

世界影视艺术前沿译丛

主编：陈犀禾

The Technique

电影剪辑技巧

[英]卡雷尔·赖兹 盖文·米勒 编著

of Film Editing

CIP 中国电影出版社

世界影视艺术前沿译丛

主编：陈犀禾

The Technique of Film Editing

电影剪辑技巧

[英]卡雷尔·赖兹 盖文·米勒 编著

郭建中 黄海 等译

CFP 中国电影出版社

2008·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

电影剪辑技巧/(英) 赖兹,(英) 米勒著; 郭建中等译. —北京: 中国电影出版社, 2007. 12

(世界影视艺术前沿译丛)

ISBN 978-7-106-02911-1

I. 电… II. ①赖…②米…③郭… III. 电影—剪辑
IV. J932

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 201500 号

**The Technique of Film Editing, Karl Reisz and Gavin Millar,
ISBN 0-240-51437-8**

Copyright © 1968, British Academy of Film and Television Arts. All rights reserved.

The right of British Academy of Film and Television Arts to be identified as the author of this work has been asserted in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988.

This edition of Technique of Film Editing by Karl Reisz is published by arrangement with Elsevier Ltd., The Boulevard, Langford Lane, Kidlington, OX5 1GB, England.

图字:01-2005-6294 号

电影剪辑技巧

[英] 卡雷尔·赖兹 盖文·米勒 编著

郭建中 黄海等译

出版发行 中国电影出版社 (北京北三环东路 22 号) 邮编 100013

电话: 64296657 (总编室) 64216278 (发行部)

64296742 (读者服务部)

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

版 次 2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/787×1000 毫米 1/16

印张/24.75 插页/2 字数/417 千字

印 数 1-3000 册

书 号 ISBN 978-7-106-02911-1/J·1026

定 价 60.00 元

《世界影视艺术前沿译丛》

编委会人员名单

主编:陈犀禾

编委:张会军 钟大丰 杨远婴 周 星

路海波 尹 鸿 彭吉象 贾磊磊

陈犀禾 金冠军 李梦学 余 纪

鲍玉珩 李道新 石 川

策划:秦 赞 古 力

增订版说明

卡雷尔·赖兹编著的《电影剪辑技巧》出版以来产生了很大的影响,不失为一部电影工作者在本学科方面的标准入门书。

本书的英文原本曾一字未改地重版了13次。可见本书在影片摄制技术似乎已经成为一种行之有效的方法与习惯时,依然是一部反映时代前景的作品。

近年来,许多做法已经发生了重大的变化,为了说明这些变化的需要,作者决定加上本书的第二部分,使其内容适应今天的要求。

新加的部分是由盖文·米勒在和卡雷尔·赖兹商榷下编著的。它对于世界各地电影界的新“学派”在影片剪辑方面的新方法作了研究和报道。

卡雷尔·赖兹的原著在增订版中仍未作任何改动。对它作修正或重新解释的任何尝试,都只会模糊原著的基本精神,并将妨碍读者对近年来在电影的表现与理解上出现的日益严重的歪曲现象,形成独自の见解。

伦敦大学的沙罗德·狄金生教授曾任英国电影学院指导委员会主席时,协助了赖兹进行原书的写作,并为初版写了序言。现在狄金生又写了一篇新的序言,并对原书中一些他认为内容过时的段落进行了说明。

A. 克拉斯纳—克罗斯

前 言

由卡雷尔·赖兹和盖文·米勒编著的《电影剪辑技巧》一书,在国外电影界影响颇大。不少电影专业院校把它作为培训青年电影工作者的一本标准入门书。

《电影剪辑技巧》对于世界各地电影界的新“学派”,对于影片剪辑方面的新方法作了研究和报道,特别是作者概括地总结了新浪潮派电影和个性电影的艺术表现形式。作者列举了特吕弗、戈达尔、雷乃和安东尼奥尼四位著名导演,并比较详尽地讨论了他们四种不同的电影风格。事实上,这四位导演所采取的不同的艺术表现形式,成为个性电影中的四类典型流派。

此书除了英文原本外,另有西班牙文、波兰文、捷克文、俄文及日文等译本。

本书不仅是提供给我们的专业剪辑工作人员使用的学习参考书,同时也可以提供给电影导演和编剧在业务的探讨中作一些有益的参考。作者在本书中大量地列举了国外许多新老导演的电影作品实例,并总结了他们在电影艺术中所采纳的一系列新的表现形式的经验。这对我们的导演、编剧和剪辑工作人员多少有可供借鉴之处;对于其他电影专业工作人员以及电影爱好者,都有值得一读的价值。通过本书,我们不仅可以了解一些电影专业知识,也可以进一步了解到一些现代电影的发展趋向。

从艺术和技术的角度来讲,本书不少部分是新颖的、先进的。但由于受作者本身世界观的影响,不可避免地在书中渗入一些西方的东西,读者在阅读时可以参考和借鉴。

《世界影视艺术前沿译丛》序言

电影是一门国际化的艺术。这无论从其美学形态、产业模式还是消费环境而言都是如此。因此,电影研究也历来是一个具有浓厚国际化色彩的学术领域。

中国电影出版社历来非常重视国外电影艺术和研究成果的译介工作。上世纪80年代启动的外国电影理论名著译丛,陆续引进《电影是什么》、《电影作为艺术》、《电影语言》、《电影史:理论与实践》等经典作品,推进了中国电影文化的发展,滋养了大批电影艺术工作者、学生、学者和业余爱好者,对开创中国电影创作、批评、理论及学术研究的新局面,具有十分重要的意义。

上个世纪90年代以来,由于当代传媒技术的发展,全球化的推进和视觉文化流行,使电影艺术愈加居于当代国际文化现象的中心。国际上关于电影的各种知识成果和学术思想愈加丰富,交流也日益频繁。原有的理论经典和学术范式被不断更新、突破和扩展。中国的电影文化和研究,也参与并体现了这一巨大的思想文化变迁进程。学术研究与社会文化变迁的相关性日益凸显,原有的电影知识和学术事业,有待进一步拓宽和深化。

思想文化事业的发展,有赖辈出的学人薪火相传的努力。为了继续世界电影理论名著译丛所传递的接力,中国电影出版社委托编者筹划一套能够反映当前世界上新的电影知识和学术成果的译著,包括电影的基本知识、作品、人物、运动、理论、美学、历史、产业、文化等诸多方面,以期促进中国电影研究的学术建设和学术普及,并回应当代电影发展道路上出现的重要的问题。本着“中西二学,盛则俱盛,衰则俱衰,风气既开,互相推助”的思想,我们编委会愿意为中国电影文化建设添砖加瓦。

令人欣喜的是,在此“电影理论与文化译丛”启动之际,我们正见证

一个辉煌的电影年代的到来。我们希望这套丛书能为这样一个时代尽绵薄之力。

是为序。

陈犀禾

2007年6月

序 言

英国现在还没有一个为有志学习电影技术的人员而设立的教育中心。英国电影学院鉴于工作范围和能力所限,还未能满足这方面的需要。英国电影研究所有一些很不错的电影书籍和影片,但亦仅适用于具备自学能力的人一般使用而已。

我们英国电影学院指导委员会的成员,曾查阅了电影方面的著作,希望能有助于为解决现有书籍中未能包括的那些问题填补一些空白。我们发现在一些技术工作方面,诸如电影录音、布景设计(美工)、编剧、甚至电影导演都已有详尽的研究,但是对于影片剪辑的关键作用,却从未有目的地进行分析。对影片剪辑的有关讨论,也只有爱森斯坦、普多夫金等人的一些个人的论著,并且也仅仅涉及到他们所拍摄过的那些类型的影片。

为了填补这个空白,我们曾同成员中搞影片剪辑工作的人进行接触,其中有九位乐意总结他们在各种类型影片方面的经验,写成了对剪辑技术的有目的分析和介绍。

在遴选本书的编纂人员时,我们无意挑选对于个人专长的影片类型可能有所偏好的电影剪辑师,而是选择富有科学知识经历的外行,他们对于其中大部分尚未进行过明白解释的材料具有分析能力。卡雷尔·赖兹经过数月的辛勤工作,已耐心地从回忆中挑选了有关的技术资料,放映了数以哩计的胶片,以寻找适当的段落,并使用手提放映机分析所选的段落,注意每一个细节,测量每一英尺的胶片。

这些人热情合作所写成的著作划分为以下三个部分。

第一和第三部分是总论;第二部分选自一系列专门的论述,每一种论述都是交给一个或几个有关的专家负责搞的,因此,本书可以看作是一部加上了序言和跋文的论丛。

必须说明一下我们使用的电影剪辑和剪辑人员这两个词的涵意。对

一部影片负剪辑责任的有编剧、导演、剪辑师、录音剪辑人员等。我们无意区分这些职务之间的差别。我们所说的剪辑人员,并不是特指在剪辑室工作的技术人员,而是指对于剪辑方面特定问题负责作出决定的人,而不管他是谁。整个这本书所论述的,主要并非关于剪辑人员特定的工作,而是更多地有关通常具有更远为广泛责任的剪辑工艺过程。

我还必须强调,我们无意写一部有关剪辑理论的著作。在九位电影工作者各自进行选择不同风格影片的情况下,有些人首先就不认为进行理论探讨有多大价值——剪辑理论的著作肯定是无法进行的。如前所述,我们决定让每个专家负责论述与他的风格擅长有关的章节。因此本书的主要部分(第二部分),列举了一些由导演或剪辑人员进行分析的实例。本书对这些实际问题的概括集中在第三部分,并进行了归纳说明。

在把第二部分划分成我们选排的章节时,我们知道这种分法难免会有些专断的毛病,不可能把电影表现的所有问题都为专家们划分为一系列独立完整的部分,而且这也不是我们的目的。我们所选择的章节标题并非按照独立完整的形式去进行划分,而是表现一组有关的剪辑问题。例如,对银幕上的动作进行明白的解说,在各种影片中都是可行的,但是我们认为把这个特殊问题列在教学片标题下更为合适,因为明白的解说在教学片里最为必要。同样,新闻片一章主要是论述有关剪辑技术的专门问题,对白段落一章主要是论述有关定时问题。我们希望通过这种方法,使本书收到综合有效的效果。

我们处理实例时是比较灵活的。各章节的篇幅并不相等,因为某些剪辑问题比较复杂,而剪辑人员对于总的效果的贡献也不同,举一个简单例子,剪辑在汇编影片中的作用就要比在新闻片里大。

再如,一些例子中的剪辑问题的性质,基本上是属于个人的解释,因此我们觉得还是引用剪辑者自己的评论较为合适。在其他情况下,对于可以作为一般探讨的问题,我们就把别人对剪辑方面的评论一起放到本文中去了。这些做法上的差别,是基本材料性质的不同,而强求统一就会违背我们的目的。

现在对于所选的例子作一些解释,除了另有说明的以外,它们都是以完成影片中片断的形式出现,而不是选自剧本原稿。这些例子被用来表现典型的问题,并尽可能选自普遍放映过的影片,我们对于所选用片断的影片本身,并没有作什么评价。我们所引用的例子不论好坏,只要便于我们说明问题就行。(外语影片未曾选用,因为在片断中译制外语对话有困难。)

我想本书的大多数读者一般买不起这样价昂的书。对于出一本有关这样庞大的课题的内容详尽的书籍,我们在出版部门的热忱帮助下,决定对本书的内容和插图不予限制,希望志同道合者凑钱合买一本。国内外的电影团体会发现本书是值得多买几本的。

本书并不是看一遍就能消化得了的。为了便于全面理解,求学心切的学生可以使用英国电影研究所的国立电影图书馆提供的手提放映机和看片机器,细微地研究他们所收藏的影片。

我在前面提到了剪辑工艺在影片中的关键作用,只有懂得这门技术的人才能明了剪辑工艺不仅对于电影艺术,而且对于影片的经济物质方面(也就是财务方面)的重要贡献。

沙罗德·狄金生
英国电影学院

目 录

前言	1
序言	3

第一部分

第一编 电影剪辑史

第一章 剪辑与无声片	3
分镜头剧本的开端	4
格里菲斯:戏剧性的加强	8
普多夫金:结构性剪辑	14
爱森斯坦:理性蒙太奇	20
第二章 剪辑与有声片	29
概论	29
谁来剪辑影片?	32
镜头的次序	33
摄影机位置的选择——重点	34
时间的安排	34
表现:流畅	35
剪辑工作的作用	43
剪辑的特殊风格	47

第二编 剪辑工作的实践

第三章 动作段落	55
----------------	----

第四章	对白段落	71
第五章	喜剧段落	85
第六章	蒙太奇段落	94
第七章	纪录片	105
第八章	想象性纪录影片	117
第九章	思想性纪录影片	141
第十章	纪录影片及音响的应用	149
第十一章	教育影片	156
第十二章	新闻影片	168
第十三章	汇编影片	178

第三编 剪辑原则

第十四章	剪辑影片	197
概论		197
明晰的分镜头剧本的构成:流畅		200
使连贯的动作衔接		200
形象的大小与角度转变的范围		203
保持一种方向感		205
保持清楚的连贯性		207
使色调协调		209
使音响流畅地通过剪接		209
时间的安排		215
速度:节奏		224
镜头的选择		230
第十五章	音响剪辑	238
概论		238
声带分析一例		243
音响与画面剪辑		251

第二部分

第四编 20 世纪 50 年代和 60 年代

增订版第二部分的导言		257
第十六章	宽银幕	261

概论	261
《不迂回的河流》	264
安德烈·巴赞	266
几部宽银幕影片的例子	268
第十七章 真实电影与思想性的纪录影片	280
真实电影	280
《夏日纪事》	283
《美丽的五月》	286
《残废军人宫》	300
第十八章 新浪潮	305
摄影笔	305
新浪潮	307
第十九章 20 世纪 60 年代的个性电影	314
弗朗索瓦·特吕弗	314
让-吕克·戈达尔	329
阿仑·雷乃	342
米盖朗基罗·安东尼奥尼	353
结束语	371

附录

剪辑室操作规程	373
---------------	-----

第一部分

第一编 电影剪辑史

第一章

第一章 緒論

普多夫金在他所著的《电影技巧》中说过：“我重复一遍，剪辑工作是电影本体的创造力，自然只不过提供了它用以进行工作的素材。这的确就是剪辑和电影的关系。”^①这是无声片时期一位名导演在1928年写下的肺腑之言。普多夫金综览电影史开端三十年的影片，他作为一个有丰富实际经验的导演，得出这样的结论，就是剪辑的程序——将特定的镜头进行选择定时和排列成分镜头剧本——是影片制作中起决定性的、富有创造性的工作。今天这样强调这个问题可能是比较难了。现在的电影制作者曾经把其他电影生产的要素——最突出的是表演和写对白——提高到与普多夫金的论述所不能相容的重要水平。富于表现力的视觉组接并列的传统是一些最优秀的无声影片的特点。但是自从出现有声影片以后，这种传统大都被忽略了。这本书的主要论点之一就是，这种忽略造成了电影的巨大损失。

同时，无声电影的历史为普多夫金的信念，提供了足够的证明。从卢米埃尔兄弟的简单电影纪录到20世纪20年代末期精巧复杂的分镜头剧本，证明了影片这个宣传品的表现力的加强就是剪辑技术相应发展的结果。普多夫金在1928年比三十年前的卢米埃尔兄弟在影片中更能运用自如地表达更为复杂的思想感情，就是因为他懂得了使用剪辑方法来达到他的要求。

对于无声片的历史，现在已经有充分的文献记录，不需详述其发展过程的历史：某一种特殊的剪辑方法在何时开始使用，或者它首次的应用应归功于谁。这些都是属于电影史学家的题目。我们所关切的是新的剪辑结构的特点，发展的原因以及与现在应用方法的关系。以下简短的历史

^① 普多夫金著《电影技巧》，纽纳斯1929年版，第16页。