

РИТМЫ

КАРЕН ПЕРЛМАН

РЕЗКИ

МАСТЕР-КЛАССЫ

18+

КРЕАТИВНЫЙ
МОНТАЖ
ФИЛЬМОВ

МАСТЕРСКАЯ
КИНО

БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Карен Перлман
Ритмы резки. Креативный
монтаж фильмов
Серия «Мастерская кино.
Секреты киноиндустрии»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=73922052

Ритмы резки: креативный монтаж фильмов:

ISBN 978-5-04-246038-8

Аннотация

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Ритм – это сердцебиение вашего фильма. Это невидимая сила, которая управляет эмоциями зрителя, заставляет его задерживать дыхание в напряженные моменты и смеяться в нужную секунду.

«Ритмы резки: Креативный монтаж фильмов» – это не очередной сухой учебник. Это ваш личный тренажёр по развитию монтажной интуиции.

Это подробный учебник, в котором разбирают «химию» монтажа на молекулы.

Вы не просто изучите теорию, вы получите в свои руки конкретные инструменты:

– Как намерения показывают характер героев в «Криминальном чтиве»?

– Почему плавные траектории движения подчёркивают лиричность в «Английском пациенте»?

– Как композиция формирует тон в «Отеле "Гранд Будапешт"»?

– Чем прекрасна хореография фаз движения в «Безумном Максе: Дорога ярости»?

– Как резкие склейки создают внезапные смысловые связи в «Кабаре»?

Это не просто техническое руководство, а глубокое исследование того, как темп, паузы и акценты в монтаже создают эмоциональную связь со зрителем.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Содержание

Ритмы резки	7
Иллюстрации	10
Благодарности	15
Предисловие	20
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Карен Перлман

Ритмы резки

Креативный

монтаж фильмов

© Д. Воронов, перевод на русский язык, 2026

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026

«Ритмы резки» проливает свет на те аспекты, которые опытные монтажёры знают и применяют на практике, но редко формулируют словами.

– Маргарет Сиксел, лауреат премии «Оскар», монтажёр фильма «Безумный Макс: Дорога ярости»

Многие годы эксперты утверждали, что «хороший монтаж – невидим». Карен Перлман развенчивает этот миф, блестяще исследуя искусство монтажа изнутри. Эта книга входит в обязательную программу для студентов программы «Режиссура монтажа» в Высшей школе Американского института киноискусства (AFI Conservatory¹) и при каждом новом про-

---

¹ The American Film Institute (Американский институт киноискусства) – американская некоммерческая образовательная и культурная организация. При институте действует Высшая школа, которая предлагает магистерские программы по различным направлениям кинопроизводства, в том числе и по режиссуре мон-

чтении раскрывает новые грани. Я считаю её незамеченной работой для всех, кто хочет понять, как работают монтажёры.

– Роберт Ивисон, член Американского сообщества режиссёров монтажа (АСЕ²), руководитель программы «Режиссура монтажа», Высшая школа Американского института киноискусства (AFI Conservatory)

Работа Карен Перлман, отстаивающая центральную роль монтажёра в кинопроцессе, – это неоценимый ресурс для киноиндустрии, студентов и исследователей кино.

– Сью Фридрих, режиссёр и создатель сайта Edited By – Women Film Editors

Глубокое понимание Карен Перлман движения, энергии, интонации траектории и даже танца даёт монтажёрам практические инструменты, позволяющие глубже вовлекать зрителя. Её подход навсегда изменит ваше представление о сторителлинге.

– Свен Пейп, номинант премии АСЕ, монтажёр и автор проекта This Guy Edits

---

тажа. – Прим. науч. ред.

² 2 American Cinema Editors (ACE) – Американское сообщество режиссёров монтажа. – Прим. науч. ред.

Ритмы резки

Существует множество книг, посвящённых техническим аспектам кино- и видеомонтажа, но гораздо меньше – о том, как думают режиссёры монтажа и как принимают творческие решения. Третье издание книги Карен Перлман «Ритмы резки» предлагает глубокое исследование ритмической выразительности и креативности монтажёра, а также процессов и инструментов, с помощью которых он формирует ритм и воздействует на восприятие зрителя.

Эта книга – не только для монтажёров, но и для режиссёров, сценаристов, студентов, осваивающих искусство монтажа, а также для опытных практиков, заинтересованных в осмыслении интуитивных творческих процессов.

В обновлённое и значительно расширенное издание включены:

Развёрнутое определение ритма в киномонтаже – как он создаётся, формируется и какую функцию выполняет в структуре фильма.

Современное осмысление творческого мастерства монтажёра и путей его развития.

Практические рекомендации по созданию и поддержанию эмоционального отклика и зрительского вовлечения.

Анализ стилевых решений и подходов к креативному взаимодействию в процессе монтажа.

Советы по работе с черновым монтажом до перехода к финальному оформлению повествования.

Новые международные кейсы из области игрового, документального и стримингового кино, музыкальных видеоклипов и других форм экранного искусства.

Карен Перлман, ASE³ – режиссёр, работающая в тандеме с Ричардом Джеймсом Алленом⁴ в кинокомпании Physical TV Company⁵, где она режиссирует, продюсирует и монтирует игровые и документальные фильмы, а также танцевальное кино⁶. Она – доцент в Университете Маккуори (Сидней, Австралия), работающая по направлению «Экранное искусство и продакшн», аккредитованный член и бывший президент Австралийской гильдии режиссёров монтажа. Пять раз номинировалась и дважды становилась лауреатом премии Australian Screen Editors Guild Awards⁷ за луч-

---

³ У режиссёров монтажа в англоговорящей киноиндустрии принято рядом с именем прописывать аббревиатуру профессиональных союзов, ассоциаций и гильдий, в которых режиссёр монтажа состоит. Традицию можно заметить в титрах к фильмам. Также к этому прибегают операторы-постановщики и некоторые специалисты постпродакшна. – Прим. науч. ред.

⁴ Австралийский продюсер, актёр, поэт и хореограф. – Прим. науч. ред.

⁵ Австралийская кинопроизводственная компания, основанная Ричардом Джеймсом Алленом. В основном компания производит телефильмы. – Прим. науч. ред.

⁶ Направление в аудиовизуальном искусстве, которое существует на стыке киноязыка с языком тела и хореографии. – Прим. науч. ред.

⁷ Премия за профессиональные достижения, которая проводится Австралийской гильдией режиссёров монтажа. – Прим. науч. ред.

ШИЙ КИНОМОНТАЖ.

Иллюстрации

- 1.1 – Pulp Fiction / «Криминальное чтиво» (Квентин Тарантино, 1994)
- 1.2 – Blade Runner / «Бегущий по лезвию» (Ридли Скотт, 1982)
- 2.1–2.3 – Woman with an Editing Bench / «Женщина за монтажным столом» / (Карен Перлман, 2016)
- 2.4 – After the Facts (Карен Перлман, 2018)
- 3.1 – Digital Afterlives (Ричард Джеймс Аллен, Карен Перлман, 2018)
- 3.2 – Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles / «Жанна Дильман, набережная коммерции 23, Брюссель 1080» (Шанталь Акерман, 1975)
- 3.3 – There is a Place (Катрина МакФерсон, 2010)
- 3.4 – Women Talking / «Говорят женщины» (Сара Полли, 2022)
- 3.5 – Zama / «Зама» (Лукресия Мартель, 2017)
- 3.6 – The Grand Budapest Hotel / «Отель «Гранд Будапешт» (Уэс Андерсон, 2014)
- 3.7 – Incendies / «Пожары» (Дени Вильнёв, 2010)
- 3.8–3.9 – Whale Rider / «Оседлавший кита» (Ники Каро, 2002)
- 3.10 – The Cleaners (Ханс Блок, Мориц Рисевик, 2018)
- 4.1 – Woman with an Editing Bench («Женщина за монтаж-

НЫМ СТОЛОМ») (Карен Перлман, 2016)

4.2 – Lines of Different Lengths / Изображение линий разной длины

4.3 – A Night at the Opera / «Вечер в опере» (Сэм Вуд, 1935)

4.4 – Gosford Park / «Госфорд-парк» (Роберт Олтмен, 2001)

4.5 – His Girl Friday / «Его девушка Пятница» (Ховард Хоукс, 1940)

4.6 – Aespa's Supernova (музыкальное видео)

4.7 – Cabaret / «Кабаре» (Боб Фосси, 1972)

4.8 – The English Patient / «Английский пациент» (Энтони Мингелла, 1996)

4.9 – Island Home Country (Дженни Торнли, 2008)

4.10 – Matewan / «Мэтуон» (Джон Сейлз, 1987)

5.1 – Stories We Tell / «Истории, которые мы рассказываем» (Сара Полли, 2012)

5.2 – Caught in the Draft / «Попавший под призыв» (Дэвид Батлер, 1941)

5.3 – Barbie / «Барби» (Грета Гервиг, 2023)

5.5–5.10 – Broadcast News / «Теленовости» (Джеймс Л. Брукс, 1987)

6.1 – No Surrender (Ричард Джеймс Аллен, 2002)

6.2 – Portrait of a Lady on Fire / «Портрет девушки в огне» (Селин Сьямма, 2019)

6.3 – Atomic Blonde / «Взрывная блондинка» (Дэвид Литч,

2017)

7.1 – Colour Vox / «Цветной ящик» (Лен Лай, 1935)

7.2 – Mad Max: Fury Road / «Безумный Макс: Дорога ярости» (Джордж Миллер, 2015)

7.3 – When We Were Kings / «Когда мы были королями» (Леон Гаст, 1996)

7.4 – Chicago / «Чикаго» (Роб Маршалл, 2002)

7.5–7.10 – Breaking Plates (Карен Перлман, 2024)

8.1 – Portrait of Jason / «Портрет Джейсона» (Ширли Кларк, 1967)

8.2 – Down Time Jazz (Карен Перлман, 2003)

8.3–8.7 – The Hours / «Часы» (Стивен Долдри, 2002)

9.1 – The West Wing / «Западное крыло» (телесериал, 1999–2006)

9.2 – Fleabag / «Дрянь» (создательница сериала Фиби Уоллер-Бридж, 2016–2019)

9.3 – Malaysia Airlines Safety Video (видеоролик авиакомпании)

9.4–9.5 – The Godfather / «Крёстный отец» (Фрэнсис Форд Коппола, 1972)

9.6 – Goodfellas / «Славные парни» (Мартин Скорсезе, 1990)

10.1 – The spectrum from thematic montage to continuity cutting / Спектр от интеллектуального монтажа к непрерывному

10.2 – The spectrum from collision to linkage / Спектр от

столкновения к сцеплению

10.3 – The Bear / «Медведь» (сериал, Кристофер Сторер, 2022–наст. время)

10.4 – Casablanca / «Касабланка» (Майкл Кёртиц, 1942)

10.5 – Moulin Rouge! / «Мулен Руж» (Баз Лурман, 2001)

10.6 – Четырёхсекторная сетка для определения стиля, построенная на пересечении спектров от столкновения к сцеплению и от интеллектуального монтажа к непрерывному

10.7 – Сцена в душе в «Психо» могла быть снята одним кадром, но в ней используется монтаж-столкновение для эмоционального воздействия

10.8 – Psycho / «Психо» (Альфред Хичкок, 1960)

10.9 – Начало фильма «Апокалипсис сегодня» – пример плавного тематического монтажа

10.10 – Apocalypse Now / «Апокалипсис сегодня» (Фрэнсис Форд Коппола, 1979)

10.11 – В фильме «Правонарушитель Морант» монтажёр Уильям М. Андерсон мастерски сочетает сцепление и непрерывный монтаж, используя фразировку ритмов

10.12 – Breaker Morant / «Правонарушитель Морант» (Брюс Бересфорд, 1979)

10.13 – Столкновение идей, движений, кадров и персонажей вызывает неподдельные эмоции к финалу фильма «Реквием по мечте»

10.14 – Requiem for a Dream / «Реквием по мечте» (Даррен Аронофски, 2000)

10.15 – Tetsuo: The Iron Man / «Тэцуо, железный человек» (Синъя Цукамото, 1989)

11.1 – I want to make a film about women (Карен Перлман, 2020)

12.1 – Черновой материал, оператор: Михи Мароссек, The Physical TV Company

12.2 – Woman with an Editing Bench («Женщина за монтажным столом») (Карен Перлман, 2016)

12.3 – Черновой материал, оператор: Михи Мароссек, The Physical TV Company

12.4 – Woman with an Editing Bench («Женщина за монтажным столом») (Карен Перлман, 2016)

12.5 – Черновой материал, оператор: Михи Мароссек, The Physical TV Company

12.6 – Woman with an Editing Bench («Женщина за монтажным столом») (Карен Перлман, 2016)

Благодарности

Это третье издание книги обязано многим моим настоящим и бывшим коллегам из Университета Маккуори. Особенно признательна Джону Саттону – за его креативность, любознательность и блестящую мысль в области когнитивистики⁸ и профессионального мастерства, которые оказали существенное влияние на работу над этой версией книги. Благодарю также Кэтрин Миллард за вдохновляющую строгость, за воплощение идеала учёного-художника.

Икбал Баркат, Том Мюррей, Сара Кит, Хсу-Минг Тэо, Стивен Коллинз, Алекс Райан – каждый из вас повлиял на моё исследование в области экранных искусств и кинопроизводства. Спасибо за вашу поддержку и стимулирующие вызовы.

Благодарю всех коллег по кафедрам медиа, коммуникаций, творческих искусств, языков и литературы – за создание по-настоящему коллегиальной и вдохновляющей академической среды.

За помощь в обновлении визуальных материалов для этого издания выражаю признательность Тристану Вудингтону – за его внимательность, чёткость и последовательность в работе над отбором и оформлением изображений. Также бла-

---

⁸ Научная область, изучающая познавательные процессы, особенности восприятия, мышление, внимание, речь и так далее. – Прим. науч. ред.

годарю его за участие в редактировании глав – с позиции внимательного и вдумчивого читателя, с чёткими и полезными замечаниями и вопросами.

Фрагмент введения к этому третьему изданию впервые был опубликован в моей главе «Женщины-режиссёры монтажа в Новом Голливуде: о том, как вырезать весь этот “бред”» (Women Editors in New Hollywood: Cutting Down on the Raging Bullshit), вошедшей в сборник Women and New Hollywood: Gender, Creative Labor, and 1970s American Cinema, под редакцией Аарона Хантера и Марты Ширер (Итака, штат Нью-Йорк: Издательство Ратгерского университета, 2023)

Некоторые разделы новой главы 2 впервые были опубликованы в новаторском сборнике Cognitive Theory and Documentary Film, под редакцией Каталина Брилла и Метте Крамер (Швейцария: Palgrave Macmillan, 2018), https://doi.org/10.1007/978-3-319-90332-3_17. Отрывки из этой главы воспроизведены с разрешения издательства Palgrave Springer Nature.

Оглядываясь на второе издание, отмечу, что ранняя версия главы 11 была опубликована в журнале Lumina: The Australian Journal of Screen Arts and Business, выпуск 11 (2013).

Идеи, изложенные в главе 12, стали частью продолжающегося исследовательского проекта, поддержанного грантом Университета Маккуори. Этот проект посвящён анализу

профессионального мышления режиссёров монтажа и значимости их решений. Я также признательна нынешним и бывшим сотрудникам Исследовательского центра по изучению профессиональной эффективности и экспертного опыта при Университете Маккуори – за содержательные и коллегиальные обсуждения того, как экспертное знание может быть выявлено и осмыслено.

Возвращаясь к первому изданию, я по-прежнему глубоко признательна своей научной руководительнице Саре Гибсон за её мастерство, преданность и блестящие советы, а также моему второму научному консультанту, покойному Россу Гибсону, чьи работы сыграли ключевую роль в формировании моего мышления. Особая благодарность тогдашнему декану факультета искусств и наук Сиднейского технологического университета (UTS), профессору Тео ван Левену, за его труды о ритме в кино и за внимание к важнейшим теориям. Эта книга выросла из моей докторской диссертации «Ритмы монтажа: идеи о формировании ритма в киномонтаже», Сиднейский технологический университет, 2006.

Также хочу выразить признательность Биллу Руссо, ASE, бывшему руководителю кафедры монтажа в Австралийской школе кино, телевидения и радио (AFTRS), за его любознательность, острые вопросы и содержательные обсуждения.

Благодарю своих студентов из Университета Маккуори, Австралийской школы кино, телевидения и радио, а также Сиднейского технологического университета, чья привер-

женность к обучению действительно вдохновляет.

Мои глубокоуважаемые коллеги из Австралийской гильдии режиссёров монтажа были для меня источником вдохновения на протяжении всех трёх изданий этой книги. Особенно хочу отметить их поддержку, наблюдения и вовлечённость: Генри Дангар, ASE; Эмма Хэй, ASE; Питер Витмор, ASE; Мэри Джейн Ст. Винсент Уэлш, ASE; Дэни Купер, ASE; Джейсон Бэллэнтайн, ASE; Линди Харрисон, ASE; Даниэль Босенберг; Орли Данон, ASE; Фиона Стрэйи, ASE; Роланд Галуа, ASE; Лоури Сильверстайн, ASE; Дебора Пирт, ASE; Мелани Аннан; Филиппа Харви и Карен Джонсон.

Помимо членов ASE, важный вклад в развитие идей этой книги внесли режиссёры монтажа со всего мира – через беседы со мной и свои преподавательские практики. Особенно хочу поблагодарить Керсти Грундитц-Бреннан и Свена Пейпа, чьё неустанное стремление к пониманию сути монтажа достойно восхищения. Также признательна Экселю Григору, Сильвии Русев, Файе де Вильде и Йобу тер Бургу – за их вовлечённость и размышления.

И, наконец, моя глубочайшая благодарность – моей семье. Моему отцу, доктору Алану Перлману, в котором я вижу отражение себя; моей матери, Джоан Перлман, неиссякаемому источнику любви, энергии и энтузиазма; и её мужу, покойному профессору Питеру Киви, подарившему мне мои первые книги о кино. Особая благодарность моей свекрови Джоселин Аллен, которая взяла на себя все мои быто-

вые заботы, пока я укрывалась в её доме и писала диссертацию. Моим великолепным сыновьям, Джазу и Сэму – моим **raisons d'être**⁹ – которые вдохновляют меня двигаться вперёд, несмотря ни на что, и моему замечательному партнёру, Ричарду, – неутомимой энергии, видению и любви которого я обязана всем этим. Спасибо вам всем за то, что вы – такая великая сетевая ткань распределённого творчества!

---

⁹ Французское выражение, буквально означающее «причина быть». – Прим. науч. ред.

Предисловие

Как появилась эта книга

Ритм в киноmontаже – это время, энергия и движение, которые принимают нужную форму через тайминг¹⁰, темп и фразировку траектории¹¹ с целью создания циклов напряжения и разрядки.

Эта книга – попытка объяснить это сложное и многосоставное понятие, чтобы дать кинематографистам и студентам отправную точку для осмысления: из чего состоит ритм, как он формируется и зачем он нужен.

В этом новом издании я ставлю это определение в самое начало. Хотя оно и повторяется – и не один раз, и даже выделено жирным – на последующих страницах, за 15 лет с момента выхода первого издания я обнаружила, что именно эту фразу чаще всего упускают из виду.

Читатели часто ссылаются на книгу как на утверждение,

---

¹⁰ Тайминг – в контексте книги – выбор правильного времени, правильное хронометрирование, определение удачного момента для чего-либо. Термин будет раскрыт автором в соответствующей главе. – Прим. науч. ред.

¹¹ Фразировка – деление на фразы. Например, в музыке этот термин означает художественное членение мелодии на осмысленные, логические, выразительные части, то есть фразы, для выразительной передачи содержания произведения. Фразировка траектории – термин, который вводит автор книги. Он будет раскрыт далее. – Прим. науч. ред.

что ритм создаётся интуитивно. Конечно, монтаж подразумевает интуицию – но это далеко не главное. Гораздо важнее то, что интуиция – не врождённое качество. Это знание, которое воплощено, укоренено в практике и проявляется через действие. Это знание развивается с опытом. Эта книга – о том, как развивать, усиливать и использовать такое знание при работе с ритмом в киномонтаже

Интерес к этой теме у меня появился, когда я завершала практическую часть обучения в магистратуре по режиссуре монтажа в Австралийской школе кино, телевидения и радио (AFTRS). Часто рассказываю, как получила от школы приз за достижения в исследовании экранного искусства и была приглашена заведующим кафедрой монтажа, Биллом Руссо (ASE), разработать курс, связывающий теорию кино с практикой для студентов-монтажёров. Первые семена этой книги были посеяны именно тогда – в момент размышлений о том, как преподавать ритм, если сами монтажёры говорят, что его формирование – процесс «интуитивный». Что можно сказать об интуитивном ощущении ритма и как его развить? Эти вопросы и привели меня к написанию диссертации о ритме в киномонтаже, лёгшей в основу этой книги.

Но были и другие причины, по которым я взялась за диссертацию и написание этой книги. Когда я закончила магистратуру, у меня уже было двое маленьких детей, а положение женщин с детьми в киноиндустрии тогда было ещё хуже, чем сейчас (да и сейчас – всё ещё весьма непросто). Поэто-

му я воспользовалась возможностью пройти аспирантуру по стипендии.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.