

影视后期剪辑 实训教程

主 编：王 晶
副 主 编：蒋志辉 张小辉
行业指导专家：廖义硅
参 编：李文锋 李玲林 邓朝晖 彭建胥

影视后期剪辑 实训教程

主 编：王 晶

副 主 编：蒋志辉 张小辉

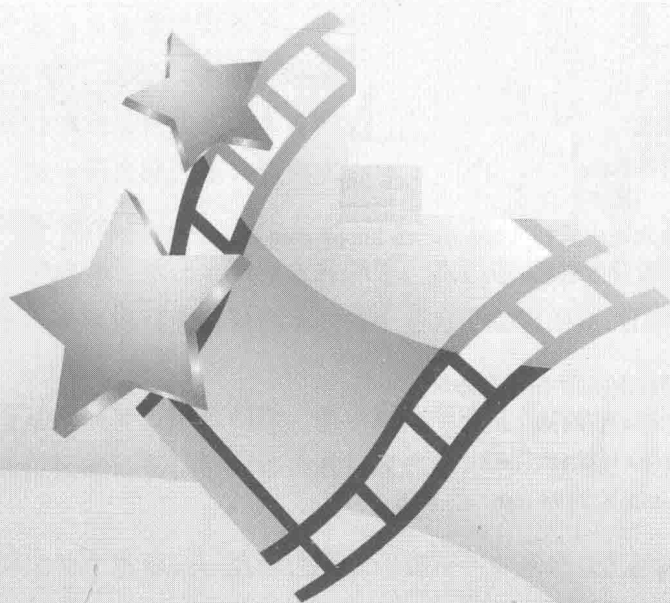
行业指导专家：廖义硅

参 编：李文锋 李玲林 邓朝晖 彭建胥

本书配套训练素材请登录

<http://www.hnppp.com/newsshow.asp?id=238>

点击文后相关链接下载

本作品中文简体版权由湖南人民出版社所有。
未经许可，不得翻印。

图书在版编目（CIP）数据

影视后期剪辑实训教程 / 王晶主编. —长沙：湖南人民出版社，2017.4
ISBN 978-7-5561-1641-6

I. ①影… II. ①王… III. ①视频编辑软件—高等职业教育—教材 IV. ①TN94

中国版本图书馆CIP数据核字（2017）第060398号

YINGSHI HOUQI JIANJI SHIXUN JIAOCHENG

影视后期剪辑实训教程

主 编 王 晶
责任编辑 肖贵飞
编辑部电话 0731-82683328
装帧设计 罗志义

出版发行 湖南人民出版社 [http://www.hnppp.com]
地 址 长沙市营盘东路3号
邮 编 410005

印 刷 湖南省汇昌印务有限公司
版 次 2017年4月第1版
2017年4月第1次印刷
开 本 889 mm × 1194 mm 1/16
印 张 21
字 数 534千字
书 号 ISBN 978-7-5561-1641-6
定 价 68.00元

营销电话：0731-82683348 （如发现印装质量问题请与出版社调换）

前言

Preface

剪辑是影视后期制作的关键一环，合理、高明的剪辑对增强影片的艺术表现力和感染力有决定性作用。Adobe公司推出的非线性编辑软件Premiere Pro系列能够制作出非常精美的视频作品，已经成为影视后期剪辑制作的主流软件，在业内受到专业用户和视频编辑爱好者的的好评。该软件能够与Adobe公司的软件群无缝对接，具有其他剪辑软件无法比拟的优势。

本教材以目前使用最广泛的Premiere Pro CS4为基础，基于高职院校“六位一体”教学模式，根据职业岗位的实际需求，分模块以项目、任务驱动来构架整个教材体系，具备以下几个鲜明的特色。

首先，教材编写以影视剪辑师岗位能力为核心，形成应用性教学体系。书稿分影视后期剪辑入门、Premiere Pro影视后期剪辑基础、Premiere Pro影视后期剪辑综合运用三大模块，每一模块均对本模块的教学目标、教学计划、重点难点等做了简要分析，然后分不同项目按“职业情景项目描述-技能训练-支持知识-兴趣探索-知识拓展-项目小结”的逻辑顺序编排。

其次，教材以职业能力为本位，支撑知识遵循“必需、够用”的原则来组织编撰，技能项目结合课程目标，充分体现职业能力及素质培养要求，实现教、学、做一体化安排，注重项目过程考核与项目完成效果，吻合“六位一体”课程教学改革精神。

再次，教材具有完善的知识结构体系。主要内容力求全面，突出重点；在软件操作技术方面，注意深入浅出、通俗易懂；在实例选取方面，强调实用性和针对性。通过本书的学习，读者可以全面掌握Premiere Pro的基础知识和高级技巧。

最后，本书作者队伍“双师”结合，除专业教师外，我们还邀请行业专家参与编写，纳入影视后期剪辑的新技术、新标准，并根据行业需要确定教材中各方面知识的比例结构，从而保证教材内容的适用性。

本书可作为高职高专动漫设计、影视制作、数字媒体等专业的教材，也可作为全国信息化应用能力考试（影视剪辑师）岗位技能证书认证的培训教材或参考用书，适合广大影视设计与制作爱好者自学或参考阅读。

由于时间仓促，疏漏之处在所难免，恳请读者批评指正。如果您在阅读本书时发现问题，或有更好的建议，欢迎发邮件到kettymao2@qq.com与我们联系。

编者

2017年1月

目 录

Contents

模块一 影视后期剪辑入门

- 项目1 认识镜头和镜头组 002
- 项目2 零距离接触“蒙太奇” 006
- 项目3 文字稿本与分镜头稿本的编写与创作 013

模块二 Premiere Pro 影视后期剪辑基础

- 项目1 初识Premiere Pro 024
- 项目2 Premiere 影视剪辑技术 034
- 项目3 为影视添加转场特效 052
- 项目4 字幕应用技术 084
- 项目5 制作视频动画 126
- 项目6 实战综合演练 140
- 项目7 影视特效制作与处理 177
- 项目8 音频剪辑与处理 245
- 项目9 输出视频与创建视频DVD光盘 251

模块三 Premiere Pro 影视后期剪辑综合运用

- 项目1 制作旅游风景宣传片 261
- 项目2 制作MTV 280
- 项目3 制作婚礼影片 291
- 项目4 影视广告制作 317

模块一 影视后期剪辑入门

○ 模块能力目标

- 1.能鉴赏影视中的“蒙太奇”艺术手法
- 2.能编写表达鲜明主题的镜头组

○ 模块知识目标

- 1.掌握“蒙太奇”的概念和表现形式
- 2.认识和了解镜头和镜头组

○ 模块素质目标

- 1.激发对影视编辑的热情
- 2.提升影视赏析能力
- 3.提高写作能力和表达能力

○ 模块计划学时

4学时

○ 教学重点

“蒙太奇”的表现形式

○ 教学难点

- 1.“蒙太奇”的表现形式
- 2.编写镜头组

○ 实训导航

摄影、电视、电影等技术的出现,使人们记录生活的形式由静态图片向动态影像转变,并实现了人们忠实记录和回放生活片段的愿望。1902年,美国早期电影先驱和导演鲍特将表述不完整内容的镜头通过裁剪、编排电影胶片顺序等方式,制作出了一部构成完整内容的影片,至此,影视界第一次把事件时间和银幕时间区分开了,影视编辑的概念由此而生。无论采用哪种技术,影视编辑其实质都是组接、编辑视频片段的过程。不过,要怎么组接和编辑这些视频片段才能符合人们的逻辑思维,使其具有艺术性和欣赏性,这就需要影视动画编辑人员掌握影视编辑理论和相关的知识。

本模块将重点介绍镜头和镜头组、蒙太奇剪辑艺术等内容,通过影视赏析、编写表达鲜明主题的镜头组等实训灵活运用影视编辑理论,为学习Premiere Pro CS4软件和影视创作打下基础。

项目1 认识镜头和镜头组

职业情景项目描述

任何一部影片都是由若干个镜头画面组成的，镜头画面是影视叙事和记录的基本单位，观众通过镜头画面阅读和理解影片所表达的内容。任何人都可以用镜头的组合完成一个叙事，但如何让故事看上去更精致，同时还让它表达思想呢？认识和了解镜头的类别和功能，并加以灵活运用，是我们解决这一难题的有效途径。

训练目标

能力目标：

组接逻辑镜头，并阐述其表达的情节

知识目标：

了解镜头和镜头组的类别和功能

技能训练

【训练一】请分析以下几个镜头，将其组接成镜头组，并说明其表达的含义。

- (1) 一个学生在座位上，凝视着前方。
- (2) 教师在多媒体教室操作电脑。
- (3) 学生低头写字。

训练导向：上面每一个镜头单独出现时，只能表达一个简单的意思，不能构成一个完整的内容，若将(1)和(2)连接在一起，则表示：学生在认真听教师讲课。这是一个完整的意思，构成了一个“蒙太奇”句子。若将(1)(2)和(3)连接起来，则表示学生在用心听课做笔记，构成了一个内容更丰富更完整的镜头组。

思考并讨论：如果你是导演，将如何拍摄？

【训练二】请分析《十面埋伏》影视片断，说明镜头所传达的含义。

- (1) 随风(人物名)策马疾驰，一边俯身掠取地上的野花。
- (2) 摄像机急速掠过花丛的镜头。(镜头画面是随风经过的花丛)

训练导向：这是镜头试图模拟随风或他的马穿过花丛的主观感知。

支撑知识

一、什么是镜头和镜头组

什么是镜头？镜头在影视中有两指：一指电影摄影机、放映机用以生成影像的光学部件，也就是我们常说的光学镜头；二指镜头画面，就是摄像机从开始拍摄直到停止拍摄之间所拍下的连续画面（这里应注意它是“连续拍摄”形成的，不是经过剪辑连接起来的，每一编辑点的前后是两个不同的镜头）。本书所指的镜头，均为镜头画面，在影视编辑中，也可称之为“场景”。

镜头有长短之分，镜头的长短由影视内容的性质及其表达要求决定。在电影或电视剧中，情节紧张的段落会用到许多短镜头，一般是3~5秒，有些甚至少于1秒。电视广告片的短镜头更多，一个30秒的广告，往往有几十个镜头。长镜头能增加真实感，短镜头会加快进行的节奏，容易造成紧张的气氛，同时加大了传送的信息量。

什么是镜头组？通常，镜头组能表达一个完整的意思，是最基本的电影艺术表现手法。换句话说，由几个不能表达一个完整意思的镜头组接在一起，能表达一个完整的意思，这些镜头就形成了镜头组，而一个能够表达一段完整意思的镜头，也可以称为镜头组。我们可以把镜头和镜头组的关系比喻成词与句子的关系，能表达一个完整意思的语言单位是句子，它由词和词组依据语法规则连接构成。在影视语言里，最小的单位是镜头，由几个镜头连接组成的镜头组，能表达一个完整的意思，也就相当于“句子”，称为“蒙太奇”句子。

二、镜头的类别和功能

（一）镜头的类别

根据不同的划分方法，有不同的镜头类别。常见的划分有以下几种：

1. 根据视觉距离的不同，有不同景别的镜头：远景、全景、中景、近景、特写和大特写等。
2. 根据摄像机镜头的运动方式不同，有不同拍摄技巧的镜头：推、拉、摇、移、跟、升、降等。
3. 从镜头给观众的印象而言，分为客观镜头和主观镜头两种。

从导演（也是观众）的视角出发来叙述的镜头叫客观镜头。从剧中人物的视角出发来叙述的镜头叫主观镜头。主观镜头把摄影机的镜头当作剧中人的眼睛，直接“目击”其他人、事、物的情景。它因代表了剧中人物对人或物的主观印象，带有明显的主观色彩，可能使我们观众产生身临其境、感同身受的效果，进而使观众和人物进行情绪交流，获得共同的感受。例如：在电影《泰坦尼克号》中，导演卡梅隆为了使观众能够与他的两位主人翁尽量接近，就多次使用主观镜头，比如当杰克第一次来到一等舱时镜头从他的观点出发来环视大楼梯的豪华，或者在泰坦尼克号沉没时镜头与主人公一同没入深处。

4. 根据拍摄角度不同，有仰拍、平拍和俯拍镜头。
5. 根据镜头的时间长短不同，有长镜头和短镜头。

长镜头是在一个较长的不间断镜头里，通过推、拉、摇、移、跟等手段，综合运动摄影（摄像）这种时空连续的场面调度，完整地记录一个事件段落全过程的拍摄手法。

◆长镜头具有屏幕时间和实际时间的共时性。例如，英国纪录片《斯里兰卡宗教节》表现斯里兰卡一土著部落的宗教仪式，巫师为了表示虔诚，并证明他得到神的帮助而拥有超人的力量，让人用铁

钩钩住他的皮，然后悬空把他挂起来。这个段落之所以令人触目惊心，是因为整个段落都是用一个长镜头忠实记录下来的。其中表现人们紧张、惊恐神情的镜头，也通过摇摄完成，一气呵成，没有做任何编辑，从而保证观众能够获得心目中预期的真实感。

◆长镜头具有时间进程的连续性。镜头内部蒙太奇无论是在变换景别时，还是在变化拍摄角度时，都不打断时间的自然进程，保证了事件流程的正常展开。

◆长镜头具有不容置疑的真实性。如舞台上的魔术表演，就用长镜头通过运动摄影呈现在观众面前，具有较强的说服力，使观众叹服魔术师的精彩表演，达到了真实的表现效果。以20世纪90年代初期的《望长城》为代表，我国的电视屏幕上相继出现了《沙与海》《广东行》《中华之门》《半个世纪的乡恋》等一大批优秀的纪实性电视纪录片。目前，可以说这种以“长镜头加同期声”为主要表现手段的纪实主义创作方法正在成为我国电视纪录片创作的主要趋势。

6.只拍摄自然景物的称为“空镜头”。

（二）镜头的功能

镜头有记录和叙事两种功能。

镜头的记录功能可以将摄像机比喻为一个矗立不动的观察者，对故事人物的刻画描写无能为力。在移动摄影发明之前，所有的镜头都是在记录。你也许会问，最早电影《水浇园丁》不是在叙事吗？没有错，这是一个故事，但不是镜头“叙述”出来的，它只是冷静而客观地旁观。再比如：拍摄战场上的累累尸骨这样的静止画面，无论摄像机采用何种镜头的运动方式（推、拉、摇、移、跟等），它都是在记录，镜头告诉观众的是“我来的时候就是这样，很多人都已经死了，不知道发生了什么事情”。

镜头要表明它的态度，让观众知道它在想什么，就必须介入事件。例如，视镜站在远处观望，面前是一片纷乱的战场。像突然发生了什么似的，它径直冲一个人物而去，最后停留在一个头领失神的脸上，完全不顾及战场上厮杀的另一个人。这个厮杀的人物和他的悲壮故事被镜头忽略了，观众没有看到事件结果，但是从头领失望的眼神，结果不言而喻。观众屈从了镜头的另一种陈述，这就是镜头的叙事。要丰富镜头的叙事，导演会将其与声音相结合。

要想使镜头发挥更大的功能，表达细致的思想，一般有四种途径。一是依赖镜头所呈现的画面，这也是导演要对素材精挑细选的原因。二是依赖视镜的思想，因为操纵视镜的人是导演。同一个故事，会因为不同的叙事方式而呈现出不同的思想。三是依赖“蒙太奇”艺术手法。这在后面的项目会着重介绍。四是依赖场面调度。这是导演最隐蔽和不露痕迹的表达思想的方式，包括移动机位、变化景别、节奏、视角等方式。

（三）常用的镜头转换手法

1.淡入淡出。一个画面逐渐显现，最后完全清晰，这个镜头的开端称“淡入”，表示一个镜头或段落的开始；一个画面渐渐隐去直至完全消失，称“淡出”，表示一个镜头或段落的结束。淡入、淡出节奏舒缓，具有抒情意味，并能给观众以视觉上的间歇，产生一种完整的段落感，是电影中表现时间、空间转换的技巧之一。

2.叠化。是两个画面之间的渐变过渡，将一个镜头的尾部和接下来镜头的开始做短暂的画面交替，例如《太阳照常升起》中沙漠骑骆驼的叠化镜头。

3.划像：也是两个画面之间的渐变过渡。在过渡过程中，屏幕被某种形状的分界线分隔，分界线一侧是A画面，另一侧是B画面。随着分界线的移动，一个画面逐渐取代另一个画面。例如《疯狂的石头》中建筑师与其女友分隔两地通话的画面。

4.切：这是镜头转换最常用方法，也就是在后期制作时将两个镜头干净地连接起来。常用于表现节奏较快的段落。

（四）镜头组接的原则

镜头组接方法是多种多样的，从手段到方法是在不断发展之中，但是镜头组接一般就遵循以下几条原则。

1.动接动、静接静。

不允许在上一个画面中物体是运动的，紧接下一个画面中物体是静止的，否则有跳跃之感。

2.左进右出，右进左出。

不允许在上一个画面中物体运动方向是由左向右运动，紧接下一个画面中同一物体的运动方向是由右向左的，否则会造成所谓“反轴”的问题。

3.亮接亮，暖调接暖调。

不允许在明亮镜头紧接黑暗镜头、暖色调镜头紧接冷色调镜头，否则使人有闪烁之感。

4.同机位、同景别不紧接在一起。

上一个镜头是中景，紧接下一个镜头又是中景，而且机位一致，这是不允许的。如果接在一起，也会造成一种类同“卡通片”运动的跳跃感觉。

镜头组接案例：

在分析化学实验中，坩埚灼烧时要放在马沸炉中，如果要使温度升到800℃，那么控制恒温灼烧时间需要30分钟。这个过程比较长，不可能在电视节目中按实际时间等时记录，必须加以变化。以下就是描述这个过程的镜头组：（1）把坩埚放在马沸炉中，关上门（中景）；（2）马沸炉温度指示表达到800℃，及钟面显示的时间（推，中景）；（3）钟面显示的时间（特写）；（4）打开炉门（全景）；（5）坩埚呈红色，取出放在白瓷盘上（特写，中景）。

兴趣探索

【探索一】请找出下列“医生验血过程”镜头组中的主观镜头：（1）护士用器械从患者耳朵上采下血样；（2）把血样涂在玻璃片上，放在显微镜下观看；（3）放大通过显微镜看到图像；（4）医生填写化验单；（5）放大化验单上的化验结果。

重点提示：主观镜头是摄像机以主人公的视角去观察事物，客观镜头是摄像机观察主人公所发生的事情本身。本例中镜头（3）和镜头（5）是主观镜头，符合观众心理要求。

【探索二】举例说明推、拉、摇、移、跟在影视中的作用。

【探索三】请写出一组镜头，展现你所就读的学校。

重点提示：镜头画面有全景、中景、近景和特写。要想较全面地展现一所学校，首先要提炼出学

校的特色，然后选择有代表性的观察视角，通过镜头画面的变化和衔接来展示。

项目小结

1.现实中合乎逻辑的事，不一定真的要发生。只要我们把各个镜头组接得巧妙，观众看了以后，就会感到如同真的一般。A镜头加B镜头，不是A和B两个镜头的简单综合，而会成为C镜头的崭新内容和概念。

2.影片中，关于镜头画面及其相互连接后所产生的效果，一般是导演在编写分镜头稿本时预先考虑好的。

3.镜头组接要符合观察规律和逻辑规律。

4.镜头叙事的本质是主体干预事件。

5.上下镜头之间的剪辑是影视剪辑的最基本的技巧，要求要流畅。即两个镜头的转换不产生明显的跳动，并使观众在看一段连续动作的时候不致被打断。

(更多相关知识请扫描二维码)

项目2 零距离接触“蒙太奇”

职业情景项目描述

影片拍摄完成后，要制作成为一部结构完整、内容连贯、含义明确并具有艺术感染力的影片，就要对各个镜头进行选择、整理和修剪，这个过程称为剪辑。剪辑是声像素材的分解重组，也是影片摄制过程中的一种再创作。在剧务岗位中，剪辑也可指担任这一工作的专职人员。

20世纪初，美、苏、德等国著名导演总结了丰富的拍片剪片经验，并从理论高度做了探讨和归纳，提出了“蒙太奇”理论（狭义），让镜头的剪辑有章可循。“蒙太奇”理论（狭义）的提出，标志着影视艺术的形成。随后，人们又丰富发展了“蒙太奇”理论，从宏观上提出了影视作品的总体艺术构思，形成了“广义蒙太奇”，它泛指增强影视镜头表达效果的各种元素和手段，使得影视成为一门独特的艺术。认识和运用“蒙太奇”表现手法，是一名影视编辑人员和动画研究者应具备的基本技能。

训练目标

能力目标：

能运用创造性的，超越地点、时空的思维方式，对视频画面进行逻辑编辑

知识目标：

了解和掌握蒙太奇的常用组接形式

技能训练

【训练一】请将以下镜头组接成镜头组，并说明其表达的含义：（1）一个躺在床上的病人，脸色惨白；（2）一名医生在给病人注射治疗；（3）病人在医院中散步。

技能分析：这三个镜头，可以按任意顺序组接，形成表达不同含义的镜头组。例如：若按（1）（2）（3）的组接顺序，传递给观众的重点内容是“医生医术高明，将病人治愈了”；若按（3）（2）（1）的组接顺序，将会让观众认为“医生给正处在恢复期的病人注射治疗后，起到了反作用”，从而进一步引起观众诸如怀疑该医生的医术或医生在蓄意谋害等深层次的联想；若按（3）（1）（2）的组接顺序，则让观众看到了一部简短的回忆录。

【训练二】请将以下镜头组接成镜头组，并说明其表达的含义：（1）从容就义的烈士；（2）满天的乌云；（3）挺拔的青松。

技能分析：将镜头（1）和镜头（2）组接起来，有“壮士未酬身先死”的悲愤感；将镜头（1）和镜头（3）组接起来，则意味着“烈士永垂不朽”，烘托出“悲壮”的氛围。

支撑知识

一、蒙太奇艺术表现手法

（一）蒙太奇的产生

在100多年前，电影发明之初，每部片子都很短，都只有一个长镜头，而且是固定镜头，没有声音，没有情节，也不用编辑。1897年，法国路易·卢米埃尔拍摄了4部反映消防队员生活的单一镜头的短片：水龙出动、水龙救火、扑灭火灾、拯救遇险者。由于放映员弄错顺序，以至形成一个完整的故事。分本的影片偶然的衔接放映，促使了具有传统剪辑意义因素的形成，让人们无意中领略了剪辑所带来的意想不到的效果。后来发明了运动镜头和特技镜头，镜头花样增多了。继而，人们打破镜头不能剪的框框，大胆剪去镜头中一些不必要的部分，再把多个剪后的镜头组接起来，于是有了“编辑”这一环节，电影拍摄从此有了“前期”和“后期”之分。

镜头之间的剪辑和组接并非杂乱无章，更不是胡乱堆砌，而是有一定的规律、技巧和学问。20世纪初，美国著名导演格里菲斯创造了一种全新的编辑手法，他利用镜头的剪辑做文章，通过不同方式的排列和组合，大大增强了电影的表达效果。随后到了20年代，苏联出了几位电影大师，如库里肖夫、普多夫金和爱森斯坦等。他们总结了丰富的拍片、剪片经验和艺术实践，并从理论的高度做了探讨和归纳，提出了蒙太奇理论。

蒙太奇理论的总结，标示着电影艺术的形成。它使电影有了自己的独特手法，使电影真正成为一门独立的艺术，并给原有的艺术门类和后来的电视以巨大的影响。

（二）狭义蒙太奇和广义蒙太奇

“蒙太奇”是法语montage的译音，原为建筑术语，意为“装配、构成”，后来被借用为电影术

语，有狭义和广义之分。

狭义蒙太奇，指镜头之间的剪辑组合艺术。就是说，把拍好的镜头经过剪辑，再按一定的意图，艺术地组接起来，通过镜头之间的呼应、联想、暗示、对比等作用，产生比它们单独存在时更多更好的表达效果，即两个镜头相加产生第三个含义，或更多的含义。爱森斯坦曾列举中国汉字来形容蒙太奇：“水和眼睛的画面表示流泪，耳朵靠近门的画面=听；狗+嘴=吠；孩子+嘴=号哭；鸟+嘴=鸣叫；刀+心=忧伤；等等。我们在影片中所做的事就是把好些属于描写性的，意思简单、内容平常的镜头一一变成理智的镜头组合。”

蒙太奇理论诞生后，在实践中得到普遍的认可，在理论上也得以丰富发展，形成了“广义蒙太奇”。

广义蒙太奇是指电影、电视的艺术思维，它不再局限于镜头之间的剪辑和组合，而且从宏观上提出作品的总体艺术构思。它强调要用具有电影、电视特色的语言——视听语言来说话，来叙事、表情和达意。它泛指利用电影、电视的各种元素和手段，来增强镜头的表达效果，如构图、用光、景别、角度、色彩、虚化、摄法、速度、字幕、声音、镜头、连接、特技等。凡舞台演出做不到，而电影电视可以做到的表达效果，都可以泛称为蒙太奇。

总之，蒙太奇是指根据电视电影所要表达的内容和观众的心理顺序，按照一定的构思，把分散的画面和声音素材有选择地、艺术地组接起来，从而组成一部反映一定的社会生活和思想感情、为广大观众所理解和喜爱的影片，这些构成形式与构成手段，就叫蒙太奇。

二、蒙太奇的依据

蒙太奇艺术手法的创作来源于创作者对生活的观察、认识、概括和提炼，它的依据是人类观察和认识世界的方法和思维逻辑。可以通过选取不同的视点和角度，以求得对事物细致、完整的印象。

在我们日常生活中，观察事物的方式一般是从整体到局部，或从局部到整体；从若干个有代表性的观察点，得到对事物的全面认识。比如，有位朋友从远方来到旅游城市郴州，我希望他在短时间内对郴州有个全面的了解。怎么办呢？我经常是这样做的：首先带他登上天下第十八福地——苏仙岭看看整个郴州的市容，为他整体介绍郴州老城区和新城区，这相当于一个360度的摇镜头，从远景画面获得全貌的整体认识。然后，带他经过繁华的兴隆步行街、五岭广场。最后，带他来到郴州发展新区，走进有代表性的体育基地（例如郴州鸟巢），特色公园（例如沙滩公园），学校（例如郴州职院新校区），产业园区（例如台达电子、高斯贝尔）以及具有代表性的旅游景点（例如王仙岭、东江湖），通过实地参观获得对郴州近景、特写的画面印象。这些印象加起来，对郴州全貌的认识就比较完整了。之所以这样安排，既考虑到朋友参观的顺序，也取决于郴州的特色和发展规划及我对郴州的了解和认识。

苏联著名电影导演和理论家普多夫金曾举过这样一个例子来说明蒙太奇依据。他说：“让我们举一个从街上走过来的示威游行队伍做例子。我们试想一下，一个观察者怎样来看这个示威游行队伍。为了要得到一个清楚明确的印象，他一定要采取某些行动。首先，他一定要爬上房顶，这样就可以俯瞰游行队伍的全貌，并估计游行的人数；然后，他就要下来，从第一层楼的窗口向外看游行者的旗帜上的口号；最后，为了要看清楚参加游行者的面貌，他还得跑到游行队伍中去。

“这个观察者变换他的视点已经有三次了，他之所以时而从近处看，时而又跑到远处望，就是要

从他观察的现象得到一幅尽可能完整而无遗憾的画面。美国人首先探索了如何设法用摄像机来代替这种活动的观察者，这个时候，电影初步出现了特写、中景和远景的概念。”

每个人在观察事物时，都有各自不同的视点和角度，这些视点通过蒙太奇手段表现出来，就形成了表述完整意义的影片。蒙太奇并不是要观众对组合后的镜头产生错误理解，而是要启发观众，使他们产生联想，使他们能从这种“队列”中领会到新的含意，而观众的这种联想特征，正是蒙太奇得以存在的依据。

三、蒙太奇的作用

（一）蒙太奇的构成作用

镜头通过组接后会产生比原来单个镜头更为丰富的意义。这就是蒙太奇的构成作用。

苏联电影艺术家库里肖夫，在创立蒙太奇理论方面有许多建树。他在1920年做了一次有意义的实验，称为“创造性地理实验”，他把以下五个镜头按次序连接起来放映：（1）一个青年男子从左到右走过去；（2）一个青年女子从右到左走过去；（3）他们相遇，握手，男青年挥手指向前方；（4）一栋有宽阔台阶的白色建筑物；（5）两双脚走向台阶。

这五个镜头给观众的印象是一场完整的戏，大家都认为男青年和女青年走向了那座白色大厦。

但是，并不是随便把若干个镜头连接在一起就可以产生蒙太奇构成的联想作用。例如：（1）一支烟；（2）一台电脑；（3）行走的路人。

若将这三个镜头连接起来，就难以产生新的含义。因为这三个镜头在生活逻辑上并没有必然的联系，依据人们的经验难以产生必然的联想，所以无法表达新的内容，更不能发挥蒙太奇的构成作用。蒙太奇的构成作用必须要经过导演的选择，选择那些最本质的富有艺术表现力的东西，并把它们连接在一起，否则，是不会获得蒙太奇构成的效果的。

（二）创造影视时间和空间的作用

在我们现实生活中，必须服从实在的空间和时间法则，但是蒙太奇可以构成一种与我们周围现实世界不同的影视时间和空间，它可以对现实的时空进行压缩和延伸。

例如，当我们从寝室走到教室里，必须要经过实实在在的道路，要经过真真实实的一段时间。但是，要用影视来描述这一过程，就可以先用一个镜头表现学生从寝室出来，再用一个镜头表现这个学生走进教室，中间经过的道路和过程都可以省略。这两个镜头组接在一起，观众不会看不明白，也不会怀疑影片的真实性。反之，若把中间所有走路的细节都拍摄下来，不仅达不到真实呈现的目的，而且会让观众厌烦。同样，描写一个人的成长过程，第一个镜头是婴儿啼哭，第二个是童年时背书包上学，第三个是青年时期，第四个表现中年，最后是老年时的镜头。仅仅用五个镜头，一两分钟的时间便表现出人的成长过程。再如，为了看清一种快速的现象，我们往往采用快速拍摄和慢动作放映的方式去呈现。在篮球比赛的节目中，常会有这样的慢镜头来重现精彩投篮瞬间，有时也采用反复播放同一个镜头的方式去延伸时间。

导演所处理的素材是摄录在胶片、磁带和磁盘中的实在过程片段，他根据自己艺术构思的需要，删掉一些不必要的中间过程，重新组合荧幕时间和空间，因此，经过蒙太奇手法的剪辑后，出现在影视上的空间和时间已不是实在的了，也就是说，蒙太奇有创造影视时间和空间的作用。

（三）蒙太奇对声画的重组作用

为了更深刻、生动地揭示和刻画人物的内心活动，影片中往往是声画结合的。蒙太奇打破了声音和画面同步进行的概念，通过对声音和画面有机组合，互相作用构成特殊的声画结合的形象，产生新的含义。

蒙太奇对声音和画面组合的形式多种多样，主要表现有：（1）声画同步，如房屋坍塌时的爆破声、熙熙攘攘的人群等；（2）声画分立，画面内无声，制造出一种联想的情景；（3）声画对比，画面上出现乞丐在外流浪，而声音却是别墅里聚会的欢笑声，声音与画面形成了强烈对比。

四、蒙太奇的类型

以结构的功能为标准，蒙太奇分为两种最基本的类型：叙事蒙太奇和表现蒙太奇。

（一）叙事蒙太奇

叙事蒙太奇是通过镜头组接，以时间为序，连续地、流畅地叙述某个细节、情节和故事的结构手法，它注重讲述故事的镜头组接技巧。

叙事蒙太奇可以分为连续蒙太奇、平行蒙太奇、复现蒙太奇、交叉蒙太奇和错觉蒙太奇。

1. 连续蒙太奇。

它相当于文学中的顺叙，其表达形式如同讲故事，采用的是单线条的结构方式，按照事件的逻辑顺序，有节奏地叙述事件的发生、发展和结果。按此方式叙述是最基本的思维方式，是绝大多数影视节目的基本结构方式。其优点是有头有尾、脉络清楚。如以下镜头：（1）一对青年伴侣走进长城饭店餐厅；（2）服务员热情迎上，请客人坐下；（3）另一位服务员送上茶水和菜单；（4）客人点菜，服务员仔细记录；（5）服务员将客人点的菜陆续送上；（6）客人吃菜、饮酒、神情满意；（7）服务员递上账单，客人过目、付款；（8）客人起身离开，服务员热情送客。

2. 平行蒙太奇。

常以不同时空（同时异地）发生的两条或两条以上的情节线索并列表现，分头叙述而统一在一个完整的结构之中。其目的在于从两者的对比中体现出某种含义。表达形式的特点是有两条或两条以上情节线索并列表现、分头叙述，造成一定的呼应，产生丰富的戏剧气氛和艺术效果。平行蒙太奇的优点是可以省略叙事过程，扩大故事容量。

视频赏析1：异地高考政策出台后，地方电视台记者迅速采访了学生、老师、家长、校长甚至校外不同行业、不同层次的人对这件事的看法和态度，然后把这些人物的镜头组接在一起，表现了同一事件的不同反应面。

视频赏析2：在美国影片《党同伐异》中，当一个无辜的工人被押赴刑场处死，工人的妻子坐在一辆汽车飞快地追赶一列火车，请求坐在火车上的州长签发一张赦免令。影片把工人走向绞架和他的妻子在追赶火车的这两组镜头反复交替出现，节奏越来越快，使气氛也越来越紧张，而观众都在为工人着急——他能不能得救？最后，当绞索套上工人脖子的千钧一发之际，他的妻子终于挥舞着赦免令及时赶到。

3. 复现蒙太奇。

即有意识地将具有一定深意或寓意的镜头在关键时刻反复出现，以达到刻画人物、深化主题的目的。

的。20世纪20年代的苏联导演就常通过交叠剪辑来达到时间上的延长效果，而其中又以爱森斯坦为代表。

视频赏析3：在《十月》中，重复出现炮口升起的镜头，来强调此刻的重要性。

视频赏析4：《伊凡雷帝》中，亲朋好友向刚加冕的沙皇伊凡抛撒金币，镜头的重复出现大有源源不绝的势头。

视频赏析5：在布鲁斯·科纳导演的《报告》中，有一个约翰·肯尼迪和杰奎琳·肯尼迪夫妇在达拉斯大街驱车的新闻片镜头，这个镜头很有规律地重复着。有时是片段，有时是整段，一次又一次制造张力，让观众感到这个镜头正一点一点接近约翰·肯尼迪遇刺的那一刹那。

4.交叉蒙太奇。

把同一时间、不同空间里发生的故事做交叉剪接，构成紧张的气氛和强烈的节奏感。交叉蒙太奇的表达方式是平行蒙太奇的发展。交叉蒙太奇在形态上与平行蒙太奇有点相似，两条叙事线索也是在空间上间隔，在时间上平行发展。但不同之处在于：这种平行关系并不是贯穿始终，而是随着情节的进展，两条叙事线索在空间上的间隔越来越接近，最终实现交叉并汇合成一条叙事线。比较适合于处理追逐和惊险场面。

视频赏析6：《战舰波将金号》的“救德萨阶梯”片段。导演爱森斯坦为了向观众展现沙俄军队的残暴，民众的无辜、恐慌和愤怒以及水兵的英勇和正义，在短短的六分钟的片段中，竟组接了一百多个镜头。导演运用整齐武装的军队从阶梯走下的镜头与人们惊慌逃跑镜头的不断切换，加强了画面的紧张感和屠杀的严酷，刺激观众的视觉，加剧矛盾冲突，并且加深观众印象。所以虽然手无寸铁的群众逃生的镜头都是一闪即过的，但我们依然能清晰地记得高位截肢的残疾人、手牵孩子的妇女、皱纹深刻的老人、惊慌失措的少女……士兵扫射的镜头与一个个受害者倒下的镜头的相互切换，让我们充分认识到了沙皇的残暴。满脸鲜血的老奶奶、怀抱奄奄一息儿子的妇女、用劲拖拽老伴尸体的老人……最让人印象深刻的是婴儿车的滑落镜头的插入，使画面更有冲击力，抓住了观众的眼球。同时也更能体会到片中群众慌乱、惊恐的情景和矛盾愈发尖锐以及人们无比愤怒的心情。

5.错觉式蒙太奇。

这种构成方法，首先是故意使观众猜想情节的必然发展，但是，在关键时刻，忽然来一个180度转弯，下边接上的，竟不是人们预料中的镜头。卓别林在1917年拍摄的影片《移民》中的一个场面：一艘摇摆得很厉害的船，所有的旅客都晕船了，他们用手蒙住嘴，蹒跚地走向船边。接着，观众看见一个人背朝着大家，头朝下吊在船的栏杆上，双脚乱踢。于是，观众以为他正在呕吐。忽然，他站直了身子，转过身来，原来他用手杖钓起了一条大鱼。

（二）表现蒙太奇

表现蒙太奇是以镜头的并列为基础的，目的在于通过两个画面的冲击来激发观众的联想，启迪观众的思考。它不是为了叙事，而是为了某种艺术表现需要，把不同时间、不同地点、不同内容的画面组接在一起，产生新的含义。注重情绪、内心等内容的镜头组接技巧。表现蒙太奇与叙事蒙太奇最大的区别在于：它的目的不是叙述情节，而是表达感情，揭示含义。这种表现方式较少用于贯穿全剧，而通常运用在剧情的片段处。

表现蒙太奇可以分为对比蒙太奇、抒情蒙太奇、象征蒙太奇、心理蒙太奇。

1.对比蒙太奇。

把两个迥然不同的，甚至内容完全相反的镜头组接在一起，构成对比反衬效果的表达形式。它能表达创作者的寓意，强化表现内容、思想或情绪。

对比式蒙太奇中，可以这样组合画面：（1）一个大腹便便的富翁饱餐一顿以后，坐在安乐椅上休息；（2）一个犯人——这个富翁开设的工厂里的工人，正在监狱里坐电椅；（3）富翁一按电钮，美丽的吊灯大放光明；（4）监狱里也有人在按电钮，电流通过工人的身体；（5）富翁打个哈欠躺在椅子上；（6）犯人直挺挺地死去。

2.抒情蒙太奇。

指在前后镜头的并列关系中，通过画面或声音等因素的组接，营构出一种诗情画意的艺术效果的表现手法。这种蒙太奇手法多用空镜头〔空镜头是指影片中作自然景物或场面描写而不出现人物（主要指与剧情有关的人物）的镜头〕来表现。例如在周星驰导演的《西游降魔记》中，在降魔人变身月光女神翩翩起舞时，就用美丽的夜色烘托出浪漫的氛围。

3.象征蒙太奇。

也叫比喻式蒙太奇。靠观众的想象的内容，比喻、影射、引申另一个镜头含义的目的。例如：青松象征着烈士的永存；海涛比喻人物心绪的激荡；乌云滚滚影射反动势力的猖獗；花朵比喻幸福的孩子；冰河解冻象征春天或新生；春暖花开，鸳鸯戏水，象征爱情与幸福；五谷丰登象征党的政策的英明；等等。

视频赏析7：《战舰波将金号》中战舰法医的夹鼻眼镜两次出现的喜剧对比暗示两种力量对抗的结果；歌剧院顶小天使倒塌的镜头，寓意着沙皇统治的破灭。

4.心理蒙太奇。

这是作品中描写心理的重要手段，如表现人物的回忆、想象、幻觉、梦境等一系列精神领域里的活动，它可以给观众造成强烈的印象，激发观众联想，心理蒙太奇使用的目的是表达情绪。例如：一位妇女走来走去，不断地在看放在桌上的那包钱，看了七八遍，她为什么这样呢？这很明显地给观众一种感觉，就是这个女的心理活动是犹豫，导演正是通过模拟人的视听感知经验，让观众身临其境，产生共鸣。

兴趣探索

【探索一】蒙太奇辨析。

我们为了表现田径场上的赛跑场面，拍了以下6个镜头：（1）枪响，运动员跃出起跑线；（2）赛场全景，助威声四起；（3）一运动员跌倒；（4）观众惊讶起立；（5）运动员爬起，继续前进；（6）观众热烈鼓掌。

问题：这属于哪一大类蒙太奇？

【探索二】赏析影片《战舰波将金号》。

重点提示：爱森斯坦在1925年拍摄的一部无声影片《战舰波将金号》被视为苏联蒙太奇理论的经典，拍摄者以丰富的蒙太奇手法和准确恰当的节奏使这部史诗片内涵丰富、充满激情，值得我们学