

GRAMMAR OF THE EDIT, 2E

后浪出版·电影学院063

北京电影学院摄影系学术丛书

剪辑的语法

(插图第2版)

(英) 罗伊·汤普森 (Roy Thompson) (美) 克里斯托弗·J·鲍恩 (Christopher J. Bowen) 著 梁丽华 罗振宁 译

世界图书出版公司

后浪出版公司
电影学院 063

本成果系：北京市教委“人才强教深化计划——学术创新团队”

GRAMMAR OF THE EDIT, 2E

(插图第2版)

剪辑的语法

(英) 罗伊·汤普森 (Roy Thompson)

(美) 克里斯托弗·J·鲍恩 (Christopher J. Bowen)

著

梁丽华 罗振宁 译

世界图书出版公司
北京·广州·上海·西安

图书在版编目 (CIP) 数据

剪辑的语法 / (美) 鲍恩 (Bowen, D.J.) 著; 梁丽华, 罗振宁译.

—北京: 世界图书出版公司北京公司, 2013.10

书名原文: Grammar of the Edit, 2e

ISBN 978-7-5100-6960-4

I. ①剪… II. ①鲍… ②梁… III. ①电影—剪辑 IV. ①J932

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第232639号

Grammar of the Edit, 2e / by Roy Thompson and Christopher J. Bowen / ISBN: 978-0-240-52120-6

Copyright © 2009 by Focal Press. Authorized translation from English language edition published by Focal Press, part of Taylor & Francis Group LLC; All rights reserved; 本书原由 Taylor & Francis 出版集团旗下, Focal 出版公司出版, 并经其授权翻译出版。版权所有, 侵权必究。

Beijing World Publishing Corporation is authorized to publish and distribute exclusively the Chinese (Simplified characters) language edition. This edition is authorized for sale throughout Mainland of China. No part of the publication reproduced or distributed by any means, or stored in database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher. 本书中文简体翻译版权由世界图书出版公司独家出版并仅限在中国大陆地区销售。未经出版者书面许可, 不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

Copies of this book sold without a Taylor & Francis sticker on the cover are unauthorized and illegal. 本书封面贴有 Taylor & Francis 公司防伪标签, 无标签者不得销售。

北京市版权局著作权合同登记号 图字01-2010-0329

剪辑的语法 (插图第2版)

著者: (英) 罗伊·汤普森 (美) 克里斯托弗·J·鲍恩	译者: 梁丽华 罗振宁
筹划出版: 银杏树下	出版统筹: 吴兴元
责任编辑: 陆梦婷	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: 北京正合鼎业印刷技术有限公司 (北京市大兴区黄村镇太福庄东口 邮编102612)

(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: 010-61256142-8021)

开本: 690 × 960 毫米 1/16

印张: 13 插页2

字数: 210 千

版次: 2014年7月第1版

印次: 2014年7月第1次印刷

读者服务: reader@hinabook.com 188-1142-1266

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 978-7-5100-6960-4

定 价: 29.80 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

前 言

你所看过的每一部电影、电视剧都是被剪辑过的。同时，每一个商业广告、新闻报道和访谈节目也是经过剪辑的。无论是虚构影像、写实拍摄还是虚实结合，几乎所有的移动影像都经过剪切、重新排列、拼接、修饰、润色和增删等一系列的剪辑过程，才能导出最终完成版。最终版可能与创作者的初衷不谋而合，也可能产生截然不同的感觉、节奏、信息和情感冲击力。不管怎样，这一切都是在剪辑师的帮助下完成的。因此，剪辑师的职责就是对现有的拍摄素材进行巧妙处理，形成效果最好的完成版，实现制片人的目标和意图。

编剧构思故事情节，导演指导演员，摄影师负责镜头视觉风格，而剪辑师则是要将这些元素融合在一起。应该说，剪辑师是一部电影作品后期制作的主创人员之一。剪辑师以其技能、技巧和直觉，整体呈现了影片的视觉风格，同时剪辑师的取舍也常常可能打造或毁掉一部好的影片。当然，剪辑师也只能在所给的素材上施展魔法，这意味着原始拍摄镜头的质量和数量都对最后整体的效果起着至关重要的作用。所以，一部好的影片并不是剪辑师一个人的功劳；而一部遭到恶评的影片，剪辑师也不应承担全部责任。但是，一名优秀的剪辑师是可以成功地改变最终视觉效果。

本书旨在通过讲解相关规则、方法和实例指导初涉电影剪辑界的各位新手，使其在剪辑技巧方面打下坚实的基础，并启发他们进一步探索剪辑行业的历史和未来发展的方向。

不积跬步，无以至千里；不积细流，无以成江海。无论剪辑新手往哪个方向发展，均需掌握本书中所涵盖的基本剪辑技巧和普遍的适用方法，才能在电影剪辑之路上有所成就。本书并未涉及特定的计算机视频

剪辑软件或影片剪辑工具，也无意划分电影胶片、电子模拟设备或数字视频装置等影像存储媒介的区别。广义的“电影”一词可用于剧场、电视或网络等多种节目类型。本书将以具体实例，讲解特定类型的电影或电视节目特点，向初涉电影剪辑界的各位读者普及最为类型化的剪辑基础，包括广为接受的剪辑方法、规则及其想要诠释的含义。不管是好的技巧还是没那么好的技巧本书都会有所涉猎、讨论，并使读者理解剪辑技巧本无优劣之分，只有什么管用，什么不管用——以及为什么。

致 谢

感谢焦点出版社编辑埃莉诺·埃克提皮斯和米歇尔·克罗宁，让我能有此机会编写第二版《剪辑的语法》。当然，罗伊·汤普森先生在第一版编写工作中的贡献功不可没。我希望，本修订版能够继续引导和启发初涉电影剪辑的各位读者，开启他们的创意之旅。

作为一名现代教育工作者，我要感谢布兰代斯大学和波士顿大学的各位导师给我就读高校期间带来的积极影响。广博的人文学习为我将来在电影制作领域中重点提升专业技能打下了坚实的基础。我不仅要把这种理念传授给我的学生，更要感谢各位导师传授给我的宝贵财富。

作为一名现代媒体专业人士，我要感谢各位同事和客户在每次新项目合作中，帮助我不断提升和成长。

还要感谢各位同行在第二版准备工作中提出的宝贵建议，他们是乔伊·古德塞尔、诺曼·赫林、珍妮·杰克逊和凯瑟琳·塞拉斯。

此外，我要感谢参与拍摄本书照片的各位演员，他们是温迪·曹、汉娜·库尔特、亚历山大·斯科特、斯泰西·施莱弗勒、伊丽莎·史密斯和瑞秋·史怀恩。本书的所有照片、线图和大部分插图均由作者本人完成。感谢插图画家让·夏普与我共同绘制书中插图，其独特的绘画风格使本书成为不可多得的学习工具。另外，还要特别感谢玛丽·詹姆斯的建议和帮助。

最后，感谢一直支持我的家人，特别是瑞秋·史怀恩，她曾与我同甘共苦，并最终促成了本书的出版。

本书是专门为那些希望学习电影和电视剪辑基础知识的朋友特别编写的，希望你们乐在其中，有所收获。如果你想了解更多相关话题、寻找学习资源或是了解更多关于作者的情况，请访问作者官方网站：www.fellswaycreatives.com。

目录

Contents

前 言	1
第一章 剪辑基础.....	001
1.1 剪辑的简史	003
1.2 影响剪辑选择的元素	004
1.3 基本的剪辑转换	005
切	005
叠 化	005
划 变	006
淡入淡出	006
1.4 剪辑的步骤	007
后期制作	007
获 取	007
整 理	008
回看和筛选	008
顺 片	008
粗 剪	008
精 剪	009
图像锁定	009
生成母版和交付	009

剪辑步骤总结	009
1.6 章末回顾	011
第二章 认识镜头.....	013
2.1 基本镜头类型	015
超特写	017
大特写	017
特 写	018
中特写	019
中 景	019
中远景	020
远景 / 广角镜头	021
大远景	021
超大远景	022
双人镜头	022
过肩镜头	024
2.2 镜头拍摄四要素	024
变焦镜头	025
摄影机移动	025
座架 / 支架	025
拍摄对象	026
2.3 镜头类别	027
简单镜头	027
复杂镜头	028
运动镜头	029
2.4 一个镜头成败的关键	030
回顾片段——挑选出最好的镜头	030

焦 点	032
音 质	033
曝光和色温	034
取景和构图	035
银幕方向	037
180° 规则 / 轴线运动	038
30° 规则	038
匹配角度	040
匹配视线	041
动作连贯	042
对话连贯	042
表 演	043
2.5 熟悉所有镜头片段	043
2.6 所有这些因素如何帮助你工作?	044
2.7 章末回顾	044

第三章 剪辑的时机及原因..... 047

3.1 好剪辑六要素	050
信 息	050
动 机	052
镜头构图	054
摄影机角度	055
连 贯	056
声 音	061
3.2 剪切有对错之分吗?	063
3.3 章末回顾	064

第四章 转场和剪辑分类	065
4.1 切	067
“切”的简史	067
切的场合	067
好“切”六要素	068
4.2 叠化	070
叠化的场合	071
好叠化六要素	071
叠化的作用	072
4.3 划变	074
划变的场合	074
好划变六要素	075
4.4 淡入淡出	076
淡入淡出的场合	076
淡入淡出四要素:	078
4.5 剪辑的五种主要类型	078
连续动作剪辑	079
画面位置剪辑	081
匀称剪辑	082
概念剪辑	084
综合剪辑	085
4.6 我需要通过这些技巧测试吗?	086
4.7 章末回顾	087
第五章 剪辑师的基本练习	089
5.1 声音和视觉是搭档而不是对手	091

5.2 新的镜头应包含新的信息	092
5.3 每一次剪辑都是有理由的	092
5.4 观察动作线	093
5.5 挑选合适的剪辑形式	096
5.6 越好的剪辑越不容易被注意	098
5.7 剪辑是一种创作	099
5.8 章末回顾	100

第六章 实践准则..... 101

6.1 天头留白准则	103
6.2 虚假物体距离	104
6.3 画幅边缘遮挡	105
6.4 匹配镜头	107
6.5 注意演员对白	109
6.6 反应镜头位置	110
6.7 不受对话拘束	110
6.8 三人对话准则	111
6.9 单人特写选择原则	113
6.10 单个人物镜头禁忌	116
6.11 剪辑“起身”镜头注意事项	118
6.12 动作剪辑镜头选择	119
6.13 推拉镜头优势	120
6.14 拉远镜头注意事项	122
6.15 横摇、推拉镜头选择	124
6.16 静止画面准则	125
6.17 从动态到静止镜头的注意事项	126
6.18 动作轴线原则	128

6.19	双人镜头禁忌	129
6.20	电话会话镜头拍摄	129
6.21	连续动作剪辑注意事项	131
6.22	“兴趣点”位置	132
6.23	特写镜头后的远景镜头	133
6.24	新人物特写镜头	134
6.25	定场镜头准则	135
6.26	人物远景镜头禁忌	136
6.27	黑屏位置	138
6.28	声轨优先准则	139
6.29	结尾音乐使用	139
6.30	延时审视原则	140
6.31	特写镜头选择	141
6.32	“视线”停留注意事项	141
6.33	剪掉口头禅	143
6.34	音乐小声原则	143
6.35	录制声音准则	144
6.36	字幕时间注意事项	145
6.37	声道音量剪辑准则	146
6.38	自然划变选择原则	147
6.39	快速横摇镜头准则	148
6.40	横摇、纵摇镜头选择	149
6.41	寻求他人反馈	150
6.42	第二镜头剪辑选择	151
6.43	粗剪准则	152
6.44	明喻镜头剪辑原则	153
6.45	插入镜头使用	154
6.46	空镜头禁忌	155

6.47 章末回顾·····	156
第七章 终剪：你会遇到的其他问题·····	159
7.1 其他剪辑术语·····	161
平行剪辑·····	161
蒙太奇·····	161
多机位剪辑·····	162
同期声和计算时间·····	162
7.2 努力进入剪辑的世界·····	163
工具与技巧·····	163
数码工作流程·····	164
剪辑助理的角色·····	165
结 语·····	165
7.3 章末回顾·····	166
重要词汇·····	167
出版后记·····	192

第一章

剪辑基础

《质数的孤独》（*La solitudine dei numeri primi*, 2010）

问：剪辑是什么？

答：电影的剪辑是对电影拍摄中所捕获的影像和声音“镜头”进行整理、回看、筛选和顺片的过程。剪辑的结果就是一个连贯自然而充满意义的故事或是一种视觉呈现，并会尽量忠于影片的原意——娱乐、传达、启发等。

写作的时候，你会从自己的词汇库中选择一些词，以特定的形式把它们串起来，构成能传达、娱乐或是唤起读者情感反应的句子。电影的剪辑过程与之相似。你要选择镜头，把这些镜头在所剪辑的场景中串联起来，以期传达信息、娱乐大众或唤起观众内心的情感反应。要想使你所写的语句能被读者理解，你所用的语言必须遵守广为了解和接受的语法准则——拼写、词序、词组结构和时态等。而电影语言中也具有类似的视觉语法：镜头是如何拍摄的，又是如何剪辑到一起。

在本书的姊妹篇——《镜头的语法》中，我详细讨论了拍摄个人影片所需遵循的最基本的结构准则。而这本《剪辑的语法》呈现了视觉建构的基本准则，这些准则将会让你把这些镜头组合成一个有意义的故事。作为一个创作实体，你可以随心所欲地剪辑自己的视觉元素，但是你首先得了解娱乐和视觉传媒领域中被普遍认可的某些基本准则和标准。本书的各章就是帮助你了解剪辑过程中所潜藏的语法，引领你走向一条完美的剪辑之路。

1.1 剪辑简史

早在数字录像带和计算机剪辑软件诞生前，人们利用感光胶片来制造电影的影像。一百多年前，感光胶卷带和手摇移动胶片摄影机相结合的新兴技术仅能拍摄约一分钟的事件。早期的绝大多数电影都是对事件的一分钟实时录影。不久，科技取得了进一步发展，人们摒弃了平铺直叙式的纪录片，用电影来呈现更为复杂的、叙事性的虚构故事，从而取得了更佳的娱乐效果。胶片的长度增加了，因此记录时间也更长。随着胶片视觉语言的发展，更多的镜头变化被引进电影制作中，电影的表现形式也更为华丽。为了剪掉过于庞杂的影像，给观众呈现出一个结构完好的故事，必然需要对大量影像素材进行剪辑。

短短数十年内，更为复杂的电影摄影和剪辑的视觉语言发生了变化。电影成为了这个星球上最大的娱乐和信息媒介。许多人对它趋之若鹜，也有些人对它嗤之以鼻。电影及其观众对它的感知方式开始成为一门研究科目。许多关于电影制作所带来影响的一些理论，尤其是剪辑这方面的理论开始在世界不同文化中孕育而生。

实践证明，剪辑师剪切电影的时间以及不同镜头的衔接方式对观众所产生的影响往往会超越故事。而剪辑也不再仅仅是一种对一系列镜头中冗余镜头的物理精简方法，它也成为电影工作者工具箱中的强大工具。图像的拍摄工具和剪切工具也随着时间在不断发展，但是视觉语法中绝大部分基本准则仍然被沿袭下来。不同的剪辑风格时起时落，但至今不变的是它的核心方法和实践背后的意义。

1.2 影响剪辑选择的元素

既然剪辑就是将声音和画面的单个镜头组合为一个连贯的故事，那么一处剪辑就是你在这个组合过程中从一个镜头到另一个镜头的转换位置。简而言之，一处剪辑就是一个剪辑点，即一个镜头结束以及另一个独立镜头的开始处（见图 1.1）。“剪切”（cut）一词起源于电影拍摄完后，在长长的感光胶片上进行剪辑的岁月。剪辑师查看胶片上每个静止画面后，要决定在画面之间的什么位置剪掉胶片。当时仅仅是用一把剪刀和一个剃刀刀片来切断该处的胶片（见图 1.2），之后再用胶水或者胶带将这些塑料胶片粘在一起。而剪切和连接处则成为镜头之间的转换点。这里所描述的直切仅是一种镜头之间的转换方法，而如何选择镜头之间的转换则取决于许多因素。

你首先要考虑的因素就是剪辑的媒介——胶片、录像带视频或者计算机辅助数字视频。每种媒介以及剪辑过程中所使用的设备往往会对体力、时间或经济方面有所限制。许多人认为，计算机辅助数字视频是目前所用的剪辑媒介中最经济也是最为多样化的一种，而且也是你，即本书读者最可能正在使用的剪辑。所以在本书中，我尽量讨论的是剪辑语法的普遍性，从而使这种通用准则和实际操作能适用于所有媒介和剪辑设备或软件。需要注意的是，某个媒介中所用到的某一术语或许正是来自于另一媒介，而某一术语在不同的软件应用中也会有不同的意思。

影响到你剪辑转换选择的另一因素则是你正在剪辑的作品的类型，

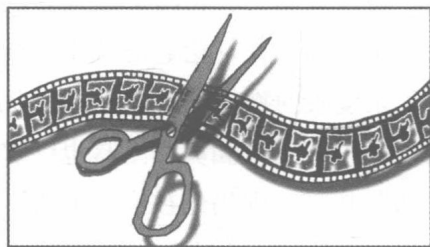
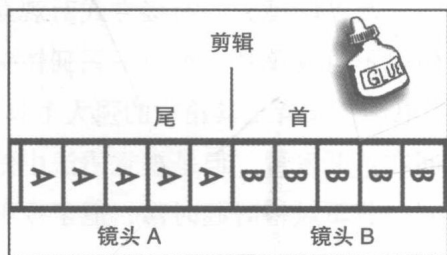

图 1.1 镜头 B 的胶片被“剪辑”到镜头 A 的末端。

图 1.2 最初，剪辑电影所需的最基本技术。