

節目預告片剪輯師 三立電視劉美蓉：

硬體學習不難 經常更新腦袋才重要

時間：2009/11 摘自：亞洲錄影新世界

劉美蓉小檔案

經歷	作品
傳神傳播剪輯師	八千里路雲和月
高明傳播導演	鬼話連篇
景深傳播剪輯師	完全娛樂(編導)
瑞智傳播剪輯師	敗犬女王
超級太陽台剪輯師	命中注定我愛你
三立電視剪輯師	下一站 幸福

身為預告剪輯師同時得扮演企劃的角色，不僅是邏輯、編輯概念要強，甚至記憶力也要很好。

本科系畢業的劉美蓉 1989 年進入影像剪輯世界，20 年的青春歲月全數奉獻給最愛的工作，她說自己是個生活白痴，不善於文字表達和溝通，但一坐上剪接台，抓畫面重點比一般人快，甚至可以長時間工作不吃不喝，只為了剪出有質感的作品。

「剪輯師對節目來說，就像包裝師、美容師，不管拍回來的東西如何，身為專業的剪輯師就要有本事把它變成值得一看的影片。」從早期剪工商簡介，經手的影片型態五花八門，從戲劇、MTV、紀錄片、綜藝節目到電影介紹，超過 4000 部節目，甚至還插花做過 EFP 導演。

目前身為三立電視公司預告組剪輯師的劉美蓉指出，早在十多年前，三立即以電影預告的方式剪電視預告，現在這套操作模式也成為台灣其他電視台如八大、年代爭相模仿的指標，尤其三立近年來更以戲劇節目為主，而專業戲劇節目片花、預告的劉美蓉笑說：「以往我是不碰戲劇的，進入三立後才慢慢因工作產生興趣。」

要有自己的想法

在三立分工很細，順帶、串帶(做影片各段落修整串接)，或做 ES(做後製效果，如上字幕、加動畫等效果)，都是剪接的範疇，而專職負責剪預告片的她，工作項目並不單純，「預告涵蓋了頻道包裝、活動包裝、節目包裝，剪輯內容不再侷限於單一性節目，設定好主題，把節目打散，將相似的節目主題包在一起，同時行銷兩個以上的不同節目，因此，要抓哪些節目的哪些畫面、音樂，剪輯師的腦袋要清楚，思路也必須更清晰以做平均的分配，要有自己的想法。」剪片前，她必須考慮公司的形象、將節目包裝做邏輯推演，換言之，身為預告剪輯師同時得扮演企劃的角

色，不論是邏輯、編輯概念要強，甚至記憶力也要很好。

她分析，戲劇剪接比較複雜，工作前必須仔細看過劇本，如果劇本沒讀透徹，剪出來的東西勢必產生落差。其中像對白，每一場戲、每一個畫面中製作人想要表達的東西，主角的心境，剪輯師必須花心思揣摩。

那麼，如何培養所謂的戲感？劉美蓉點出不二法門：「多看、多分析！」她認為剪預告最困難處在於，明明這一集的重點是很悲傷的，可是卻必須剪出談戀愛的快樂，完全與戲劇的播出劇情背道而馳，「還是要剪出來啊！因為預告片是一個包裝，屬於包裝行銷的一環，所以我們要做的是包裝一整檔戲，要給觀眾期待看戲的感受，尤其剪預告更須配合市場反應，剪的好甚至可以創造較高收視率。」

另一方面，倘若拍回來的片子不優，例如演員口齒不清、聲音太小，甚至演技太差，導演拍戲不注意到的缺點，剪輯師必須想辦法美化、修補，例如使用配樂、音效來淡化，將觀眾注意力轉移到戲劇的情境裡，此外，演員的演法錯誤或與預告要剪的走向不符時，就得拿不同場戲來套，「說穿了，就是調度畫面抓重點的敏銳度要夠。」

反觀綜藝節目預告相對簡單多了，綜藝類要先考慮是要打「人」還是「事件」，如果是人，也要去找重點，譬如 NG 鏡頭，也就是先快剪五六個鏡頭，最後一個 CUT 則要最精華、最吸引人，最後再以旁白或字幕加深觀眾想看的印象或慾望。她開玩笑說：「剪輯工作本來就是做『騙』的工作，不論是戲劇或綜藝節目，我們的工作就是剪出一個很美好的場景、很好玩很好看，騙觀眾來看(節目)。」

多看、多分析別人作品

由此可知，剪輯師的工作不僅要有自己的想法，對 source 的掌握、片子的節奏都很重要，老經驗的劉美蓉習慣拿拍攝帶剪，雖然麻煩，好處是不受到侷限，而且，愛怎麼剪就怎麼剪。

至於剪接的準備工作，她建議，如果是沒接過的案子，最好盡可能去看同類型的片子，別人是怎樣剪的？觀點如何、怎樣切入？盡量去看、去分析別人的作品。

此外，在剪接之前，先問自己準備好了沒？適合剪這個影片嗎？剪輯師和導演是附屬還是合作夥伴的關係？不受拘束的劉美蓉直言：「對我來說，當然希望彼此是夥伴關係。」不過，想要加入個人想法，參與討論，也得秤秤自己的斤兩，「剪輯師必須經常自我檢視，我的功夫到家了嗎？可否將導演要求的轉換成剪輯語言呈現出來，倘若答案是否定的，那麼這份工作帶來的挫折勢必很大。接案前，先衡量自己的能耐，功力是否到位，冒險接了不適合的案子，倘若幸運的話，恭喜你學到了東西，不過，要是剪壞或開天窗，誰都幫不了你的。」

是否曾經有剪不出來的經驗？對此劉美蓉表示，本來以為自己的經驗夠，沒想到一進三立卻被打槍，挫折感大，有了這樣的經驗，她自知一切必須從頭來過，將過去的經驗丟掉，把自己完全放空，在三立重新學習怎麼做剪接，後來才慢慢帶回過去的經驗，這樣才會有自己的東西，她分析說道：「進入所謂公司制式的框架中，得先做出符合公司規格的成品，然後再慢慢把自己的東西加入，如此方能剪出既符合公司的要求，又有自我想法的作品。」

一般說來，剪接師不喜歡人家在旁邊學，「所以，很多東西是要自己學習，要發展自己的東西，做出自己的東西，不然會被淘汰，盡量多學，即使是攝影、工程、製作執行都值得去嘗試學習，跟你所想像的會不一樣，要找出自己的屬性、專長，以及你想要做的是什麼，如此一來，剪輯壽命才得以長久。」至於剪輯機器的選擇，她建議要挑主流的機器來學，以符合市場所需，目前她使用「非線性 final cut」來剪預告片，她解釋：「它適合做細部微調，剪輯性也比較強。」

經常更新腦袋的東西 以避免被市場淘汰

剪輯工作的辛苦不在話下，而劉美蓉再三強調說自己是靠意志力在工作，她甚至說：「最好不要進這一行！」如果決定了，就要做到最好，剪接這一行隨時都在求新求變，硬體不是問題，摸久了就會了，而是腦袋裡的東西是不是經常在更新，才是重點。」即便已在業界打滾了 20 年，現在劉美蓉也常盡量找機會和導演、製作人聊天，或是同行前輩也是她汲取養分的對象，就怕跟市場脫節。

的確，剪接師都是待在剪接室的小空間內，很容易以現有的這片天為大，她有呼籲有意加入剪接行列的新人：「一定要走出去和業界交流，剪輯的手法、流行趨勢不斷更迭，你沒 upgrade，就落伍了，要開放心胸學習，隨時學新的東西，不然很快會被環境淘汰。」

她也衷心建議加入「中華民國剪輯學會」，不僅可以學習正確的概念，也可從課程中檢視自己究竟適不適合走這一行，不必浪費時間摸索。