为剧本，将剧本转变为实际，其中需要自己的独立思考和能力还有老师朋友的建议。此次毕设作品“人间烟火”传达出我对家对家乡的情意，希望能与“解码者”有所碰撞，激起人们心中的共鸣。你应该去大千世界经历一遍，你应该去滚滚红尘消受一番。你喜欢快乐渴望温暖，你应该找个机会回去，看看家乡，夸一夸妈妈做的饭。

参考文献

- [1] 王金云. 受众满足理论视域下微电影的发展[J]. 新闻世界, 2012(7):244-245.
- [2] 杜剑峰, 汪竹青. 微电影·微纪录[M]. 北京:中国电影出版社, 2014:009.
- [3] 马晓荔, 张健康. 公益传播现状及发展前景[J]. 当代传播, 2005(03):23-25.
- [4] 冯波. 传媒社会学[M]. 北京:北京师范大学出版社, 2009.
- [5] 埃米尔·涂尔干. 社会分工论[J]. 渠东, 译. 生活·读书·新知三联书店, 2000(2):317.
- [6] 王志敏. 中外电影鉴赏语言[M]. 桂林:广西师范大学出版社, 2008:46.
- [7] 董从斌, 赵鑫. 微电影创作[M]. 北京:中国传媒大学出版社, 2016:10.
- [8] 乔瑟·克里斯提亚诺. 分镜头脚本设计教程[M]. 北京:中国青年出版社, 2007:8.
- [9] 张丹青, 吴黎中. 电影镜头画面[M]. 济南:山东美术出版社, 2008:11.
- [10] 王彬. 走向世界的可能性与现实性——关于中国现实题材电视剧的出口问题[J]. 中国电视, 2004(3):59.