

“苹果专业培训教材系列” 之八

Apple Pro Training Series:
Advanced Editing Techniques in Final Cut Pro 5

苹果电脑认可培训教材

Final Cut Pro 5

苹果专业非线性编辑软件
高级编辑技术标准教材 (中文版)

Peachpit
Press

[美] Michael Wohl 著

杨眉 译
张磊 审

苹果认证

含DVD-ROM光盘两张

电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>

“苹果专业培训教材系列”之八

Apple Pro Training Series: Advanced Editing
Techniques in Final Cut Pro 5

Final Cut Pro 5 苹果专业非线性 编辑软件高级编辑技术 标准教材(中文版)

[美] Michael Wohl 著

杨 眉 译

张 磊 审

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

本书讲述了编辑对话、动作、喜剧、追逐、搏斗、访谈、纪录片、音乐电视和多摄像机等项目,同时还包括一个完整的混音,另外还探讨了音频编辑和精调、管理片段和媒体、转码视频以及处理电影和 24p。通过本书的学习,可以帮助你掌握 Final Cut Pro 5 中最重要的专业编辑和制作技巧。

本书是苹果电脑公司指定的培训教材,亦可作为 Final Cut Pro 5 用户的自学教材。

Peachpit
Press

Authorized translation from the English language edition, entitled APPLE PRO TRAINING SERIES: ADVANCED EDITING TECHNIQUES IN FINAL CUT PRO 5, 1st Edition, 032133549X by Wohl, Michael, published by Pearson Education, Inc., publishing as Peachpit Press, Copyright ©2006 by Michael Wohl.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc. CHINESE SIMPLIFIED language edition published by Beijing Media Electronic Information Co. LTD & Publishing House of Electronics Industry, Copyright ©2006. 本书英文版由 Peachpit Press 公司出版, Peachpit Press 公司已将简体中文独家版权授予中国电子工业出版社及北京美迪亚电子信息有限公司。未经许可,不得以任何形式和手段复制或抄袭本书内容。

版权贸易合同登记号 图字: 01-2006-4803

图书在版编目(CIP)数据

Final Cut Pro 5 苹果专业非线性编辑软件高级编辑技术标准教材(中文版)/(美)沃尔(Wohl, M.)著;杨眉译. —北京:电子工业出版社,2007.10

(“苹果专业培训教材系列”之八)

书名原文: Apple Pro Training Series: Advanced Editing Techniques in Final Cut Pro 5

ISBN 978-7-121-04865-4

I. F… II. ①沃…②杨… III. 电子剪辑—应用软件, Final Cut Pro 5—教材 IV. J932

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 125914 号

责任编辑: 王军花

印刷: 北京天竺颖华印刷厂

装订: 三河市金马印装有限公司

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编: 100036

北京市海淀区翠微东里甲 2 号 邮编: 100036

开本: 787×1092 1/16 印张: 31.125 字数: 560 千字

印次: 2007 年 10 月第 1 次印刷

定价: 135.00 元(含 DVD-ROM 光盘两张)

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系。联系及购电话: (010)88254888。

质量投诉请发邮件至 zllts@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线: (010)88258888。

开 始

欢迎使用为苹果动态和强大的非线性编辑包 Final Cut Pro 5 准备的官方高级培训课程。本书是使用 Final Cut Pro 高级编辑技巧的一本详细指南,同时带有与 Compressor 相关的一个简短课程。本书是构建在使用 Final Cut Pro 进行编辑的技术之上的,向你介绍了在编辑不同类型的项目时会遇到的审美和结构上的挑战。

本书假设你已经掌握了 Final Cut Pro 的基本操作,并且会协助你到达下一个层次:将你从一名技术人员转换为一名艺术家。懂得如何使用铅笔并不代表你是一名作家,懂得如何操作 Final Cut Pro 并不会使你成为一名编辑。

就像那支铅笔那样,Final Cut Pro 5 是一个令人难以置信的多用途工具。用铅笔可以制作出技术手册或者一首诗歌、胡萝卜蛋糕配方或者贝多芬第五交响曲的手稿、独立宣言或伊利亚特。同样,Final Cut Pro 可以制作教学视频或者动作场景、戏剧对白或者体育纪录片。

本书按照编辑情节进行组织,通过加强你的创新才能以及 Final Cut Pro 才能帮助你体会到它们。

而且,每一种项目类型也需要不同的处理方法。书中的课程研究编辑人员为什么做那些他们做了的决定,并且那些课程会让你在全新的情况下考虑自己的编辑决定。

第一部分从短片“Hope”中的一个简单对话场景开始,在这一部分,你会学习到戏剧动作和叙述的讲故事的基础。稍后,你会研究动作场景,包括来自电影“Broken Fists”和“Slapdash”中的战斗和追逐场景。

第二部分探讨了非小说素材,例如访谈、音乐电视、多摄像机编辑和记录事件。你会剪切幕后电影短片、纪实的旅行节目和一个真实的音乐电视。

DVD-ROM 中的每一个项目包含额外的与课程相关的素材,所有这些素材都是现实世界中来自实际项目的素材,在完成每课的练习之后,强烈推荐继续完成项目,研究一下不同的实现概念的方法。尝试编辑每个场景的不同的方式,精调它们

直到你感到满意为止。

用这种方法你会学习到很多 Final Cut Pro 的高级技巧和诀窍,例如动态修剪、滑移、滑动以及子帧音频编辑。但是你也会学习是什么造就了有效的蒙太奇,以及如何使用拆分编辑来更好地讲故事。本书在动手操作方面是独一无二的,它不仅仅是一个指南,并且可以改进你使用软件的技能。本书全面介绍了现实世界中编辑人员每天都要用到的专门技能,并且学习如何处理那些问题,但不会只是教你如何最大限度地使用 Final Cut Pro,而且也会教你如何成为一名卓越的编辑,无论手头的工具是什么。

方法

本书的重点是动手训练。每一个练习都被设计为帮助你在 Final Cut Pro 中以专业级别尽可能快地开始编辑。本书假定你已经对 Final Cut Pro 界面基本熟悉并且了解后期制作的基本知识。如果你对视频编辑还不熟悉,那么从头开始并且按顺序逐步完成每一课对你是有帮助的。因为每个部分(以及每一课)是自包含的,如果你熟悉基本编辑技巧,那么可以从任何一个部分开始并且将注意力集中在那个主题上。

课程结构

本书被设计为在 Final Cut Pro 中帮助你掌握最关键的专业级别的编辑和后期制作技巧。每课从数字视频编辑的基本概念展开,给了你自定义项目工作流程和根据你自己的目的使用节目的工具。最后,本书讲述了那些并不经常使用的特性,也就是使用 Compressor 来转码和输出文件为各种格式。本书被分为以下几部分:

- ▶ 第 1 课到第 5 课:剪切戏剧素材
你会学习到剪切叙述场景的秘密,包括简单的和复杂的对话场景、基本动作场景和复杂动作场景,例如搏斗和追逐。另外这部分还包括一个特别的编辑喜剧的课程。
- ▶ 第 6 课到第 9 课:剪切非小说素材
探讨了访谈和相关的 B-roll 素材,记录事件(例如婚礼或者商品交易),剪切音乐电视和剪切多摄像机素材。
- ▶ 第 10 课到第 11 课:处理音频

集中在音频编辑的概念和处理上,声音设计、声音混合和其他音频精编技巧。

▶ 第 12 课到第 15 课:项目管理

你会学习到管理你的 Final Cut Pro 项目所必需的工具和技巧,操控、输出和转码结束了的工作,并且为起源于电影的项目设计一个工作流程。

系统需求

在开始使用本书之前,你应该对你的计算机和操作系统有个基本了解,同时对 Final Cut Pro 基本熟悉。

Final Cut Pro 5 基本系统需求包括:

- ▶ Mac OS X 10.3.9 或者更新
- ▶ G4 或 G5 500MHz 或者更快
- ▶ 512MB 的内存或者更多
- ▶ AGP 图形加速卡
- ▶ DVD 驱动器
- ▶ 推荐为素材准备单独的硬盘驱动器
- ▶ 要使用 DVCPRO HD 素材,需要至少 1GHz 的处理器和 1GB 内存

要了解更多的系统需求和得到许可的第三方设备,例如摄像机、采集卡和其他外围设备的细节,可参考 Final Cut Pro 的技术规范页面(www.apple.com/final-cutpro/specs.html)。

拷贝课程文件

你需要完成课程的所有必需文件都可以在随书的两张 DVD-ROM 中找到。

安装课程文件

1. 插入 APTS Advanced FCP DVD 1 到你的 DVD 驱动器中。
2. 为了获得最好的结果,将整个 Adv_FCP_Book_Files 文件夹从 DVD 1 中拖曳到你的计算机硬盘的顶层中或者到一个附属的媒体驱动器中。
3. 从 DVD 驱动器中移除 APTS Advanced FCP DVD 1,插入 APTS Advanced FCP DVD 2。

4. 选中 DVD 2 中的所有内容,并且将它们复制到你硬盘中从 DVD 1 中拷贝的 Adv_FCP_Book_Files 文件夹的 Media 文件夹中。

两张盘差不多有总共 17GB 的数据。

注意▶当你将所有来自 DVD-ROM 的课程文件和媒体文件一起放在一个单独的硬盘上的 Adv_FCP_Book_Files 文件夹中时,就像你在 DVD-ROM 中找到的那样,你要确保每课的指南项目文件会以正确的链接打开它们的媒体文件,并且使你可以开始课程学习。

5. 要开始每一课,需先启动那课的应用程序,然后打开项目文件或者在每课开始处列出的文件。

重新连接断开的媒体链接

有很多种理由,可能使你在安装和使用文件时需要将课程文件与媒体文件分开。例如,你可能选择将项目文件保留在一个用户主目录中,并且将媒体文件放在专门的媒体驱动器中。在这种情况下,当打开一个项目文件时,一个要求你重新连接项目文件到它们的源媒体文件的窗口会显示出来。

重新连接文件是一个简单的过程。只需以下几步:

1. 当你第一次打开课程的项目文件时,一个 Final Cut Pro 对话框会显示出来,其中列出一个或多个离线文件。单击“重新连接”按钮。

“重新连接文件”对话框显示出来。

2. 单击“搜索”按钮。

Final Cut Pro 会搜索任何连接的硬盘以查找丢失的文件。当它找到第一个文件时,一个“Mac OS X 重连接”对话框会显示出来。

3. 选中高亮显示的文件并单击“选择”按钮。

在“重新连接文件”对话框中,所有离线文件都会被移动到较低的文件定位框内。

4. 单击“连接”按钮。

5. 确保存储新连接的项目文件,否则你将不得不在每次打开它的时候执行重连接操作。

当你在连接断开链接的项目文件和媒体文件时,如果有任何困难,可以看一下第 13 课“重新连接离线文件”。

苹果专业培训教材系列

本书是苹果专业培训教材系列中的一本,是由这个领域的专家开发出来的并且由苹果公司进行认证。这个系列是全球苹果授权培训中使用的专业课程,并且在所有苹果专业产品中提供了完整的培训。课程被设计为让你可以按照自己的步调来学习。虽然每课都提供了逐步指导来创建特定的项目,但是仍然有解释和实验的部分。每课都包含了课程回顾和答案,这些内容可以帮助你准备苹果专业认证考试。

要得到一个完整的苹果专业培训系列书籍的列表,可以参看本书结尾处的课程目录,或者访问 www.peachpit.com/applebooklet。

苹果公司专业认证计划

苹果公司专业培训和认证计划使你可以走在苹果公司数字媒体技术的最前端,同时给你在这个多变的工作市场中一个竞争力优势。无论你是一名编辑人员、图形设计人员、声音设计人员、特效艺术家或者是一名教师,这些培训工具都会帮助你拓展技能。

在完成书中课程之后,在通过苹果认证培训中心的认证测试之后,你就会成为一名苹果专业人员。认证成为一名苹果专业人员会给你在苹果公司专业应用程序方面的官方认可,并允许你将自己作为一名苹果公司产品的拥有专业技巧的专家级别的使用者来推销给你的雇主或者客户。

对于那些喜欢在一名讲师的指导下学习的人们,苹果公司也提供了在全球苹果授权培训中心的培训课程。这些课程都使用苹果专业培训教材系列图书作为他们的教课书,由苹果公司认证培训师进行教学,在课堂上会教授平衡概念、动手实验室和练习。专业产品的苹果授权培训中心都是精心挑选的,而且都符合苹果公司在各个方面的最高标准,包括设备、指导人员、课程教学以及组织架构等方面。课程的目标是提供给苹果客户,从初学者到经验丰富的专业人员,最高质量的培训体验。

要了解更多的信息或者查找离你比较近的授权培训中心,请到网站 www.apple.com.cn/support/training.html。

资源

本书不是一本参考手册,也不能替代应用程序的文档。关于可理解的程序特点信息,请参考下列资源:

- ▶ 参考指南。通过 Final Cut Pro“帮助”菜单可以得到,参考指南包含完整的所有特点的描述。
- ▶ 苹果公司网站:www.apple.com。
- ▶ 就在现在:当 Final Cut Pro 5 更新的时候,Peachpit 可能会更新课程或者发布额外的练习,如果需要请访问相应的配套网站。请访问网站 www.peachpit.com/apts.advfc5 来找到修订的课程。

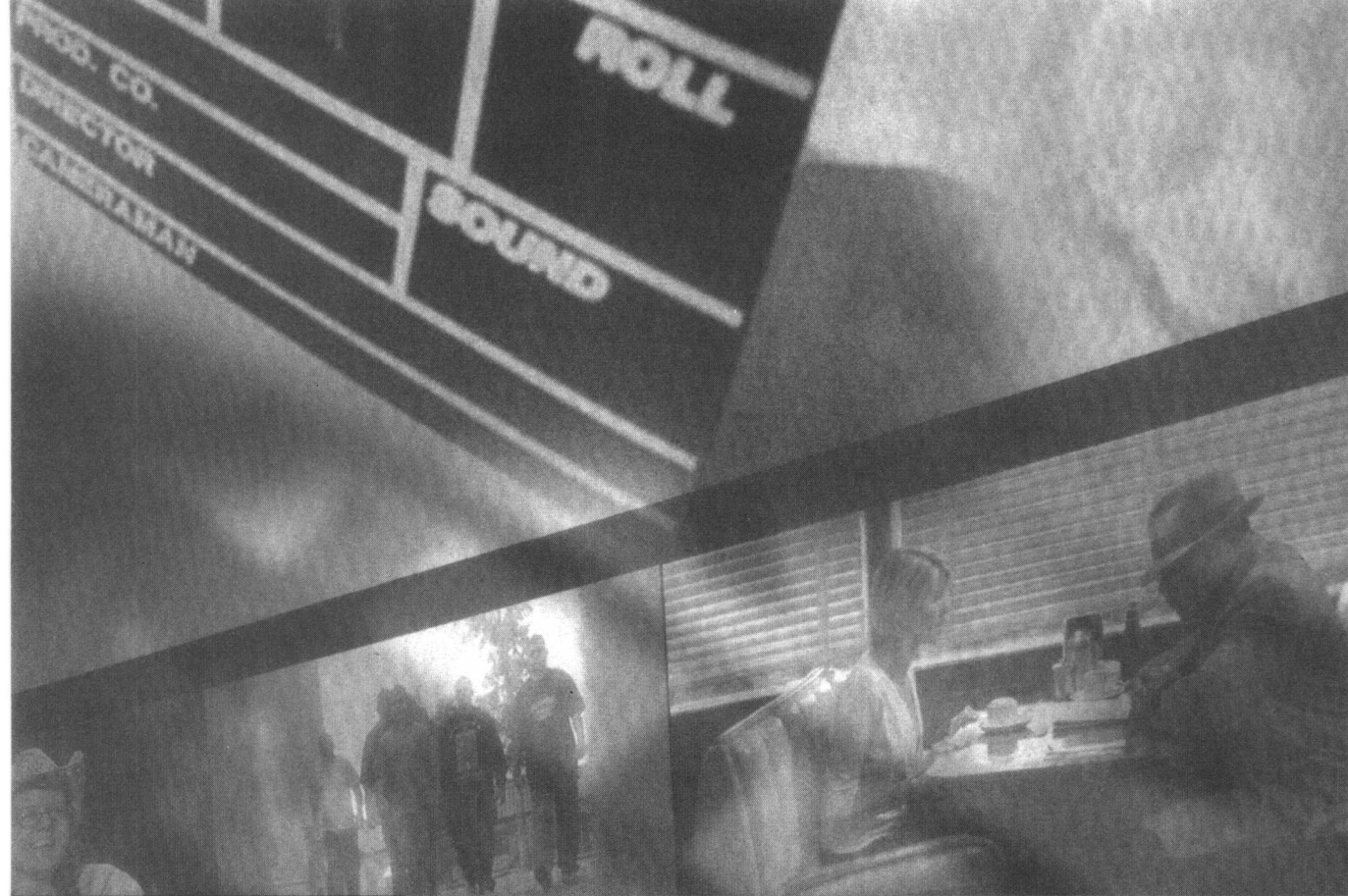
目 录

第一部分 戏剧编辑	1
第 1 课 编辑对话	3
学习电影语言.....	4
编辑基本对话序列.....	8
精剪	34
所有编辑的基础	45
课程回顾	45
第 2 课 编辑复杂对话	49
编辑复杂场景	50
创建高潮	68
将动作和语言结合起来	72
独立完成场景	76
课程回顾	77
第 3 课 编辑动作	79
用动作来讲故事	80
学习动作的基本原理	81
剪切动作场景	82
课程回顾.....	106
第 4 课 追逐与搏斗	109
构思令人恐惧的追逐.....	110
创建引人注目的格斗.....	118
课程回顾.....	129
第 5 课 编辑喜剧	131
找到好笑的地方.....	132

剪切喜剧对话·····	132
剪切滑稽动作·····	139
课程回顾·····	147
第二部分 剪切非小说素材 ·····	149
第 6 课 编辑纪录片 ·····	151
定义纪录片·····	152
剪切访谈·····	152
添加 B-roll ·····	177
与 B-roll 玩得开心·····	192
扩展纪录片形式·····	192
课程回顾·····	193
第 7 课 记录事件 ·····	195
构建你自己的现实·····	196
构造一个蒙太奇·····	198
构造场景·····	206
包含叙述·····	213
课程回顾·····	216
第 8 课 音乐电视 ·····	219
技巧和途径·····	220
课程回顾·····	237
第 9 课 多摄像机编辑 ·····	241
编辑多摄像机素材·····	242
处理很多角度·····	248
应用效果到多片段上·····	262
课程回顾·····	263
第三部分 处理音频 ·····	265
第 10 课 声音编辑 ·····	267
等待直到画面完成为止·····	268
编辑对话·····	269
创建环境音·····	279
添加音效·····	287
设计声音·····	293

编辑音乐	299
课程回顾	310
第 11 课 音频完成	313
准备序列	314
使某个音频轨道静音或单独播放	314
理解对话的音量	316
选择一个参考音量	320
研究音频混音器	324
使用实时关键帧	329
课程回顾	331
第四部分 项目管理	333
第 12 课 高级片段管理	335
把浏览器当做片段数据库	336
处理时间码	344
录制到双系统	352
处理 16 :9	357
24p 编辑基础	364
PAL 制式	373
课程回顾	375
第 13 课 管理素材	377
理解片段和媒体之间的关系	378
使用媒体管理器	386
处理低分辨率和高分辨率的片段	390
课程回顾	395
第 14 课 转码和输出视频	397
为 DVD 输出	398
创建用于 HD DVD 的视频	407
为 Web 制作视频	410
输出音频	417
输出 QuickTime 文件	425
转码视频格式	427
课程回顾	439

第 15 课 处理电影源	443
理解电影—视频—电影的工作流程	444
创建数据库	445
为电影编辑一个项目	449
生成列表	454
课程回顾	462
附录 A Final Cut Studio 工作流程	463
词汇表	465

第一部分 戏剧编辑

1

课程文件

媒体文件

时间

目标

Lesson Project Files > Lesson_01 > 01_Project_Start

Media > Hope Dialogue

本课大约需要 120 分钟来完成

为编辑提供故事讲述的基础

确定每一个镜头回答的基本问题

基于每一个场景的需要组织脚本

掌握所有对话场景的基础架构

控制戏剧性的焦点以激发编辑的灵感

在场景中使用动作以指导编辑决定

有效地退回到宽镜头中

分开音频和视频以隐藏编辑

第 1 课 编辑对话

编辑的手艺要求许多技巧和天赋,从理解节奏和时长到组织有效的操作都必须掌握。你需要知道如何使用 Final Cut Pro(或者一个类似的编辑程序),但是一位有技巧的剪辑师也需要知道这其中的内涵和外延。他必须要提取每一点音频和视频信息,深入到每一个元素的内核以及意义;也要熟练掌握近景和中近景之间细微的差别;在一个单独的环境音中辨别出 10 种截然不同的声音;以及知道悬疑片和喜剧之间五分之一秒的差别。

本书是高级班的书,它设定你已经对 Final Cut Pro 的工具和命令有了基本的理解。这本书将提高你对软件的掌握程度,使你熟悉更多的高级技巧和特征,本书的真正目的是希望你对做出某个编辑决定的原因有更多的考虑,而不是仅仅知道需要单击哪些按钮。本书将提供很多方法帮你学习语言的编辑,你熟悉习惯用语,并能鉴别出合乎文法的规则和趋势。

编辑是一种创意性的工作,所以许多规则通常可以打破。但是,如果理解了为什么规则要这样制定,你将可以进行更高效的沟通,即使这时已经选择忽视它们。

学习电影语言

作为一名影剪辑师,你必须学会讲述一种新的语言,并且能用这种语言进行流畅而高效的交流。作为一名忠实的媒体消费者,你肯定理解在电视上看到的内容,但是这并不能使你真正能说会道,文学要求阅读和写作语言的能力;要求能解构它并重组;要求不仅仅理解电影是什么意思还要理解为何表达这种意思。

文学需要花费时间和精力。但是你可以通过实践模仿以及改正错误来教会自己,学习的最好方法是通过正常的培训以及联系的指导来完成的。这本书和与它相关的苹果授权培训程序就可以为你提供这两者。

很显然,培训仅仅是开始。这里提供的练习只是某种情况的代表和你可能遇到的编辑问题的挑战。每一个项目都是独特的,每一个节目都提供了讲述故事的无限可能性。练习得越多,技巧就会提升得越快,一直到你的编辑完全变成一种直觉,就像可以运用一种语言流利地进行读写一样。

使用电影语言

电影语言连接了图像和声音,除此之外它就像另外一种语言那样。这并不是一个种比喻,一种语言有其交流信息的系统的定义。通过选择不同的词汇,或者不同的短语,细微的差别也会传达的很清楚。选择词汇的技巧越熟练,安排短语具有的创造性越高,则对如何讲述故事的控制就更准确和清晰。

和任一种语言一样,掌握电影语言需要学习系统和语法。镜头和序列就像词汇和短语那样,剪切和转场就像标点,可以控制语义和信息的流程和步调。语法规则就好像“从主镜头开始”或“匹配类似的角度”那样,帮助你的观众理解你在讲述的故事类型。相同的词汇可以构建诗或散、小说或培训手册。

理解这些规则是成功剪辑的基础。要记住,编辑的过程是一种沟通。如果你的主意或想法对于观众来说不够清晰,那么就没有成功地进行沟通。当然,像任何一种语言那样,电影语言也在不断发展。新的想法和技术总在层出不穷。习惯用语和流行趋势都在不断产生和退出流行。

理解剪辑师就是故事讲述者

谁是电影的故事讲述者?是构建了整个故事虚构了这个世界的作家。是认识到这个世界,捕捉了声音和画面的导演和制片人。但是真正讲故事的人是剪辑师。