

Media

TECHNOLOGY

传媒典藏

写给未来的电影人

电影剪辑

[美] Gael Chandler 著 徐晶晶 译

电影人和影迷必须了解的大师剪辑技巧(图文版)

GAEL CHANDLER FILM EDITING

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

写给未来的电影人

电影剪辑

电影人和影迷必须了解的大师剪辑技巧(图文版)

GAEL CHANDLER FILM EDITING

[美] Gael Chandler 著 徐晶晶 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

电影剪辑 : 电影人和影迷必须了解的大师剪辑技巧
: 图文版 / (美) 钱德尔 (Chandler, G.) 著 ; 徐晶晶译
— 北京 : 人民邮电出版社, 2013. 7
(写给未来的电影人)
ISBN 978-7-115-31906-7

I. ①电… II. ①钱… ②徐… III. ①电影—剪辑
IV. ①J932

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第099951号

版权声明

FILM EDITING: GREAT CUTS EVERY FILMMAKER AND MOVIE LOVER MUST KNOW by GAEL CHANDLER

Copyright: © 2009 BY GAEL CHANDLER

This edition arranged with MICHAEL WIESE PRODUCTIONS through BIG APPLE AGENCY, INC., LABUAN, MALAYSIA.

Simplified Chinese edition copyright:

2013 POSTS & TELECOMMUNICATIONS PRESS

All rights reserved.

本书简体中文版由 **BIG APPLE AGENCY** 代理 **MICHAEL WIESE PRODUCTIONS** 授权人民邮电出版社在中国境内出版发行。未经出版者书面许可, 不得以任何方式复制或节录本书中的任何部分。
版权所有, 侵权必究。

-
- ◆ 著 [美]Gael Chandler
  - 译 徐晶晶
  - 审 尹雪
  - 责任编辑 宁茜
  - 责任印制 彭志环 杨林杰
  - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
  - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 14.75
字数: 324千字 2013年7月第1版
印数: 1-4000册 2013年7月北京第1次印刷
- 著作权合同登记号 图字: 01-2010-6180号
-

定价: 59.00元

读者服务热线: (010)67132837 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

内容提要

拍电影是一回事，剪辑电影又是另一回事。本书正是你“必读”的剪辑备忘录，涵盖了剪辑师用于创作出色电影的各类剪辑技巧。这是一本电影人、专业学生和影迷不可多得的指导读物，也适用于任何一位对电影剪辑感兴趣的人。毫无疑问，本书将为你的作品增色添彩。

《电影剪辑——电影人和影迷必须了解的大师剪辑技巧（图文版）》（*Film Editing: Great Cuts Every Filmmakers and Movie Lover Must Know*）从最近流行的电影中挑选出 600 张彩图将“隐形艺术”可视化。节选的电影画面配以简明文字说明，这有助于读者轻松抓住重点。本书出自剪辑师盖尔·钱德勒（Gael Chandler）之手，同时他也是 *Cut by Cut: Editing Your Film or Video* 一书的作者。全书向你展示了拍摄素材是如何被剪切和组成精彩的电影，通过节奏、人物关系和故事深深吸引观众。

书中的电影画面均成对和成组出现，按从左到右、从上至下的次序来编排。本书的附录含所有参考电影的剧情概要。专业术语和概念在各个章节出现时都有界定，如果你对此定义不是很明确，请参看附录中的专业术语表。

纪念

挚友玛吉·奥斯特罗夫 (Maggie Ostroff, 1935—2008)
电影爱好者和剪辑助理，从 47 岁时开始她的职业生涯。

致

所有渴望了解剪辑或在任何年纪开始尝试剪辑的电影迷。

推荐序

在制作纪录片《电影剪辑的魔力》(*The Cutting Edge: The Magic of Movie Editing*)时,我进行了大量调查,阅读了众多关于剪辑主题的书作。无论这些书有多么实用或是充满启发性,它们往往缺乏视觉说服力,仅仅用文字来描述隐形的剪辑点。这样你就可以理解,我们在看电影的时候要想发现剪辑点是多么困难的事情了。

电影剪辑习惯上被称为“隐形艺术”(invisible art)。在剪辑出众的电影中,这种隐形性有助于观众沉浸在故事和这个电影所创造的世界中。不过,有抱负的电影人和好奇的电影爱好者自然而然想知道电影是如何由这些镜头组成的。

《电影剪辑——电影人和影迷必须了解的大师剪辑技巧(图文版)》(*Film Editing: Great Cuts Every Filmmaker and Movie Lover Must Know*)一书最大的开创性贡献在于将隐形的剪辑瞬间视觉化。本书作者,艾美奖(E Emmy)提名剪辑师——盖尔·钱德勒(Gael Chandler)通过从主流故事片(feature film)中选取电影画面并精心编排,以此来展示好莱坞剪辑大师常用的剪辑技巧并将剪辑魔法呈现在读者面前。

如同传统连环漫画(comic strip)的设计,本书图文并茂并将剪辑类型融于叙事之中。钱德勒的文字简洁明了,书中提炼出了大量大师剪辑技巧的经典例证。例如,动画电影《汽车总动员》(*Cars*)中的可爱镜头和电影《通天塔》(*Babel*)中引人注目的画面,通过皮特(Pitt)和布兰切特(Blanchett)的画面配以文字,来说明视线匹配如何影响匹配剪辑。以《汽车总动员》和《潘神的迷宫》(*Pans Labyrinth*)中的图例来说明动作匹配剪辑。以电影《潜水钟与蝴蝶》(*Diving Bell and the Butterfly*)和《不朽的园丁》(*The Constant Gardener*)中的剪辑来说明跳切(jump cut)的不同方式。书中涵盖的技巧广泛,包括匹配剪辑(match cutting)、时间变化(time shift)、特效剪辑(effect cutting)、平行动作(parallel action)等。

虽然在错综复杂的电影剪辑艺术中不存在绝对的限制，但剪辑实践已在过去 100 年世界各地的各种剪辑实验、错误还有发现中进化。这些剪辑技巧已经成为电影基本语法的一部分，并成为电影人的有力工具。无论是电影专业学生或自学的独立电影人都应该掌握这些剪辑技巧，并在他们的作品中实践。

最终，杰出的剪辑应源于塑造故事的艺术直觉，理解演员的表演与片中人物的心境。同时，出色的剪辑还要对电影中细微的关键剪辑点敏感。这一切呈现出我们在银幕上看到的魔法般的画面。精通剪辑技法使得电影制作人得到了实现他们创意的工具，并将成为他们实现创新的跳板。

钱德勒对于剪辑如何影响观众的情绪以及糟糕剪辑也会使每一位乐于被大家称为资深娱乐业消费者的影迷为之一笑。

从教学设计（instructional design）角度来说，相比传统的复杂材料，本书为电影专业教师提供了一个教授剪辑技巧更为清晰和高效的方法。本书引用电影片段来呈现和表述剪辑概念，其价值显而易见。

通过视觉化来解构视觉艺术，盖尔·钱德勒为我们带来了一本激动人心的了解剪辑技巧的著作。毫无疑问，她热爱电影，技艺娴熟且思路清晰，将剪辑艺术的秘密清晰地呈现在我们面前。

温迪·艾伯（Wendy Apple）

奥斯卡获奖制片人，导演，南加州大学电影学院兼职教授，代表作品有《电影剪辑的魔力》（*The Cutting Edge: The Magic of Movie Editing*），电视电影《暴雨》（*Hard Rain*[NBC]，由鲍勃·迪伦 [Bob Dylan] 主演，1998），电视《每夜出现》（*Appearing Nightly*[HBO]，由莉莉·汤姆林 [Lily Tomlin] 主演，1990），纪录片《宇宙之王》（*Lord of the Universe*，1974），喜剧《超自然健康的简易五步》（*Five Easy Steps to Metaphysical Fitness*，由鲍勃·巴拉班 [Bob Balaban] 和艾茉莉·莱文 [Emily Levine] 担任执行制片）。

中文审稿推荐

本书结合好莱坞主流电影产业最新的一些电影佳作，透彻分析了电影剪辑的主要手法。盖尔·钱德勒对于剪辑语言的把握用词简单准确，作为初入好莱坞剪辑体系的剪辑学生来说，书中提到的所有剪辑术语都是那么地亲切熟悉。如果你想更深入了解好莱坞的电影体系，这是一本不可或缺的佳作。

——尹雪，美国剪辑工会（Motion Picture Editor Guild）成员，美国电影学院（American Film Institute）剪辑硕士，DGA 最佳短片和 Key Art Awards 预告片剪辑奖得主，目前在 Legendary Pictures 担任剪辑工作

作者序

剪辑（editing）如同飞行，即使你正在剪辑或在观看剪辑也很难用语言去表述。我们曾在梦境中飞翔或在电影中看过他人飞行，也许我们可以阐明飞行的原理，但当我们尝试用文字来描述真实的飞行感觉时，难免语塞或诗意化。

本书力求展示剪辑师惯用的剪辑类型，同时揭示这些剪辑的内在——使观众为此着迷的非凡和神秘的魔力。如果你是一名影迷并且总是想要分析电影的每一个微小的剪切（cut），挖出糟糕的剪辑破绽和绿幕（green-screen）特效，或鉴别某一动作场景的快节奏的创建方式，那么本书将帮助你对这些剪切、特效和场景（scenes）有一个全新的认识并有所收获。如果你是一名电影人——专家、学生或视频玩家——本书能带给你从未尝试的剪辑启发和经验，并帮助你更好地理解你曾使用过的剪辑技巧。

对于我来说，写这样一本书加深了我对电影的理解和鉴赏力，尽力揭示剪辑如何使由编剧、导演、摄影师和演员共同创造的世界更加神奇。我希望每一位阅读本书的人都有类似的感受：享受飞翔！

致谢

写一本书如同拍摄一部电影，不可能由一人独揽完成。在此，真诚地感谢所有支持和帮助过我的人。

感谢米默泽·安德烈（Mimosa Andre）、布伦南·杰克逊（Brennan Jackson）、卡蒂·迈克库德（Katie McCord）和莎拉·迈克库德（Sarah McCord）的指正和信息提供。感谢杰·斯切尔贝丝（Jay Scherberth）、格伦·法尔（Glenn Farr）和简·艾伯（Jan Amble）的出色编辑。感谢本书引用的所有电影的导演、剪辑师和制片人。

感谢大卫·库伯（David Couper）和乔治·罗伯顿（George Rowbottom）的深刻审读和建设性建议。感谢拉里·格罗斯（Larry Gross）借给我所需的DVD。感谢玛希·罗森伯格（Marcy Rothenberg）、艾琳·哈伯（Ilene Haber）和迈克·古菲（Mike Cuffe）的鼎力支持。

感谢吉娜·曼斯菲尔德（Gina Mansfield）的排版设计。感谢肯·李（Ken Lee）事无巨细的处理各项工作。感谢迈克尔·维泽（Michael Wiese）信任和支持。感谢雪莉·格林（Sherry Green）给予我心理和日常生活中的照顾。

电影图片版权声明

作者声明书中所用到的电影图片版权均属电影版权所有方，本书仅在著作权合理使用（fair use）条款下进行批评、评论和学术研究。

Babel ©2006 Paramount/Vantage, All Rights Reserved.

Brokeback Mountain ©2006 Paramount/Vantage, All Rights Reserved.

Cars ©2006 Paramount/Vantage, All Rights Reserved.

Corpse Bride ©2006 Paramount/Vantage, All Rights Reserved.

Crash ©2006 Paramount/Vantage, All Rights Reserved.

Fahrenheit 911 ©2006 Paramount/Vantage, All Rights Reserved.

Finding Neverland ©2006 Paramount/Vantage, All Rights Reserved.

Harry Potter and the Goblet of Fire ©2006 Paramount/Vantage, All Rights Reserved.

Hero ©2006 Paramount/Vantage, All Rights Reserved.

Hot Fuzz ©2006 Paramount/Vantage, All Rights Reserved.

Into the Wild ©2006 Paramount/Vantage, All Rights Reserved.

Kill Bill Vol.2 ©2006 Paramount/Vantage, All Rights Reserved.

Knocked Up ©2006 Paramount/Vantage, All Rights Reserved.

La Vie en Rose ©2006 Paramount/Vantage, All Rights Reserved.

Lust, Caution ©2006 Paramount/Vantage, All Rights Reserved.

Mamma Mia ©2006 Paramount/Vantage, All Rights Reserved.

Man On Wire ©2006 Paramount/Vantage, All Rights Reserved.

Munich ©2006 Paramount/Vantage, All Rights Reserved.

No Country for Old Men ©2006 Paramount/Vantage, All Rights Reserved.

Paprika ©2006 Paramount/Vantage, All Rights Reserved.

Pan's Labyrinth ©2006 Paramount/Vantage, All Rights Reserved.

Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest ©2006 Paramount/Vantage, All Rights Reserved.

Ratatouille ©2006 Paramount/Vantage, All Rights Reserved.

Rope ©2006 Paramount/Vantage, All Rights Reserved.

Slumdog Millionaire ©2006 Paramount/Vantage, All Rights Reserved.

Spider-Man 2 ©2006 Paramount/Vantage, All Rights Reserved.

The Aviator ©2006 Paramount/Vantage, All Rights Reserved.

The Bourne Ultimatum ©2006 Paramount/Vantage, All Rights Reserved.

The Constant Gardener ©2006 Paramount/Vantage, All Rights Reserved.

The Da Vinci Code ©2006 Paramount/Vantage, All Rights Reserved.

The Diving Bell and the Butterfly ©2006 Paramount/Vantage, All Rights Reserved.

The Will Be Blood ©2006 Paramount/Vantage, All Rights Reserved.

Underworld Evolution ©2006 Paramount/Vantage, All Rights Reserved.

United 93 ©2006 Paramount/Vantage, All Rights Reserved.

War of the Worlds ©2006 Paramount/Vantage, All Rights Reserved.

剪辑赋予电影意义和效果。

—— 普多金夫 (V.I. Pudovkin, 1893—1953)，引自《电影技巧与电影表演》(Film Technique and Film Acting)

我剪辑的场所并不固定，无论是制片厂的剪辑室，还是跟迪厅一样灯光昏暗的机房，或是一个隔间或密室，甚至是航行于大洋之上的游船的上等舱，在各种地方我都剪过影片。但是有一点是肯定的：剪辑总是在遮光环境中完成，以便拍摄的影像可以最为清晰的呈现。

剪辑师的工作是将原始素材（摄影机拍摄的素材）按最佳效果组接在一起，使之成为喜剧、戏剧、音乐录影带、纪录片或广告等。这一切，剪辑师通过剪辑——镜头次序设计——来完成。剪切，构成了整部电影。如果剪辑得当，电影的魅力远胜单个剪切之和。

剪辑师动手完成一个剪切的目的何在？很简单，为了推动故事发展和向观众传递各个时刻需要知道的信息。通过每一个剪切，剪辑师决定着观众对故事、人物和主题发展的认知度。抛开电影类型——剧情片、惊悚片、纪录片、恐怖片、史诗片、动作片、动画片或喜剧片——剪辑师的任务是一致的。每一个剪切构建电影的一个段落，同时也是各个剪切之间的桥接。剪辑师和建筑师一样，设计剪切并以此支撑整部电影。通过各个剪切，观众去了解、感知、思考或体验。

本书展示了各种不同类型的剪辑以及它们是如何影响观众的，当你下次看电影或电视（包括你自己剪辑的作品）时便会辨认出它们，

并判断它们的效果。本书所介绍的各个类型的剪辑，通过近年上映的电影（除了阿尔弗雷德·希区柯克 Alfred Hitchcock 导演执导的《夺魂索》[Rope], 1948）画面来图示说明。电影画面均成对和成组出现，按从左到右、从上至下的次序来编排。本书的附录含所有参考电影的剧情概要。专业术语和概念在各个章节出现时都有界定，如果你对此定义不是很明确，请参看附录中的专业术语表。

以下是本书的快速预览：我们从基本剪切开场，然后讨论利用特效的剪切手法，诸如叠化（dissolve）、划变（wipe）和绿幕（green-screen）等。接下去，我们将讨论不匹配（mismatches）、跳切（jump）和糟糕的剪切，还包括跳跃剪切（smash cuts）和潜意识剪辑（subliminal cuts）。我们接着将探究剪辑的节奏和速度，最后关注一些打破常规的剪辑手法——闪回（flashback）、蒙太奇（montage）和平行情节（parallel action）等。好了，接下来就让我们进入这个通常无比不起眼的剪辑世界吧！

目录

第 1 章 《》 基本剪辑 (BASIC CUTS) / 01

- 剪切 (Cut) / 2
- 反拍剪辑 (Reverse Cut) / 3
- 主观视点 (Point of View (POV)) / 5
- 反应 (Reaction) / 9
- 插入和切出 (Insert and Cutaway) / 15
- 声音剪辑 (Sound Cut) / 21
- 小结 / 24

第 2 章 《》 匹配剪辑 (MATCH CUTS) / 27

- 银幕方向匹配 (Screen Direction Match) / 28
- 视线匹配 (Eyeline Match) / 30
- 角度匹配 (Angle Match) / 32
- 取景匹配 (Framing Match) / 34
- 形状匹配 (Shape Match) / 36
- 布光和色彩匹配 (Lighting and Color Match) / 39
- 动作匹配 (Action Match) / 41
- 意念匹配 (Idea Match) / 45
- 声音匹配 (Sound Match) / 47
- 绳索匹配 (Rope Match) / 48
- 小结 / 50

第 3 章 《》 粗剪 (ROGUE CUTS) / 53

- 不匹配 (Mismatch) / 54
- 跳切 (Jump Cut) / 58
- 越轴——180° 准则 (Crossing the Line: the 180° Rule) / 62
- 糟糕的剪切 (Bad Cut) / 69
- 小结 / 70

第 4 章 《》 基本特效剪辑 (CUTS THAT USE BASIC EFFECTS) / 73

- 叠化 (Dissolve) / 75
- 淡入和淡出 (Fade In and Fade Out) / 79
- 白化 (White Out) / 81
- 黑屏 (Black Out) / 84
- 闪格 (Flash Frame) / 85
- 叠印 (Superimposition) / 87
- 小结 / 92

第 5 章 《》 复杂效果剪辑 (CUTS THAT USE COMPLEX EFFECTS) / 95

- 划变 (Wipe) / 96
- 绿屏 (Green Screen) / 105
- 遮罩 (Matte) / 107
- 画面分割 (Split Screen) / 111
- 小结 / 114

第6章》》 速度、节奏和时间剪辑
(CUTTING FOR PACE, RHYTHM, AND TIME) / 117

- 时间压缩 (Compressing Time) / 118
- 震撼剪辑 (Smash Cut) / 124
- 时间扩展 (Expanding Time) / 127
- 时间停滞 (Stopping Time) / 129
- 主观时间 (Subjective Time) / 132
- 闪切 (Flash Cut) / 134
- 潜意识剪辑 (Subliminal Cut) / 138
- 世界时间 (Universal Time) / 141
- 小结 / 142

第7章》》 时间效果剪辑
(CUTS THAT USE TIME EFFECTS) / 145

- 定格 (Freeze-Frame) / 146
- 慢动作 (Slow Motion) / 147
- 快动作 (Speed Up) / 154
- 倒退运动 (Reverse Motion) / 156
- 小结 / 158

第8章》》 场景剪辑 (CUTTING SCENES) / 161

- 交代 (Exposition) / 162
- 闪回 (Flashback) / 167
- 闪进 (Flashforward) / 172
- 蒙太奇 (Montage) / 175
- 平行情节 (Parallel Action) / 179
- 交叉剪辑 (Cross Cut) / 184
- 重叠动作 (Overlapping Action) / 186
- 总结 / 190

电影内容概要 / 191

专业术语 / 198

电影目录与剪辑师 / 206

参考文献 / 207

作者简介 / 208

译者后记 / 209

第 1 章 BASIC CUTS

基本剪辑

两个或两个以上的镜头 (shot) 组合可以将其内涵提升到一个新的境界——刺激、深刻、震撼或者令人深思，这正是剪辑的艺术。

——肯·丹席格尔 (Ken Dancyger) 教授，引自《电影和电视剪辑技巧》 (*The Technique of Film and Video Editing*)。

本章，我们将讨论任何一部电影中都存在的基本剪辑方法。这些剪辑构成了电影剪辑的基本语言，在本书接下来的各个章节中均有其身影。那么，到底什么是剪辑？我们开始阅读吧。

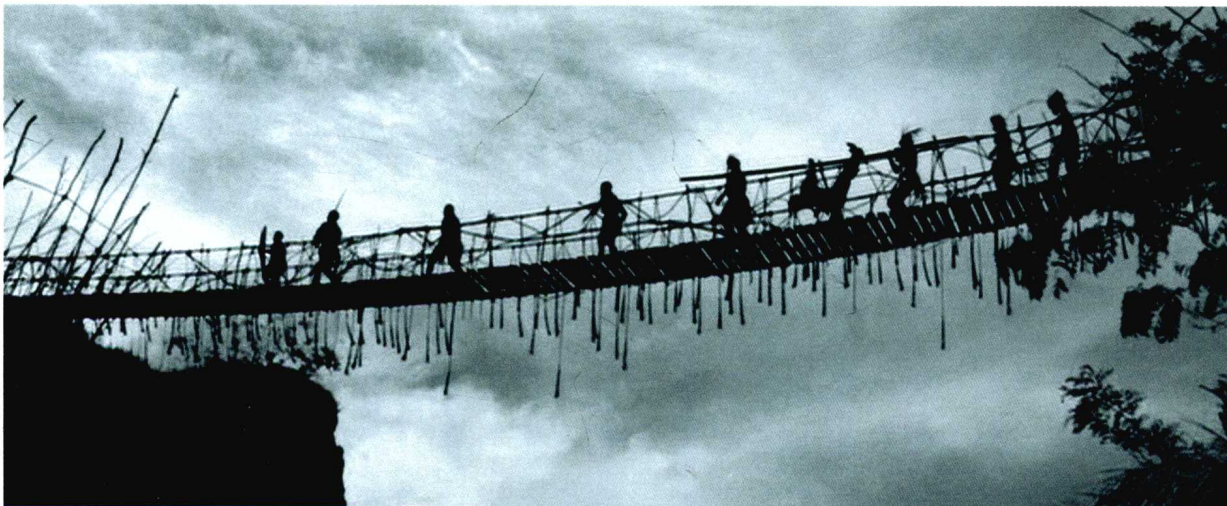
剪切 **Cut**

两个不同镜头 (shot) 的连接；或偶尔，是同一个镜头的两个部分的组合。

每一个剪切必须蕴含动机，换句话说，剪辑师必须有一个相应的理由来完成某个剪切。剪切可以构建故事、表达思想或流露情感，改变主观视点 (point of view) 或保持节奏。事实上，一次剪切可能包含以上多个或者全部元素。

基本剪辑：剪切在一起的两个镜头。

镜头 1： 一群居住在岛上的当地人穿过索桥。

镜头 2： 手握鱼叉的哨兵守卫着索桥。

《加勒比海盗 2：亡灵的宝藏》
(*Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest*)

反拍剪辑

Reverse Cut

剪切至(前一个镜头的)相对(相反 [reverse])角度。此类剪辑可以从人物正面的镜头剪切到人物背后的角度(反拍 1), 或反之。此外, 反拍剪辑还可以从一个人物(或人群)的镜头剪切到他们面对的人或人群的镜头(反拍 2 ~反拍 4)。

通过呈现人物如何行动、反应和互动(interact), 反拍剪辑保证观众能参与到影片中人物的表演和对白中。通常, 反拍剪辑也用于表现对手戏, 如人物的正面对峙和彼此拥抱。

反拍 1: 从男孩背对镜头举枪瞄准脚下高速公路上行驶的观光大巴反切至男孩举枪的正面镜头。

电影《通天塔》(Babel)