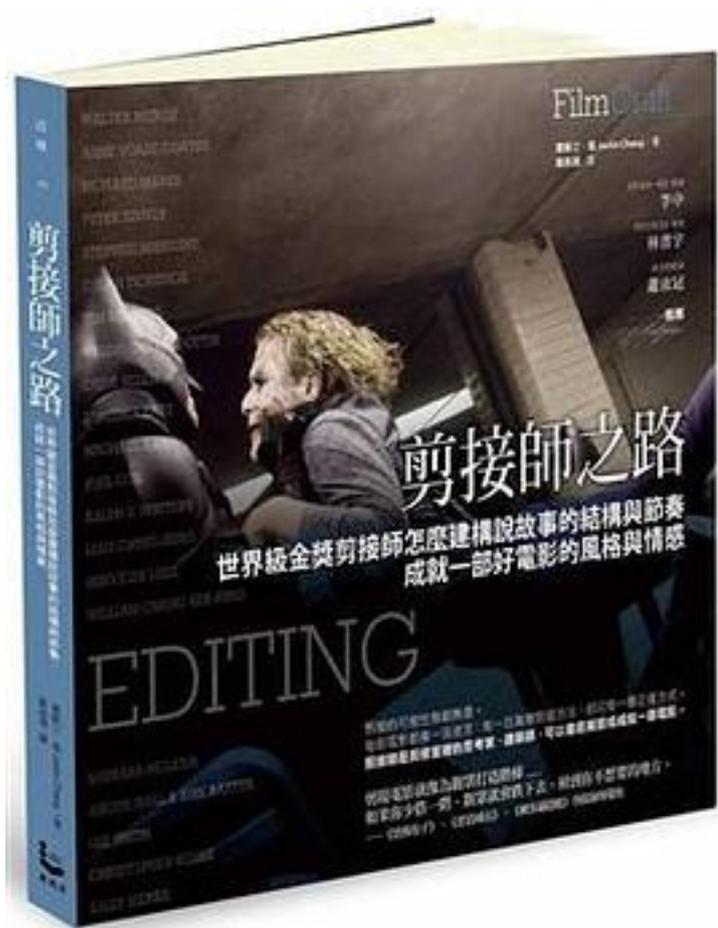

剪接師之路： 世界級金獎剪接師怎麼建構說故事的結構與節奏， 成就一部好電影的風格與情感

[剪接師之路: 世界級金獎剪接師怎麼建構說故事的結構與節奏, 成就一部好電影的風格與情感 下载链接1](#)

著者:賈斯汀．張 Justin Chang

出版者:漫遊者文化事業股份有限公司

出版時間:2016-2-1

裝幀:平裝

isbn:9789865671853

◎FilmCraft書系：入圍英國Kraszna-Krausz Book Awards攝影與動態影像書籍大獎（2012）。

◎東西方世界級大導演指名之剪接大師一網打盡：Michael Kahn（史匹柏）、Joel Cox（克林·伊斯威特）、Tim Squyres（李安）、張叔平（王家衛）、廖慶松（侯孝賢）、Lee Smith（克里斯多福·諾蘭）、Hervé de Luze（羅曼·波蘭斯基）、Angus Wall & Kirk Baxter（大衛·芬奇）、Christopher Rouse（保羅·葛林格瑞斯）

◎收錄17位世界級剪接師獨家深入訪談，提供專業且切中核心的建議，大方分享從未公開的剪接心法與工作方式。

•收錄港台剪接大師張叔平、廖慶松，在好萊塢片廠體系的主流剪接模式之外，提供另一種平衡觀點。

◎特別收錄5位影史傳奇剪接師之側寫，包括參與打造《教父》經典地位的Peter Zinner、將各種大膽創新的技巧帶入美國剪接傳統的Dede Allen、精準掌握史詩鉅片或歌舞片與打鬧喜劇等多樣化類型的Ralph E. Winters、以天衣無縫剪接風格聞名的Barbara McLean、協助昆汀·塔倫提諾打造他每一部結構複雜同時飽含能量與精準度之作品的Sally Menke。

「剪接電影就像為觀眾打造階梯.....

如果你少搭一階，觀眾就會跌下去，掉到你不想要的地方。」

——《恐怖分子》、《悲情城市》、《刺客聶隱娘》剪接師／廖慶松

你不知道：

剪接師是電影的作者之一。剪接代表劇本的最後一次改寫。

你在電影中看到的一切之所以在那裡，是因為剪接師決定給你看到那些東西，而剪接師選擇不讓你看到的東西絕對遠比呈現在銀幕上的來得多。

你也不知道：

剪接不是像編輯（editing）文章或報紙一樣，

更像是你有一系列的文字，必須將它們設計成報紙上的縱橫填字謎。

你更有沒想過：

剪接是關於釋放一部電影的靈魂。

剪接跟情感緊密相關。

大多數剪接師最引以為傲的場景，不是讓人眼花繚亂的動作場景，

而是一場情感濃烈、由對白驅動的戲。

剪接的可能性無窮無盡。每部電影都像一座迷宮：

有一百萬種剪接方法，卻只有一種正確方式。

剪接相關知識大公開：

法則：理想剪接時機的六大法則，以及各法則的相對重要性。

專業：剪接的三階段、剪接機簡史、剪接平台的抉擇等

花絮：以剪接師出道的導演、身兼剪接師的世界名導、法國新浪潮大師的剪接風格等

剪接有多重要？能做到什麼？

史匹柏：「我是為剪接室而拍。」

我們經常忘記，電影在剪接之前還不算成品……

◎張叔平不懂音樂、不聽音樂，剪接時腦袋裡想的是唐詩，跟著詩句的音韻決定鏡頭長短。

◎楊德昌為《恐怖分子》畫了精密的分鏡圖，廖慶松最後完全改變了他每場戲裡的鏡頭順序。

◎《飲食男女》開場五分鐘的烹飪蒙太奇，幫助這部片安然度過接下來全片最弱的十分鐘戲。

◎《社群網戰》開場傑西·艾森柏格與魯妮·瑪拉之間那段六分鐘的唇槍舌劍，花了長達三個星期精剪，為整部電影定調。

◎剪接《頂尖對決》這類的謎團電影時，唯一規則是：不要作弊。必須滴水不漏，讓每個問題都有解答。

◎《靈魂的重量》的旅館高潮衝突戲，在抽掉所有對白與環境音、剪入火車音效後，變成西恩·潘主觀觀點的戲，從而省去昂貴的重拍。這就是剪接室裡的魔法。

◎《辛德勒的名單》剪接時刪去一場所有猶太人凍死在火車裡的戲，因為觀眾能承受的有限度，而且太過強調戲劇性可能造成矯情的反效果。

剪接師大部分的工作是

打造與形塑一場戲的情感內容，並影響觀眾的觀點。

他是剪接室裡的思考家、建築師，

可以徹底摧毀或成就一部電影。

深入訪談

1. Walter Murch——《美國風情畫》（American Graffiti, 1973）、《教父第三集》（The Godfather: Part III, 1990）、《對話》（The Conversation, 1974）、《現代啟示錄》（Apocalypse Now, 1979）、《第六感生死戀》（Ghost, 1990）與《第一武士》（First Knight, 1995）、《英倫情人》（The English Patient, 1996）、《天才雷普利》（The Talented Mr. Ripley, 1999）與《冷山》（Cold Mountain, 2003）、《K-19》（K-19: The Widowmaker, 2002）、《鍋蓋頭》（Jarhead, 2005）。

2. Anne Voase Coates——《阿拉伯的勞倫斯》(Lawrence of Arabia, 1962)、《象人》(The Elephant Man, 1980)、《火線狙擊》(In the Line of Fire, 1993)、《戰略高手》(Out of Sight, 1998)、《永不妥協》(Erin Brockovich, 2000)、《出軌》(Unfaithful, 2002)、《黃金羅盤》(The Golden Compass, 2007)、《愛的代價》(Extraordinary Measures, 2010)。

3. Richard Marks——《教父》(The Godfather: Part II, 1974)、《現代啓示錄》(Apocalypse Now, 1979)、《親密關係》(Terms of Endearment, 1983)、《收播新聞》(Broadcast News, 1987)、《愛在心裡口難開》(As Good as It Gets, 1997)、《狄克崔西》(Dick Tracy, 1990)、《電子情書》(You've Got Mail, 1998)、《美味關係》(Julie & Julia, 2009)。

傳奇大師Peter Zinner

4. Stephen Mirrione——《天人交戰》(Traffic, 2000)、《瞞天過海》(Ocean's Eleven, 2001)、《瞞天過海2：長驅直入》(Ocean's Twelve, 2004)、《瞞天過海：十三王牌》(Ocean's Thirteen, 2007)、《靈魂的重量》(21 Grams, 2003)、《火線交錯》(Babel, 2006)、《最後的美麗》(Beautiful, 2010)、《神經殺手》(Confessions of a Dangerous Mind, 2002)、《晚安，祝你好運》(Good Night, and Good Luck, 2005) 與《愛情達陣》(Leatherheads, 2008)、《全境擴散》(Contagion, 2011) 與克隆尼的《選戰風雲》(Ides of March, 2011)、《饑餓遊戲》(The Hunger Games, 2012)、《鳥人》(Birdman, 2014)、《神鬼獵人》(The Revenant, 2015)。

5. Dylan Tichenor——《不羈夜》(Boogie Nights, 1997)、《浮世男女》(Hurlyburly, 1998)、《心靈角落》(Magnolia, 1999)、《驚心動魄》(Unbreakable, 2000)、《天才一族》(The Royal Tenenbaums, 2001)、《斷背山》(Brokeback Mountain, 2005)、《黑金企業》(There will Be Blood, 2007)、《誘惑》(Doubt, 2008)、《竊盜城》(The Town, 2010)、《00:30凌晨密令》(Zero Dark Thirty, 2012)

6. Tim Squyres——《推手》(Pushing Hands, 1992)、《喜宴》(The Wedding Banquet, 1993)、《理性與感性》、《與魔鬼共騎》(Ride with the Devil)、《飲食男女》、《冰風暴》、《臥虎藏龍》(Crouching Tiger, Hidden Dragon, 2000)、《色戒》、《謎霧莊園》(Gosford Park, 2001)、浩克Hulk (2003)、《諜對諜》(Syriana, 2005)、《瑞秋要出嫁》(Rachel Getting Married, 2008)、《少年PI的奇幻漂流》(Life of Pi, 2012)、《半場無戰事》(Billy Lynn's Long Halftime Walk, 2016)

7. Valdís Óskarsdóttir——《那一個晚上》(The Celebration, 1998)、《敏郎悲歌》(Mifune's, 1999)、《王牌冤家》(Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004)、《心靈訪客》(Finding Forrester, 2000)、《蒙古：成吉思汗崛起》(Mongol: The rise to Power of Genghis Khan, 2007) 與凡提柏格的《傷心潛水艇》(Submarino, 2010)

傳奇大師Dede Allen

8. Virginia Katz——《眾神與野獸》(Gods and Monsters, 1998)、《金賽性學教室》(Kinsey, 2004)、《夢幻女郎》(Dreamgirls, 2006)。《暮光之城：破曉上下集》(The Twilight Saga: Breaking Dawn, 2011/12)、《舞孃俱樂部》(Burlesque, 2010)、《霍元甲》(Fearless, 2006)

9. Michael Kahn——《第三類接觸》(Close encounters of the Third Kind,

1977) 、《法櫃奇兵》 (Raiders of the Lost Ark, 1981) 、《鬼哭神號》 (Poltergeist, 1982) 、《七寶奇謀》 (The Goonies, 1985) 、《太陽帝國》 (Empire of the Sun, 1987) 、《致命的吸引力》 (Fatal Attraction, 1987) 、《小魔星》 (Arachnophobia, 1990) 、《侏羅紀公園》 (Jurassic Park, 1993) 、《辛德勒的名單》 (Schindler's List, 1993) 、《搶救雷恩大兵》 (Saving Private Ryan, 1998) 、《龍捲風》 (Twister, 1996) 、《慕尼黑》 (Munich, 2005) 、《波斯王子：時之刃》 (Prince of Persia: The Sands of Time, 2010) 、《丁丁歷險記》 (The Adventures of Tintin, 2011) 、《戰馬》 (War Horse, 2011) 、《林肯》 (Lincoln, 2012) 、《間諜橋》 (Bridge of Spies, 2015)

10. Joel Cox——《蒼白騎士》 (Pale Rider, 1985) 、《菜鳥帕克》 (Bird, 1988) 、《殺無赦》 (Unforgiven, 1992) 、《強盜保鏢》 (A Perfect World, 1993) 、《麥迪遜之橋》 (The Bridges of Madison County, 1995) 、《神秘河流》 (Mystic River, 2003) 、《登峰造擊》 (Million Dollar Baby, 2004) 、《硫磺島的英雄們》 (Flags of Our Fathers, 2006) 、《來自硫磺島的信》 (Letters from Iwo Jima, 2006) 、《陌生的孩子》 (Changeling, 2008) 、《經典老爺車》 (Gran Torino, 2008) 與《打不倒的勇者》 (Invictus, 2009) 、《強·艾德格》 (J. Edgar, 2012) 、《私法爭鋒》 (Prisoners, 2013) 、《美國狙擊手》 (American Sniper, 2014)

傳奇大師Ralph E. Winters

11.張叔平——《旺角卡門》 (As Tears Go By, 1988) 、《重慶森林》 (Chungking Express, 1994) 、《墮落天使》 (Fallen Angels, 1995) 、《春光乍洩》 (Happy Together, 1997) 、《花樣年華》 (In the Mood for Love, 2000) 、《2046》 (2004) 、《我的藍莓夜》 (My Blueberry Nights, 2007) 、《藍宇》 (Lan Yu, 2001) 、《長恨歌》 (Everlasting Regret, 2005) 、《周漁的火車》 (Zhou Yu's Train, 2002) 、《影子拳手》 (Shadowboxer, 2005) 、《一代宗師》 (The Grandmasters, 2012) 、《舞孃禁戀》 (Vara: A Blessing, 2013)

12. 廖慶松——侯孝賢所有電影，從早年《風櫃來的人》 (The Boys From Fengkuei, 1983) 、中期《戲夢人生》 (1993) 、《海上花》 (1998) 、《珈琲時光》 (Café Lumière, 2003) 、最近的《刺客聶隱娘》 (2015) ；《紅氣球》 (Flight of the Red Balloon, 2007) 、《恐怖份子》 (The Terrorizers, 1986) 、《藍色大門》 (Blue Gate Crossing, 2002) 、《十七歲的單車》 (Beijing Bicycle, 2001) 、《馬背上的法庭》 (Courthouse on Horseback, 2006) 。

13. Hervé de Luze——《海盜奪金冠》 (Pirates, 1986) 、《鬼上門》 (The Ninth Gate, 1999) 、《戰地琴人》 (The Pianist, 2002) 、《獵殺幽靈寫手》 (The Ghost, 2010) 、《今晚誰當家》 (Carnage, 2011) 、《絨情維納斯》 (La Vénus à la fourrure, 2013) 。其他尚有《法國香頌Di Da Di》 (Same Old Song, 1997) 、《沉默獵殺》 (Tell No One, 2006) 與《烈血風雲》 (Blood Ties, 2013)

傳奇大師Barbara McLean

14. Angus Wall & Kirk Baxter ——《索命黃道帶》 (Zodiac, 2007) 、《班傑明的奇幻旅程》 (The Curious Case of Benjamin Button, 2008) 、《社群網戰》 (The Social Network, 2010) 、《龍紋身的女孩》 (The Girl with the Dragon Tattoo, 2010) 、《控制》 (Gone Girl, 2014) * Kirk Baxter剪接《紙牌屋》兩集 (大衛·芬奇導演)

15. Lee Smith——《蝙蝠俠：開戰時刻》 (Batman Begins,

2005)、《黑暗騎士》(The Dark Knight, 2008)、《全面啟動》(Inception, 2010)、《頂尖對決》The Prestige(2006)、《星際效應》Interstellar(2014); 《機器戰警2》(RoboCop 2, 1990)、《楚門的世界》(The Truman Show, 1998)、《怒海爭鋒：極地征伐》(Master and Commander: The Far Side of the World, 2003)、《自由之路》(The Way Back, 2010); X戰警第一戰(X-Men: First Class, 2011)、《極樂世界》(Elysium, 2013)、《007惡魔四伏》(Spectre, 2015)

16. Christopher Rouse——《神鬼認證：神鬼疑雲》(Bourne Supremacy, 2003) 與《神鬼認證：最後通牒》(The Bourne Ultimatum, 2007)、《聯航93》(United 93, 2006)、《關鍵指令》(Green Zone, 2010)、《怒海劫》(Captain Phillips, 2013); 其他尚有《偷天換日》(The Italian Job, 2003)、《記憶裂痕》(Paycheck, 2003)、《極地長征》(Eight Below, 2006)。

傳奇 Sally Menke

◎FilmCraft系列，各界好評

「……這些書精彩且值得一讀。」

——STUFF WE LIKE網站

「……聚焦電影製作的各種技藝，充滿資訊與智慧。」

——MAKING THE MOVIE網站

「……保證影響你思考電影的方式。」

——THE AISLE SEAT網站

「……提供讀者精彩又內行的見解，也是電影業界人士可以運用在工作上的知識寶庫。」

——GONE WITH THE TWINS網站

「以令人讚嘆的視覺形式，提供業界菁英的深度見解。」

——MASTERINGFILM網站

「靈感泉源都裝在本書系裡。」

——FILM INTEL網站

「……深入淺出……電影迷的饗宴。」

——《達拉斯新聞》(DALLAS NEWS)

「想從當今最受尊崇的電影業界人士獲得建議？看FilmCraft系列就對了。這套關於電影製作的最新書籍，透過每個領域備受敬重的專業人士的眼界來看各個主題，視覺設計也相當厲害。」

——DIY電影節

作者介绍:

作者簡介

賈斯汀·張 (Justin Chang)

《綜藝報》 (Variety) 資深影評，目前擔任洛杉磯影評協會幹事。

目录:

[剪接師之路: 世界級金獎剪接師怎麼建構說故事的結構與節奏, 成就一部好電影的風格與情感_下载链接1](#)

标签

电影

工具书

電影

访谈

人物

剪辑

评论

[剪接師之路: 世界級金獎剪接師怎麼建構說故事的結構與節奏, 成就一部好電影的風格與情感_下载链接1](#)

书评

[剪接師之路: 世界級金獎剪接師怎麼建構說故事的結構與節奏, 成就一部好電影的風格與情感_下载链接1](#)