

電影魔法師

陳博文的剪輯世界

游惠貞 著



不管得獎不得獎，我說你是最好的，你就是最好的！

——導演 楊德昌

他剪接的時候會把你的作品拿來再做一次創作，而不會偏離你當初的想法。

——導演 朱延平

他提出來的東西都很大膽。有時候我們在剪接室沒辦法接受，回去想一下，就會知道他的考慮是對的。

——導演 魏德聖



ISBN 978-957-39-0812-8

00321

9 789573 908128

人物風華 2

電影魔法師

陳博文的剪輯世界

作者 游惠貞

總編輯 葉麗晴

執行編輯 潘治嘉

內文排版 潘治嘉

創辦人 沈登恩

出版社 遠景出版事業有限公司

郵撥 07652558

地址 220新北市板橋區松柏街65號5樓

網址 www.vistaread.com

電話 (02)2254-5460

傳真 (02)2254-2136

發行部 晴光文化出版有限公司

郵撥 19929057

電話 (02)2254-2899

法律顧問 世紀聯合法律事務所尤英夫律師

初版 2012年2月

書碼 978-957-39-0812-8

定價 新台幣 320 元

行政院新聞局登記證局版台業字第0105號

版權所有・翻印必究Printed in Taiwan



財團法人|國家文化藝術|基金會
National Culture and Arts Foundation

贊助出版

陳博文的剪輯世界
電影魔法師

游惠貞 著

影人談陳博文

不管得獎不得獎，我說你是最好的，你就是最好的！

導演 楊德昌

他剪接的時候會把你的作品拿來再做一次創作，而不會偏離你當初的想法。當然有些導演不見得會喜歡，反倒會堅持自己的作法。但是我相信大部分的導演都會覺得他的再創作對導演是有幫助的。

導演 朱延平

他常常在旁邊用一雙比較清醒的眼睛。就算是原本我自己有多強烈的意志，但是如果他有不同的意見，我聽完我都會覺得其實他真的是比較有道理。他能夠揣摩到每個導演不同的節奏，這是一種藝術上的判斷，是值得讓我信賴的。

導演 鴻鴻

他提出來的東西都很大膽。影片他說砍就砍，我們有時候還會說這個不要剪掉，那個要保留……我拍得很辛苦，不要剪太多。但拍得再辛苦，觀眾看了不舒服，就是不舒服，該砍就要砍。有時候我們在剪接室沒辦法接受，回去想一下，就會知道他的考慮是對的。

導演 魏德聖

我覺得他會傾聽，傾聽之後他會用他的經驗來協助你去完成這個東西。他又會很謹守工作倫理，會給我們很多建議，可是又不至於會像一個老師傅或大師那樣有架子，有距離，跟他工作的過程是大家一起在進步，或一起在嘗試新的東西。

導演 蕭菊貞

他是很多人的貴人。當年我一離開中影，就跟陳博文一起。他收留我，我就和他一起工作。後來我觀察他，不只是對我這樣，從他很年輕的時候開始，他就用這個態度跟人家相處，一直到現在都還是這樣。他的付出是很真心的。

錄音師 杜篤之

作者序 聽陳師傅說故事

走進陳師傅的工作室，舉目即見洋洋小小身影走在圓山飯店大紅地毯上那張全開的《一一》坎城影展參展海報，這部電影是陳師傅剪接生涯中的重要代表作。而本書進行總校的時候，工作室多了一幅有兩張全開大海報合起來那麼大的橫幅《賽德克·巴萊》海報，氣勢懾人！這是陳師傅民國一百年的剪接代表作。光提這兩部電影，便是介紹陳師傅最簡單的方式。

實則陳師傅的剪接功力，還不一定只在大師之作中展現，在過去幾年間，我幾次前往陳師傅的工作室，有時是去看導演們還在剪接階段的影片，有時是因為我所辦的影展在剪接預告片，若是遇到陳師傅在剪接檯工作到一個段落時，他便會招呼我過去看他手邊的工作，放一兩段正在剪的影片片段，讓我看看「剪接前、剪接後」的對照組，我總不免驚嘆，真是剪功高強，妙手生春呀！

陳師傅榮獲國家文藝獎，同時也接受了一項任務——讓社會大眾有機會透過紀錄影片與傳記，一窺獎項得主的生命故事。於是有一天，陳師傅打電話問我可以找誰幫他寫傳，我就在電話上大叫：「我！我！我！」

這本書可說是在陳師傅剪《賽德克·巴萊》、《新天生一對》等片，以及南北奔波的教學工作之間的夾縫中，一次次找時間聊天聊出來的，陳師傅一再地說，他沒有偉大到值得做傳，這本書就當是他在電影圈這麼多年的一個紀錄，以及做為一個剪接領域的前輩，對初進這個領域的後進們的一些耳提面命。

我和有聞必錄的好幫手端木芸珊則把這一次次的聊天當做聽故事，這本書也就是陳師傅說電影故事和剪接故事的一個紀錄，我們聽得津津有味，也寫下來跟大家分享。過程中和陳師傅溝通這本書的定位，半開玩笑地說要拿嚴長壽給青年人寫的書當做目標，把一個剪接師的經歷寫成勵志的故事。

台灣電影界一直是個博感情的圈子，這與幾位永遠不老的前輩有關，比方講到台灣電影常會掉眼淚的小野，比方總是後背包加夾克的大學生打扮的杜篤之杜哥，還有老是被貓狗和學生包圍的陳師傅。我發現他們的「青春之泉」正是在於他們對工作的樂此不疲的熱情，以及對年輕工作者的創作的好奇。

希望熟悉台灣電影的讀者可以在此重溫舊夢和窺見幕後秘辛；有心走電影路的學子可以看到光環背後的付出與堅持，而仍在尋找生命方向的年輕讀者可以從這本書上得到一些啟發。

至於行文中有何不周衍和差錯之處，那必然是我的疏忽。

游惠貞

推薦序 愛上剪接

百分之八十的人選擇電影相關科系，幾乎為的都是一圓導演夢，但一部電影的完成，需要的絕對不只是「導演」。但台灣電影這二十多年來的辛苦，包含電影工業、產業的崩解，以及人才的斷層、資金的匱乏……等等，讓許多電影類型走向加重了導演的光環，或許這也是某種必然，因為導演身兼校長、工友、兼跑三點半的業務，這很容易讓觀眾認識導演多過認識許多表演者，當然更遑論幕後工作人員。

認識剪接師陳博文，是因為那年我在中國時報有個專欄，當時有個小企圖，很想讓大家多認識一些隱藏在背後的電影人，於是陳博文也成了我名單上的一員，沒想到眨眼之間，就這麼過了十多年。

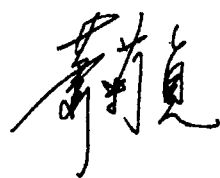
如今《電影魔法師》的出版，我想不只是陳博文的回憶，更是交融了許多台灣電影工作者的生命片段，或悲或喜已不重要，仿若電影製作過程，雖然觀眾只會知道最後完成的那一百二十分鐘，卻是不能省略的過程，而這些片段都深深的刻印在每一個認真投入的電影人身上。

對於剪接，我想對陳博文來說，已不是工作，而是一種熱情，洋溢在細胞、血脈間的一種生活態度，從每一部電影中汲取養分，開闢了無窮盡的生命視野，但卻只是在一個小小的桌上奮鬥歷盡三十多年。這樣的工作，對於一個喜歡上山下海看世界的我來說，實在不知道該說羨慕還是感慨，但他確信是樂在其中的。

1998年，我拍攝紀錄片《紅葉傳奇》，當時陳博文答應幫我時，我一身負債，對於他的豪邁答應，我是既興奮又緊張，因為哪有錢支

付後製費用，更遑論找一位資深剪接師來操刀？後來，或許是他嗅到了我的不安，於是他只淡淡的跟我說：「能把好作品完成最重要，你只要給我一個紅包袋就好，其他的都不要多想。」當下，我差點飢淚。那也是他剪的第一部紀錄片。

關於這本書，討論書名時，我曾提過一些餽主意，覺得陳博文給人印象總是沉穩、內斂，不認識他還會覺得嚴肅，所以我說輕鬆點吧，「愛上剪接」、「愛上剪接師」如何？他哈哈大笑，覺得偶爾被人小小錯覺一下其實也很好玩。現在我突然覺得電影頑童也很適合他，就在那兩坪大小的剪接台上，他創造了無數可能，看似孩子遊戲時的專注投入，他全然享受。

A handwritten signature in black ink, consisting of three stylized Chinese characters: 蕭 真 (Xiao Zhen).

電影魔法師

目錄

陳博文的剪輯世界

影人談陳博文	4
作者序 聽陳師傅講故事	6
推薦序 愛上剪接	8
 Scene 1 成長背景	 15
雲端裡的童年	16
為父親三遷其居	17
困頓的啟示	20
與蘭花大亨擦肩而過	23
 Scene 2 進入電影界	 25
踏進電影圈	26
電影景氣最好的年代	27
走上剪接之路	31
龍蛇雜處的電影圈	32
剪接教育的養成	35
 Scene 3 獨立門戶	 37
第一次獨立剪完一部電影	38
獨立門戶	39
從手工剪接到電腦剪接	46

同業好友的加持	51
後製中心落腳南港	55

Scene 4 親密家人

嫁給拿剪刀的	60
監護下的自主教育	66
仙草和妹妹	71

Scene 5 剪接的流程

節節升高的剪接比例	76
邊拍邊剪 vs 拍完再剪	78
聲音的考量	81
預告片的剪接	86
導演無中生有，剪接舉一反三	87
觀察入微和過目不忘	89

Scene 6 是師還是匠？

第一流的剪接師	93
從導演身上學習	97
與導演意見相左	100
剪接的節奏與風格	104

Scene 7 互為伯樂

初次合作的《牯嶺街少年殺人事件》	111
情義相挺《獨立時代》與《麻將》	115

純熟完整的《一一》	120
未上映的《一一》與未完成的《追風少年》	123
心目中的最佳導演	125
楊德昌的子弟兵	128

Scene 8 被低估的實力 133

一段沒有完成的美夢	134
這輩子最佩服的兩個導演	136
楊德昌、朱延平+金城武	143

Scene 9 魏德聖的電影路 147

與楊德昌氣味相近	148
導演巴萊	151
為賽德克作剪接細工	153
雕琢素人演員的表現	157
台灣三部曲	162

Scene 10 接受挑戰 165

中途接手《十八》	166
兩個導演版匯合為一——《好郁》	167
為《夜奔》加了一個序場	169
沒有劇本的剪接——《黑暗之光》	172
掌控舞台劇的節奏——《暗戀桃花源》	174
為平淡添風格——《變色的太陽》	176
調整角色的性格——《一隻鳥仔哮啾啾》	178
架起導演與觀眾的橋梁——《松鼠自殺事件》	181

《三方通話》製作始末	182
------------------	-----

Scene 11 無心插柳

187

用劇情片的邏輯剪紀錄片	188
《幻影人生》的奇幻之旅	192
紀錄片的剪接原則	194
《跳舞時代》的音樂之旅	196
今非昔比的時光之旅	201
自此他鄉變故鄉	203
抽離主觀情緒的客觀之眼	207

Scene 12 把愛傳下去

209

剪接是另一種創作	210
傳授功夫，尋求傳承	211
進入大學教剪接	214
擔任新銳導演的剪接師	216
最佳演員的推手	219
電視剪接與電影剪接的異同	221

陳博文後記 記一萬多個剪輯的日子	224
------------------------	-----

陳博文年表	227
-------------	-----

