

影视剪辑技艺

Film Editing

主 编 邓 律 高新林
副主编 王源鑫 汤军军
参 编 陈 艳

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

Preface

前言

随着我国影视行业的蓬勃发展，影视从业人员迅猛增长，企业对影视剪辑工作者的要求也越来越高。目前，高等院校的视频剪辑类课程大致分为两类：一类是艺术性强、纯理论的教材；一类是可操作性强、纯软件的教材。理论与软件操作结合的教材很少，针对性不强。

本书在省级教改课题研究的基础上，结合市场需求、学生需求以及课程标准，重新梳理了教学内容，从镜头的组接技巧到蒙太奇手法的运用，分为镜头剪辑的原则与技巧、时空剪辑的方法与技巧、情感抒发的剪辑技巧、营造节奏的剪辑技巧四大板块；从镜头到段落，从单项训练到综合运用，由浅入深、循序渐进地帮助学习者一步步达成学习目标。本书的每个单元，通过解读剧本、辨识概念、学习技巧、了解历史、操作演练五个环节来展开学习，以案例为载体，以剧本任务为驱动，以微课等信息化手段为辅助，激发学习兴趣，提高学习效率。

本书共分为六章，第一章主要阐述剪辑的概念以及剪辑软件的操作流程；第二章主要讲解镜头的流畅剪辑与跳切技巧，并在这一章内注入了创意剪辑的内容，训练学生剪辑的创意思维；第三章主要讲解剪辑的时间与空间的概念、分类及剪辑技巧，同时，包括蒙太奇与叙事蒙太奇的概念、分类及剪辑技巧；第四章主要讲解表现蒙太奇与理性蒙太奇的概念、分类及剪辑技巧；第五章主要讲解剪辑节奏的概念与剪辑技巧；第六章以电影预告片的剪辑为例，综合训练剪辑的创作能力，掌握电影预告片剪辑的特点与技巧。

本书编写过程中，感谢北京理工大学出版社、学院领导与同事的大力支持，同时，特别感谢学院影视专业的同学们为本书案例提供的图片、视频资源。

由于本书是艺术理论与技术操作相结合的一次尝试，也是教改课题研究的初步成果，错漏之处在所难免，恳请广大读者和影视专业同行多提宝贵意见。

编 者

Contents

目录

第 1 章 走进剪辑

第 2 章 镜头剪辑的原则与技巧

2.1 流畅镜头的组接 / 008

- 2.1.1 静、动镜头的组接 / 008
- 2.1.2 动作衔接 / 016
- 2.1.3 镜头匹配 / 023
- 2.1.4 轴线原则 / 028
- 2.1.5 无缝剪辑创意视频 / 033

2.2 跳切镜头的组接 / 040

- 2.2.1 掌握强调的跳切组接 / 040
- 2.2.2 掌握省略的跳切组接 / 041
- 2.2.3 跳切创意视频 / 042

第 3 章 时空剪辑的方法与技巧

3.1 时间剪辑的方法与技巧 / 044

- 3.1.1 进行时间的剪辑——延续、闪回、闪前 / 044
- 3.1.2 延长时间的剪辑——再现、重现 / 048
- 3.1.3 压缩时间的剪辑 / 050

3.2 空间剪辑的方法与技巧 / 051

- 3.2.1 相同空间的剪辑 / 051
- 3.2.2 相邻空间的剪辑 / 055
- 3.2.3 相异空间的剪辑 / 057

3.3 时空剪辑的方法与技巧 / 060

- 3.3.1 串、并联及内含式时空结构的剪辑 / 060
- 3.3.2 叙事蒙太奇剪辑技巧的运用 / 065

第4章 情感抒发的剪辑技巧

4.1 表现蒙太奇剪辑技巧的运用 / 068

- 4.1.1 抒情蒙太奇剪辑艺术的运用 / 068
- 4.1.2 心理蒙太奇剪辑艺术的运用 / 070
- 4.1.3 隐喻和对比蒙太奇剪辑艺术的运用 / 071

4.2 理性蒙太奇剪辑技巧的运用 / 073

- 4.2.1 杂耍蒙太奇剪辑艺术的运用 / 073
- 4.2.2 反射蒙太奇剪辑艺术的运用 / 075
- 4.2.3 思想蒙太奇剪辑艺术的运用 / 076

第5章 营造节奏的剪辑技巧

- 5.1 内外部节奏的剪辑技巧 / 078
- 5.2 快慢节奏的剪辑技巧 / 082

第6章 电影预告片的剪辑

参考文献

第 1 章 走进剪辑

一、学习任务

了解剪辑的概念。

二、概念

我们知道建筑要按照图纸对材料进行取舍后进一步组合、搭建；服装是按照图纸对面料进行裁剪、缝合而成的。那么，电影呢？它与建筑、服装一样，需要对拍摄的素材进行重新修剪、加工和组接。我们把电影的这种后期加工称为剪辑，其包括画面和声音两个方面。剪辑就是将拍摄的大量零碎的镜头素材，按照剧本内容，根据一定的规律，经过取舍、组接、编辑而形成完整的影像。它不是简单的组接，而是隐含着导演想要表达的主题与内涵。

剪辑的发展大致分为以下三个阶段：

第一阶段：卢米埃尔兄弟时期。这一时期的电影都是现场直播。卢米埃尔拍摄过四部描写消防队员生活的影片：《水龙出动》《水龙救火》《扑灭火灾》和《拯救遭难者》，然而一次偶然的影片放映失误，将四部独立影片偶然地衔接放映，这使人们发现这是一部更为完整的消防行动。这就促使了具有传统剪辑意义因素的形成，由此产生了最初的剪辑概念。因此，我们把法国人卢米埃尔敬为电影剪辑的创始人。

第二阶段：美国导演格里菲斯时期。他采用了分镜头拍摄的方法，然后再把这些镜头组接起来，因而产生了剪辑艺术。他的三镜头法充分体现了剪辑可以帮助我们很好地叙事的功能。

第三阶段：法国新浪潮电影导演戈达尔时期。这一时期，剪辑被正视为电影的创作环节。它为表达主题、渲染气氛以及抒发情感提供了电影的创作空间，是电影制作的最后一个创作环节。

所以，剪辑有两项任务：第一是叙事，通过零碎镜头素材的组接来讲清楚事情；第二是表意，通过运用剪辑技巧组接镜头或者编辑段落来表达含义，抒发情感。

三、历史人物

路易斯·卢米埃尔是19世纪法国电影发明家、导演、制片人。他和兄弟奥古斯塔·卢米埃尔发明了电影摄影机，并于1895年在巴黎放映了世界上公开售票的第一场电影。代表作有《工厂大门》《火车进站》《出港的船》等，这都是由一个镜头构成，是真实事

件的记录。

四、软件操作

1. 认识Pr

Pr软件操作界面，如图1-1所示。

图1-1 Pr软件操作界面

目前,可进行视频编辑的软件众多。其中,Adobe公司出品的Premiere软件是剪辑专业学习的主流软件。它可以配合Photoshop、After Effects等工程文件使用,操作方便。Premiere从6.0版本到CS系列,再到今天的CC系列,不断地优化完善功能,为剪辑师提供了更好的发挥平台。

2. 认识Pr基本面板

(1) 菜单栏。菜单栏包括8个菜单,所有的操作命令都可以通过这8个菜单中下拉菜单的选项完成,如图1-2所示。

Pr Adobe Premiere Pro CC 2015 - F:\1\1 *

文件(F) 编辑(E) 剪辑(C) 序列(S) 标记(M) 字幕(T) 窗口(W) 帮助(H)

图1-2 Pr软件菜单栏

(2) 界面。操作界面包括很多面板,不同面板的组合形成不同的界面,如图1-3所示。用户可以自行组合面板,也可以选择几种常用界面,如图1-4所示。

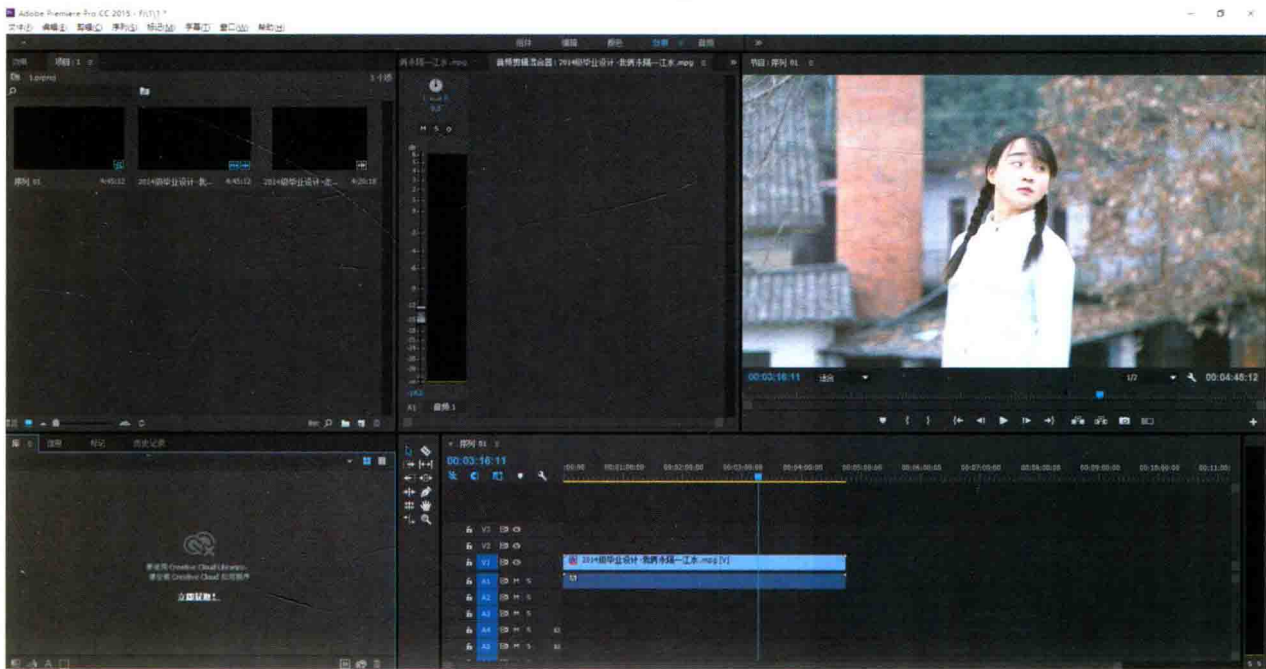

图1-3 Pr软件界面

图1-4 Pr软件常用界面

(3) 媒体浏览器。媒体浏览器是在导入素材的时候,用于直接查找素材,并选择导入素材的入口,如图1-5所示。

(4) 项目面板。项目面板是存放导入素材的地方。在项目面板中,我们可以查看素材,包括缩略图、名称以及格式等信息。还可以分类、归纳、管理素材,方便剪辑时调用,如图1-6所示。

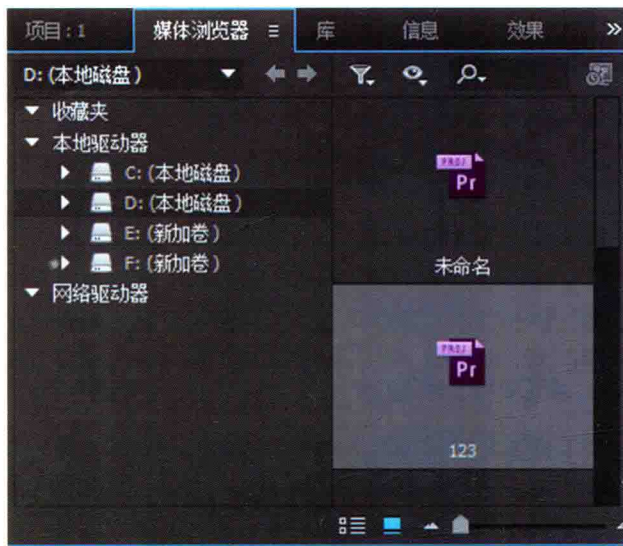

图1-5 Pr软件媒体浏览器

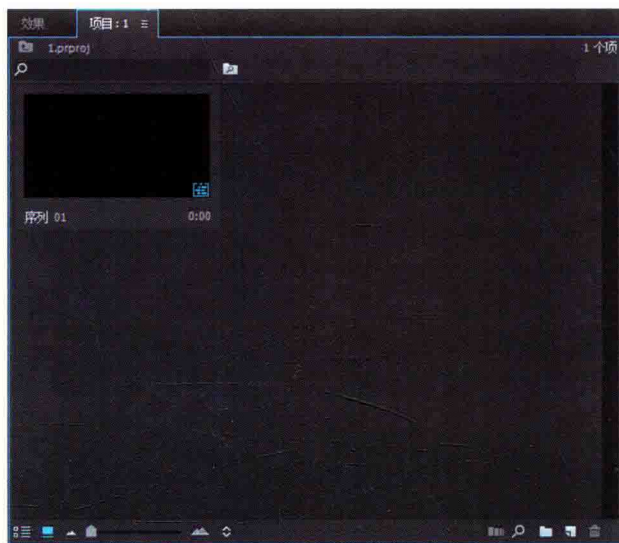

图1-6 Pr软件项目面板

(5) 素材源面板。素材源面板是浏览素材的窗口，如图1-7所示。可以对素材进行播放、出入点标记，以及覆盖与插入的操作。

(6) 节目面板。节目面板是对序列中所编辑的素材进行播放查看的窗口，如图1-8所示。可以对序列中的素材进行出入点标记以及提取、提升等操作。

图1-7 Pr软件素材源面板

图1-8 Pr软件节目面板

(7) 时间线面板。时间线面板是对素材进行编辑的平台，如图1-9所示。上面有时间刻度，下面是视频和音频轨道。

(8) 工具箱。工具箱是在时间线面板中对素材进行编辑时需要用到的工具，如图1-10所示。

(9) 效果面板。效果面板是对素材的视频和音频进行特殊效果处理的工具，如图1-11所示。里面分类存放着各类特效，可以直接调用。

(10) 效果控件面板。效果控件面板是针对编辑素材中需要对效果进行参数设置的一个窗口，如图1-12所示。其包括视频效果设置和音频效果设置。

图1-9 Pr软件时间线面板

图1-10 工具箱

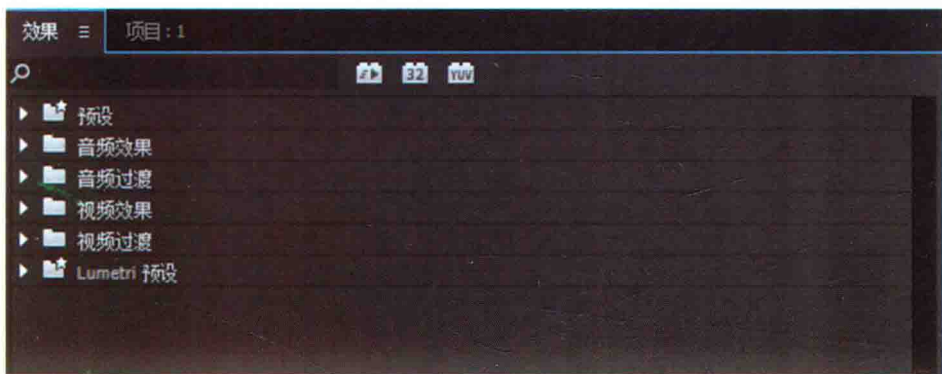

图1-11 Pr软件效果面板

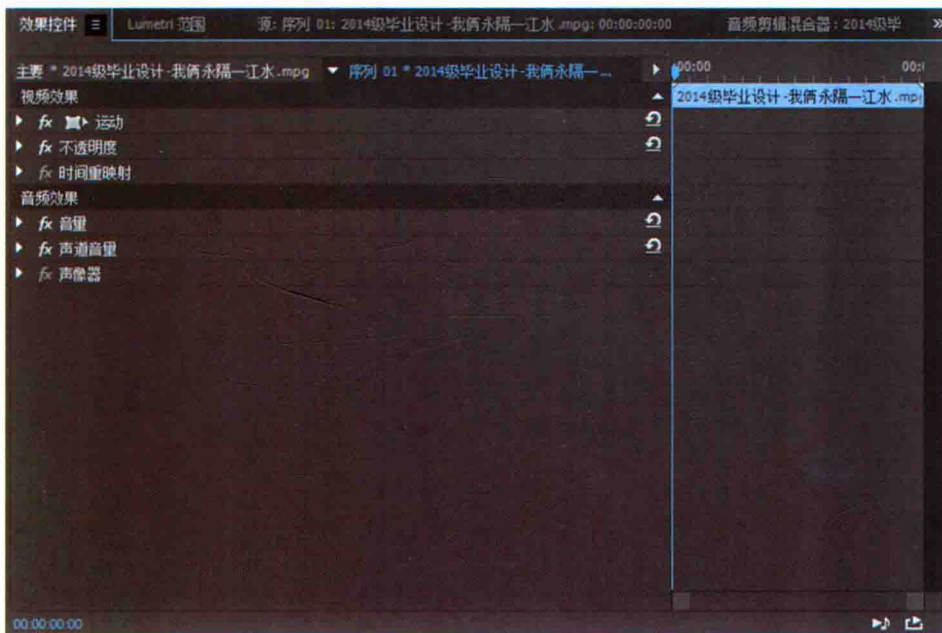

图1-12 Pr软件效果控件面板

(11) 音频剪辑混合器。音频剪辑混合器是对编辑素材的音频进行设置的窗口，如图1-13所示。其包括音量调节等操作。

(12) 颜色面板。颜色面板是对编辑素材进行颜色效果处理的窗口,如图1-14所示。其包括色彩校正、创意色彩、曲线调节、色轮调节等效果设置。

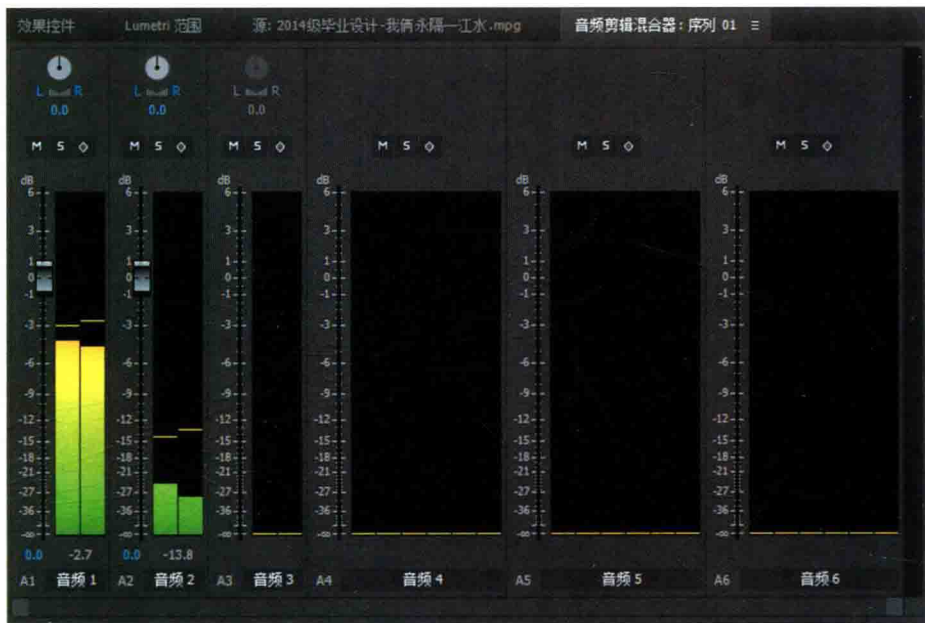

图1-13 Pr软件音频剪辑混合器

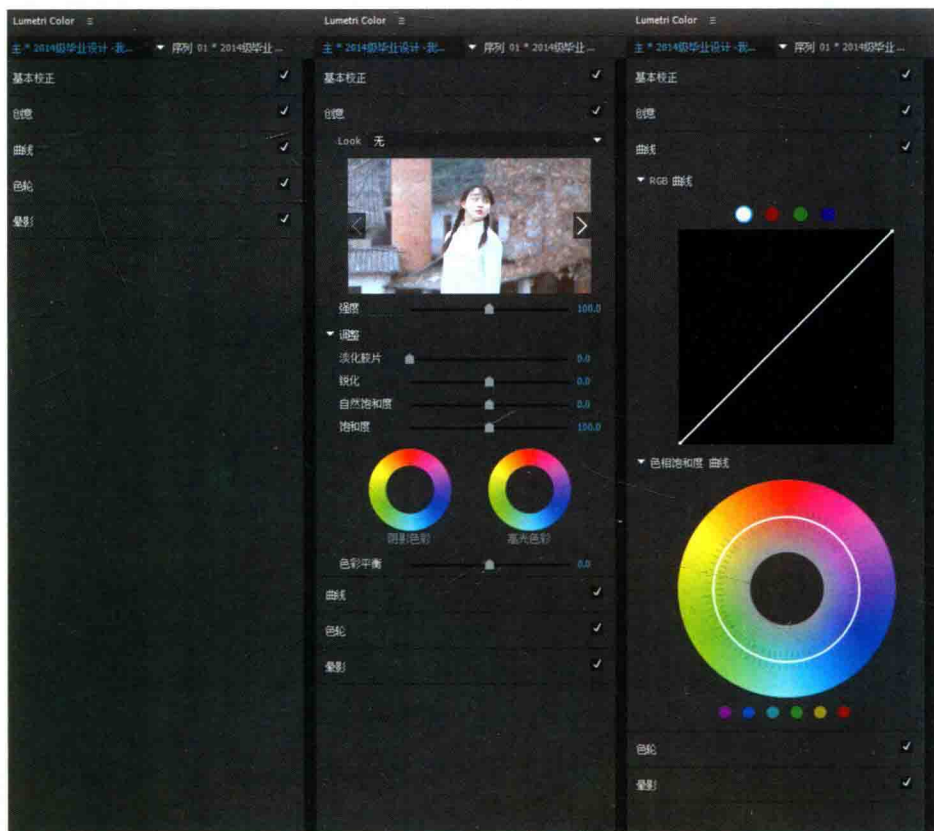

图1-14 Pr软件颜色面板

第2章 镜头剪辑的原则与技巧

2.1 流畅镜头的组接

2.2 跳切镜头的组接

※ 2.1 流畅镜头的组接

2.1.1 静、动镜头的组接

一、学习任务

参考剧本：《校园景象》。这是一个不超过一分钟的校园景象，可以是校园的一天，校园的一个景点，或者校园的一个人。无论是静止的校园一处，还是跳动的校园学生，都展现出一片祥和的气氛。无论是远看、近看、遥看，还是边走边看，都感到校园美不胜收。

(1) 素材拍摄应该包括固定镜头、各种运动镜头。

(2) 完成剧本的拍摄及剪辑。

(3) 掌握固定镜头的组接技巧，运动镜头的组接技巧以及静、动镜头的组接技巧。

二、概念

(1) 流畅剪辑。流畅剪辑又称为零度剪辑风格。它是剪接的基本要求，目的在于看不出剪辑的痕迹。这就需要在进行镜头的组接时，必须符合观众的思想方式

和影视表现规律，以及符合生活的逻辑、思维的逻辑。

(2) 软剪辑。静接静、摇接摇、移接移（包括推拉镜头），它们都符合动接动、静接静的剪辑原则，统称为软剪辑。

(3) 硬剪辑。我们把相连镜头有明显动静区分的组接（即动接静或静接动）称为硬剪辑。它给人一种跳跃的视觉运动形态的感受。

(4) 起、落幅。前一个运动镜头结尾停止的片刻叫作“落幅”，后一个运动镜头运动前静止的片刻叫作“起幅”。

三、方法技巧

静接静、动接动一直是剪辑的最基本准则。它的产生主要来自受众的视觉感受。

1. “静接静”原则

所谓静镜头，一般是指固定镜头以及镜头的画面内主体是静止的。

(1) 内容相关性：画面内容一致、主题一致的可以接在一起。比如，都是看书的静镜头，可以组接在一起，如图2-1所示。

(2) 长度一致性：画面内是静止（相对静止）物体时，画面长度一致，四个固定镜头的剪辑时长都一样，如图2-2所示。

图2-1 静镜头1

图2-2 静镜头2

2. “动接动”原则

“动接动”原则中的“动”镜头包括两种类型：一种是外部运动，也就是运动镜头；一种是内部运动，也就是固定镜头中的主体在运动。

(1) 内部运动镜头组接。内部运动镜头组接一般采用精彩瞬间原则，也就是画面内主体运动的固定镜头，截取精彩的动作瞬间或选择完整的动作过程。

(2) 外部运动镜头组接。

①主体不同、运动形式不同的镜头相连：运动方向不同，去除镜头相接处的起幅和落幅。

主体不同是指镜头内容不同；运动形式不同是指推、拉、摇、移、跟等不同的镜头运动方式。

②主体不同、运动形式相同的镜头相连：运动方向一致，去除镜头相接处的起幅和落幅。不过，急推或急拉的镜头应适当保留镜头相接处的起幅或落幅。运动方向相反，保留镜头相接处的起幅和落幅。

3. “静”“动”组接原则

“静”“动”组接原则要看两个镜头之间的关系，根据不同的运动镜头形式有不同的处理方法。不过，我们不必记住这些烦琐刻板的规则，只需灵活掌握一个原则，即两个镜头的连接点是相对静态还是动态。如果一个运动镜头接上固定镜头的内容是运动的，并且这个动势有某种和谐，那组接的结果仍然是流畅的。其中，这个和谐既是形式上的，也是含义上的。比如，运动的车+车慢慢停了+红绿灯变换。车停了与交通灯颜色的转换之间就有某种和谐。

四、软件操作

1. 剪辑的基本操作流程

(1) 新建项目。打开Premiere软件，新建项目，填写好名称，并选择项目保存位置，如图2-3所示。

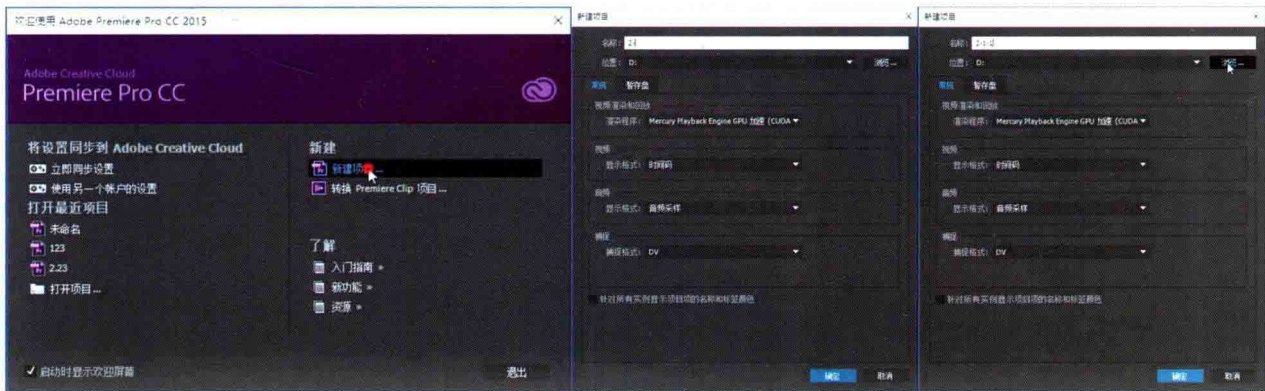

图2-3 Pr软件新建项目

(2) 导入素材。第一种方法：在“文件”下拉菜单中，单击“导入”命令，如图2-4所示；选择素材所在文件夹，如图2-5所示；单击“打开”按钮，如图2-6所示。

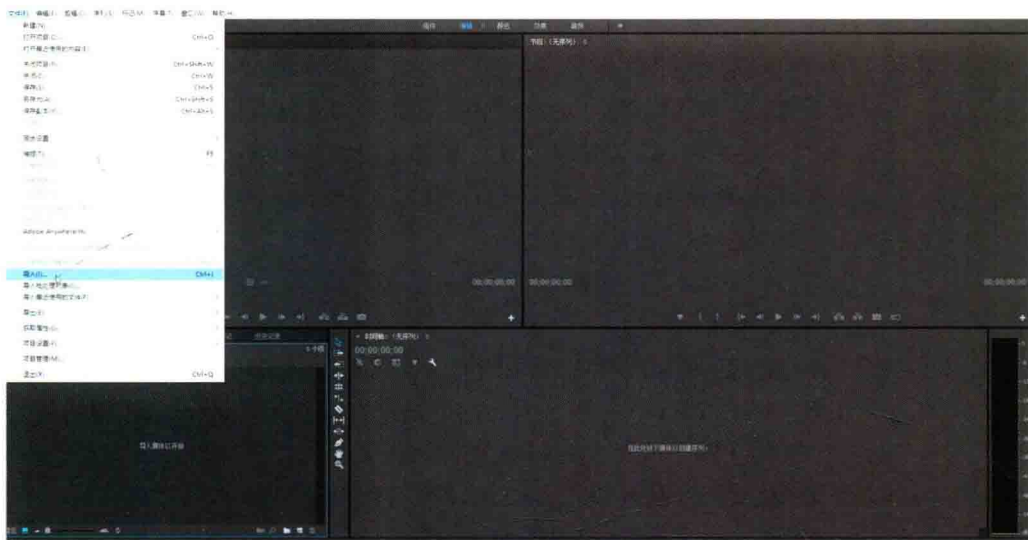

图2-4 Pr软件导入素材1

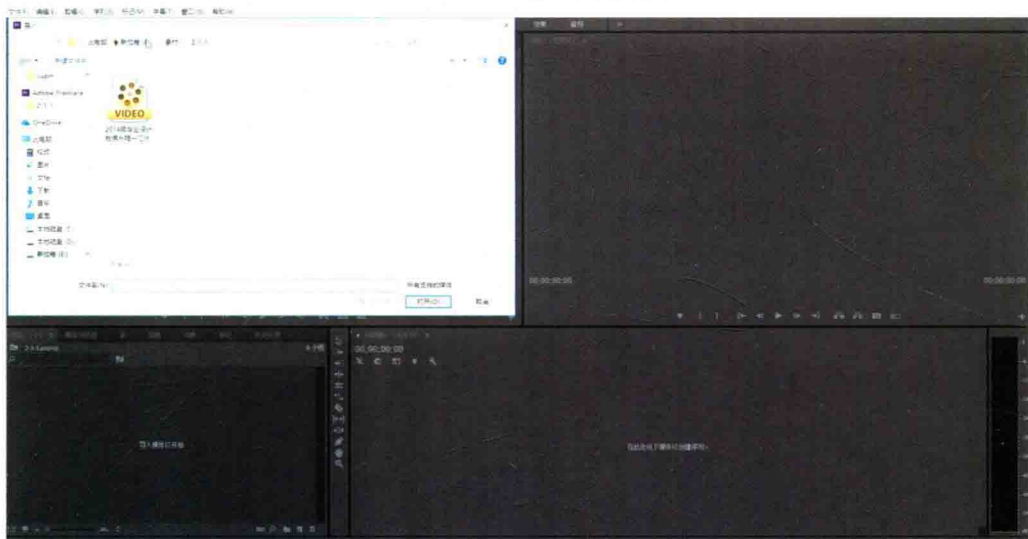

图2-5 Pr软件导入素材2

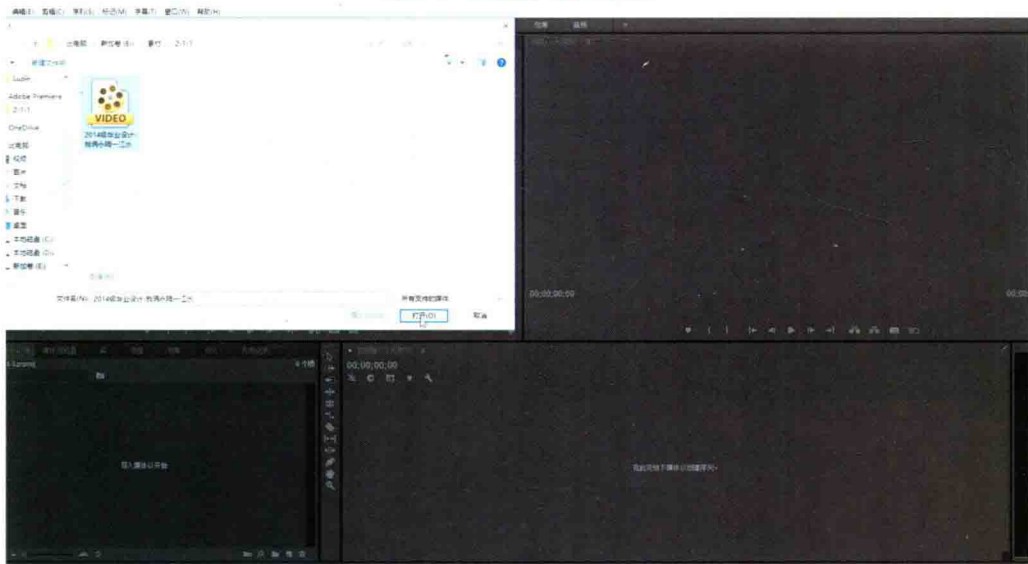

图2-6 Pr软件导入素材3

第二种方法：在项目面板的空白处双击鼠标左键，如图2-7所示；选择素材所在位置，单击“打开”按钮，如图2-8所示。

第三种方法：单击素材，不松手直接拖拽到软件中，如图2-9所示。

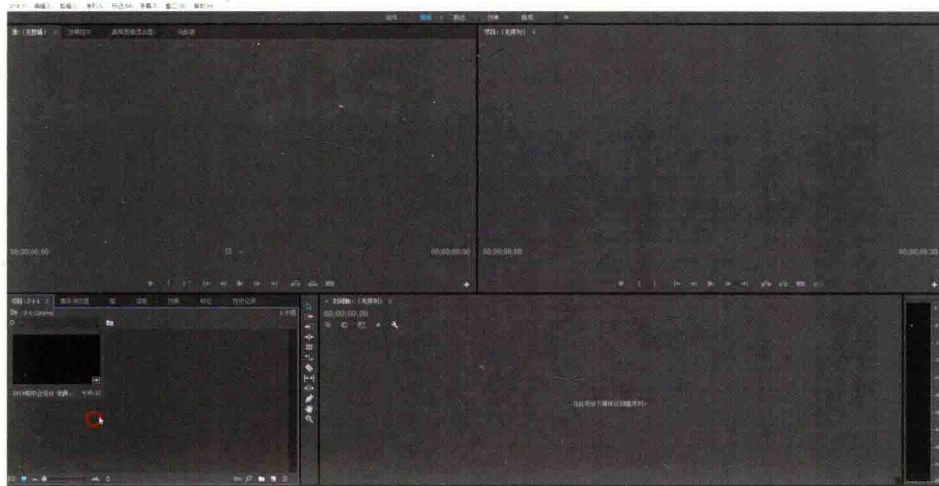

图2-7 Pr软件导入素材4

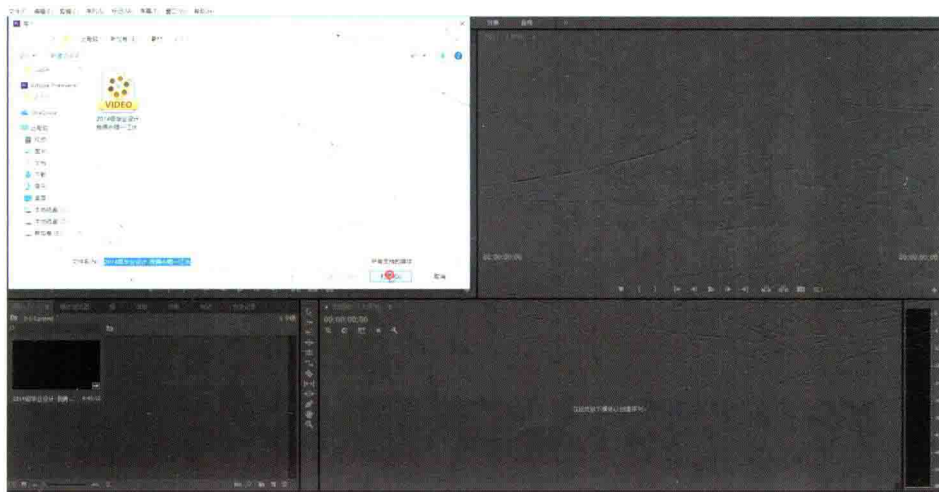

图2-8 Pr软件导入素材5

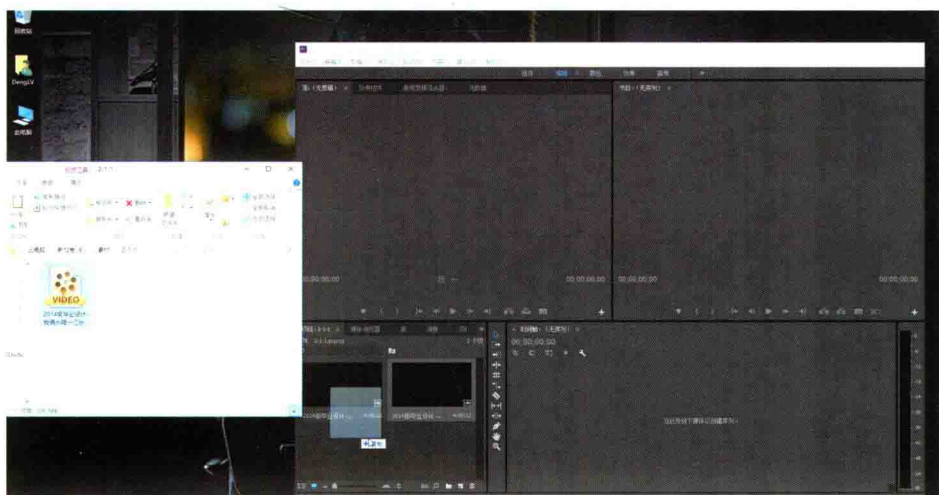

图2-9 Pr软件导入素材6

(3) 新建序列。第一种方法：选中项目面板的素材，如图2-10所示；不松手直接拖拽到时间线面板上，如图2-11所示。这样就建立了一个与该素材像素同比格式完全一样的序列。序列名称默认为素材名称。

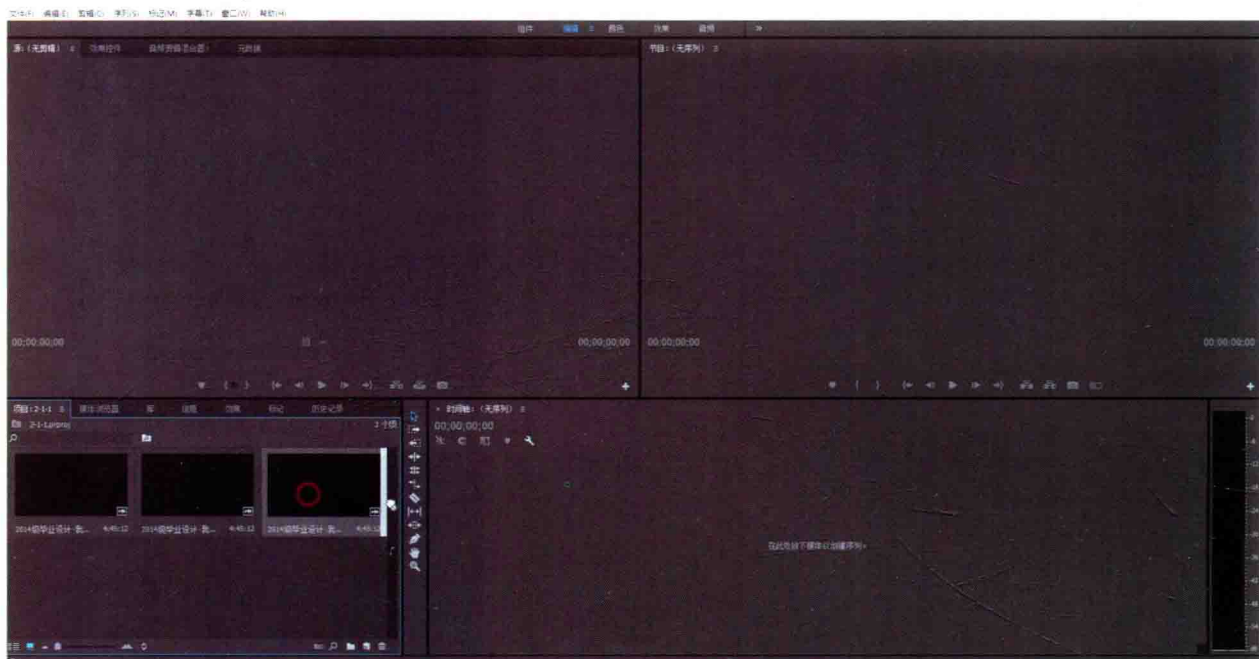

图2-10 Pr软件新建序列1

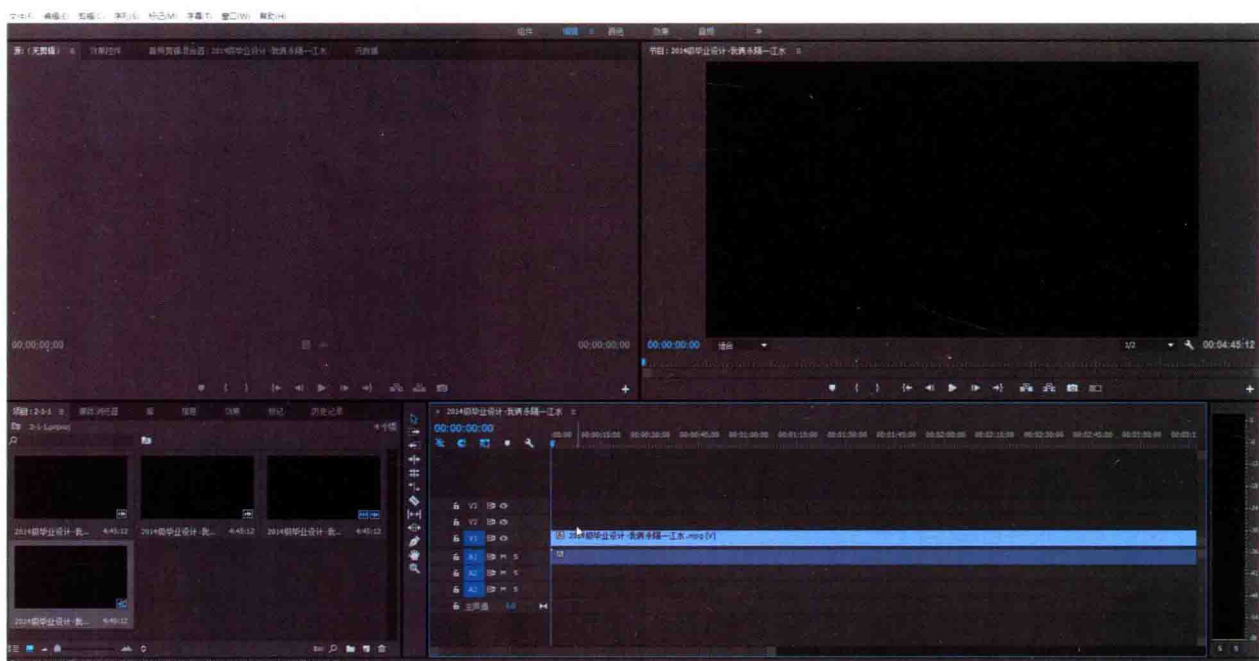

图2-11 Pr软件新建序列2