

在剪接室中，當編劇！

電影剪接國寶級達人 **陳博文**

獲獎紀錄

金馬獎：第 36 屆最佳剪輯《黑暗之光》、
第 41 屆年度最佳台灣電影工作者、
第 43 屆 最佳剪輯《一年之初》(與劉
春秀)

第十三屆國家文藝獎得主

文：王麗娟

他是第十三屆國家文藝獎得主，陳博文。

機緣，讀藝專廣電科的他，一腳踏入電影圈。

轉折，副導演的下一步就是導演，他卻轉朝剪接師之路邁進。

30 年，手中剪接過的電影，超過四百部。

國家文藝獎得主

第十三屆國家文藝獎得主，陳博文，得獎之後，最常被問到兩個問題。問題一的答案是：「離開黃秋貴師傅之前，有 200 部作品，獨立工作室後已有 250 部作品」。問題二的答案為：「剪片，作品都像是自己的孩子，所以無論孩子長得如何，在父母眼中，都是最漂亮的」。

我的好奇還有，不當導演卻選擇了剪接師是為什麼？能夠成為剪接大師，需要具備

哪些條件？剪接師的生活快樂嗎？

剪接：藝術創造

剪接工作是什麼？陳博文對她的定義是，「這是一種藝術創造」。如果僅僅是分鏡、次序、串連、順暢，那麼，只要技術好即可；可是要在看了以後，有想法，能夠做重整，能夠重新組合，那得要具備文學素養，才能夠「重新說故事」。

這有如，「在剪接室中，當編劇！」，

陳博文說。

剪接師與導演個別的角色扮演，導演像是總務採購，把好吃的素材都買進來了，進了廚房之後，就是剪接師的活兒了。所以，剪接師，就像是廚房裡的大廚。

陳博文舉例說，像是咖啡廳或餐廳，儘管給的素材一樣，但因為能夠控制好素材取用多少？時間長短？溫度？火候？甚至是蔥薑蒜油醋配料多寡的拿捏，都是成就作品的重要關鍵。

談到工作流程，剪接師的工作，與導演互動緊密。有時候，導演會陪著剪接師一起剪；但很多時候，是導演把拍完的作品交給剪接師，讓剪接師來剪，剪完了之後，導演再來看。

陳博文說自己感覺慶幸，因為，台灣對剪接師，算是相當給予肯定的。他到中國大陸時發現，中國對剪接師，並不太重視，電影宣傳或陳列的海報上，幾乎不曾見剪接師的名號。一問之下，陳博文得到的答案是，中國習慣由導演主導，導演說這裡剪那裡剪，一切都聽導演的。

創造的能力，無可取代！

剪接師，其藝術涵養，是能夠展現創造力的關鍵！在陳博文眼裡，創造力分兩種，一是原創性，二是再創性。原創，有如剛開採的礦藏；再創，則像是經過琢磨後發出溫潤光澤的寶玉。

剪接師，其藝術涵養，是能夠展現創造力的關鍵！在陳博文眼裡，創造力分兩種，一是原創性，二是再創性。

難忘的作品

剪接了四百多部電影，我與交大藝文中心主任洪惠冠，都

極好奇陳博文老師最感難忘的，到底是哪一部片子？

答案是：但漢章導演的「暗夜」。

「這部電影的素材，在分鏡上，並不是分得很詳細，所以，剪接師肩負很大的創作責任。好比要從挑素材開始，決定用量多寡，還要兼顧觀眾能夠看得懂，而且，要好看才行。」

另一部讓陳博文難忘的電影，是由交大校友楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》(A Brighter Summer Day)。他說，這是一部自己認為剪得很好的作品，但受到的打擊，也最大！

那時陳博文年紀四十出頭，正在努力想為自己的生命留下輝煌的紀錄，他努力付出，也希望他的心血，被看見、被肯定！

《牯嶺街少年殺人事件》當年於金馬獎獲得12項提名入圍，相當風光，但，卻獨獨漏了剪接這一項。

這個打擊讓陳博文體會到：剪接工作，其實是不需要被觀眾肯定的。只有導演知道，剪接師的表現與貢獻。楊德昌曾經對陳博文說，「只要我認為你是最好的，你就是最好的！！」

確實，剪接師的工作，只有近距離互動密切的導演，最清楚。能夠獲得導演的肯定，你就是得獎了。剪接師付出的心血有多

少，只有導演，最知道！

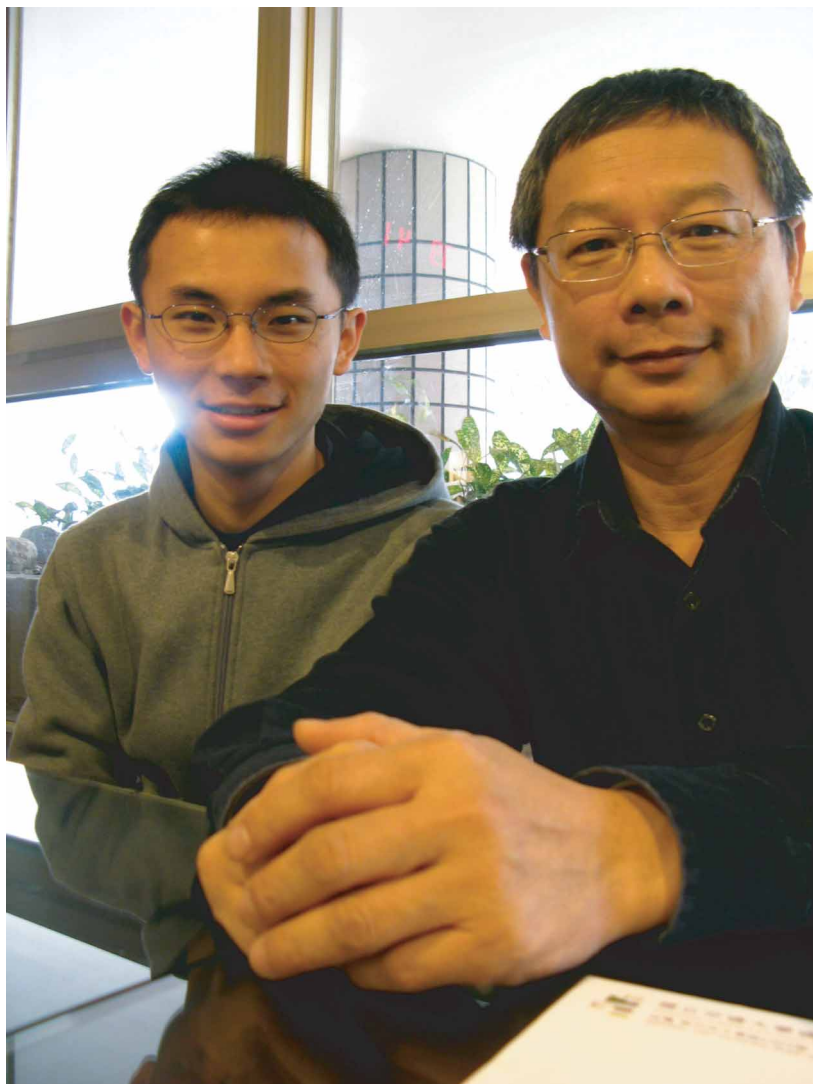
放下得失，變大師！

陳博文說，自己後來就看淡了，得失心，也沒有那麼重了。

也許是因為放下得失心，所以陳博文更能夠專心一致地在工作上一路走來，越來越精彩。

這時候，腦海突然浮現，今(2010)年梅竹賽時，男籃比賽那幾個緊張到連續罰球不進、失去平日投球的準頭，令人扼腕的畫面。恰巧陳博文的公子，正就讀清華大學人社系二年級，他說他也在梅竹賽男籃比賽現場，很能體會我說的畫面。他也很同意，得失心太重，真的會妨礙表現，失去平時的水準呀！

形容一下爸爸的工作，陳博文的公子應大家要求，說：「要是爸爸在離家近的地方工作，就還可以常常看得到爸爸，如果工作得地方遠，通常是一大早出門，半夜才會回家」。

圖說：陳博文與就讀清大人社系的公子

踏入電影圈

本來想走入電視界的。民國六十六年，陳博文到電影圈，從基層做起，在導演組工作兩年，之後一路升到副導演，眼見著再進一步，就是「陳博文導演」了，但是，這位「陳博文副導演」，下了一個急轉彎的決定，「從頭學剪接」！

轉折：副導演，變剪接師

拍戲現場兩年，讓陳博文看了很多，心中也產生許多感觸。他表示，電影是綜合藝術，每部作品都必須整合各種電影元素，缺一不可，但這些各式各樣的元素，紛紛加進來之後，到底是給作品加分的？還是扣分的呢？

舉個例子說，如果導演覺得攝影師拍出來的東西不好，到底是直接把攝影師換掉呢？還是妥協接受已經拍出來的東西？

一部電影的投資浩大，導演若不能發揮高度整合各種團隊與人才，並不斷為電影加

分，那麼，壓力是很大的。

『「導演」是無中生有，「剪接師」是舉一反三』！

陳博文坦言，明明知道可以做得更好，但常常為了某些考量，而必須做出妥協。陳博文說，只有自己最清楚，明明可以拿一百分的，卻因為勉強，所以扣分，或只拿八十分，這種情形不斷累積，終究給自己帶來極大的壓力。

因此，在電影拍片現場工作了兩年之後，陳博文下了一個重要的決定。在人生的道路上，他，選擇了看似人煙比較稀少的另外一條道路。

從此，陳博文放下向「導演」前進的道路，轉向，往「剪接師」之路出發。

拜師學藝，學剪接

『「導演」是無中生有，「剪接師」是舉一反三』，這是陳博文所下的註解，簡短而精闢！

剪接師相對於導演，有一種工作上的特質，最是吸引陳博文。這特質就是，剪接師的工作，「可以不受別人的影響，完全自己掌握」！

常常是，導演拍好的東西，給陳博文先剪，剪好了再請導演看過，徵詢導演同意，過程中陳博文也參與了諸多討論，甚至有必要時，陳博文也會建議導演，可以再加幾個鏡頭，好讓電影更精彩！

數位化，成本降低

談到數位化，陳博文開始列算，傳統以

膠捲底片(Film)拍攝，跟目前可以數位化的拍攝，在影片成本上，可

說是大為節省。

他分析，膠捲底片一呎以新台幣十元計算，拍一小時要花五千四百呎，等於要花上五萬四千元。但花了五萬多元，這拍攝的作品還「不能看」！就像是以前拍照使用底片一樣，還需要沖洗毛片，以及轉檔(TC)，使得整體花費不斷墊高，幾乎一小時就要花上八、九萬元。

如今數位攝影採用 DV 的話，一小時不過是九十元。跟過去的花費，相去近千倍。

天賦，電影感

具備什麼樣的能力，才能成為一位出色的電影剪接師？需要有那些特質，才能夠在導演給你的 15-20 個小時的作品裡，剪出 90 分鐘的成品，還要能兼顧故事流暢、畫面美感與氣氛、以及感情凝聚與爆發的線條。

更恐怖的數字，不是從導演那裡接到 20 小時的作品，陳博文說，他還接過導演遞給他，40 萬呎的膠捲底片，等於是導演拍了將近 80 小時，身為剪接師，在看完這 80 小時的拍攝作品後，一樣要能夠剪出 90 分鐘的成品。

「結構思考、影像本身，以及故事內容」，這些是陳博文認為，一位專業的電影剪接師，需要兼顧的元素。

人生巧妙機緣

就讀國立藝專廣電科的陳博文，曾經在

電視與電影之間，面臨抉擇。從場務一路做到副導演的他，眼看著下一步，就要踏上導演之路，但在關鍵的當口，陳博文選擇了剪接師的道路。

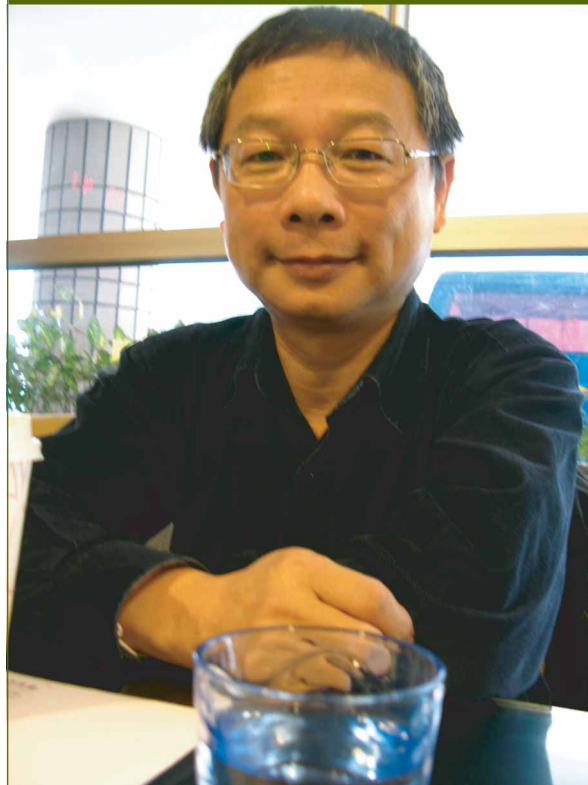
曾經跟隨資深剪接師黃秋貴師傅的陳博文，喜歡閱讀、音樂、與文藝，他的剪輯作品，特別具有藝術的價值。交大藝文中心主任洪惠冠說：「藝術大師與匠師之別，在於藝術涵養薰陶與人文素養，在於能夠創造出藝術的價值」。

具備什麼樣的條件，才能當名優秀的電影剪接師呢？陳博文的回答是，「剪接師對電影，要有天分」、「要有電影感」，才能剪出氣氛與美感。

什麼是「電影感」？就是對電影哪裡演得好？哪裡演得不好？要哪一段？要多長？要哪一個細節，哪一個細膩的情緒，來傳遞內心的感受？要有能夠掌握上述這些元素的敏感度與細膩度，就叫做有電影感！

身為電影剪接大師的陳博文，一對兒女都得到他的藝術基因。女兒現在讀研究所專攻藝術史，國文資優，舞蹈、鋼琴都擅長，極具潛力發展老爸常說的文學、美學與電影感的涵養。兒子在清大就讀人社系大二，在合唱團裡，是男高音哩！友聲

作者簡介

陳博文

陳博文，畢業於國立藝專(台灣藝術大學)廣播電視科。現主持陳博文電影剪接工作室，並致力於剪接人才培育。與許多台灣電影導演合作，剪接作品超過400部。

重要作品

- 1981年：《1905年的冬天》
(首部獨立剪接作品)
- 1991年：《牯嶺街少年殺人事件》
(受楊德昌影響)
- 1999年：《紅葉傳奇》
(首部紀錄片剪接作品)