

傅正义 著

实用 影视剪辑技巧

Shiyong
Yingshi Jianji
Jiqiao

傅正义 著

实用影视剪辑技巧

CIP 中国电影出版社

二〇〇六·北京

图书在版编目(CIP)数据

实用影视剪辑技巧 / 傅正义著. —北京: 中国电影出版社, 2006. 10

ISBN 7-106-02578-X

I. 实… II. 傅… III. ①电影—剪辑②电视(艺术)—剪辑 IV. J932

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 090803 号

实用影视剪辑技巧

傅正义 著

出版发行 中国电影出版社(北京北三环东路 22 号)邮编 100013

电话: 64299917(总编室) 64216278(发行部)

E-mail: cfpw@edude.net

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

版 次 2006 年 10 月第 1 版 2006 年 10 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/787×1000 毫米 1/16

印张/17 插页/4 字数/260 千字

印 数 1—5000 册

书 号 ISBN 7-106-02578-X/J·0954

定 价 32.00 元

责任编辑：刘仰宁

装帧设计：赵子航

责任校对：逸 风

责任印制：刘继海

作者简介

傅正义生于1925年，湖北黄冈人。12岁参加抗日儿童救亡团，1940年考入重庆中国电影制片厂，1946年进入上海昆仑影业公司合作剪辑了许多进步影片。如：《八千里路云和月》、《一江春水向东流》、《万家灯火》、《希望在人间》、《丽人行》、《乌鸦与麻雀》等。受到我国第一、二代导演史东山、蔡楚生、沈浮、郑君里、陈鲤庭等电影艺术家的重视和好评。

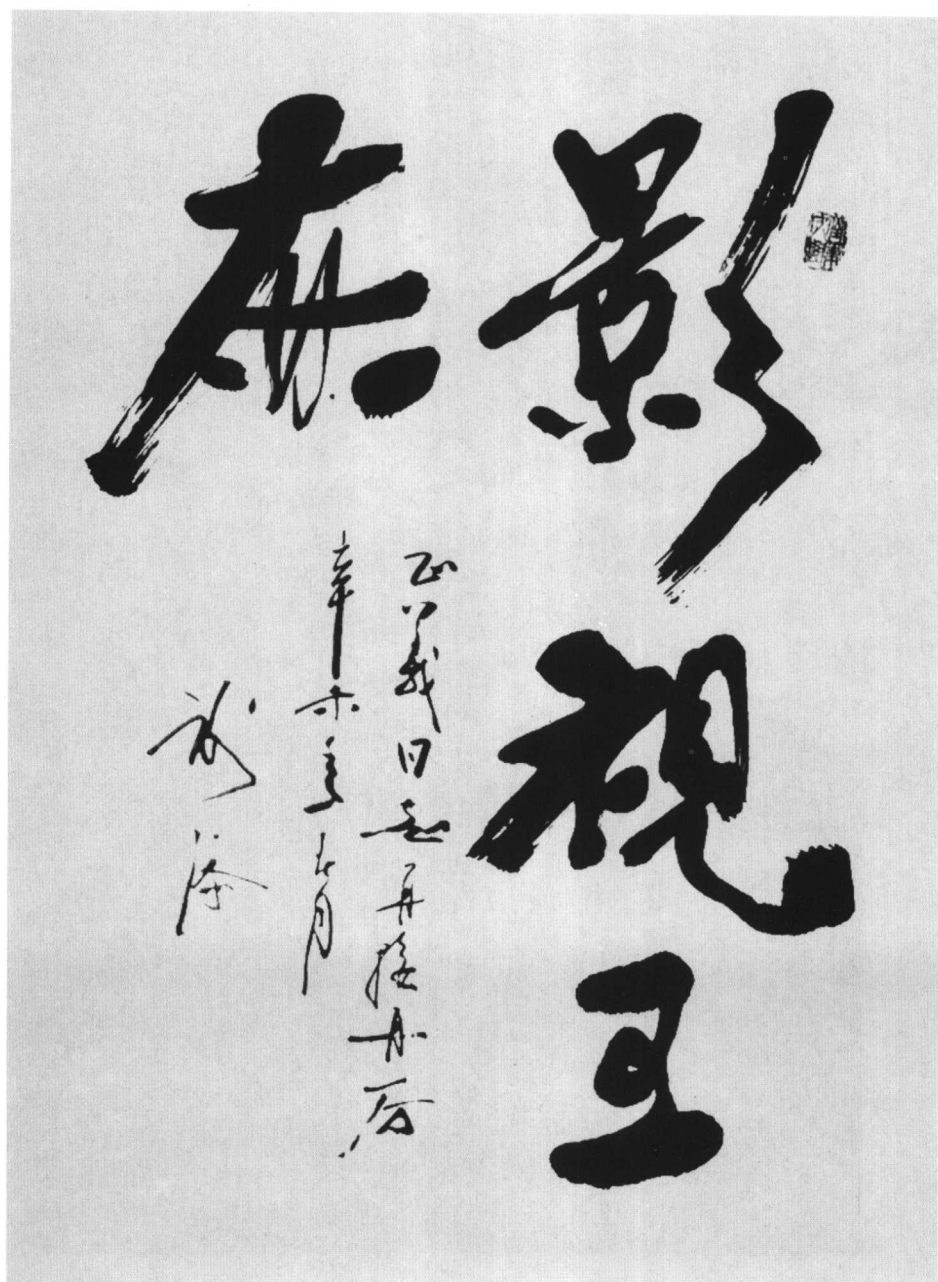
建国以后，傅正义与著名导演孙瑜、崔嵬、成荫、水华、谢铁骊等合作，剪辑出一大批优秀影片。如：《武训传》、《三毛流浪记》、《上海姑娘》、《青春之歌》、《杨门女将》、《小兵张嘎》、《天山的红花》、《伤逝》、《知音》等等，为繁荣我国的电影事业做出了贡献。

在1982年第二届中国电影金鸡奖的评选中，他剪辑的影片《伤逝》和《知音》获得了最佳剪辑奖。之后，他又与著名电视剧导演林汝为、王扶林等合作，先后剪辑了500多(部)集电视剧和专题片。如：《四世同堂》、《诸葛亮》、《红楼梦》、《三国演义》、《郑和下西洋》、《狄仁杰断案传奇》、《千里跃进大别山》、《焦裕禄》、《铁市长》、《特殊连队》等等。其中电视剧《红楼梦》曾获1986年第七届电视“飞天奖”的优秀剪辑奖。傅正义因此成为中国影视史上第一位获得“金鸡”、“飞天”双奖的得主，被影视界人士誉为“中国的第一把剪刀”。著名导演和表演艺术家谢添同志为傅正义题词“影视王麻”。这风趣的比喻，恰当地评价了傅正义无可比拟的剪辑功力。

傅正义是中国电影剪辑学会第一任会长，在他积极努力和倡导下，北京电影学院首次开办了剪辑大专班。他亲自到全国各大艺术院校进行讲学，并常在报刊上发表电影电视剪辑理论与技巧的文章，为提高我国影视剪辑专业水平，培养剪辑队伍的新生力量做出了很大的贡献，为剪辑事业的蓬勃发展奠定了坚实的基础。

作者像

谢添为作者题词

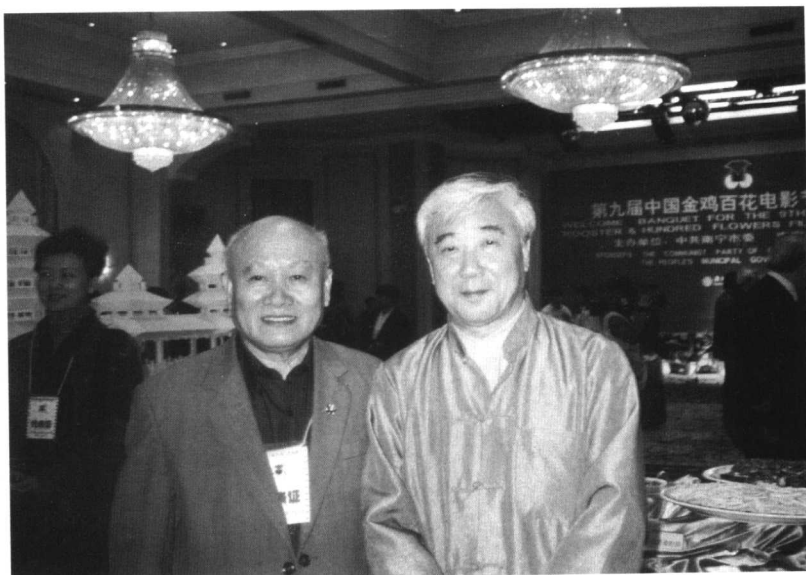
实践经验的总结，
理论研究的成果，
实际存在、实用。

祝贺傅正之同志所著《实用影视
剪辑技巧》出版

王枫

一九五三年十二月八日

王枫为作者题词

作者与苏叔阳的合影

作者工作照

真本事 真学问

——《实用影视剪辑技巧》再版序言

苏叔阳

中国电影已穿越了百年的沧桑。一个多世纪以来,中国电影发生了巨大的变化,单从技术的层面上说,中国电影已经跃上了世界水平的台阶。我们的电影制作,有许多令人刮目相视之处,一些“大片”的制作也颇为精彩,比那些洋大片还要惊人耳目。然而,这只是“精英”们的精心作品,不是电影界的普遍水平。勿庸讳言,浮丽的世风也吹进了影片,艺术上的粗糙不必说,剪辑水平的低下,有时连故事也说不清,仿佛强迫观众去听去看一位傻子兼结巴说故事。影视作品的大量需求固然是造成“萝卜快了不洗泥”的客观原因,而剪辑队伍的“贫血”和素质的下降是造成影片语言逻辑混乱的直接原因。不少速成导演亲自操剪,按照自己的想象对影片杀伐挖补,却忘了,导演和剪辑是两种工作。有时导演想象的东西,在蒙太奇结构中难以完成,还要请位高明的剪辑师修理。我比现在年轻时,就常听见很了不起的导演说要请一把“高明的剪子”剪辑他们的影片。这些真正的大导演有自知之明,懂得一个好剪辑师对影片质量的关键作用。

他们心目中的“高明的剪子”就是傅正义。我和他的相识、相知,是在北影厂的艺委会上,在汪洋老厂长主持的对影片进一步完善的讨论会上。常常地,把捋顺影片蒙太奇的任务交给一位导演和傅正义。后来,他有了“中国第一剪”的称号。这称号不是谁的恩赐,也不是如今满天飞舞的虚名。这是他半个多世纪剪辑过百余部各类影片和 500 多部集各类电视剧、专题片的经验换来的桂冠;是他从经验中参悟理论,总结出自己的观点所赢得的荣耀。他有真本事、真学问。如今,像他这样不浪得虚名的理论、实践双高超的专家,不多哉,不多也。混事由儿的人多了,理想的艺术就不能不少。看看这本可以当中国电影剪辑教科书的作品就会知道,每一页都是心血和学问的精华。

他对蒙太奇的理解可谓深刻而独到,因此,运用起来也得心应手,而且还总结出一整套具体操作的规律和方法,写进书里。这简直可以和传说中的《武林秘籍》之类的宝书媲美,看懂了,就会做了,上哪儿觅摸这种书去,太难了!电影问世以来,最大的贡献是为人类提供了一种全新的思维方式和语言规律,这就是蒙太奇。蒙太奇的思维因素早已有之,但成为系统的有规律的语言是在电影产生之后。可以说,一位电影工作者的电影水平如何,主要要看他对蒙太奇的领悟程度和运用的水平,这同作家的本事主要在乎他对语言文字的理解和运用相类似。当然,思想的深度、对题材的挖掘是艺术更重要的特质。蒙太奇因而还是哲学在电影艺术中的载体。怎样把思想表达的深刻、细腻、如层层剥茧,是需要一套本事的;怎样描述一个人物,性格鲜明、动作顺畅得有一套见彩的方法;怎样把艺术氛围叙写得催人心肝,得有一套拿手的功夫。这一切,绝非仅靠小聪明、小技巧就能登堂入室甚至踏上高峰的。

傅正义这本书的精彩之处,还在于这是本给中国的剪辑师们看的书。过去,这类书大多来自外国,洋人的理论和方法、技巧飘荡在中国电影界,有时候看中国电影,真让人感到是在看外国片。创造和使用中国的蒙太奇语言始终是中国电影人的历史使命。傅正义在自己的行当里作出了榜样,他总结出中国的剪辑理论,和具体的操作方法,将国外的理论、方法中国化,其功大焉。

剪辑是电影创作中重要的一环,影片的艺术质量很大程度上要靠剪辑把关。从这个意义上说,这本书,是剪辑师和导演的必备读物。当一些读者获得成功,那时会想起这本书,会感谢在自己的艺术之路上有位真正的艺术家为你指明里程。

好好阅读这本书吧,你将收获快乐和信心。是为序。

2006.7.29

唐山地震30年祭后一天

前 言

傅正义

《实用影视剪辑技巧》一书，是我很早以前讲授电影剪辑的部分内容。1984年，中国电影家协会将我的讲稿《电影剪辑十二讲》和《电影剪辑概论》打印了一些发行于大专院校。因此，现在出版的这本书中的某些论点、论述和实例，被近几年来一些影视书籍或文章引用就在所难免了。

我从事电影剪辑50余年，从参加剪辑《一江春水向东流》这部电影开始，已剪辑各类影片近百部。近十几年来，我又涉猎电视剪辑领域，先后剪辑了《诸葛亮》、《红楼梦》、《三国演义》等500多(部)集电视剧及电视专题片。以上经历使我对影视剪辑有了比较，对其异同进行了初步研究。因此，我决定突破以往影视专业分家著述的惯例，尝试着将影视剪辑有机地结合在一起加以阐述，我希望这样的构思，可以收到相得益彰的效果。

我曾多次在北京电影学院、北京广播学院、中央戏剧学院、深圳大学、厦门大学等大专院校讲授影视剪辑艺术，为许多影视培训班讲授影视剪辑经验。在众多听众中，影视剪辑、导演、编辑、摄像人员普遍反映，他们听我讲课最大的收获是实用，听后就知道怎样去做。听众的反映给我一个重要启示，我不是想把我50年来的剪辑经验总结出来吗？这个总结的着眼点应放在哪里？我想，我是从事剪辑工作的，不是研究电影理论的，我的优势在实践方面。我这本书的特点应当是它的实用性，书的价值就在于此。因此，我在写作中，努力将那些实用性强的东西总结出来，并进行认真提炼概括。如主体动作的连贯性中所列举的分解法、增减法、错觉法和动作的分剪、挖剪、拼剪等一些技法、手法的运用；更确切地说，人物的回头、转身、迎着镜头走来等一些形体动作的剪辑，都是我在实践中所发现并总结出来的最宝贵的经验。可以说，写进这本书的，是我几十年来剪辑经验的精华。我认为，实用即价值。然而，这本书是在“实用”的基础上，科学地、系统地、规范化地总

结出来的理论。

电影从发明到今天已经 100 多年,我国电影发展也已经 100 年。电视在我国起步较晚,但近几年来,电视却以突飞猛进的速度发展起来,一大批年轻人步入这个领域,他们朝气蓬勃,敢想敢干,但缺乏一定的理论知识与实践经验,只是在工作中试探着,摸索着,这就产生了专业人员水平需要提高的问题。然而,由于剪辑专业在我国不被重视,在很多人眼里把剪辑看成单纯的剪剪接接,就出现了一系列不正常的现象。对影视片蒙太奇结构负有重大责任的导演、摄影(像),竟有些不懂剪辑,甚至有些剪辑人员也不完全懂得剪辑的性质、任务、作用和目的。近年来,银屏幕上出现了不少逻辑不清,结构混乱的影视片,这与上述现象不无关系。

随着社会经济的发展,电视文化深入广大家庭,人们对电视节目的要求已由低级走向高级,要求看高水平、高质量、高层次的文艺节目。面对观众的需求,专业人员提高业务水平的任务则显得更加紧迫。

我写这本书,是想着重为从事影视剪辑、导演、摄影(像)、编辑等的人员提供一点帮助。特别是对初学者和具有实践经验的同志有一定的作用。我在书中阐述了剪辑的性质、任务,剪辑在影视片创作中所起的作用,以及在影视制作中应掌握的若干剪辑技法、技巧。这些内容是最基本的,也是最实用的,更是影视创作人员应该掌握的。

目 录

第一章 剪辑与剪辑艺术	1
第一节 影视剪辑概述	2
一、什么是影视剪辑	2
二、剪辑的性质与任务	3
三、剪辑的手段	4
四、剪辑的作用	4
五、剪辑的目的	5
第二节 影视剪辑的异同	6
一、影视的差异	6
二、剪辑的差别	8
三、电视剧的创作与剪辑	11
第二章 影视画面剪辑	15
第一节 画面组接的逻辑性	15
一、画面组接的连续性	16
二、画面组接的联系性	18
第二节 画面组接的时间与空间	20
一、影视的时空结构	20
二、有限时空和无限时空	23
三、影视时空的延长与缩短、扩大与压缩	25
四、各种空间的镜头组接方法	27
第三节 画面组接的剪接点	34

一、画面剪接点	35
二、声音剪接点	38
第四节 主体动作的连贯性	44
一、人物形体动作的剪接	45
二、镜头运动与景物活动的连接	60
第五节 画面造型的连接	67
一、光影变化和色彩过渡	68
二、形象对列和构图对位	71
第六节 画面的分剪、挖剪、拼剪	73
一、分剪插接	73
二、挖剪	79
三、拼剪	84
第七节 画面的附加技巧和特技镜头	86
一、有画面附加技巧的结构形式和剪辑	86
二、无画面附加技巧的结构形式和剪辑	101
三、特技镜头的剪辑	105
第八节 资料镜头和景物镜头	107
一、资料镜头的运用	107
二、景物镜头的运用	109
第九节 字幕形式和画面组接	119
一、字幕的表现形式	119
二、字幕衬底与序幕组接	126
第十节 群众场面和战斗场面	130
一、群众场面的组接	131
二、战斗场面的组接	155
第三章 影视声画剪辑	161
第一节 前期录音的剪辑	161
一、前期录音的片种与特点	161
二、前期录音歌舞片的剪辑	162
三、前期录音歌唱场面的剪辑	164
四、前期录音戏曲片的剪辑	172
五、戏曲片镜头组接的特点	174

第二节 同期录音的剪辑·····	184
一、对白的作用·····	184
二、对白场景的镜头分切·····	185
三、对白场景的拍摄与剪辑·····	185
四、人物对白的剪辑·····	186
五、对白场景中的音响剪辑·····	190
第三节 后期配音的剪辑·····	192
一、配对白的剪辑·····	192
二、画外音的剪辑·····	193
三、音乐的剪辑·····	194
四、音响效果的剪辑·····	196
五、声画综合的剪辑·····	200
第四章 影视多片种剪辑 ·····	203
第一节 电影新闻纪录片、科教片、美术片的剪辑·····	203
一、新闻纪录片的剪辑·····	203
二、科教片的剪辑·····	210
三、美术片的剪辑·····	215
第二节 电视专题片的剪辑·····	223
一、专题片的结构形式·····	223
二、专题片的创作要领·····	226
三、专题片的镜头组接·····	228
第三节 电视广告片的剪辑·····	230
一、广告片概述·····	230
二、广告片的创作·····	231
三、广告片的结构形式·····	232
四、广告片的剪辑技巧·····	236
五、广告片的声画剪辑·····	236
第四节 电影预告片的剪辑·····	239
一、选材和结构·····	239
二、字幕和画面技巧·····	242
三、声音的构成·····	245

结束语	251
附录一	253
附录二	254
附录三	256
后 记	259