

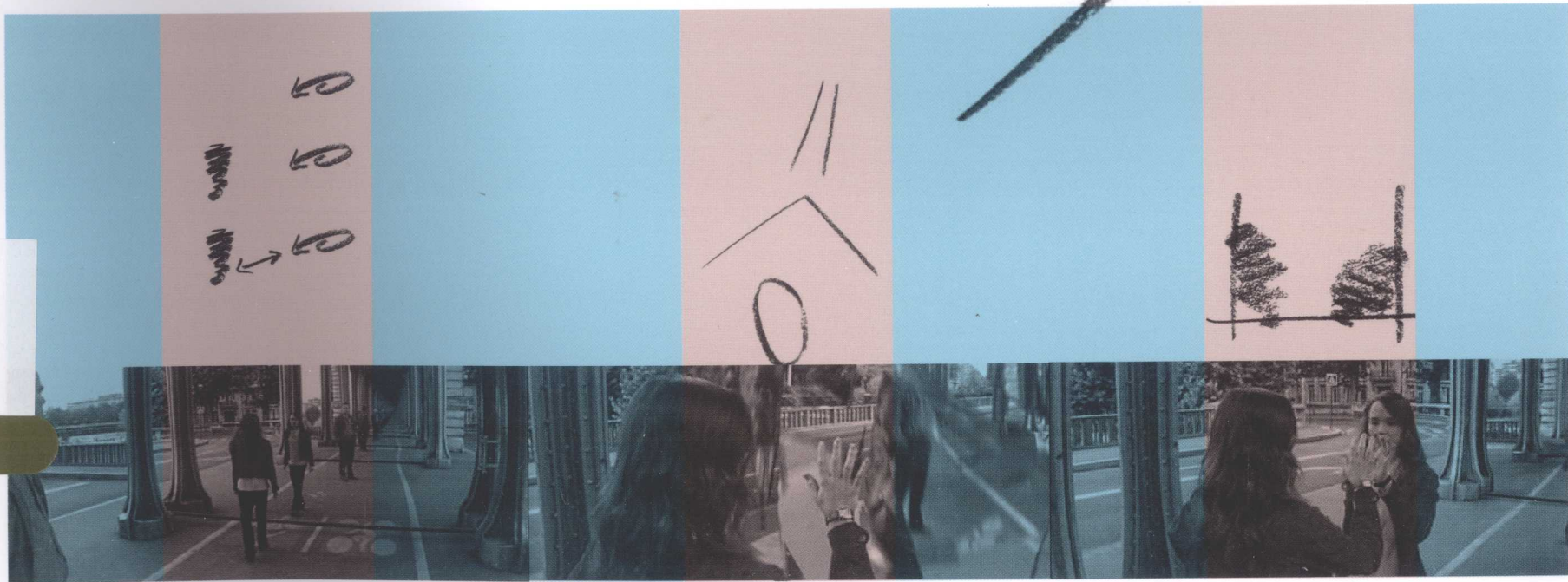
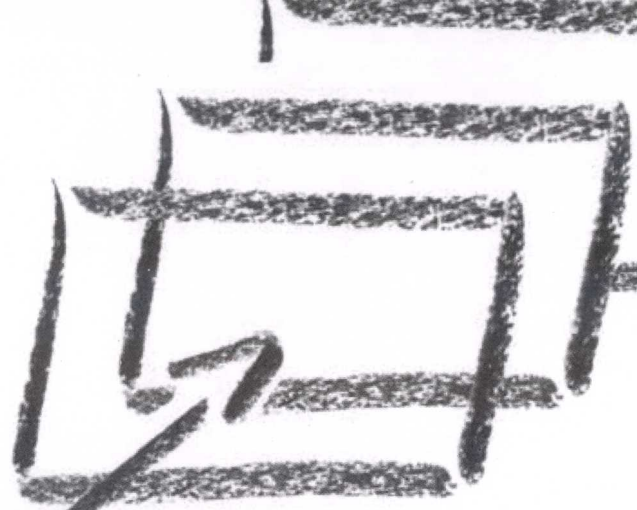
完美瞬间

好莱坞镜头的切与转

Making the Transformational Moment in Film:
Unleashing the Power of the Image

(美) 丹·弗莱明 著 钱颖技 译
飞思数字创意出版中心 〇 监制

电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>

014033594

J9
13

完美瞬间

好莱坞镜头的切与转

Making the Transformational Moment in Film:
Unleashing the Power of the Image

(美) 丹·弗莱明 著 钱颖技 译
飞思数字创意出版中心 © 监制

北航

C1721825

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

J9
13

Making the Transformational Moment in Film: Unleashing the Power of the Image (Dan Fleming)

Copyright © 2011 by Dan Fleming

This translation is published by arrangement with Michael Wiese Productions

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without permission of the copyright holder.

Simplified Chinese Copyright © 2013 by Publishing House of Electronics Industry.

本书简体中文版专有出版权由Michael Wiese Productions授予电子工业出版社, 未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

版权贸易合同登记号图字: 01-2013-4146

图书在版编目 (CIP) 数据

完美瞬间: 好莱坞镜头的切与转 / (美) 弗莱明(Fleming, D.) 著; 钱颖技译. -- 北京: 电子工业出版社, 2014.3

书名原文: Making the transformational moment in film: unleashing the power of the image

ISBN 978-7-121-21895-8

I. ①完… II. ①弗… ②钱… III. ①电影制作-研究 IV. ①J9

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第272740号

责任编辑: 田 蕾

文字编辑: 许 恬

印 刷: 北京京海印刷厂

装 订: 北京京海印刷厂

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮 编100036

开 本: 787×1092 1/16 印 张: 12 字 数: 384千字 彩 插: 24

印 次: 2014年3月第1次印刷

定 价: 79.80元

参与本书翻译的人员还有: 刘凝、俞彬彬、孙洁琼、王淑婷、卢志安、汪丁、赵军、鲍其伟、何薇、潘佳莹、章洁敏、沈萍、谢莉、潘丽君。

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系, 联系及邮购电话: (010) 88254888。

质量投诉请发邮件至zltz@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线: (010) 88258888。

反侵权盗版声明

电子工业出版社依法对本作品享有专有出版权。任何未经权利人书面许可，复制、销售或通过信息网络传播本作品的行为；歪曲、篡改、剽窃本作品的行为，均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人应承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。

为了维护市场秩序，保护权利人的合法权益，我社将依法查处和打击侵权盗版的单位和个人。欢迎社会各界人士积极举报侵权盗版行为，本社将奖励举报有功人员，并保证举报人的信息不被泄露。

举报电话：(010) 88254396；(010) 88258888

传 真：(010) 88254397

E-mail: dbqq@phei.com.cn

通信地址：北京市万寿路173信箱

电子工业出版社总编办公室

邮 编：100036

014033594

J9
13

完美瞬间

好莱坞镜头的切与转

Making the Transformational Moment in Film:
Unleashing the Power of the Image

(美) 丹·弗莱明 著 钱颖技 译
飞思数字创意出版中心 © 监制

北航 C1721825

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

试读结束：需要全本请在线购买：

www.cptong.com

J9
13

Making the Transformational Moment in Film: Unleashing the Power of the Image (Dan Fleming)

Copyright © 2011 by Dan Fleming

This translation is published by arrangement with Michael Wiese Productions

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without permission of the copyright holder.

Simplified Chinese Copyright © 2013 by Publishing House of Electronics Industry.

本书简体中文版专有出版权由Michael Wiese Productions授予电子工业出版社，未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

版权贸易合同登记号图字：01-2013-4146

图书在版编目(CIP)数据

完美瞬间：好莱坞镜头的切与转 / (美) 弗莱明(Fleming, D.) 著；钱颖技译. -- 北京：电子工业出版社，2014.3

书名原文：Making the transformational moment in film: unleashing the power of the image

ISBN 978-7-121-21895-8

I. ①完… II. ①弗… ②钱… III. ①电影制作-研究 IV. ①J9

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第272740号

责任编辑：田 蕾

文字编辑：许 恬

印 刷：北京京海印刷厂

装 订：北京京海印刷厂

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮 编100036

开 本：787×1092 1/16 印 张：12 字 数：384千字 彩 插：24

印 次：2014年3月第1次印刷

定 价：79.80元

参与本书翻译的人员还有：刘凝、俞彬彬、孙洁琼、王淑婷、卢志安、汪丁、赵军、鲍其伟、何薇、潘佳莹、章洁敏、沈萍、谢莉、潘丽君。

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至zits@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线：(010) 88258888。

对此书的赞誉

“这本书的每一页都有令电影爱好者们为之欢呼雀跃的内容，亚瑟·凯斯特勒提出了两个毫无关联的语境相交的可能性，《创造电影中的转换性瞬间》出色地唤起了对这种可能性的本质理解，它对电影技术和电影理论进行了开创性的糅合。丹·弗莱明把文森特·沃德当作他的维吉尔，深入到形式的表面之下冒险探索，从而指引我们回归艺术的最高职责。”

——巴尼特·贝恩，荣获艾美奖最佳电视及电影制片人提名，制片人兼编剧（《圣境预言书》），执行制片人（《风雨哈佛路》），导演（《回归家园》），制片人（《美梦成真》）

“真正地帮助你以一个全新的、与众不同的角度来看电影。”

——马修·特里，教师、电影导演、编剧、专栏作家

www.hollywoodlitsales.com

“这些像是在电影学院课堂上表述观点时会解析的内容，《创造电影中的转换性瞬间》给我们提供了另一个角度来理解电影制作的艺术。”

——艾琳·科拉多，电影专栏作家、音乐家、独立电影人

www.onemoviefiveviews.com

“丹·弗莱明做到了很少有人能够成功做到的事；他熟练地将理论与

实践教学结合在一起，而这正是我们所需要的：更多的理论书籍，但不仅仅是为了理论而理论，实际上是在帮助导演们从新的角度去思考，以便制作出更好的电影。”

——查德·格尔维奇，编剧/制片人（代表作《最近之后》、《纸杯蛋糕大战》、《谁比我糗》），《小银幕，大蓝图：编剧进军电视业指南》的作者

对文森特·沃德电影作品的赞誉

“他的影像有一种压倒一切的力量，这是一个可望而不可即的梦，我们一直希望自己也能拥有这种力量。作为一名国际导演，他重新定义了视觉叙事。”

（菲利普·诺伊斯，导演，代表作《特工绍特》、《神秘拼图》、《燃眉追击》、《爱国者游戏》）

“一位将美妙的视觉效果与令人难忘的表演结合在一起的电影导演。”

（弗雷德·鲁斯，制片人，代表作《泰特罗》、《教父3》）

“伟大的电影影像制造者之一。”

（杰·凯尔，新英格兰有线新闻的电影评论家，曾是美国国家电影保存局成员）

“一位真正的梦想家。”

（罗杰·埃伯特，电影评论家）

“他的影像有一种力量和强度，超越了它们在某部电影中所属的语境。”

（彼得·杰克逊爵士，导演，代表作《指环王》三部曲）

（文森特·沃德：新西兰著名的导演和多产作家。

他所执导的多部影片曾在国际上获得好评。《美梦成真》是其代表作。）

纪念

在凯普斯乡村学校缺席的孩子们1931-1938,

一个失乐园,

以及学校的创始人格特鲁德·斐尔泰格。

献给 朱蒂·沃德 (婚前姓氏: 伊迪丝·罗森巴彻)

目录

致谢	8
绪言	9
两种想象的风格	16
导论	23
如何阅读本书	24
为何阅读本书	24
电影技术指南书的危机?	25
模型	28
第一章 转换性瞬间的呈现	31
认识转换性瞬间	33
转换性瞬间的观众介入	38
转换性瞬间的互联性	40
寻找文森特·沃德	43
珀金斯·柯布理论	47
作者导演和科波拉预言	48
什么是电影制作——从摄影机运动到可知性	50
空间的呈现	61
凝视的呈现	69
凝视的转换	75
“彼时”的呈现	79
沃格勒备忘录	81
故事和梗概	85

练习	87
推荐阅读	88
推荐电影	88
第二章 转换性瞬间的结构	89
元结构效果	111
元结构的瞬间	113
普遍的人性	119
总结	122
推荐阅读	124
想一想	124
推荐电影	124
叙事中的转换法则	127
塑造角色的梦幻工作	174
练习	192
第三章 那是怎么样的	193
练习	216
显在与潜在	219
结论	227
总结	232
后记：一次对话	233
作品年表	237
参考书目	237
关于本书作者和插画作者	238

致谢

首先，我要感谢迈克尔·维斯。在一个天空蔚蓝的六月天，我参加了一个由50位迈克尔·维斯出版社的作者组成的论坛，那是在朱迪斯·韦斯顿在洛杉矶的工作室里，迈克尔向我们描述他想要出版的书：“我们已有了大量的指南类书籍，为什么我们还要制作我们正在制作的东西？正是这一句‘为什么’让我开始着手书写现在你们拿在手中的这本书。这本书阐述的是一种新兴的‘后古典’观点，质疑在周遭世界日新月异之际，为什么古典好莱坞叙事电影依然如此抗拒改变？这一刻正是提出这个问题的时候。”

第二个“瞬间”，如书名所示，指的是一种特别的电影化瞬间，因此我要感谢那些创造了这些瞬间的电影人，是他们让我知道这种瞬间存在的可能性：他们的名字将会在本书中一一被提及。尤其值得一提的是，电影导演、艺术家文森特·沃德愿意向这最私密的审查敞开他的生活和作品，令我感激不尽。然而，这本书中表达的观点是我个人的，不应假设文森特有支持它们中的任何。在为这本书做调研时，我走访三大洲采访了许多人，在这里无法全部罗列，但我向他们所有人表示感谢，他们中大多数人的名字也会随着本书一一出现。文森特·沃德的家人特别值得一提，他们如此慷慨地允许我侵犯他们所有的隐私。

迈克尔提出的“为什么”是我萌发写这本书的一个原因。另一大动因则来源于我自身所经历的一个瞬间，那时我的桌上正巧放着一本W.G.泽巴尔的书《自然毁灭史》。当时我刚搁下这本书，在读完他关于在1943年能从一名来自汉堡刚下火车的女子的手提箱中发现什么的描述之后，我觉得有些悲伤。而我恰好将这本书放在一本电影大事记的旧册子旁，那是一本叫作《电影信差》的德国杂志，正摊开翻到你即将在绪言中看到的那部电影。我应该要为这种巧合感谢谁呢？感谢马克思·泽巴尔德

一个人就已足够，他的书籍教会我们中的许多人以新的眼光来看待这些并置的东西。几天后，我去听了克里斯托弗·博拉斯在当代精神分析研究所的讲座，然后这本书中大多数的深层结构才变得明晰起来，因此我极为感谢博拉斯博士关于梦的讲解。

若要一一感谢在早些年教会我电影制作的人，那就太多了，因此我将名额只限于巴里·卡拉汉，他后来在英国北方电影学校担任课程主任。30年前，在我擅离职守投入到幼稚的社区视频运动之前，我在他的身旁，在施滕贝克的剪辑桌旁度过了一段难忘的日子。

这本书是Mediarena项目的一部分，它是怀卡托大学（奥特亚罗瓦/新西兰）的一个教学研究基地，用以支持研究当代传媒文化的影响，以及想象其创新的方法。我感谢怀卡托大学准许我在完成这本书期间暂时离开，并感谢大学的研究伦理委员会批准我的采访安排，我才能为这本书收集到这么多的素材。感谢在堪培拉的澳大利亚国家图书馆的工作人员，在那里我完成了早期很重要的一部分工作。编辑保罗·诺林和设计师比尔·莫罗西用他们杰出的想象力和天赋将我的手稿变成了现在这本书，我很幸运能和一个如此优秀的团队合作，谢谢，绅士们。

敏锐的读者将会很快发现我欠大卫·汤姆逊一个人情，是他向我间接地介绍了珀金斯·柯布。因此，最后一句衷心的“谢谢”必须要献给柯布。就像有人在这本书中所说的那样，“见鬼，我相信幽灵。”

本书是根据《中华人民共和国国家标准》
《国际单位制及其应用》(GB 3100-1982)和
《量和单位》(GB 3101-1982)的有关规定编
写的。本书可作为高等院校物理专业及相关专业
的教材，也可供从事物理工作的工程技术人员
参考。

(1982年11月) 北京人民教育出版社

绪言

你很有可能会离开那些大道或小径，并尽可能地在山间独辟
蹊径，遇见大路时抄近路穿过，沿着它们走上一小段，甚至回溯逆
行，让过往映入眼前，而将未来置于身后。

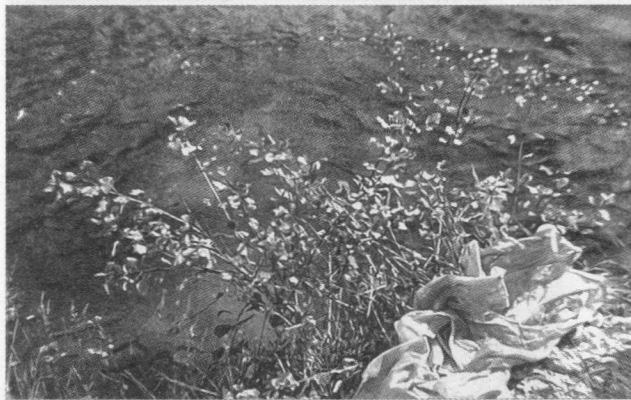
（罗伯特 A. 海因莱因，《彼时》，1941）

这里一定发生了转换

《历劫佳人》(1958)

《穆谢特》(1967)