

经典畅销作品《大师镜头》系列图书姐妹篇

大师场景

导演、编剧、剪辑师必知的顶级场景转换术

BETWEEN THE
SCENES

what every film director, writer, and editor should know about scene transitions

[澳] Jeffrey Michael Bays 著 黄德宗 译

中国工信出版集团

电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
http://www.phei.com.cn

大师场景

导演、编剧、剪辑师必知的顶级场景转换术

BETWEEN THE
SCENES

what every film director, writer, and editor should know about scene transitions

[澳] Jeffrey Michael Bays 著 黄德宗 译

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

本书是由澳大利亚导演杰弗里·迈克尔·贝斯著作的讲述影视作品场景转换艺术的书籍，是世界上第一本论述场景转换的艺术意义与创作手法的电影书。作者紧紧把握住“场景转换乃电影艺术核心”这一概念，介绍了景物过渡、交通场景过渡、拼贴场景、二元对立、音乐运用等场景转换的实践手段。

全书按照场景转换的实践手段划分章节，读者可以从第 1 章开始阅读，也可以按需重点查阅所需内容。每一章都按照编剧、导演、剪辑师三种不同的电影职业给出阅读提示。同时，本书还附有上百部电影的实例与插图说明。

本书不仅适合普通电影爱好者、初涉影视行业的电影新人阅读，对于已经拥有工作经验的影视工作者也是一本不可多得的必读书籍。

Between the scenes : what every film director, writer, and editor should know about scene transitions

Copyright © 2014 by Jeffrey Michael Bays

This edition arranged with Michael Wiese Production through BIG APPLE AGENCY, INC., LABUAN, MALAYSIA.

Simplified Chinese edition copyright © 2015 PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

All rights reserved.

本书简体中文专有翻译出版权由 Big Apple Agency 代理 Michael Wiese Productions 授权电子工业出版社，专有出版权受法律保护。
版权贸易合同登记号 图字：01-2015-0563

图书在版编目（CIP）数据

大师场景：导演、编剧、剪辑师必知的顶级场景转换术 / (澳) 贝斯 (Bays, J.M.) 著；黄德宗译. —北京：电子工业出版社，2015.5

书名原文：Between the scenes: what every film director, writer, and editor should know about scene transitions

ISBN 978-7-121-25733-9

I. ①大… II. ①贝… ②黄… III. ①电影制作②电视节目制作 IV. ①J93②G222.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 056350 号

策划编辑：林瑞和

责任编辑：李利健

印 刷：北京京师印务有限公司

装 订：北京京师印务有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编：100036

开 本：880×1230 1/16 印张：11 字数：167 千字

版 次：2015 年 5 月第 1 版

印 次：2015 年 5 月第 1 次印刷

定 价：49.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zllts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线：(010) 88258888。

杰弗里·贝斯这本出色的著作论述了场景转换——这种看起来简单并且被大多数编剧和导演认为是理所当然的东西——他将其提升为一种艺术形式。《大师场景：导演、编剧、剪辑师必知的顶级场景转换术》也许不能告诉你如何成为一位讲故事大师，但请记住，它会告诉你如何从众多叙事者中脱颖而出。

——查德·吉维奇 (Chad Gervich)，电视编剧，作品包括：《狗狗博客》(Dog with a Blog)、《真人秀：走进切尔西汉德勒》(After Lately)、《杯形蛋糕战争》(Cupcake Wars)；作家，作品包括：《如何管理你的客户》(How to Manage Your Agent)、《小银幕、大影像：电视编剧指南》(Small Screen, Big Picture: A Writer's Guide to the TV Business)

《大师场景：导演、编剧、剪辑师必知的顶级场景转换术》让场景转换不再依靠直觉的猜测。它为我们解释了段落安排背后的魔法，剖析了我们喜爱的影片中完美的场景转换。本书所关注的这一重要的功能性工具让每位读者成为更优秀的叙事者，他们会开始意识到如何让故事从情感上与观众产生联系。

——莉比·布拉德 (Libby Blood)，副剪辑师

场景转换对于观看、制作和探索电影的各个领域都是必不可少且具有启蒙意义的。我们只是把场景转换当成剪辑。贝斯则展示了作用于作品的各种力量如何构成一部丰富且完整的电影。

——戴夫·沃森 (Dave Watson)，剪辑师

场景转换有助于在场景之间融合任何剧本、电影或者故事——带领观众或读者展开神奇的旅行。《大师场景：导演、编剧、剪辑师必知的顶级场景转换术》能够让你的剧本或电影从优秀水平提升到伟大的层面。

——马修·泰瑞 (Matthew Terry)，
作家、教师、www.microfilmmaker.com 网站评论员

无论你是新手还是专家——甚至是忠实的电影拥趸——《大师场景：导演、编剧、剪辑师必知的顶级场景转换术》都让你得以了解电影语言的非凡力量以及正确放置图像、声音以及隐喻——标点符号——的重要作用，正是如此才创造出能量与意义，让叙事变得生动。这本优秀的书让叙事者的技艺更加娴熟。我向你们强烈推荐。

——罗宾·E·西蒙斯 (Robin E. Simmons)，电影制作者与编剧、
CV Weekly 和 CoachellaValleyWeekly.com 电影专栏作家

《大师场景：导演、编剧、剪辑师必知的顶级场景转换术》是第一本专注于电影过渡艺术的书，它帮助电影新手预见到这一种特别的创造性的选择并能正确做出决定。无论是编剧、导演还是剪辑师，你都会发现本书包含了实用建议，帮你建立起与观众的情感联系，从而增强电影的影响。

——格雷格·马克斯 (Greg Marcks)，导演，
作品有《11点14分》(11:14) 与《夺命手机》(Echelon Conspiracy)

作为一名制片人，我读过很多剧本。场景转换常被忽略、误用甚至完全被忽视。《大师场景：导演、编剧、剪辑师必知的顶级场景转换术》是一本创造合适且更为强大的场景转换的完全指南，对电影专业的学生和专业编剧都是一个重要的工具。谢谢你，迈克尔。

——罗德·汉密尔顿（Rod Hamilton），
制片人，作品有《肮脏的爱》（*Dirty Love*）

对任何一个想要认真制作好电影的人来说，《大师场景：导演、编剧、剪辑师必知的顶级场景转换术》是必备书籍，通篇都是想法和灵感！本书通过直观方便的方式分析了数百部电影，以创新的实用方法解析场景转换对讲故事的重要性。它避免了电影学校的繁文缛节，告知编剧、导演和剪辑师如何使用场景转换来让电影提升到新的层次。

——特蕾莎·维伦纽夫（Theresa Villeneuve），
西勒斯学院电影教授

杰弗里·迈克尔·贝斯的新书为导演读者们提供了非常急需的‘精神食粮’，它能让故事和电影变得更好。阅读学习并且受益于他的建议。他的方法能帮助你成为一个更深思熟虑和更会叙事的人，本书值得一读。

——雷克萨·塞克斯的《电影节拍》专栏评价

《大师场景：导演、编剧、剪辑师必知的顶级场景转换术》是让电影人了解如何处理场景之间的过渡和空隙瞬间的指南。它重点介绍让编剧、导演和剪辑师能够各取所需实现场景转换的特定方法，贝斯的书会成为很多电影人书架上受欢迎的新书。

——大卫·塔尔顿（David Tarleton），
芝加哥哥伦比亚大学剪辑与后期制作系主任

《大师场景：导演、编剧、剪辑师必知的顶级场景转换术》是电影导演类书籍的“缺失环节”。杰弗里带我们体验了一次卓越的探索旅程，说明为什么场景转换是讲故事的秘密武器——因为它们能帮助我们与观众建立起情感上的联系。如果你要成为一名更优秀的电影人，这本是必读书籍！

——皮特·D·马歇尔（Peter D. Marshall），
导演、电影导演指导

谨以此书纪念我的祖母

艾琳·奥卡特 (Irene Aucutt, 1918—2011)

致谢

在完成本书的过程中，有很多人给予我无价的帮助。

我要感谢最初的论文导师安娜·丹尼斯 (Anna Dzenis)，是她给予我勇气，使我开始勇攀研究的山峰。感谢加布里埃尔·穆雷 (Gabrielle Murray) 以及拉筹伯大学的所有电影研究讲师，他们激发我跳出固有的思考模式。我同样要感谢拉筹伯图书馆的员工——尤其是罗斯·切尼奥夫斯基 (Ross Schnioffsky)，她总是能帮我找到想要的资源。

我还要特别感谢所有的好朋友，他们耗费时间帮我校对并指明出处，他们是：安德鲁·麻吉 (Andrew Magee)、贝利·史密斯 (Bailey Smith)、摩根·麦克劳德 (Morgan McLeod)、福蒂·弗里奥尼斯 (Foti Vrionis)、卢克·思姆泊勒尔 (Luke Zimbler) 以及埃莉诺·科拉 (Eleanor Colla)。我还要衷心感谢威廉·谢里夫 (William Shirriffs) 在我艰难的

时候让我开怀大笑。

非常感谢格伦·麦克斯韦 (Glenn Maxwell) 为本书提供插画，同时还要感谢阿基拉·陈 (Aikira Chan) 在第 8 章提供的格式塔长颈鹿描画。

感谢科里·德鲁斯金 (Corey Druskin) 在第 4 章提供的剧本案例。

如果没有作曲家斯派克·苏拉底 (Spike Suradi) 的帮助，本书也无法完成。在澳大利亚期间，他给我介绍了不少电影，给予我鼓励，总与我一起讨论音乐配乐的问题。

我要将爱和感激献给我的家人，是他们培育我对电影的热情，让我走上这段旅程。

前言

“场景转换是电影的一切。它们是无名的主人公。”

——斯蒂芬·加汉 (Stephen Gaghan), 编剧、导演

电影场景是如何组合在一起的？

只有走进剪辑室，我才会意识到场景的放置是多么重要。当你把若干个场景放到时间轴序列时，每个场景就会呈现出原本不存在的节奏和情绪。场景之间的转换引起了你的充分注意，它们或创造魔法，或趋于平凡。我考虑过该如何处理场景转换，但一件事情会渐渐变得清晰——场景转换绝不会与你当初设想的一样。

场景转换的技艺是讲故事的秘密武器。直至如今，它依然是一门隐秘的艺术形式，属于人类本能的范围。

我不是要告诉你如何剪辑、导演或编写一个剧本，因为有其他书籍已提供了相关帮助。我希望这本书能助你成为一位更优秀的叙事者。关注场景之间的转换，你将能发现更多通过情感将故事与观众相联系的可能性。你将会发现场景转换如同肥沃的土壤滋养着故事的种子，催熟情节的果实。

场景转换是我们直到最后才会意识到的事情。作为电影

工作者，我们花费很多时间让演员排演和走位、设计布景、设计对白、选择镜头——我们必须迅速做出无数忙乱的抉择。在这个游戏的每个阶段，我们尝试把一切划分得井井有条。我们会担心这样的事情：**是不是拿到了场景 36 的所有道具？场景 24 中 Jane 的背景故事是什么？**

当这些独立的场景全部拍摄完成，并被一个接一个地放置在时间轴中时，它们突然就融合起来了。噢！我们真应该多拍几个房子的外部镜头素材。突然你会清晰地意识到，还有一个更宏大的机制在运作中，它高于个别场景。节奏和情感并不如我们所想象的那样在流畅地运作。剪辑室马上就变成了急救中心，一个重塑和挽救电影的地方。

希望这听起来不是你平常熟悉的事情。我在拍摄第一部电影时就遭遇过这种事。

在很多电影制作中，场景放置到一起后产生的节奏是本能和运气的结合。编剧、导演和剪辑师可以感觉到这种节奏，如果他们感觉对了并且看起来也没错，那它一定是正确的，

对吧？

几年前，我开始去寻找在这个魔法的背后是否真有一种确切的技艺。让人吃惊的是——我找不到任何关于这一点的文字材料。没有关于场景转换技艺的书籍。

这真出乎我的意料，毕竟场景相接之处正是戏剧之所在，一切都在这里发生。在这里，人物发生变动并且进行移动，重大情节浮出表面，观众进行思考。正如编剧斯蒂芬·加汉所说，“场景转换是电影的一切。”我知道肯定存在某种原理，但我却很不走运地找不到答案。

因此，我戴上侦探帽子，决定将它作为我的人生目标，花费两年时间去发掘场景转换的隐秘艺术。我在学术书籍、伟大的电影批评论述以及先锋导演和电影理论家列维·库勒修（Lev Kuleshov）的经典《电影艺术》（*Art of Cinema*）中进行梳理。这么多年来，大家把绝大部分注意力放在场景结构上，而只用了极少的笔墨来论述场景是如何连接的。所有关于场景转换的描述都是其他主题里的一句轻描淡写，或者是一张匹配剪辑可能性的简短列表。

我开始思考为什么这一主题被边缘化。也许这是一个非常普遍的常识，以至于大家都不会深究，又可能是这种事情太深奥导致没人能够研究明白。很明显，很多人错失了场景转换，在学生作品、业余制作、家庭影片（注意，甚至在一些好莱坞大片）里有一个让人难堪的问题，就是对场景转换缺乏想法。我数不清有多少次因为一个错误的黑屏淡出被震醒出故事世界，又或者因为缺乏低潮和节奏来平衡张力，对长动作段落感到乏味。

在观看和分析更多的影片时，我把关注点完全放在它们的场景转换上，我开始发现优秀影片的趋势和共性。同样的技巧在几十年中被使用和重复。啊哈！华生！真的有一种隐秘的艺术。从我的硕士论文总结出来的研究产生了一种全新的让人振奋的理论。这本书将这一研究和这些理论转换为适合电影人阅读的浅显易懂的语言，你可以把它放进你的创新工具箱里。

你和我如今处在电影制作的“淘金热”中。与以往相比，越来越多的人开始进入这一行，希望找到能与观众沟通的

金纽带。一种是让人敬而远之的业余作品，一种是有着迷人故事的激发想象力的电影，两者的区别在于场景转换。拥有出色的场景转换，你就能在本能层面上创造出感动观众的黄金时刻。

使用指南

这本书是论述风格的，论述如何重塑已存在于剧本的内容，以及论述以阐明事实和提出问题的目的来增加和忽略内容。最重要的是，它是关于如何将剧本转换为与观众沟通的戏剧化视觉。它能够避免剪辑室里“急救中心”般的心理压力，让你感觉宽裕，提供剪辑的选择。

你可以在电影制作的每个阶段翻开本书，从早期的剧本草稿到最后剪辑室的修剪。每一章都是独立的章节，有助于你深入其中，并且加以理解。如果你对自己手头的剧本有特定的担忧，你可以翻到特定的章节找到你想要的内容。

最简单的概念安排在最前面的章节：选择具有边界的场

所、连接边界、在边界之间移动主人公。在后续章节里，你会找到更多关于步调和节奏的概念。不仅仅是对场景转换技艺的罗列，你还能更深入地关注转换选择背后的艺术。

我希望这本书适用于每一个人，尤其是那些正专注于某个电影项目寻求灵感的人。我将结合实用技艺与部分深层次的理论。重要的是你不仅仅能模拟书中的例子，还能从这些被证实可用的原理中提炼出自己的想法。

以新的方式看待电影

现在你可能在想，“场景转换只是用于连接场景的一些微不足道的东西。”看完本书你就会觉得，“场景只是那些连接场景转换的微不足道的东西。”

深挖场景之间的内容是电影制作技巧的一门新方法。对场景转换给予更多的关注，你会打开具有各种可能性的全新境界。其他书籍介绍场景、结构、情节点等。你会发现本书对场景具体发生什么事情讲得不多。实际上，我们关注的是

此场景的结尾和下一场景开始时发生的事情。理所当然地，这也是故事中动态变化的地方，因此，这是我们的关注点。你也会了解如何将场景放置在一起以及它们如何相互作用。

你将开始更多地去思考发生在场景之间屏幕之外的事情。在画面内保留哪些事物以及省略哪些事物的决定将对电影的情感流动产生至关重要的作用。

从本能到技艺

直到现在，场景转换依然是出自本能的。你的导演可能了解某些事情，但没有时间跟你解释清楚，或者你的导演并不是真的下意识地清楚这些事情，而是本能地将其用于引导创造性的决定。很长时间以来，我们假定可以通过一些匹配剪辑来让场景串联在一起，我们认为这样就足够了。如果起作用的话，没人会质疑这一点。如果没有效果——我们只是不断尝试，直到正确为止。

让我们打开引擎盖子，看看机器本能的工作原理。编剧

大师罗伯特·麦基（Robert McKee）说本能是“针对建立在累积阅读和观看的模型上的不断试错。”换句话说，你通过不断将自己的影片与你看过的电影进行比较，从而做出创造性的抉择。或者在你的头脑中已经回响着课堂里电影导师说过的东西。

真正的本能是首先知道技艺如何运作，然后以直觉的、艺术性的判断来确认该技艺是否适用。

电影艺术只有一百多年历史，场景转换作为其中一部分从很早的时候就存在了。当场景开始被构建时，转换就是一个很自然的过程。在 20 世纪 20 年代，每个人都已经知道如何使用叠化、划变、直切以及今天我们使用的所有类型的转换风格。

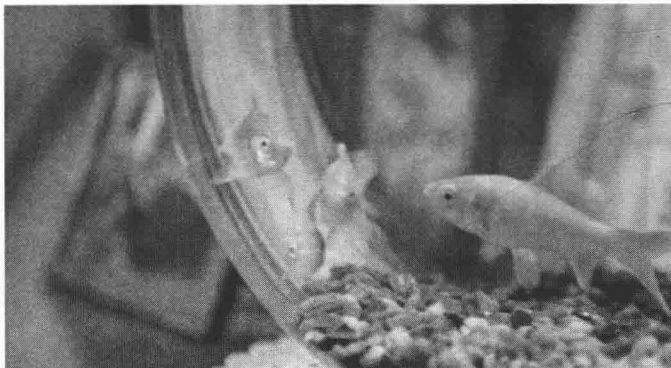
部分技艺能流传下来，而部分则消失于历史长河是有原因的。场景转换的技艺依旧存在，仍然在发展当中。本书是第一次将场景转换的一切分解成各个部分，探索其基本要素。我几乎从每一个可能的角度和方法去分析场景转换的艺术，将其分解到最基础的环节。

隐秘的艺术：为何无人察觉

正如电影制作的其他环节，如果做对了，就不会有人察觉。我们是如此习惯于场景变更时的形态和转换，以至于我们没有做出思考。场景转换是观众对人物感到最密切相关的时刻，它让我们甚至忘记是在看电影。那是一个让观众接触最深、最有感触、产生最多想法的瞬间。

作为电影人，我们需要注意到这一点。你在此场景与下一场景之间的戏剧化转换中做出的选择对观众产生重要的作用。总之，场景转换的艺术是电影与观众的联系。如果你做到了，每个人都会心满意足。

现在，我们开始吧！

目录

第 1 章 场景转换是什么.....	1
在片场	2
解剖场景转换	3
场景转换时的选择	6
场景转换的生命周期	8
六种主要的场景转换	13
段落与幕之间的转换	15
拿起你的剧本	15
第 2 章 选择冲突的场所.....	17
场景地震	19
对立中的冲突	19
突然缺失	24

为边界增加更多的戏剧性.....	25	添加其他人物.....	58
心理地图.....	28	拿起你的剧本.....	62
单场景电影.....	29	第5章 情感低潮：景物和舒缓.....	63
拿起你的剧本.....	30	给予他们歇息.....	65
第3章 将事件绑在一起.....	31	电影化低潮.....	66
火车.....	32	摄影机亲近度的变化.....	67
通过相似性关联.....	33	观众思考和感受.....	69
赖特划变.....	36	让观众感同身受.....	74
钩子.....	37	景物运用.....	76
关联多个情节.....	38	物体、图案与符号.....	79
拿起你的剧本.....	39	舒缓的其他方式.....	80
第4章 情感顶点：运动中的主人公.....	41	叙事者的态度.....	81
移动.....	43	拿起你的剧本.....	82
查看剧本.....	44	第6章 音乐与场景转换.....	83
场景变化时的人物剖析.....	45	静默.....	85
情感要素.....	49	音乐的机械式使用.....	85
展示或不展示.....	53	运用音乐讲故事.....	87
如果不在剧本里.....	56	转化策略的变体.....	89
运动中的对白.....	57	使用预录歌曲.....	91

歌词的作用	92	拿起你的剧本	131
拿起你的剧本	93	第 9 章 案例分析：雷德利·斯科特的《角斗士》	133
第 7 章 将场景拼到一起	95	史上最长的场景转换	134
张力与释放	97	马克西姆斯逃离行刑——00:00	135
场景与场景融合	97	晚上休息——01:41	136
查看剧本	99	交叉剪辑到家人的遇害——02:10	137
删减场景	103	重大反应——03:55	138
碎片和高潮	104	被送往祖巴查——05:27	138
转换的张力	106	第 10 章 电视场景转换 VS. 剧情电影场景转换	141
过渡性场景的类型	109	电影和电视的区别	142
桥接全部场景	110	广告间歇	144
拿起你的剧本	111	多情节	145
第 8 章 时间机器	113	叙事的未来	145
讲故事就是缩略	114	结语	147
展示时间操纵的方法	118	场景转换风格术语	149
转换剪辑速度	121	参考影片	151
其他时间风格	128	参考文献	155
不展示时间流逝	129		
格式塔的表亲	131		

第 1 章

场景转换是什么

“当我拍摄电影时，我就是观众。”

——马丁·斯科塞斯 (Martin Scorsese), 导演