

<<看不见的剪辑>>

图书基本信息

书名：<<看不见的剪辑>>

13位ISBN编号：9787510054037

10位ISBN编号：7510054036

出版时间：2013-4

出版时间：世界图书出版公司·后浪出版公司

作者：[美]鲍比·奥斯廷(Bobbie O'Steen)

译者：张晓元,丁舟洋

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<看不见的剪辑>>

前言

<<看不见的剪辑>>

内容概要

一部令众多大牌剪辑师“相见恨晚”的著作
希区柯克、罗曼·波兰斯基、西德尼·吕美特御用剪辑师的第一手创作经验
揭秘剪辑师从剪辑室、放映室到制片室的完整工作状态
从初剪第一步带领你深入电影剪辑世界的大门

本书为我们揭开了电影剪辑世界的幕布，以充满趣味性的笔触展示了剪辑这门神秘艺术的魅力所在。出身剪辑世家的鲍比·奥斯廷运用自己浸淫专业领域多年的实践经验和诸多世界一流剪辑师的作品为案例，分门别类地阐释了剪辑师究竟施展了什么样的魔法，来使观众对电影笃信不疑。

出身剪辑世家的鲍比·奥斯廷运用自己浸淫专业领域多年的实践经验和诸多世界一流剪辑师的作品为案例，分门别类地阐释了剪辑师究竟施展了什么样的魔法，来使观众对电影笃信不疑。

通过分析经典巨作《毕业生》、《唐人街》、《后窗》、《法国贩毒网》、《十二怒汉》、《体热》、《一夜狂欢》和《虎豹小霸王》等片中的剪切点截图，奥斯廷详细探究了转场的使用、动势的建置、音乐与动作的契合、为演员表演和摄影角度查缺补漏等剪辑技巧，将剪辑师如何巧手慧心地操控我们的观片期待，又如何设置各种“圈套”来引诱我们对故事的发展欲罢不能，揭示得一览无余。她用鲜活生动的第一手创作经验告诉我们，所谓“看不见的剪辑”的要义，正在于“别让观众看出电影剪辑的把戏，让他们相信魔法”。

《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。

<<看不见的剪辑>>

——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——将你想知道的有关剪辑过程的所有内幕都呈现出来。

对于电影人和电影粉丝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。

<<看不见的剪辑>>

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

<<看不见的剪辑>>

作者简介

<<看不见的剪辑>>

书籍目录

推荐语 作者序诱人的魔术师 前言 第1章前期阶段 1.1拍摄前 1.2拍摄中 第2章完成初剪 2.1初剪 2.2剪辑师与导演一同工作 第3章掌握剪辑魔法 第4章创造看不见的剪辑 4.1不着痕迹的剪辑 4.2解决问题 第5章时间欺骗 5.1压缩时间 观众感到无聊时 观众急于要发现什么时 观众知道会发生什么时 5.2延展时间 观众想“榨取”悬念时 观众需要更多的信息时 第6章动作欺骗 6.1站起 6.2坐下 6.3入画和出画 第7章认识眼睛 7.1如何集中视觉注意力 7.2如何利用眨眼 7.3眼睛如何回应运动 第8章认识摄影机 8.1涵盖场景 8.2了解“轴线” 8.3摄影机角度 8.4摄影机镜头 广角镜头 长焦镜头 8.5摄影机运动 8.6光学效果 第9章声音和音乐 9.1声音 对白 交叠对白 9.2音乐 第10章效果整合 10.1修订会议 10.2试映 第11章剪辑师与导演的“婚姻” 第12章制定规则和突破规则的历史 12.120世纪初：D.W.格里菲斯 12.220世纪20年代和30年代 俄罗斯人的贡献 早期的声音剪辑 12.320世纪40年代 黑色电影 12.420世纪50年代和60年代早期 电视 宽银幕 打破规则的欧洲 12.520世纪60年代晚期和70年代：美国的黄金时代 12.620世纪80年代和MTV的时代 12.720世纪90年代至今：计算机时代 第13章场景分析与剪切点 13.1以对白驱动影片 剪切点图解：《十二怒汉》 13.2喜剧片 语言和肢体喜剧 角色和情境 主观和客观视点 剪切点图解：《毕业生》 13.3惊悚悬疑片 希区柯克：悬疑和剪辑的大师 剪切点图解：《后窗》 13.4推理片 剪切点图解：《唐人街》 13.5动作片 追逐场景 189 剪切点图解：《虎豹小霸王》之武装警察的到来 剪切点图解：《法国贩毒网》之汽车与城铁 战斗场景 打斗场景 13.6情色片 剪切点图解：《体热》 13.7音乐歌舞片 剪切点图解：《一夜狂欢》 13.8蒙太奇 剪切点图解：《虎豹小霸王》 剪切点图解：《大寒》 第14章制造魔法 重要词汇 参考文献及相关资料 出版后记

<<看不见的剪辑>>

章节摘录

版权页：插图：有的剪辑旨在让观众感到镜头之间的转场流畅、不露痕迹，而有的剪辑则故意让观众感到摇晃、不平稳，让他们对看到的场景产生强烈的本能反应。

例如在一个打斗场景中，剪辑师会想要观众在看到演员挨拳头时做出本能的闪躲。

剪辑师本人也是动觉反应的主体，他的身体也要对电影的节奏和动作做出本能的反应，这种反应将“告诉”他该在哪里进行剪切。

在影片中要一直建立情节点，但在动作场景中，剪辑师对情节的结构性建构不必像在对话场景中那样严密。

他不必体察每一个细微的瞬间。

即使角色间的冲突被夸大了，剪辑师也要牢记剪辑动作场景的目标，即剪辑动作的动势，而并不需要展现动作的全部过程，从而让这些动作成为动作片的高潮。

幸运的是，由于动作场景并不那么倚重对白，剪辑师能更容易地剪辑出连贯的镜头。

剪辑风格，也就是镜头与镜头之间的视觉节奏变得更加快速、清晰和风格化了。

动作场景的剪辑目的是让观众保持情感上的不安和心理上的紧张，所以剪辑师有更多打破剪辑规则的自由空间，他可以使用大幅度的摇镜、倾斜镜头和变焦镜头。

观众被肾上腺素驱动着，不会因为某次跳切而变得心烦意乱。

事实上，他们更可能会觉得某个中规中矩的匹配剪辑很无聊，反而更愿意看跳来跳去的效果。

由于剪辑所受的束缚更少，此时的大多数动作都有明确的指向性，比起其他类型的剪辑，剪辑师就有可能不在这类镜头上花太多时间。

动作场景有时会被画在故事板中，因为拍摄动作镜头的逻辑和花销要按照具体的计划来制定。

如果导演对拍摄某个动作场景在技术上拿捏不准，那么故事板就会很有帮助了。

然而，有时因为外景或摄影棚的条件限制，现场的拍摄无法完全照搬故事板上的细致说明，况且电影本身也有它自己的独特生命。

有些场景，特别是诸如大楼被轰炸等一次性拍摄的场景，会使用多机位在不同角度进行同步拍摄。

这给了剪辑师很多选择，也给了他做匹配剪辑的充分选择余地。

<<看不见的剪辑>>

后记

<<看不见的剪辑>>

编辑推荐

《看不见的剪辑(插图版)》由世界图书出版公司北京公司出版。

<<看不见的剪辑>>

名人推荐

<<看不见的剪辑>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>