

上海戏剧学院
SHANGHAI THEATRE ACADEMY 规划建设教材

24

24

24

电影公开课

KSSF教学法

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

电影

HELP YOU WITH
MOVIE **Cu⁺tting**
A UNIQUE STEP-BY-STEP VISUAL GUIDE

剪辑之道

电影世界观表现的基本方法

【日】下牧建春 著

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

上海人民美術出版社

24

24

电影公开课

电影

HELP YOU WITH

MOVIE

Cutting

A UNIQUE STEP-BY-STEP VISUAL GUIDE

剪辑之道

电影世界观表现的基本方法

【日】下牧建春 著

上海人民美術出版社

作者简介

下牧建春(K.shimomaki)，电影教学名门 Nihon University College of Art 电影学学士，受到日本新浪潮摄影大师川又昂教授的特别指导，后在日本严格工匠等级制度下师从日本电影摄影泰斗冈崎宏三先生，为其关门弟子，担任摄影助理。独立之后周游各国，以职业电影摄影师立身成名。

在学术方面，下牧建春为日本国文部省文化厅海外派遣艺术研究员、电影摄影协会国际交流委员会副委员长、北京电影学院访问学者、SONY 电影摄影培训教员、上海戏剧学院讲师。

主讲电影唯物论、电影物理学、电影摄影学、电影造型、电影剪接等课程，出版著作数本，拍摄影视作品无数。

Email: JSCJSC@ALIYUN.COM

Tel: 0086-13611914369

图书在版编目(CIP)数据

电影剪接之道 / 下牧建春著. —上海: 上海人民美术出版社, 2015.6

(电影公开课)

ISBN 978-7-5322-9438-1

I. ①电… II. ①下… III. ①电影-剪接 IV. ①J932

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第073250号

电影公开课

——电影剪接之道

著 者: 【日】下牧建春

责任编辑: 陈 铨

封面设计: 金 辰

封面设计: 郭雯璐

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

上海市长乐路672弄33号

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海海红印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 11.5印张

版 次: 2015年6月第1版

印 次: 2015年6月第1次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-9438-1

定 价: 78.00元

前言

去年底我应邀参加电影《Rose Shanghai》的制作，编导竟然是一个 17 岁的少年，这是我第一次和那么年轻的编导合作。中国电影编导如此低龄化，让我感慨万分……

数字革命改变了传统电影制作体系，摄影工具的小型化、自动化、廉价化、家庭化，大大地方便了我们进行电影创作。今天，有志于电影制作的人士不需要学习摄影和复杂的操作，也不需要刻意去学习“虚构”技术，因此剪接的学问显得愈来愈重要。

我在上海戏剧学院剪接培训教学期间，编写了一些讲义，几经修改成为本书。本书内容并非针对电影剪接专职人员的具体工作，而是适用于任何电影剪接行为的人，他们可以是教师、中小学生、一般家庭主妇等影视制作的爱好者。

本书采用通俗的写法，配有大量手绘图片，对剪接的基本原理和各种方法给予细致的讲解。阅读本书，你自然而然地可以学到剪接要领，帮助提高你对电影语言的解释能力。本书把编写重点放在影像微观分量操作上，介绍了许多实用性的剪接处理技巧。希望通过阅读本书，让你的制作更加专业，让你的作品更加神奇，给你的生活带来无穷乐趣。

最后，我要感谢本书所引用的资料的作者，还要感谢上海戏剧学院林丰老师和宋圆圆老师在本书编写过程中给予的帮助。我特别要感谢的是上海戏剧学院电影电视学院院长胡雪桦先生，他在本书面世方面所给予的宝贵支持。

下牧建春(JSC)

2015 年 1 月 6 日于日本京都

目录

1

剪接是什么？

- 1-1 剪接从一张画面开始 /10
- 1-2 剪接的源头 /11
- 1-3 相似景别避免 /12
- 1-4 “动作剪接”的源头 /13
- 1-5 电影欣赏角度 /13
- 1-6 动作的黄金分割 /14
- 1-7 “单一动作”分镜头剪接 /15
- 1-8 “单一动作”经典剪接案例 /16
- 1-9 剪接专业的诞生 /17

2

为什么要剪接？

- 2-1 剪接基础是“视觉引导” /20
- 2-2 基础剪接 /22
- 2-3 表现剪接 /27

3

动作剪接基础

- 3-1 动作剪接是什么？ /34
- 3-2 剪接从最小元素开始 /35
- 3-3 “偶像倒了！” /36
- 3-4 剪接点和兴奋点 /39
- 3-5 “切口残影”原理 /39
- 3-6 “切口残影”原理运用 /40
- 3-7 用叠加剪接来表现感情 /41
- 3-8 场面调度剪接 /42
- 3-9 走路动作的协调性原则 /43
- 3-10 走路动作的美学 /44
- 3-11 迎面镜头和背离镜头 /45
- 3-12 车辆的速度感 /47
- 3-13 “擦肩而过”走路动作剪接 /48
- 3-14 动作剪接的实际情况 /49

4

动作剪接表现

- 4-1 边框效应 /52
- 4-2 边框效应的运用 /53
- 4-3 纵横运动表现 /54
- 4-4 什么是“接力镜头”？ /56
- 4-5 转身动作剪接 /57
- 4-6 情感动作剪接 /58
- 4-7 人物的方向与背景流向 /59
- 4-8 什么是动作偏移？ /60
- 4-9 《罗生门》的走路剪接处理 /61
- 4-10 “正反打”背景逆向的问题 /62
- 4-11 “正反打”视线逆向的问题 /63
- 4-12 动作剪接的距离感 /64
- 4-13 心理距离的剪接 /65
- 4-14 动作剪接的“重叠”和“省略” /66
- 4-15 拉帮动作的记述法 /67
- 4-16 真看，真想，真体验 /67

5

台词剪接

- 5-1 台词剪接是什么？ /70
- 5-2 有关台词剪接的动作性 /70
- 5-3 声音改变动作剪接规则 /71
- 5-4 台词剪接的优越性 /71
- 5-5 什么是正确的台词剪接？ /72
- 5-6 台词剪接的样式 /74
- 5-7 台词剪接的难点 /75
- 5-8 台词剪接的情感共鸣 /75
- 5-9 用观众的心和眼睛编织素材 /83
- 5-10 剪接应该知道生活的质感 /84
- 5-11 台词剪接应该给视觉带来情调 /86
- 5-12 台词剪接的“一口气” /86

6

转场剪接

- 6-1 转场是什么? /90
- 6-2 为什么要转场? /90
- 6-3 如何选择转场形式? /91
- 6-4 转场技巧的属性 /92
- 6-5 直接转场的条件 /93
- 6-6 “视线脱离”效应的运用 /94
- 6-7 “让演员看不见” /95
- 6-8 寻找道具的“变戏法” /96
- 6-9 “遮挡效果”与心理描写 /97
- 6-10 关联性转场剪接 /98
- 6-11 暗示转场 /99
- 6-12 隐形转场 /100
- 6-13 转场剪接的基本依据 /100
- 6-14 向大师学习 /101
- 6-15 转场剪接注意事项 /104

7

情景剪接

- 7-1 情景剪接是什么? /108
- 7-2 情景剪接的基本思想 /109
- 7-3 情景的视线引导 /110
- 7-4 巧用客观镜头和主观镜头 /111
- 7-5 剪接、导演、摄影三位一体 /119
- 7-6 主体和客体表现 /120
- 7-7 纪录片的主观镜头和客观镜头 /121

8

构造剪接

- 8-1 构造剪接是什么? /124
- 8-2 《明星梦》制作 /126
- 8-3 影像形式和规划的重要度 /126

8-4 数字革命的恩惠和老课题 /127

8-5 影片结构的时间要求 /128

8-6 剪接的客观性 /129

8-7 戏剧构成剪接 /132

8-8 “梅子的故事”还是“阿兴的故事” /136

8-9 纪实与纪实美学 /137

8-10 声音的叙事功能 /138

9

声音剪接

- 9-1 声音剪接的物理要求 /142
- 9-2 声音剪接操作 /144
- 9-3 声音剪接表现 /147
- 9-4 构建声音和画面的关系 /150
- 9-5 声音的信息质量 /153
- 9-6 开枪和中弹的声音处理 /154

10

蒙太奇

- 10-1 蒙太奇是影像构成现象 /158
- 10-2 由剪接产生的意思 /159
- 10-3 蒙太奇剪接的优越性 /159
- 10-4 今天的蒙太奇技术 /160
- 10-5 为剧情高涨编织主题 /161
- 10-6 用共感来代言“新概念” /162
- 10-7 用对比让气氛高涨 /163
- 10-8 何为蒙太奇的思维存在 /164
- 10-9 蒙太奇剪接注意事项 /165

尾声

剪接之道

- 与学生的对话 /168
- 为你挑选七部剪接参考影片 /175

电影公开课

电影

HELP YOU WITH

MOVIE

Cutting

A UNIQUE STEP-BY-STEP VISUAL GUIDE

剪辑之道

电影世界观表现的基本方法

【日】下牧建春 著

上海人民美術出版社

FOR
MAHOKO AIKA HARUKI

概念应该包含操作，除此之外毫无意义

引自 1959 年美国物理学家布里奇曼《万事之道》

P. W. Bridgman. The Way Things Are.

技术越是进步，人们越是需要相互理解

引自 1927 年英国小说家福斯特《小说面面观》

Edward Morgan Forster. Aspects of the Novel.

前言

去年底我应邀参加电影《Rose Shanghai》的制作，编导竟然是一个 17 岁的少年，这是我第一次和那么年轻的编导合作。中国电影编导如此低龄化，让我感慨万分……

数字革命改变了传统电影制作体系，摄影工具的小型化、自动化、廉价化、家庭化，大大地方便了我们进行电影创作。今天，有志于电影制作的人士不需要学习摄影和复杂的操作，也不需要刻意去学习“虚构”技术，因此剪接的学问显得愈来愈重要。

我在上海戏剧学院剪接培训教学期间，编写了一些讲义，几经修改成为本书。本书内容并非针对电影剪接专职人员的具体工作，而是适用于任何电影剪接行为的人，他们可以是教师、中小学生、一般家庭主妇等影视制作的爱好者。

本书采用通俗的写法，配有大量手绘图片，对剪接的基本原理和各种方法给予细致的讲解。阅读本书，你自然而然地可以学到剪接要领，帮助提高你对电影语言的解释能力。本书把编写重点放在影像微观分量操作上，介绍了许多实用性的剪接处理技巧。希望通过阅读本书，让你的制作更加专业，让你的作品更加神奇，给你的生活带来无穷乐趣。

最后，我要感谢本书所引用的资料的作者，还要感谢上海戏剧学院林丰老师和宋圆圆老师在本书编写过程中给予的帮助。我特别要感谢的是上海戏剧学院电影电视学院院长胡雪桦先生，他在本书面世方面所给予的宝贵支持。

下牧建春(JSC)

2015 年 1 月 6 日于日本京都

目录

1

剪接是什么？

- 1-1 剪接从一张画面开始 /10
- 1-2 剪接的源头 /11
- 1-3 相似景别避免 /12
- 1-4 “动作剪接”的源头 /13
- 1-5 电影欣赏角度 /13
- 1-6 动作的黄金分割 /14
- 1-7 “单一动作”分镜头剪接 /15
- 1-8 “单一动作”经典剪接案例 /16
- 1-9 剪接专业的诞生 /17

2

为什么要剪接？

- 2-1 剪接基础是“视觉引导” /20
- 2-2 基础剪接 /22
- 2-3 表现剪接 /27

3

动作剪接基础

- 3-1 动作剪接是什么？ /34
- 3-2 剪接从最小元素开始 /35
- 3-3 “偶像倒了！” /36
- 3-4 剪接点和兴奋点 /39
- 3-5 “切口残影”原理 /39
- 3-6 “切口残影”原理运用 /40
- 3-7 用叠加剪接来表现感情 /41
- 3-8 场面调度剪接 /42
- 3-9 走路动作的协调性原则 /43
- 3-10 走路动作的美学 /44
- 3-11 迎面镜头和背离镜头 /45
- 3-12 车辆的速度感 /47
- 3-13 “擦肩而过”走路动作剪接 /48
- 3-14 动作剪接的实际情况 /49

4

动作剪接表现

- 4-1 边框效应 /52
- 4-2 边框效应的运用 /53
- 4-3 纵横运动表现 /54
- 4-4 什么是“接力镜头”？ /56
- 4-5 转身动作剪接 /57
- 4-6 情感动作剪接 /58
- 4-7 人物的方向与背景流向 /59
- 4-8 什么是动作偏移？ /60
- 4-9 《罗生门》的走路剪接处理 /61
- 4-10 “正反打”背景逆向的问题 /62
- 4-11 “正反打”视线逆向的问题 /63
- 4-12 动作剪接的距离感 /64
- 4-13 心理距离的剪接 /65
- 4-14 动作剪接的“重叠”和“省略” /66
- 4-15 拉帮动作的记述法 /67
- 4-16 真看，真想，真体验 /67

5

台词剪接

- 5-1 台词剪接是什么？ /70
- 5-2 有关台词剪接的动作性 /70
- 5-3 声音改变动作剪接规则 /71
- 5-4 台词剪接的优越性 /71
- 5-5 什么是正确的台词剪接？ /72
- 5-6 台词剪接的样式 /74
- 5-7 台词剪接的难点 /75
- 5-8 台词剪接的情感共鸣 /75
- 5-9 用观众的心和眼睛编织素材 /83
- 5-10 剪接应该知道生活的质感 /84
- 5-11 台词剪接应该给视觉带来情调 /86
- 5-12 台词剪接的“一口气” /86

6

转场剪辑

- 6-1 转场是什么? /90
- 6-2 为什么要转场? /90
- 6-3 如何选择转场形式? /91
- 6-4 转场技巧的属性 /92
- 6-5 直接转场的条件 /93
- 6-6 “视线脱离”效应的运用 /94
- 6-7 “让演员看不见” /95
- 6-8 寻找道具的“变戏法” /96
- 6-9 “遮挡效果”与心理描写 /97
- 6-10 关联性转场剪辑 /98
- 6-11 暗示转场 /99
- 6-12 隐形转场 /100
- 6-13 转场剪辑的基本依据 /100
- 6-14 向大师学习 /101
- 6-15 转场剪辑注意事项 /104

7

情景剪辑

- 7-1 情景剪辑是什么? /108
- 7-2 情景剪辑的基本思想 /109
- 7-3 情景的视线引导 /110
- 7-4 巧用客观镜头和主观镜头 /111
- 7-5 剪辑、导演、摄影三位一体 /119
- 7-6 主体和客体表现 /120
- 7-7 纪录片的主观镜头和客观镜头 /121

8

构造剪辑

- 8-1 构造剪辑是什么? /124
- 8-2 《明星梦》制作 /126
- 8-3 影像形式和规划的重要度 /126

8-4 数字革命的恩惠和老课题 /127

8-5 影片结构的时间要求 /128

8-6 剪辑的客观性 /129

8-7 戏剧构成剪辑 /132

8-8 “梅子的故事”还是“阿兴的故事” /136

8-9 纪实与纪实美学 /137

8-10 声音的叙事功能 /138

9

声音剪辑

- 9-1 声音剪辑的物理要求 /142
- 9-2 声音剪辑操作 /144
- 9-3 声音剪辑表现 /147
- 9-4 构建声音和画面的关系 /150
- 9-5 声音的信息质量 /153
- 9-6 开枪和中弹的声音处理 /154

10

蒙太奇

- 10-1 蒙太奇是影像构成现象 /158
- 10-2 由剪辑产生的意思 /159
- 10-3 蒙太奇剪辑的优越性 /159
- 10-4 今天的蒙太奇技术 /160
- 10-5 为剧情高涨编织主题 /161
- 10-6 用共感来代言“新概念” /162
- 10-7 用对比让气氛高涨 /163
- 10-8 何为蒙太奇的思维存在 /164
- 10-9 蒙太奇剪辑注意事项 /165

尾声

剪辑之道

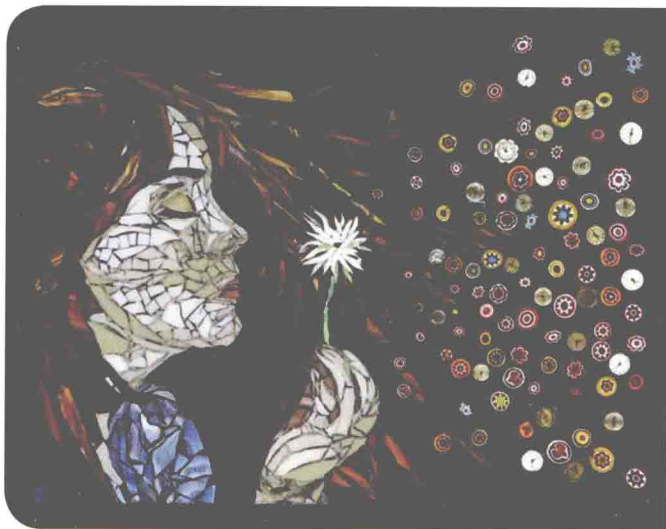
- 与学生的对话 /168
- 为你挑选七部剪辑参考影片 /175

第一章

剪接 是什么？

剪接是电影的创造力，拍摄只是提供这种创造力的原料：这就是剪接和电影的关系。

——俄国电影理论家普金多夫

电影由零零碎碎的素材组成，剪接给零零碎碎的镜头注入了生气，使其结合成一部作品。一切看似感性的活动，背后却有许多理论支撑，可以说电影剪接是无数看不见的技巧的精密结合体。

1-1 剪接从一张画面开始

剪接入门非常简单，甚至学龄前的孩子也能胜任。一段胶片，一把剪刀，一卷透明胶带，把胶片剪开然后用胶带粘牢，这就是剪接行为的全部。无需训练都可以干这份工作，过去一般都是由女工来做，理由是“简单”。

剪接已有 100 年的历史，通过摸索建立起一套理论和操作手法。其要点是重视影片观赏过程中的“闪念”，也就是说剪接必须考虑观众的“直觉”；甚至可以极端地说，决定剪接点的核心思维就是“闪念效果”。但那并不意味着剪接就可以随心所欲，事实上剪接操作是非常冷静的、有逻辑的，是经过理论证明而获得的一项基础技术。

我们知道电影放映的实质：“看见的是静止物，而看不见的是运动。”也就是说一个镜头是静止集合体的连续放映，于是一张张静止画面变成了活动的影像，以每秒 24 格展现，观众以每 1/24 秒（40 毫秒）看到一张张静止画面的“连续”播放，于是我们得到了“直觉”。

因此，剪接的对象理所当然为一张静止的画面，而在放映中每段切口都可以看到影像跳动。学员们必须认识到，剪接实际上是在“静止”中确立起来的一张张画面的连续，也就是说决定画面连续所产生的“印象”就是原来的静止画面。

从电影放映的物理时间上计算，一张画面在银幕上停留时间为 40 毫秒。如果，我们没有认真对待一张停留 40 毫秒的静止的画面，就不能说是准确的剪接。

黑泽明在剪接

日本大导演黑泽明曾经这样说：“影片，在你剪开这一刻，这个物种获得生命。”是的，当我们在桌子上把一段又一段胶片剪开，再重新组合起来，人的情绪随之高涨起来了，此时此刻剪接自身的价值也开始表现出来了。

1-2 剪接的源头

1889年，美国发明大王爱迪生发明了世界上第一台电影放映装置，六年后的1895年，法国卢米埃尔兄弟发明了电影投影机，首部作品《工厂大门》得到大众的关注，最终影片获得了完美的放映。这标志着电影的序幕就此拉开，从此观众对“电影术”的要求也慢慢明确起来（参看右图）。

那么什么才是好的剪接？要回答这个问题，我们必须要知道“剪接”的起源。

“剪接”技术最早出现在1902年的美国电影《美国消防员的生活》中，人类第一次看到所谓的“剪接”技术，认识到“因剪接而产生戏剧”。

过去的电影术被要求

1. 故事要好
2. 摄影要好
3. 演技要好

现在的电影术被要求

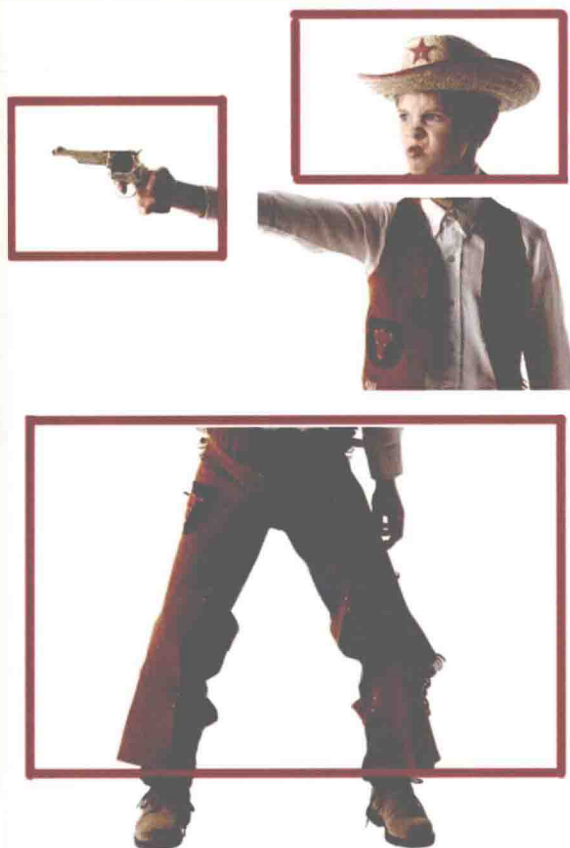
4. 声音要好
5. 剪接要好

电影术的发展

《美国消防员的生活》之前：电影术=摄影术

《美国消防员的生活》之后：电影术=剪接术

切割人体的戏剧效果

原先大家只是“把拍好的镜头看作成果”，直到有一天，有一个人颠倒着想事情，他“把拍好的镜头当作原料看待”，想要表现镜头本身无法表达的内涵。这个人叫鲍特，他在胶片库房里拿出一些在不同时间和地点拍到的镜头剪剪贴贴，结果拼出一部传世之作，名为《美国消防员的生活》。这种把镜头当作原料的剪接行为否认了“用摄影机说话”，而是开始“用剪刀说话”，使“电影的话语权”发生了变更，换一句话说“电影术”由“摄影术”变成了“剪接术”。从此电影制作的观念发生了变化：故事不是“拍”出来的，而是“剪”出来的。当时的导演们费尽心思想要展现自己的才华，具体的做法就是建立自己的“剪接术”，以剪接技术进入行业，以剪接技术来获得生存。其中最具代表性的人物是格里菲斯，他对电影的表现技法进行摸索，完成了“格里菲斯剪接基本法”。

例如，把大特写剪到场面里去。当时的观众对于拿着手枪的特写画面无法接受，电影院里不断有人惊叫：“啊，手臂与身体断开了！”观众看到人头特写也不能接受，惊叫：“呀，怎么刚才脑袋还在身上，现在怎么会和身体分开呢？”

总之，导演把“切割人体”作为噱头展现给观众看，这样就可以获得票房。这种技术用现在的话来说就是“景别切换术”，原来是人体切割（Size）展现方法的意思。

当时所谓的“切割人体”只是一种尝试，这种做法绝对不为人们所接受，格里菲斯冒天下之大不韪，在影片放映中加入了他的“切割人体”技法，以求获得戏剧效果，使观众渐渐成为他“剪接术”的俘虏，所有的人为了看“切割人体”而掏钱来电影院看戏！被电影理论家称为“杂耍蒙太奇”。