

学电脑从入门到精通

THE SECRETS OF BEING AN EXPERT
IN COMPUTER FROM A BEGINNER

《重逢》《ET恐慌》《疯狂的卫生纸》微电影
创作团队倾情编写与分享!

Final Cut Pro X 视频剪辑 从入门到精通

李奇峰 孙鹏翔 编著

全彩印刷

- 任务驱动，自主学习，理论+实战+图文=让你快速精通
- 讲解全面，轻松入门，快速打通初学者学习的重要关卡
- 实例为主，易于上手，视频案例教学，解决各种疑难问题

视频案例教学

机械工业出版社
China Machine Press

Final Cut Pro X

视频剪辑 从入门到精通

李奇峰 孙鹏翔 编著

机械工业出版社
China Machine Press

图书在版编目 (CIP) 数据

Final Cut Pro X视频剪辑从入门到精通 / 李奇峰, 孙鹏翔编著. —北京: 机械工业出版社, 2015.2

ISBN 978-7-111-49258-0

I. F… II. ①李… ②孙… III. 视频编辑软件 IV. ①TN94 ②TP317

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第023191号

本书介绍Final Cut Pro X非线性视频剪辑软件的使用方法,按照剪辑的实际操作步骤进行讲解,包括视频剪辑、音频剪辑、字幕制作、成片技术等内容,由浅入深,层层递进。除了软件功能介绍,还包含剪辑理念与手法、影视制作技巧等相关内容,通过大量案例分析各种不同的剪辑方法及其呈现效果。本书适合初级和中级影视制作爱好者阅读参考,也可作为大中专院校及培训机构的教学用书。

Final Cut Pro X视频剪辑从入门到精通

出版发行: 机械工业出版社 (北京市西城区百万庄大街22号 邮政编码: 100037)

责任编辑: 曲 熠

责任校对: 董纪丽

印 刷: 中国电影出版社印刷厂

版 次: 2015年3月第1版第1次印刷

开 本: 185mm×260mm 1/16

印 张: 18

书 号: ISBN 978-7-111-49258-0

定 价: 79.00元 (附光盘)

ISBN 978-7-89405-693-3 (光盘)

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

客服热线: (010) 88378991 88361066

投稿热线: (010) 88379604

购书热线: (010) 68326294 88379649 68995259

读者信箱: hzjsj@hzbook.com

版权所有·侵权必究

封底无防伪标均为盗版

本书法律顾问: 北京大成律师事务所 韩光/邹晓东

前言

Final Cut Pro X 是苹果旗下 Final Cut Pro 系列软件的最新版本，在广告、电影，电视等领域得到广泛运用。随着网络的发展与普及，网络微电影、短片系列剧得到空前的发展，如《万万没想到》、《屌丝男士》等红遍大江南北，更有陆川、徐峥、黄渤等著名导演和演员也加入到网络影视剧的制作与拍摄当中。影视制作的门槛降低，使得更多人可以参与制作，而 Final Cut Pro X 则凭借其强大的功能、友好的用户界面、简单直观的操作，得到全球用户的青睐。无论专业人士、影视发烧友或是业余爱好者，都可以使用它来实现电影梦。

有幸编著这样一本书，帮助那些怀揣电影梦想却困惑茫然的朋友实现自己的电影梦，这是我们对本书的愿景与期待。带着这样的想法，我们思考如何撰写这本书。学以致用是学习的目的，评判一部片子剪辑制作的好坏不是看哪几帧处理得是否到位、衔接是否顺畅，而是看一部影片的整体架构、叙事等多方面的考量因素。只有在操作上严谨认真、锱铢必较，思路层次明确、脉络清晰，才能制作出一部优秀的作品。和大多数业余爱好者相比，笔者拥有一定的经验，深知“如何做”和“为什么做”这两点对于影片的重要程度。所以本书力求兼顾操作和原理，不仅要告诉读者该怎样操作，也要让读者明白好的作品为什么这样做。

我们在撰写本书的过程中查阅了大量相关资料，咨询了传媒专业的授课老师，再结合日常的拍摄、制作经验，进行整理、筛选、甄别、取舍，以此作为本书的理论依据，保证内容的充实性、丰富性、实用性。一部影片的诞生往往要付出很多辛苦与努力，短短十几分钟的作品背后可能是一个团队数月的努力。因此，我们将 Final Cut Pro X 软件的讲解作为重点，由此延伸，让读者了解这个行业的标准化流程，在风格、技巧、叙事等方面拥有先进的理念。希望读者通过对本书的学习可以掌握 Final Cut Pro X 的运用方法，更能通过该软件打造出属于自己的优秀作品。

最后特别感谢北京智达天河信息科技有限公司和机械工业出版社的领导和编辑，在他们的大力支持下，本书才得以出版。

编者

2015年2月

第一篇 准备剪辑

第 1 章 认识 Final Cut Pro X / 2

1.1 关于影视剪辑 / 3	1.4.5 多声道音频剪辑 / 11
1.1.1 视频剪辑 / 3	1.4.6 片段连接 / 11
1.1.2 音频剪辑 / 3	1.4.7 复合片段 / 11
1.2 影视制作流程 / 3	1.5 下载 Final Cut Pro X / 12
1.2.1 前期准备 / 4	1.6 Final Cut Pro X 常用文件格式 / 12
1.2.2 现场拍摄 / 5	1.7 Final Cut Pro X 工作界面 / 13
1.2.3 后期制作 / 5	1.7.1 事件库 / 13
1.2.4 推广发行 / 6	1.7.2 监视器 / 13
1.3 关于 Final Cut Pro / 7	1.7.3 检查器 / 14
1.4 Final Cut Pro X 新增功能 / 9	1.7.4 菜单栏 / 15
1.4.1 4K 技术支持 / 10	1.7.5 时间线 / 17
1.4.2 实时处理复杂操作 / 10	1.7.6 媒体浏览器 / 17
1.4.3 磁性时间线 / 10	1.7.7 音频指示器 / 17
1.4.4 多机位剪辑 / 10	

第 2 章 导入媒体与媒体分析 / 18

2.1 导入前的准备工作 / 19	2.4 使用内置或其他摄像机实时导入媒体 / 23
2.2 导入摄像机中的媒体 / 19	2.5 导入 iMovie 中的媒体 / 25
2.3 导入 iPhone、iPad、iPod touch 和其他智能手机中的媒体 / 22	2.6 导入 iPhoto 中的媒体 / 26

2.7 导入 iTunes 中的媒体 / 28

2.10 视频分析 / 31

2.8 直接导入电脑磁盘中的媒体 / 29

2.11 音频分析 / 32

2.9 对导入的媒体进行转码 / 30

2.12 自动分析 / 33

第 3 章

素材整理 / 34

3.1 使用自动生成的元数据 / 35

3.3.1 切换元数据视图 / 43

3.1.1 查看原始素材的元数据 / 35

3.3.2 管理元数据视图 / 43

3.1.2 使用自动分析的元数据 / 36

3.4 添加标记 / 46

3.1.3 移除关键词 / 38

3.5 片段过滤 / 48

3.1.4 分析抖动及卷帘效应 / 39

3.5.1 基于文本进行搜索 / 48

3.2 手动添加元数据 / 41

3.5.2 基于元数据进行搜索 / 49

3.2.1 手动为多个片段批量添加
元数据 / 41

3.6 创建智能精选 / 49

3.2.2 创建自定义的元数据栏目 / 42

3.7 创建自定义命名片段 / 50

3.3 元数据整理 / 42

3.7.1 使用自带的命名选项 / 51

3.7.2 创建自定义的命名规则 / 52

第二篇 开始剪辑

第 4 章

使用 Timeline 时间轴 / 56

4.1 了解 Timeline 时间轴 / 57

4.3.4 剪辑的覆盖、替换及删除 / 62

4.2 选择剪辑项目 / 58

4.4 关闭和启用剪辑 / 63

4.2.1 选择单个剪辑 / 58

4.5 查找剪辑 / 64

4.2.2 选择多个剪辑 / 59

4.6 排列剪辑 / 65

4.3 将剪辑添加到时间轴 / 60

4.6.1 通过水平拖动移动剪辑 / 65

4.3.1 将剪辑附加到项目中 / 61

4.6.2 通过输入时间码来移动剪辑 / 65

4.3.2 将剪辑插入到项目中 / 61

4.6.3 使用键盘快捷键来轻推剪辑 / 65

4.3.3 连接剪辑 / 62

第5章 修剪剪辑 / 66

5.1 延长和缩短剪辑 / 67	5.2 使用“刀片”修剪剪辑 / 68
5.1.1 拖动剪辑编辑点 / 67	5.3 使用 Trim 工具 / 69
5.1.2 使用时间码改变剪辑的持续时间 / 67	5.3.1 滑动剪辑 / 70
5.1.3 使用时间码修剪编辑点 / 68	5.3.2 滑移剪辑 / 71
5.1.4 使用键盘快捷键修剪剪辑 / 68	5.4 调整时间线设置 / 71
5.1.5 切割剪辑的开始和结尾 / 68	5.4.1 调整时间线片段的外观和高度 / 71
	5.4.2 启用或停用吸附 / 71

第三篇 高级剪辑

第6章 高级剪辑方法 / 74

6.1 使用复合剪辑 / 75	6.3 拆分剪辑 / 78
6.1.1 创建复合剪辑 / 75	6.4 改变剪辑速度 / 80
6.1.2 管理复合剪辑 / 76	6.4.1 使用同样的速度 / 80
6.1.3 分解复合剪辑 / 77	6.4.2 使用变化的速度 / 80
6.2 使用精度编辑器编辑剪辑 / 77	

第7章 使用试演 / 81

7.1 创建试演 / 82	7.2.1 打开试演并挑选片段 / 83
7.1.1 在事件浏览器中创建试演 / 82	7.2.2 预览试演 / 83
7.1.2 在时间轴上创建试演 / 82	7.3 删除与结束试演 / 84
7.2 试演使用 / 83	

第8章 使用转场效果 / 85

- 8.1 视频转场简介 / 86
- 8.2 Final Cut Pro X 自带转场简介 / 86
 - 8.2.1 “光源”转场 / 87
 - 8.2.2 “叠化”转场 / 90
 - 8.2.3 “复制器 / 克隆”转场 / 91
 - 8.2.4 “对象”转场 / 94
 - 8.2.5 “擦除”转场 / 96
 - 8.2.6 “模糊”转场 / 97
 - 8.2.7 “移动”转场 / 99
 - 8.2.8 “风格化的”转场 / 102
- 8.3 添加转场效果 / 104
- 8.4 调整转场效果 / 105
 - 8.4.1 调整转场持续时间 / 105
 - 8.4.2 转场自带选项 / 106
- 8.5 拷贝及删除转场效果 / 109

第9章 使用滤镜效果 / 110

- 9.1 视频滤镜简介 / 111
- 9.2 自带滤镜简介 / 112
 - 9.2.1 “光”滤镜 / 112
 - 9.2.2 “基本”类型滤镜 / 115
 - 9.2.3 “外观”类型滤镜 / 117
 - 9.2.4 “失真”类型滤镜 / 119
 - 9.2.5 “扣像”类型滤镜 / 122
 - 9.2.6 “拼贴”类型滤镜 / 122
 - 9.2.7 “模糊”类型滤镜 / 124
 - 9.2.8 “风格化”类型滤镜 / 126
- 9.3 添加视频滤镜 / 129
- 9.4 调整视频滤镜 / 129
 - 9.4.1 调整视频滤镜的顺序 / 129
 - 9.4.2 调整视频滤镜选项 / 130
- 9.5 关闭及删除视频滤镜 / 132

第10章 制作视频动画 / 133

- 10.1 关于关键帧 / 134
- 10.2 添加关键帧 / 136
 - 10.2.1 自动添加关键帧 / 136
 - 10.2.2 手动添加关键帧 / 139
- 10.3 关键帧实用范例 - 制作电子相册 / 141

第11章 高级合成效果 / 146

11.1 抠像与合成 / 147	11.4 运用垃圾遮罩 / 152
11.2 使用自动抠像 / 148	11.5 运用发生器 / 154
11.3 基础手动采样和遮罩 / 149	

第12章 字幕制作 / 158

12.1 字幕简介 / 159	12.3.2 将字幕添加到剪辑 / 166
12.2 自带字幕类型简介 / 161	12.3.3 为字幕添加文本 / 167
12.2.1 “下三分之一”
类型字幕 / 161	12.3.4 复制、粘贴字幕 / 169
12.2.2 “元素”类型字幕 / 162	12.4 删除字幕 / 169
12.2.3 “制作人员”类型字幕 / 163	12.5 编辑字幕 / 170
12.2.4 “构件出现 / 构件消失”
类型字幕 / 164	12.5.1 在时间轴中调整字幕的
持续时间和位置 / 170
12.2.5 “缓冲器 / 首项”
类型字幕 / 165	12.5.2 调整字幕文本框的位置 / 171
12.3 添加字幕 / 166	12.5.3 调整字幕文本的属性 / 172
12.3.1 将字幕添加到时间轴 / 166	12.5.4 设置文字的透明度 / 172
	12.5.5 为文字添加轮廓效果 / 173
	12.6 为文字添加阴影效果 / 173

第13章 处理音频 / 174

13.1 添加音频 / 175	13.5.1 调整“EQ”效果 / 181
13.1.1 添加 iTunes 库中的音频 / 175	13.5.2 调整“回声”效果 / 182
13.1.2 添加电脑硬盘中的音频 / 176	13.5.3 调整“失真”效果 / 183
13.2 录制音频 / 176	13.6 使用关键帧调整音频效果 / 183
13.3 8 组音频效果 / 177	13.6.1 添加关键帧 / 183
13.4 添加、关闭或删除音频效果 / 180	13.6.2 自动添加关键帧 / 184
13.5 调整音频效果 / 180	13.6.3 调整关键帧 / 185

- 13.7 调整音频的音量 / 186
 - 13.7.1 调节音量 / 186
 - 13.7.2 关于音频音量问题 / 187
 - 13.7.3 修复音频音量问题 / 189
- 13.8 创建音频渐变效果 / 190
- 13.9 摇移音频 / 191
- 13.10 管理音频通道 / 192
- 13.11 改善音频 / 193

第四篇 成片技术

第14章 颜色校正基础 / 196

- 14.1 关于颜色校正 / 197
- 14.2 颜色平衡 / 198
 - 14.2.1 分析颜色平衡 / 199
 - 14.2.2 使用颜色平衡 / 200
- 14.3 颜色匹配 / 201
- 14.4 手动校正颜色 / 201
- 14.5 使用视频观测仪 / 204
 - 14.5.1 使用直方图 / 204
 - 14.5.2 使用矢量显示器 / 205
 - 14.5.3 波形显示器 / 205
- 14.6 使用颜色遮罩调整区域颜色 / 206
 - 14.6.1 使用形状遮罩 / 206
 - 14.6.2 添加多个形状遮罩 / 208
 - 14.6.3 使用关键帧制作动画遮罩 / 208
 - 14.6.4 使用颜色遮罩校正颜色 / 209
 - 14.6.5 为颜色遮罩添加形状遮罩 / 209
 - 14.6.6 使用多重颜色校正 / 210

第15章 共享影片 / 211

- 15.1 使用 Final Cut Pro X 进行输出 / 212
 - 15.1.1 生成一款适合“优酷网”播放的媒体文件 / 212
 - 15.1.2 使用 Final Cut Pro X 输出 XML 文件 / 215
- 15.2 使用 compressor 输出影片 / 216
 - 15.2.1 关于 Compressor / 216
 - 15.2.2 Compressor 的实际操作 / 217
- 15.3 常用编码格式简介 / 219

第16章 剪辑概念及技巧 / 221

- 16.1 电影叙事角度 / 222
 - 16.1.1 电影叙事模式 / 222
 - 16.1.2 常规线性叙事 / 223
 - 16.1.3 倒叙线性叙事 / 225
 - 16.1.4 回忆叙事 / 225
 - 16.1.5 环形结构叙事 / 227
 - 16.1.6 重复线性叙事 / 228
 - 16.1.7 段落式叙事 / 229
 - 16.1.8 非线性叙事 / 229
- 16.2 什么是景别 / 231
 - 16.2.1 大全景 / 231
 - 16.2.2 全景 / 232
 - 16.2.3 中景 / 232
 - 16.2.4 近景和中近景 / 232
 - 16.2.5 特写 / 233
 - 16.2.6 大特写 / 233
- 16.3 蒙太奇剪辑 / 234
 - 16.3.1 叙事式 / 235
 - 16.3.2 表现式 / 237
- 16.4 影视作品的三类剪辑手法 / 241
 - 16.4.1 有画面技巧运用的剪辑手法 / 241
 - 16.4.2 无画面技巧运用的剪辑手法 / 243
 - 16.4.3 有画面技巧与无画面技巧混合剪辑 / 245
- 16.5 如何剪辑 / 246
 - 16.5.1 归纳整理 / 246
 - 16.5.2 粗剪 / 246
 - 16.5.3 精剪 / 247
 - 16.5.4 审片 / 252
- 16.6 各类影视作品的剪辑特点和要领 / 253
 - 16.6.1 动画电影 / 253
 - 16.6.2 广告片 / 253
 - 16.6.3 企业宣传片 / 253
 - 16.6.4 纪录片 / 253
 - 16.6.5 MV / 254
- 16.7 影视实践范例：《重逢》
电影剧本 / 254

附录 附录 / 263

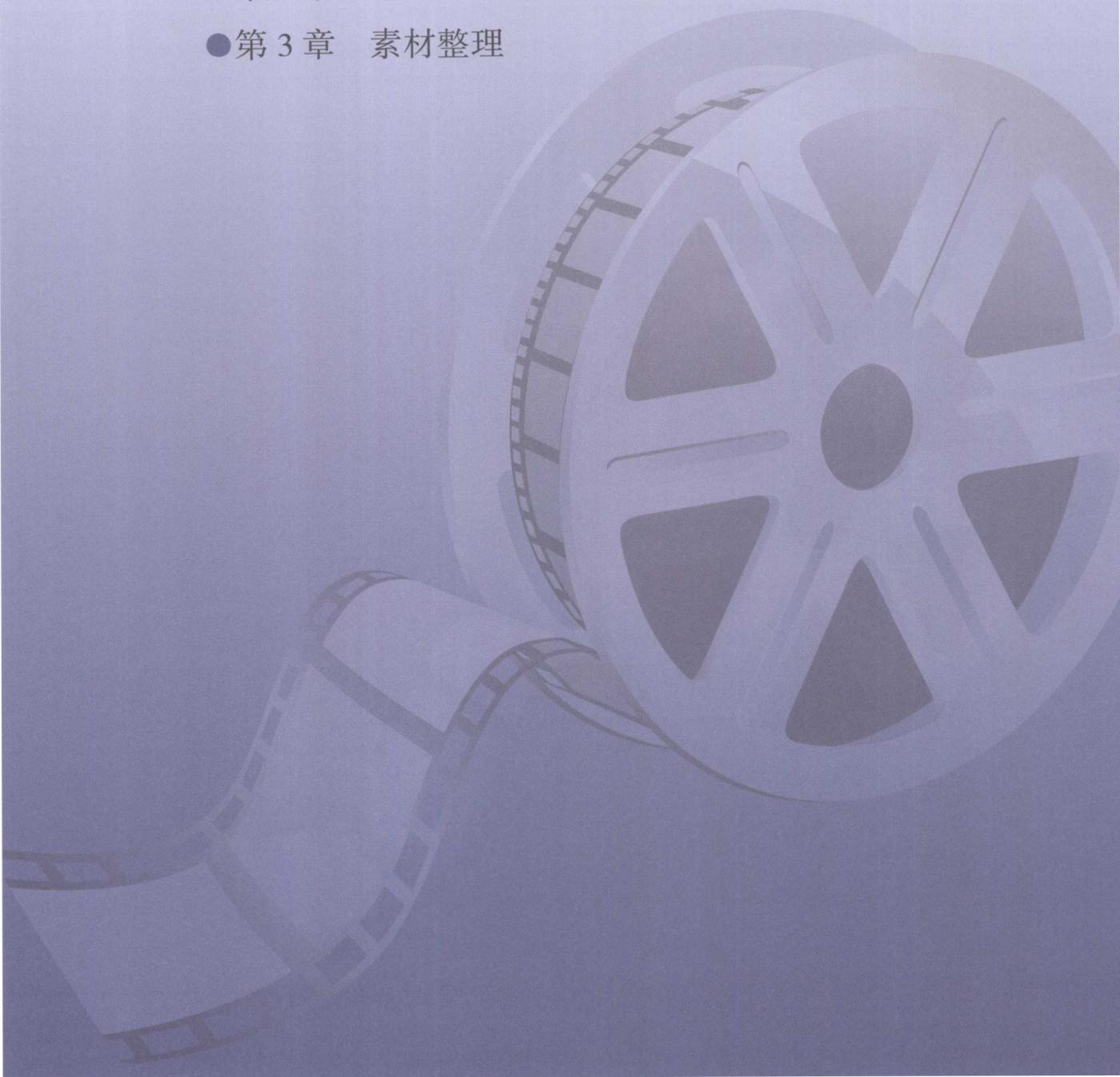
附录 A 快捷键 / 264

附录 C 相关网站 / 278

附录 B 常见问题及解决方法 / 276

第一篇 准备剪辑

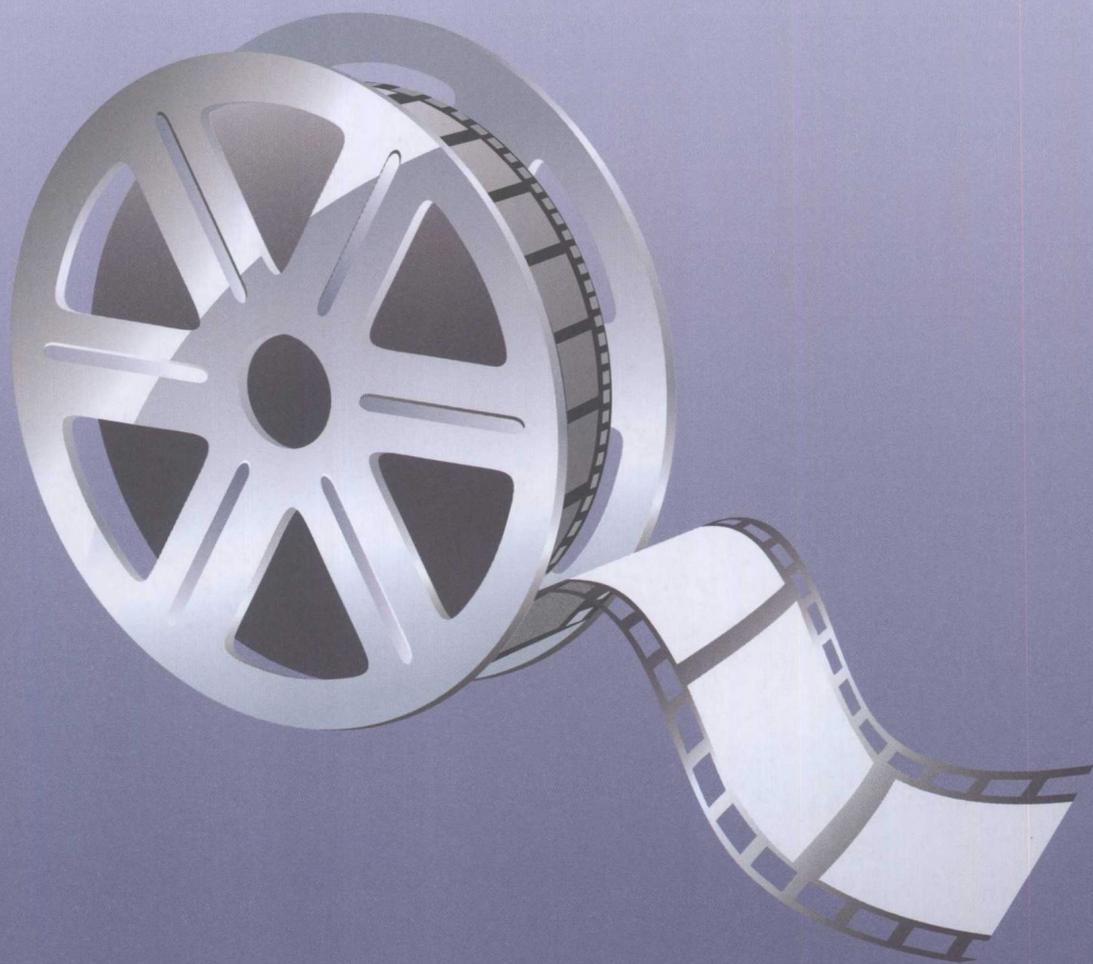
- 第1章 认识 Final Cut Pro X
- 第2章 导入媒体与媒体分析
- 第3章 素材整理

第 1 章

认识 Final Cut Pro X

通过对本章的学习，你将了解 Final Cut Pro X 是一款怎样的软件，其界面、操作、各个按钮的作用，以及制作一部影视作品的专业流程。

1.1 关于影视剪辑

Final Cut Pro X是一款剪辑软件，首先要认识一下什么是剪辑。剪辑，顾名思义，即剪裁、编辑之意。剪辑师将摄像拍摄的大量素材经过取舍、删减，将有效的部分根据导演要求，以及剧情需要恰当地进行重新整理编辑，使之连贯、通顺，达到预定的艺术效果。

剪辑无处不在，如院线上映的电影、MV、网络短片、广告片、电视节目、电子相册等。在影视制作的圈子里，更有“外行看导演，内行看剪辑”的流言，足以突显剪辑对于影片的重要性。就影视来说，不论是上院线的大电影，还是如今火爆的微电影，都是一门视听的艺术，剪辑也是对视听的处理，总结来说分为视频剪辑和音频剪辑两个部分。

1.1.1 视频剪辑

当真正开始剪辑制作自己的影片时，画面往往是最先关注的部分。通过对大量拍摄的视频素材整理分析，可以通过自己的想法和创意，实现各种视觉效果。如《泰囧》中设置关键帧、分屏的手法表现紧张急促的氛围，韩剧中男主角与女主角擦肩而过利用多景别镜头拼接加以慢放效果，从而给观众一种戏剧化的美感。一部影片通过不同的剪辑手法可以做出不同的风格，一部成功的影视作品与良好的剪辑息息相关。

1.1.2 音频剪辑

你可以忍受拙劣的画面，但绝忍不了嘈杂的声音，声音对于一部影片来说尤为重要。在恰当的时候配上相应的音频效果，会与画面相得益彰，带给观众良好的试听感受。一部恐怖片如果关掉声音，其惊悚诡异的程度将大大下降，足以可见音效的重要性，而有些画面环境音的加入则更显真实性，优秀的配乐或大气磅礴或凄美哀伤，起到烘托氛围的作用，这就是为什么在《指环王》中两军交战总会响起气势汹汹的交响乐，韩剧的煽情情节总会响起歌曲的高潮部分，这都是为了烘托影片氛围。

音频剪辑不单单是在需要的地方加上音效这么简单，声音的选取、渐强渐弱、制作成何种效果、从哪里起、到哪里停，都是制作者需要思考的问题，在剪辑过程中配乐的节奏和画面的节奏一定要和谐，很多片子的画面都是按照鼓点节奏剪辑，掌握好音频剪辑技术，才会让你的片子更加出色。

1.2 影视制作流程

谈起影视制作，无论是在电影院看的好莱坞大片，还是在互联网视频网站看到的视频短片，基本都是同一流程制作出来的。在观众赏心悦目观看电影的同时，却不知这背后的复杂

和艰辛。本书根据作者在 J&C 工作室的实际工作经验,尽量详细地说明一部影片的诞生过程。电影的性质决定了制作期间所需工作团队的规模大小和类型。对于一部商业影片来说,大致可以分为 4 个阶段,即前期准备、现场拍摄、后期制作和发行推广。下面将详细地介绍各个步骤具体的运作方式。

1.2.1 前期准备

一个好的开端是成功的一半,由此可见充分的准备工作是多么的重要。前期的准备工作将直接影响拍摄工作能否顺利展开,也决定了之后所有的相关事宜能否顺利进行。根据工作经验,前期准备得越充分、越详实,后期的一系列工作都会如鱼得水,一个糟糕的前期筹备只会让之后的工作步履维艰。下面具体介绍一下前期准备的工作内容。

1. 剧本

一个出色的剧本是一部优秀影片的先决条件。通常编剧会编写好剧本的初稿,找来导演、制片人、投资方等主创人员开剧本研讨会,并就故事情节、人物设置、台词对白、广告植入等方面来讨论剧本,编剧会根据指导意见,修改剧本,然后再讨论,再修改,反复数次,直到剧本品质得到认可,如图 1-1 所示。在剧本创作的过程中,有时历时漫长,繁琐复杂,每一个细节、一句对白都需要考量,但是对于一部优秀的影视作品来说,这种严谨的态度、推敲修改的过程是必要的。

图 1-1 讨论剧本

2. 资金

如果承接广告、宣传片、MV 制作等项目,事前一定要和客户充分沟通,满足客户的需求,谈好足够酬金来支持影片的日常拍摄。如果有优秀的剧本,想要拍摄自己的作品,有以下几种募集资金的方式。

寻找赞助方。可以走访相关企业,例如百事可乐这种企业还是很愿意赞助小成本独立电影制作人的,说明来意后,如果此项目让他们感兴趣,就会给拨款,在影片中以广告植入、冠名等方式予以支持。

网络众筹。可以将自己的作品拍摄计划、剧本大纲等相关信息投放到相关众筹网站上,如果有企业、单位或个人对此项目感兴趣,就会给投资,同时也要相应地满足投资人的一些条件。

集资募股。以入股的方式,在互联网或其他平台进行筹资,待到影片取得收益后,根据股份持有比例分红。

个人投资。拍摄及后期所产生的一切费用由制作人承担,待到影片获利,收回成本,赚取利润。

以上筹资方式仅适用于业余影视爱好者、独立电影制作人、独立影视工作室、规模较小的公司、企业。

3. 预算

影片的预算除了导演、编剧、制片人、摄像和后期制作人员、演员、灯光、道具、服装、拍摄场地等薪酬费用、食宿行的费用之外，还有市场营销、宣传的费用，而这部分费用往往占据的预算额度比较大。每部影片根据概念和要求的不同，一般预算也不同，电影市场根据投资不同分为小成本电影、中型制作电影和大制作电影。至于广告片、微电影，宣传片的预算就因人而异了。

4. 选演员

在国内，选择演员的工作一般都是导演的工作，符合人物形象，具有表演经验，在表演技巧和方法上能有过硬的表演功底，争取做到张弛有度，对人物内心的情感表达拿捏得当，合理的片酬，这是我们选演员的一些经验和标准，仅供参考。

1.2.2 现场拍摄

有了前期周密的准备，现场拍摄就相对简单得多。导演负责指挥各部门协同合作，达到追求的艺术效果，摄像师根据导演的想法拍摄脚本，运用推、拉、摇、移、俯、仰、跟、追的摄像技巧按部就班地拍摄就好，如图 1-2 所示。摄像要时刻注意光和光线的变化，使同一场景的光线保持一致。如果有客户，则需要客户现场监制并协调摄制组工作，如发现问题应该及时与导演沟通，利于双方妥善处理。副导演一般负责摄制组的拍摄安排、演员的彩排及相关事务，统筹负责日常行程安排、控制预算、场地变更等。

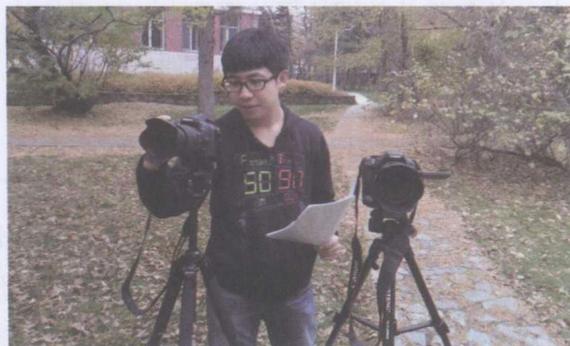

图 1-2 现场拍摄

5. 组建摄制组

将拍摄所需的道具、灯光、摄像、场记、剪辑等职务分工明确，各司其职。为拍摄所需的一切人员做足准备，良好的分工往往可以事半功倍，大大提升拍摄效率，加快拍摄进度。

6. 编写脚本

这一过程需要导演和剪辑人员紧密沟通，撰写拍摄脚本，对每一个镜头的运用、画面的效果以脚本的形式体现出来，明确导演要出的效果、影片节奏、剪辑点，使这个影片在脑海里呈现，脚本做得充分可以极大缩短现场拍摄的时间，提高工作效率。

7. 看外景

选择合适的外景场地，确定机位，灯光师根据场景的选择协商布光的位置，为影片开拍做好充分的准备。

1.2.3 后期制作

拍摄的大量素材都是零散的片段，需要通过制作人员的处理加工才能成为最终的影片，后期制作人员按照导演的要求将摄像师拍摄的大量影视素材进行以下步骤的处理，如图 1-3 所示。

1. 初剪

也称作粗剪,在影视拍摄完成之后,导演会将拍摄素材全部输入电脑,并将拍摄素材按照拍摄脚本的顺序从头至尾拼接起来,制作一个没有音乐、没有特效、没有过渡、没有旁白的版本。

2. 精剪

在初剪得到认可后,就要进入正式剪辑阶段了,在该阶段要对视频进行更精准的编辑,要对初剪中不满意的地方进行修改,使影片看起来更加流畅自如。

3. 作曲或选曲

没有音乐的作品就像一杯白开水,能喝但不可口。音乐的加入能够使影视作品更加有味道。如果选择作曲,那么作品将拥有独一无二的音乐,而且音乐能够与画面有更完美的融合,但成本会比较高。选曲在成本方面会比较有优势,但画面有时会不得为音乐服务,有时可能得不到很好的结合,而且他人的作品中有可能也用到相同的音乐。

4. 特效

特效的加入能够使画面更加具有冲击力,并能弥补前期拍摄的不足。在这里特效制作需要其他更专业的制作软件。

5. 配音

在拍摄过程中,人物的对白往往会因为各种环境因素使效果变得不是很好,需要重新配音,影片的旁白也往往在这一阶段完成。同时,音效师会为声音加入各种各样的效果,使它看起来更符合画面。

6. 影片调色

影片经过调色师的处理,使其达到导演所追求的视觉艺术效果,使影片更具有电影感,弥补画面拍摄的不足。可调整明暗、调节饱和度等,使画面看上去更加美观。

根据影片的内容题材的不同,有时还需要动画师、3D建模制作、美工等技术人员的制作,其种类繁多,内容冗杂,对于初级的用户不是很适合,在此就不再赘述。至此,后期工作最基本的步骤已完成。

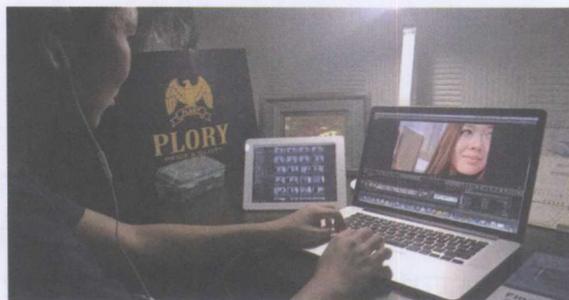

图 1-3 后期制作

1.2.4 推广发行

虽然影片已经制作完成,但还尚未大功告成。每部影片的制作人都希望自己的作品可以得到更好的推广,让更多人看到,从而提升作品的知名度,这就需要找发行公司帮忙做影片的宣传和推广。大制作、高品质的影片可以走院线发行,例如光线传媒、华谊兄弟等知名企业会是很好的选择;小成本、制作不够精良、时长简短,走互联网发行将是不错的选择。如今互联网做影片发行的公司很多,只要找到中意的合作伙伴,就可以谈具体的相关事宜了。有了发行公司的推广与宣传,作品就有可能登上各大视频网站的首页、影片排行榜等更广阔的平台。如果短片制作精良,也可以做网络付费观看,制作人参与利润分成。

至此,影视制作的全部工作基本完成。