

电视艺术丛书

电影电视剪辑学

傅正义 著

DIANYINGDIANSHIJIANJIXUE

北京广播学院出版社

DIANYING
DIANSHI
JIANJIXUE

DIANYIN
DIANSHI
JIANJIXUE

电影电视剪辑学

傅正义 = 著

图书在版编目(CIP)数据

电影电视剪辑学/傅正义著. - 北京:北京广播学院出版社, 2001.11

ISBN 7-81004-696-9

I. 电… II. 傅… III. 剪辑 IV. J932

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 076588 号

电影电视剪辑学

作 者 傅正义

责任编辑 姜树琪 陈友军 唐红梅

封面设计 闫志杰

出版发行 北京广播学院出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街 1 号

邮 编 100024

电 话 65779405 或 65779140

传 真 010-65779140

网 址 <http://www.cbbip.com>

经 销 新华书店总店北京发行所

印 装 北京民族印刷厂

开 本 730×988 毫米 1/16

印 张 30

字 数 500 千字

版 次 2002 年 1 月第 2 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

印 数 1—5150 册

ISBN 7-81004-696-9/J·30

定价:48.00 元

版权所有 翻印必究 印装错误 负责调换

《电视艺术丛书》编委会名单

顾问：孙家正 杨伟光

主任：刘习良

副主任：仲呈祥 刘继南 陈志昂 王 锋

委员：（按姓氏笔划为序）

王伟国 王克瑞 王 录 边月波

任金州 章壮沂 傅正义 臧树清

执行主编：陈志昂

执行副主编：王克瑞 王 锋 边月波

电视艺术丛书

电影电视剪辑学

傅正义 = 著

影视摄影构图学

郑国恩 = 著

电视表演学

梁伯龙 = 著

傅正义同志生于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参加革命,在地下党的领导下,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》、《乌鸦与麻雀》、《丽人行》等,受到我国第一代导演史东山、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,傅正义同志与著名导演孙瑜、崔嵬、成荫、张水华、谢铁骊等合作,剪辑出一大批优秀影片。如《三毛流浪记》、《武训传》、《青春之歌》、《杨门女将》、《小兵张嘎》、《上海姑娘》、《伤逝》、《知音》等等,共计200余部,为繁荣我国的电影事业做出了贡献。

傅正义同志经验丰富,工作一丝不苟,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400多(部)集电视剧和电视专题片。如《四世同堂》、《诸葛亮》、《红楼梦》、《千里跃进大别山》、《焦裕禄》、《铁市长》、《特殊连队》、《三国演义》、《民魂》、《寻梦到黄山》等等。其中电视剧《红楼梦》曾获(1986年度)第七届电视“飞天奖”的优秀剪辑奖。傅正义同志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同志题词:“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。

傅正义同志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。他还曾到全国各大艺术院校讲学,并常在报刊上发表电影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。为影视剪辑事业的蓬勃发展奠定了坚实的基础。

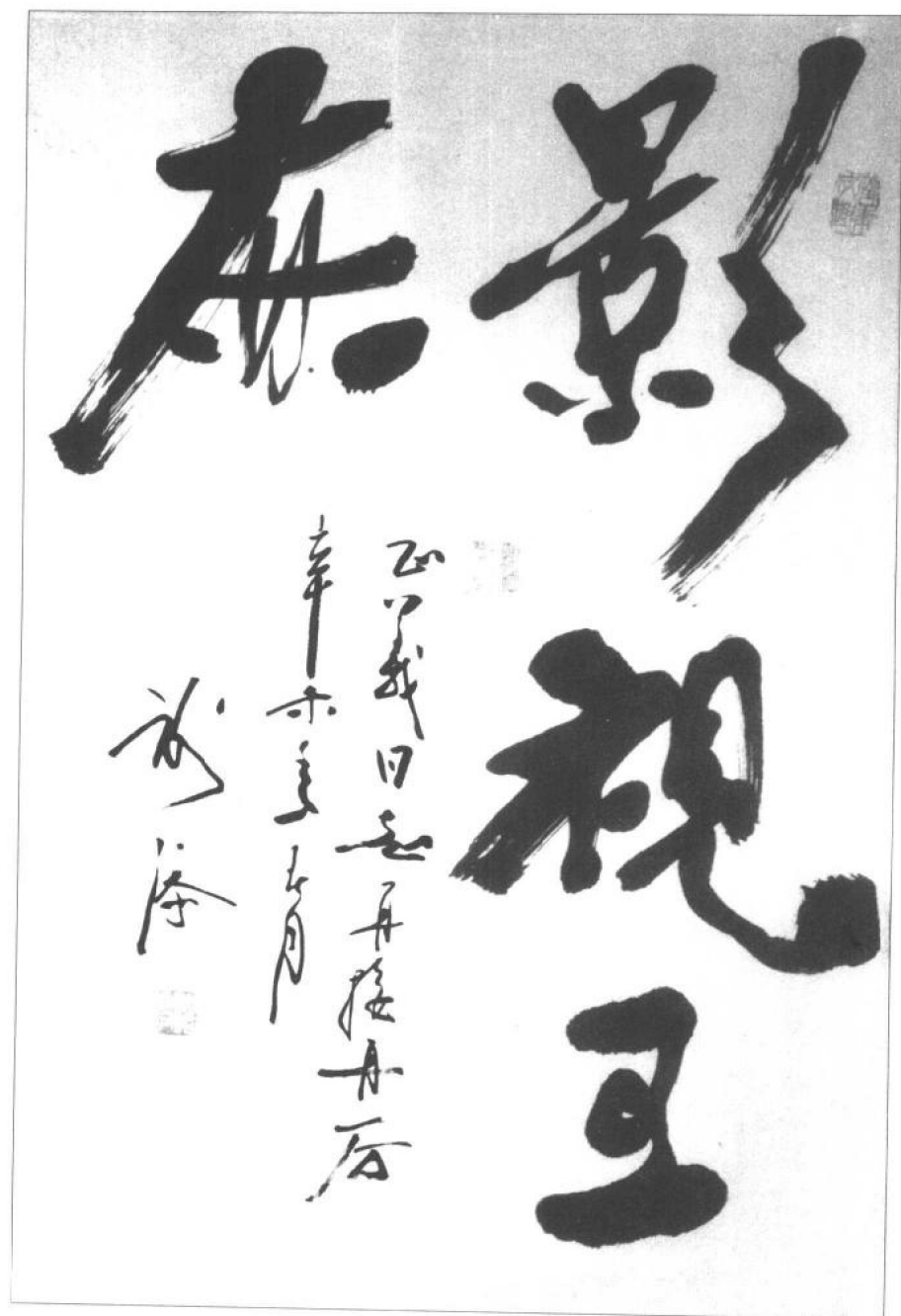
傅正义

影視創作最後是在剪輯台上完
成的。傅正義兄幾十年經驗寫
我的這部著作，不論是對於影視剪
輯，還是對於影視導演、攝影、像
編輯等創作人員，都是十分有
益的。

一九九二年十月三日

謝鉄驥

我给小傅题了个“影视王麻”，说明他在影视界已是个剪辑老行家了。剪辑有它自身的规律，它是在和导演合作中有所发挥、有所创造的。一个优秀的剪辑师能够辅助一部作品臻于最完善的境界。我希望影视界产生更多的“王麻”。

——谢添

1992.11.15

32-57

賀傅正義同志新書出版

為影視藝術貢獻
了畢生精力。

為五彩紛呈的影視在
界，積累了寶貴的藝術藝
術經驗。

阮若琳

1994.12.19

修订说明

“电视艺术丛书”自 1997 年 12 月正式出版以来,已在国内影视界产生了积极影响,赢得了来自读者的普遍赞誉。这与该套丛书编委会的强大学术阵容有着密切的关系,也与丛书作者在影视领域的艺术地位及影响分不开。从北京广播学院出版社陆续推出的 7 本著述的作者队伍来看,这些作者都是影视领域的资深专家和学者,有着丰富的实践经验和深厚的理论修养,大部分作者还是中国影视理论的奠基者。因此,这套丛书不同于其他艺术领域的理论研究,它是将影视理论的总体框架建构在影视艺术的自身特点之上,对影视实践的经验作出的理论总结。

这套丛书的出版已得到广大读者以及相关领域研究人员的普遍认同,大部分图书经北京广播学院出版社的同志们的努力已告售罄,取得了良好的社会效益和经济效益。这次修订的《电影电视剪辑学》是经过出版社与作者认真审核,在对全书文字重新修订,对每章内容的开篇做了高度概述的补充,使之更为完善,对不清楚图表重新替换的基础上再次面世。

北京广播学院出版社是将这套丛书的修订当作一项事业来认真对待的,丛书的修订得到了作者大力的支持。期望在新的世纪,保持这套丛书与电影电视理论发展的同步,将这项学术出版工作继续推进下去,也期望有志于此项工作的学者、专家加入到“电视艺术丛书”的行列,不吝赐稿。

2001 年 10 月

序

谢 晋

资深的剪辑师傅正义同志嘱我为他的《电影电视剪辑学》一书作序,我想从导演角度谈一些对剪辑工作的看法。

电影、电视是门综合性的艺术。虽以导演为中心,但需要各个艺术创作人员、技术人员在统一构思下通力合作才能完成影(视)片的制作。一般来说都着重于现场拍摄工作。但我很重视前期筹备工作和后期剪辑、混合、录音、洗印等工作。大家知道,导演经过前、中两期的工作,往往搞得筋疲力尽了,但心中仍记挂着一大堆杂乱无章、拖沓散漫的样片,剪辑后的影片质量是否符合原先的设想?因而,我对剪辑工作十分重视。当我常常拖着疲惫的身躯进入剪辑室,和剪辑师平静地坐在一起,反反复复看样片,边看边交换意见,倾听并尊重他们的建议,冷静地探讨如何从散漫沉闷、节奏缓慢的样片中,选择准确的、有表现力的镜头,进行衔接;共同研究如何加强节奏明快流畅等等。经过剪辑师细致的剪辑,耐心地、不厌其烦地不断剪辑后,会使人突然发觉节奏起了很大的变化,情节通顺了,有些遗憾之处也得到补救;演员的表演节奏,一般说有一半掌握在导演手里,实际上有时也掌握在剪辑师的手中,多剪二格(两帧)或三格(三帧),会使表演更精确,节奏更紧凑。等到剪辑完了,看到整个影片起到质的改变,达到预期的构想时,这是导演在十分劳累之后一份最好的享受。因此,导演和剪辑师的关系是非常密切的合作者,优秀的剪辑师决不是一个惟命是听、剪剪接接的技术人员。由此可见,在影片的质量上剪辑工作占了很大的比重,是不应该受到忽视的。

再者,我国影(视)片的剪辑,在目前,我认为仍很落后,难以使有才能的剪辑师充分发挥他们的聪明才智。这是因为我国拍片的耗片率和国外相比有很大的差距。目前,我国一般耗片率在1:3到1:3.5的水平上,剪辑师只能在有限的胶片中选择剪辑,往往在无可选择的时候,迫使作技术剪辑,按照镜头“1”接“2”、“2”接“3”、“3”接“4”……的刻板程序剪接,而国外的耗片率达到1:35,甚至有达到1:50的,是我们的十倍或十几倍。他们可拍下许

多素材,使导演和剪辑师从中精选 1/35 或是 1/50 的镜头,不管选择哪一段或哪一个镜头都有充分的余地。这样难度就大了,剪辑师不但要熟悉戏,熟悉演员表演,还要用艺术审美的眼光,才能在大量素材片中进行选择、比较、斟酌来剪辑成影(视)片。有鉴于此,近年来我采用多机拍摄,用二台、三台机器同时从不同角度拍摄,耗片率大了一些,因为同一个镜头是选用 A 机拍的、B 机拍的、或是 C 机拍的会有不同的效果。所以和我合作的剪辑师也感到难度大,工作量也大了。随着我国经济的发展,将来耗片量肯定会不断提高,剪辑工作也必然会逐渐达到真正意义上的艺术剪辑,甚至要研究心理学,从研究角色的心理和观众欣赏影(视)片的心理角度进行剪辑,对剪辑师的要求就会更高。因此,如何提高剪辑师的艺术素养,如何进行理论指导,也就是刻不容缓的事了。

50 年代初,我还在石挥导演的《鸡毛信》影片任副导演时,傅正义同志已是该片的剪辑师了,有机会共同探讨过影片的剪辑问题。如今,过了四十多年,《鸡毛信》仍能保留下来不时地放映,应该说也有剪辑的一份劳绩。之后,他在北影,我在上影,没有机会再次合作,但我经常从和他合作的、我国著名导演崔嵬同志、陈怀皑同志那里听到对他的评价:工作认真,效率显著,富有探索精神。他干一行、爱一行,热爱这门烦琐沉闷须要耐心的工作,不厌其烦地抱着百剪不厌的态度,若不满意,再重剪一遍……力求剪辑得更准确、更完美,甚至把导演感到“遗憾”之处,竭力补救过来的这种孜孜以求的精神是十分可贵的。几十年来,他剪辑影(视)片 600(部)集之多,其中电视连续剧《红楼梦》获得第七届飞天奖“优秀剪辑奖”。过去所剪辑的《青春之歌》、《小兵张嘎》等影片,节奏明快流畅,获得一致好评;他所剪辑的《伤逝》、《知音》二片,还获得金鸡奖评委会授予的“最佳剪辑奖”;因此,他深得同行们的尊重被推选为“中国电影剪辑学会”的会长。现在,他根据自己长期的实践经验,进行了尝试性的探索总结,从理论上深入浅出地著述了这本书,填补了中国电影电视理论上的一个空白,再一次作出贡献。广大读者和专业工作者是会喜爱和重视的。

我深信这将对今后的电影、电视的剪辑质量起到非常有意义的作用!

前言

一位著名电影导演艺术家说：“编剧是文字的剧作者，剪辑是镜头的剧作者。”这个论断同样适合于电视剪辑。可以说，影视片诞生于剧本，制作于拍摄过程，完成于剪辑台。影视剪辑作为影视创作的最后一道“工艺”，是一次重要的艺术再创作，对影视片的质量起着举足轻重的作用。

影视剪辑艺术水平的高低，取决于创作人员的专业理论素养和实践经验。电影从发明到今天已有一个世纪，中国电影的发展也有九十多年的历史；电视在我国起步虽然较晚，却以突飞猛进的速度崛起，与电影并驾齐驱。但是，由于一些影视创作人员不重视剪辑及其艺术再创作，认为剪辑只是单纯的技术性的剪剪接接，特别是对影视“蒙太奇”结构负有重大责任的创作者，如有的导演、摄影（像）、编辑等人员，对剪辑艺术缺乏应有的认识和了解，甚至一些剪辑专业人员不完全知晓剪辑的性质、任务、作用和目的，因此，银屏幕上出现了不少逻辑不清、结构松散的影视片。影视界的有识之士多次呼吁，提高影视创作人员的理论素养，迫在眉睫。我国出版的剪辑专业书籍寥寥无几，且多数是翻译国外的著作或摘录国外著作的有关内容编纂而成，这在当时虽发挥了积极的借鉴作用，但毕竟是外国的经验和理论，需要更切合中国实际需要的理论与实践相结合的影视剪辑艺术专著。尤其是面对一大批步入影视领域的青年导演、摄影（像）、编辑、剪辑等，他们朝气蓬勃，敢想敢干，事业心和责任感令人感动，但缺少相关的理论素养。作为一名老电影电视剪辑工作者，很想为年轻的影视工作者的成长尽一点绵薄之力，这也是我写这本《电影电视剪辑学》的一个缘由。

我从事电影剪辑55年，从参加剪辑《一江春水向东流》这部40年代的民主影片开始，已剪辑各类影片二百多部。近十几年来，我又涉足电视剪辑领域，先后剪辑了《四世同堂》、《红楼梦》、《三国演义》等四百多（部）集电视剧（片）。以上经历使我对影视作品剪辑有了比较，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、深圳大学和厦门大学等大专院校讲授影视剪辑艺术,为几十个影视培训班讲授影视剪辑技巧。根据听众的反映,我得到一个重要的启示:我是从事剪辑实践工作的,不是研究影视理论的,我的优势在实践方面。因此,我撰写的书籍的特点应当突出实用性,实用即价值。在写作中,我尽量将那些实用性强的技法、技巧和手法总结出来。可以说,写进这本书的,是我几十年来剪辑经验的精华。这本书在“实用”的基础上,同时注意作出科学地、系统地和规范化地理论概括和理论阐述。

“剪出戏来!”一直是我从事影视剪辑创作的艺术追求。我希望这本书对于影视剪辑工作者在对影视片进行艺术再创作中,充分发挥“蒙太奇”的艺术潜力方面有所裨益。我相信:在广大影视剪辑工作者不懈地探索和创新中,影视剪辑将日益显示其艺术再创作的功能和魅力。

傅正义

1997年7月5日

少年习艺闯新流，
五十五载勤探究，
捭阖声画成一剪，
自在人生为追求。

内容提要

电影电视剪辑学

本书是我国第一部科学地、系统地、规范化地论述影视剪辑艺术的专著。其内容还涉及影视编剧、导演、摄影(像)、录音、编辑和制片等诸多领域。

本书作者积五十多年丰富的基础理论和实践经验,全面阐述了剪辑技巧、剪辑手法、“蒙太奇”作用、画面特性、影视节奏与剪辑关系、影视作品剪辑的异同以及制作流程,深入浅出地诠释了剪辑工作的性质、任务、作用和目的。本书对影视编剧、导演、摄影(像)、录音、编辑、剪辑和制片人员具有较强的实用性;对初学者具有入门指导的作用;对影视艺术的爱好者具有参考价值,是一本不可多得的在理论和实践方面相得益彰的专业教材和工具书。

DIANYING
DIANSHI
JIANJIXUE

电视艺术丛书

电影电视剪辑学

Dian Ying Dian Shi Jian Ji Xue

影视摄影构图学

Ying Shi She Ying Gou Tu Xue

电视表演学

Dian Shi Biao Yan Xue

责任编辑 || 姜树琪

陈友军
唐红梅

封面设计 || 闫志杰

DIANYING
DIANSHI
JIANJIXUE