

(插图版)

看不见的剪辑

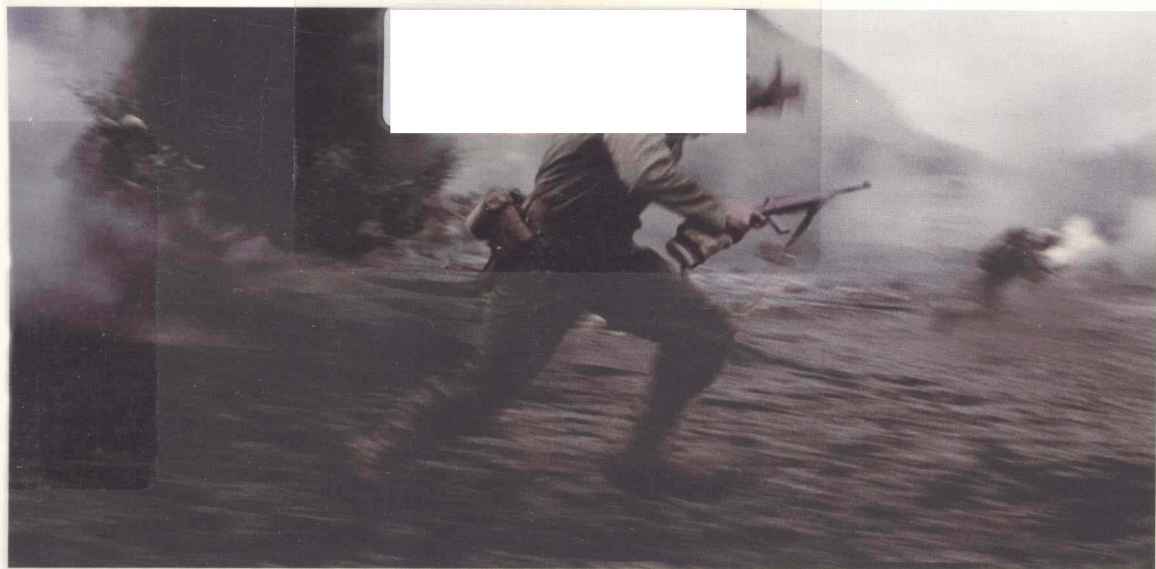

(美) 鲍比·奥斯廷 (Bobbie O'Steen) 著

张晓元 丁舟洋 译

The Invisible Cut

How Editors
Make Movie
Magic

(插图版)

看不见的剪辑

 (美) 鲍比·奥斯廷 (Bobbie O' Steen) 著
张晓元 丁舟洋 译

图书在版编目 (CIP) 数据

看不见的剪辑 / (美) 奥斯廷著; 张晓元, 丁舟洋译.

—北京: 世界图书出版公司北京公司, 2012.11

书名原文: The Invisible Cut

ISBN 978-7-5100-5403-7

I . ①看… II . ①奥… ②张… ③丁… III . ①电影—剪辑 IV . ①J932

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 253977 号

THE INVISIBLE CUT: HOW EDITORS MAKE MOVIE MAGIC

By Bobbie O' Steen

Copyright: © 2009 By Bobbie O' Steen

This edition arranged with MICHAEL WIESE PRODUCTIONS

through Big Apple Agency, Inc., Labuan, Malaysia.

Simplified Chinese edition copyright: © 2013 BEIJING WORLD PUBLISHING CORPORATION

All rights reserved.

北京市版权局著作权合同登记号 图字 01-2011-2572

看不见的剪辑 (插图版)

著 者: (美) 鲍比·奥斯廷 (Bobbie O' Steen)	译 者: 张晓元 丁舟洋
筹划出版: 银杏树下	出版统筹: 吴兴元
责任编辑: 曹 佳 徐 樟	编辑统筹: 陈草心
	营销推广: ONEBOOK
	装帧制造: 墨白空间

出 版: 世界图书出版公司北京公司

出 版 人: 张跃明

发 行: 世界图书出版公司北京公司 (北京朝内大街 137 号 邮编 100010)

销 售: 各地新华书店

印 刷: 北京鹏润伟业印刷有限公司 (北京市大兴长子营镇李家务村委会南 200 米 邮编 102615)

(如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题, 请与承印厂联系调换。联系电话: 010-80261198)

开 本: 690×960 毫米 1/16

印 张: 21.5 插页 4

字 数: 342 千

版 次: 2013 年 4 月第 1 版

印 次: 2013 年 4 月第 1 次印刷

读者服务: reader@hinabook.com 139-1140-1220

投稿服务: onebook@hinabook.com 133-6631-2326

购书服务: buy@hinabook.com 133-6657-3072

网上订购: www.hinabook.com (后浪官网)

拍电影网: www.pmovie.com (“电影学院”官网)

ISBN 978-7-5100-5403-7

定 价: 38.00 元

后浪出版咨询(北京)有限公司常年法律顾问: 北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

版权所有 翻印必究

推荐语

《看不见的剪辑》给剪辑师带来的灵感比我以往读过的任何书都要多。奥斯廷利用剪切点截图和对影片场景的分析，深入观察剪辑过程，从而打开了一扇神奇的剪辑之窗。这本著作内容真诚、独树一帜，用一种特殊的方式定义了剪辑师所必须熟知的电影语言。《看不见的剪辑》将会给电影制作者和所有喜爱电影艺术的人带来启发。

——卡罗尔·利特尔顿，电影剪辑师，
代表作有《外星人 E.T.》、《真爱》、《体热》

这是一本严谨的著作，鲍比·奥斯廷主刀了一次精细的电影外科手术，并为所有对电影奥秘深感兴趣的观众提供了一本宝贵的指南。

——劳伦斯·卡斯丹，作家、导演，
代表作有《体热》、《大寒》、《大峡谷》

通常我在业余时间不喜欢读剪辑方面的书，因为这像是把家里也变成了办公室。但不同于绝大多数的电影技术类书籍，鲍比·奥斯廷的书融娱乐与指导为一体，《看不见的剪辑》完整地展示了我们剪辑师所做的一切。向所有电影制作者强烈推荐这本书。

——克里斯·莱本森，电影剪辑师，
代表作有《理发师陶德》、《查理的巧克力工厂》、《壮志凌云》

此书是对我们知之甚少的电影艺术的一次极好的解密。它没有用生僻古怪或过于专业的术语将读者淹没，相反，鲍比·奥斯廷描绘了一幅清晰的剪辑图景，用精炼简洁、通俗易懂的原理将魔幻般的电影剪辑艺术呈现给我们。

——约翰·巴德姆，导演，
代表作有《周末夜狂欢》、《战争游戏》

《看不见的剪辑》是一本对电影爱好者和电影人都非常适用的佳作。它解释并说明了剪辑师如何运用他们的魔法，以及他们生存和工作的世界。鲍比·奥斯廷清晰地说明了剪辑室、放映室和制片室的工作状态。如果我在职业生涯开始之初就读过这本书的话，那我会少走多少弯路呀。

——艾伦·海姆，电影剪辑师，
代表作有《爵士春秋》、《电视台风云》、《恋恋笔记本》

这是第一本解密剪辑技艺全过程的书，它精准地阐释了电影剪辑师做了什么、怎么做的，以及为何要这么做。书的内容通俗易懂、引人入胜，并且以经典影片所常用的剪辑手法作为范例，展示了从影片开拍的第一天到影片最终登上大银幕的全过程。我多希望自己在职业开始之初就读了鲍比的书呀，这本书会帮我节约大量的时间，减少很多不必要的麻烦，因为它道出了只有从业多年的剪辑师才能悟到的剪辑真理。力荐之！

——乔·哈特生，电影剪辑师，
代表作有《甜心先生》、《刺杀肯尼迪》、《几近成名》、《生于七月四日》

作为一名剪辑师，我真希望在我第一次操刀的时候就能看到《看不见的剪辑》这本书。它会指导我的选择，并且强化选择的目的是和重点。借由亲手剪辑影片的剪辑师的个人叙述，并配以剪切点的截图，奥斯廷的书解释了剪辑师的手艺是一种直观且抽象的艺术。

——威廉·霍耶，电影剪辑师，
代表作有《神奇四侠》、《300勇士》、《守望者》

《看不见的剪辑》是一部令人印象深刻的著作。对于剪辑师复杂的想法，鲍比·奥斯廷有一种独特的视点和不可思议的洞察力。就像我在凌晨四点醒来，突然开始纠结于一个场景片段时，内心中那些反复推敲、不断斟酌的想法，她似乎都能够察觉到，这让我感到有些不安。总的来说，我认为她的书是富有教育意义而轻松有趣的。

——迈克尔·特鲁尼克，电影剪辑师，
代表作有《闻香识女人》、《史密斯夫妇》、《发胶》

《看不见的剪辑》是一本无论对于学习或从事剪辑的学生，还是对于剪辑专业人士都非常重要的书。它使用影片截图将其他人仅用文字表述出

来的内容呈现的栩栩如生。奥斯廷创作出了有史以来关于电影剪辑的最真实的著作之一。我希望我在从事剪辑事业之初就读了这本书，它应该成为所有电影院校的必读书目。

——兰迪·罗伯茨，
美国电影剪辑师制片人协会主席

《看不见的剪辑》教会了我制作电影的最后阶段的所有复杂细节。更为重要的是，它教会了我如何将剪辑师这一行的技巧运用到我自己的作品中。无论你是作家、导演、演员、数据分析师，甚至是小说家或剧作家，探索剪辑师如何将原始素材最终塑造成一部完整的、情感丰富的电影：创造场景架构、节奏、镜头组合甚至是对白写作，都是很有价值的一课。无论你的专业是什么，鲍比·奥斯廷的书为任何一个毕生致力于电影创作的人提供了极佳的学习资源。

——查德·吉尔维克，电视编剧、制片人，
著有《小银幕》、《大电影：作家涉足电视行业的导航》

奥斯廷使用经典影片的剧本和镜头画面截图，将我们带入剪辑的世界——将你想要知道的有关剪辑过程的所有内幕都呈现了出来。对于电影人们和电影粉丝们来说都是一本绝佳的书。

——马修·特里，
电影导演、编剧、www.hollywoodlitsales.com 专栏作家

鲍比·奥斯廷的新书揭示了剪辑这门神奇艺术的秘密。它用清晰的图文展示了剪辑师魔法般的手艺。这是承接她上一本剪辑著作的佳作。

——雷·宗恩，
3D 电影制作人、《剪辑师协会杂志》专栏作家

诱人的魔术师

电影将我们带入一场无与伦比的旅行。当我们看电影时，我们忘了自己观看的其实只是片段影像的集合，我们完完全全地被电影控制了。导演、编剧、演员和全体剧组人员，都在帮助我们制造这种幻象，但最终却是剪辑师从帽子里把兔子变出来并让我们相信电影的魔术。他不仅是我们的情感需求的“诱惑者”，还使我们产生自己都没意识到的需求。他是“骗子”，设局让我们相信自己经历的时光是真实的，而非电影虚构的，尽管电影是二维空间而现实是三维世界。就像魔术师利用斗篷的抖动来分散观众的注意力以掩盖自己的把戏一样，剪辑师运用银幕运动的“戏法儿”来蒙住观众的双眼，使他们难以发现电影拍摄中的诸多问题。

当剪辑师和导演坐在影院中观察周围观众的肢体语言时，他们知道自己的努力得到了回报。观众们坐在椅子上时而前仰后合，时而睁大双眼，时而侧目转脸；他们或许喘息、尖叫、咳嗽、清嗓子、大笑、沉默，甚至在一瞬间屏住呼吸。剪辑师能感受到观众是如何全神贯注的，但他对观众失去兴致的时刻更为敏感。当观众产生无聊、恼火或是困惑的情绪时，魔术的泡沫就破灭了。没有人知道就在这时，剪辑师比观众更焦急或者更自责。

一个剪辑师天生就该具有强烈的节奏意识，对“好看”的细节具有敏锐的直觉。他必须有好记性，这样才能在脑海中不断重放他所看见的一切影像，然后把组接起来的片段，用视觉化的方式呈现出来；他必须对“魔术”效应有一种直觉，要能察觉到观众的情感和意识。只有这样，他的剪辑才能变成某种难以察觉的情景变换，从而抓住观众的感觉，让他们如同身临其境。

数字技术为电影人们打开了难以置信的大门，只有时间才能证明这些技术带来的无尽可能。观众也在被改变，随着吸收信息的能力比以往任何

时候都强，他们现在关注事物所需的时间更短了。但他们的需求仍然不会变，即要求电影以最有趣、最有感染力的方式来“讲故事”。剪辑师也参与到这场变革中来，观众允许甚至期盼他们能更频繁地打破常规。但是，剪辑师仍然必须首先学会剪辑的基本概念和技术，而且只能经过痛苦的磨炼和错误的教训才能真正地掌握它们。当剪辑师做到了以上这些，他们才能有信心抓住机会去尝试一些很疯狂的东西——这其中经历的反复折腾次数之多简直让人感到惊讶！

总而言之，剪辑工作是真实、诡计和运气的离奇组合。当剪辑师玩转了这三个元素，他就能创造出电影的魔法。

前 言

电影剪辑师究竟做些什么？他通常决定了你在银幕上能看到什么和能看多久。但这样听起来他的工作又太简单了。无论何时，只要剪辑师选择了一个镜头，哪怕这个镜头稍微改变了某个视点或演员们的反应时间，都会对这个场景甚至整部电影产生影响。每当剪辑师反复斟酌一个镜头从哪儿开始、到哪儿结束时，他都是在构建影片的整体节奏，努力使叙事能牢牢抓住观众的心，并以最令人满意的方式向前推进。事实上他一直都在把握着观众的脉搏。无论观众此刻是多么的感动和享受，剪辑师始终都要警惕在下一秒钟失去观众的可能。

剪辑工作难以分析和评价，只有电影导演、摄影师和剪辑师才真正知道原始素材的质量，了解剪辑师对最终的版本做出了多大的努力。大多数看似平庸的电影其实都是剪辑师尽其所能的结果，正是他们的努力拯救了这部电影，使它不至于夭折。不仅剪辑的艺术水准和技艺水准是难以定位的，而且在很多情况下，连剪辑师自己也无法将其说清楚。绝大多数的剪辑师都富有洞察力和想象力，但他们通常不善言辞。因为他们基本上是自自己的直觉引导，所以当他们被问及为什么要做某个特定的剪辑时，他们可能只是简单地回答说：“感觉对了。”

由于浸淫于他们的世界，我才对这些神秘的剪辑师有更深入的了解。我的父亲理查德·梅尔（Richard Meyer）就曾是一名剪辑师，我的丈夫山姆·奥斯坦（Sam O'Steen）在他 23 岁时也成为了一名剪辑师。这两个男人性格迥然，但他们对自己的工作都有着共同的热情。他们认为剪辑电影带来的挑战是渺无止境、妙趣横生的，他们会在夜里躺在床上时，脑子里还在反复思索各种剪辑的可能性，努力挖掘能使电影更加精彩的最大潜在力。他们永不满足，如果他们碰巧在多年后看见了自己的作品，他们会认为自己本应做得更好，因为他们永远渴望进步。剪辑渗入他们的生活到了这样的程度：他们甚至会在剪辑中觉得鲜活的生命就在他们身边，尤

其是遇到片中有人搞笑或者发表滔滔不绝的演讲的时候。

我是一名故事片剪辑师，同时也是一位编剧，身兼二职使我对电影制作过程有了独特的观察视点。在家里，我是有名的“质询者”，这种“钻牛角尖”的精神毫无疑问对我写作 *Cut to the Chase* 一书提供了帮助，因为这本书正是在我对我丈夫的剪辑工作进行了采访的基础上创作完成的。在我与丈夫的访谈中，他谈到：“当人们注意到剪辑的存在时，这个剪辑可能就已经失败了，因为你的重点是在努力诉说一个故事。剪辑不是炫耀自己的手法，所以我更情愿观众没能在我的影片里发现剪辑的痕迹。”^①要描述某种试图隐形的事物可不是那么容易的事，而我偏偏要让山姆在那本书中解释他剪辑影片的过程。而本书则超越了任何一名剪辑师的个人体验，旨在使读者以更深入和更具视觉冲击力的方式理解剪辑的含义。

本书的第一部分将解释电影剪辑的形成要因和剪辑方法。当然，剪辑师会第一个站出来说，没有例证和说明，他的工作是得不到充分解释的。基于这个原因，我在本书的第二部分里，从九部影片中选取了十三个场景，并且用单帧截图，即来自这些场景本身的一帧画面来解释剪辑师所做出的每一个选择。选择这些截图的原因，不仅在于它们代表了不同的电影场景，比如悬疑场景和喜剧场景，还因为它们都出自电影史上的经典之作。其中有三部电影对我还有个人意义：我父亲是《虎豹小霸王》的剪辑师，而《毕业生》、《唐人街》两部影片则是我丈夫剪辑的。

我使用男性的“他”来指代剪辑师和电影制作团队的其他成员们，是将“他”作为一个中立的选择，而并无性别指向。事实上，电影界有才华的女性并不少于有才华的男性。我为了写作此书而选择采访的两位剪辑师都是女性：电影剪辑师卡罗尔·利特尔顿（Carol Littleton）和音乐剪辑师苏珊娜·佩里克（Suzana Peric）。我还想提请大家注意的是，早期默片的大部分剪辑师都是女性，在那个时期，电影剪辑被认为是类似于编织一样的手艺活儿。进入有声电影时代后，剪辑工作开始更具“技术性”，男人最终在这个领域占据了主导地位。尽管如此，在剪辑师的地位从雇佣帮手到关键合作者的变化过程中，女性一直都占有一席之地。

① O' Steen, *Cut to the Chase*, xv.

致 谢

谢谢你们：迈克尔·威斯，你坚定不移地相信我会写出一本具有权威性的电影剪辑著作；肯·李，你在本书创作过程中一直都在给我指导和督促；林达·诺兰，在本书艰辛的编辑过程中总有你友善的帮助；吉娜·曼斯福德，你对这本挑战视觉的书付出了卓越而热情的劳动；凯西·林德和卡罗尔·开曼，你们用机敏的评论与积极的参与协助我的耕耘；汤姆·斯沃特，你是我书中电影剪辑师的来源，你总是确保我书中之描写的真实性；苏珊娜·佩里克和卡罗尔·利特尔顿，你们为此书贡献了宝贵的洞察力。感谢我的母亲，感谢你无条件的支持，以及我的父亲，是你给了我对生命、对电影剪辑的热情；感谢我的女儿们，莫莉，你是我漫长写作历程的拉拉队，丹尼尔，感谢你用功而富有领悟力的建议。最后要感谢山姆，感谢你这 23 年来带给我的一切：爱、灵感，以及最珍贵的——我们的女儿。

目 录

推荐语	1
作者序 诱人的魔术师	8
前 言	10
第 1 章 前期阶段	1
1.1 拍摄前	1
1.2 拍摄中	1
第 2 章 完成初剪	4
2.1 初 剪	4
2.2 剪辑师与导演一同工作	6
第 3 章 掌握剪辑魔法	8
第 4 章 创造看不见的剪辑	12
4.1 不着痕迹的剪辑	12
4.2 解决问题	13
第 5 章 时间欺骗	15
5.1 压缩时间	15
观众感到无聊时	15
观众急于要发现什么时	15
观众知道会发生什么时	16

5.2 延展时间	16
观众想“榨取”悬念时	16
观众需要更多的信息时	16
第6章 动作欺骗	17
6.1 站起	17
6.2 坐下	17
6.3 入画和出画	18
第7章 认识眼睛	20
7.1 如何集中视觉注意力	20
7.2 如何利用眨眼	20
7.3 眼睛如何回应运动	21
第8章 认识摄影机	22
8.1 涵盖场景	22
8.2 了解“轴线”	23
8.3 摄影机角度	30
8.4 摄影机镜头	33
广角镜头	33
长焦镜头	33
8.5 摄影机运动	34
8.6 光学效果	35
第9章 声音和音乐	38
9.1 声音	38
对白	39
交叠对白	39
9.2 音乐	40

第 10 章 效果整合	43
10.1 修订会议	43
10.2 试映	44
第 11 章 剪辑师与导演的“婚姻”	46
第 12 章 制定规则和突破规则的历史	50
12.1 20 世纪初: D.W. 格里菲斯	50
12.2 20 世纪 20 年代和 30 年代	51
俄罗斯人的贡献	51
早期的声音剪辑	51
12.3 20 世纪 40 年代	52
黑色电影	52
12.4 20 世纪 50 年代和 60 年代早期	52
电视	52
宽银幕	52
打破规则的欧洲	53
12.5 20 世纪 60 年代晚期和 70 年代: 美国的黄金时代	53
12.6 20 世纪 80 年代和 MTV 的时代	54
12.7 20 世纪 90 年代至今: 计算机时代	55
第 13 章 场景分析与剪切点	56
13.1 以对白驱动影片	56
剪切点图解:《十二怒汉》	57
13.2 喜剧片	89
语言和肢体喜剧	89
角色和情境	89
主观和客观视点	90
剪切点图解:《毕业生》	91
13.3 惊悚悬疑片	120

	希区柯克：悬疑和剪辑的大师	120
	剪切点图解：《后窗》	121
13.4	推理片	148
	剪切点图解：《唐人街》	148
13.5	动作片	188
	追逐场景	189
	剪切点图解：《虎豹小霸王》之武装警察的到来	190
	剪切点图解：《法国贩毒网》之汽车与城铁	202
	战斗场景	221
	打斗场景	221
13.6	情色片	222
	剪切点图解：《体热》	222
13.7	音乐歌舞片	255
	剪切点图解：《一夜狂欢》	256
13.8	蒙太奇	271
	剪切点图解：《虎豹小霸王》	271
	剪切点图解：《大寒》	280

第 14 章 制造魔法 308

重要词汇	319
参考文献及相关资料	327
出版后记	330

CHAPTER 1

前期阶段

初剪（first cut，即在精剪之前，剪辑师首次将场景顺序进行整合）以前，影片的制作需经历两个阶段，在这两个阶段中，剪辑师将有不同程度的参与。

1.1 拍摄前

在这个阶段，导演致力于排练、修改剧本、物色拍摄地点、分派角色——甚至是制作服装、场景设计和定装，而剪辑师可以选择是否参与到这部分工作中。正因为剪辑师在这些工作中无足轻重，所以他的作用非常多样化。这不但取决于他参与其中的兴趣有多大，更取决于导演和剪辑师双方的自我意识与个性，以及双方的组合对彼此间的关系有怎样的影响。

1.2 拍摄中

拍摄现场有时干劲冲天，有时甚至混乱不堪，这样的情形与安静有序的剪辑室工作形成鲜明对比。为了要保持客观的态度，有的剪辑师宁愿待在他们的剪辑室中。但也有剪辑师发现，偶尔在拍摄现场观察导演做出的

2 看不见的剪辑

选择，能够更好地了解导演的诉求。这种时候，导演的自信心是一个真正的关键因素。有些导演，特别是初次执导的人，认为他们需要有非常专业的剪辑师和摄影师与自己一起工作。在这种情况下剪辑师会提出拍摄建议，但他要小心，别让摄影师感到太过分。

即便是有经验的导演，在拍摄中遇到棘手的逻辑问题时，也极有可能叫剪辑师到拍摄现场来商讨。当拍摄一个复杂的动作场景或群戏场景时，导演可能会问剪辑师其场面调度（这里是指摄影机和演员的位置）是否足够覆盖（必需的摄影机机位设置和拍摄角度）整个场景。如果遇到镜头匹配的问题，剪辑师或助理剪辑师也有可能被叫到拍摄现场，例如，要求他们带来影片的素材片段，以便验证场景中演员曾经所在的位置和当时的服装。同样，如果影片制作时间和经费有限，导演也会就某些机位的设置是否真有必要等问题征求剪辑师的意见。

不管怎样，当剧组的其他成员正在进行拍摄时，如果仅仅是因为需要剪辑师进行素材剪辑，就要求他们把所有的时间都耗在拍摄现场，这样的情况是非常少见的。导演通常希望在正式拍摄（由全部演员和剧组的原班人马进行的拍摄）完成后就能看到初剪的大部分影片。第二组拍摄（由除去导演和主要演员以外的第二剧组进行的拍摄）会在正式拍摄前后进行。如果这部影片制作宏大，并且有两个或更多的摄制组，那么可能就难以在拍摄关机的同时，完成初剪的工作。然而，这种情况是例外而非常规。为了搞清楚是否有必要重拍镜头，导演理应在剧组成员和演员解散之前就看到影片的初剪。事实上，影片开拍之初，导演就应该在拍摄日程表上留出富余时间，以便安排重拍工作。如果重拍被迫拖延，就会带来经费和演员档期方面的问题。

如果剧组在外景地拍摄，剪辑师有可能没有跟他们在同一个城市，但通常情况下剪辑师都会和剧组一起行动，除非预算实在太少。在拍摄期间，助理剪辑师会准备工作样片（daily，为导演和剧组成员放映的前一天拍摄的素材）。传统意义上的工作样片是电影胶片格式的，但如今随着影片的预算和技术日新月异的发展，工作样片也开始采用高清磁带或数字格式来拍摄。事实上，导演和剪辑师有时也会在电脑上观看前一天的拍摄素材。

剪辑师开始剪辑素材时，导演的参与程度各不相同。但导演几乎都会