

影视编辑技艺

Yingshi Bianji Ji Yi / Technique Of Film-Video Edit

XIANDAI CHUANMEI SHUXI · YINGSHI JISHU

李 曼 夏光富 主编

现代传媒书系·影视技术

董小玉 涂 涛 总主编

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

G222.1/5

2007

影视编辑技艺

李 曼 夏光富 主编

现代传媒书系·影视技术

董小玉 涂 涛 总主编

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

影视编辑技艺/李曼,夏光富主编. —重庆:西南师范大学出版社,2007.9
(现代传媒书系. 影视技术/董小玉,涂涛总主编)
ISBN 978-7-5621-3947-8
I. 影… II. ①李…②夏… III. ①电影—编辑学—高等学校—
教材②电视节目—编辑学—高等学校—教材 IV. G222.1

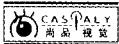
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 141510 号

影视编辑技艺/现代传媒书系·影视技术

李曼 夏光富 主编

策划编辑:周安平 杨景罡

责任编辑:李 玲 刘 露

书籍设计: 周 娟 钟 琛

出版发行:西南师范大学出版社

地址:重庆市北碚区天生路1号

邮编:400715 市场营销部电话:023—68868624

<http://www.xscbs.com>

经 销:全国新华书店

印 刷:重庆东南印务有限责任公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:20.25

字 数:400 千字

版 次:2007 年 9 月 第 1 版

印 次:2007 年 9 月 第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-5621-3947-8

定 价:32.00 元

※本丛书的文字及图片部分均经过权利人的合法授权,但不排除个别作品因客观原因无法联系到权利人的情况,我社将把这部分作品的稿酬支付给重庆市版权保护中心,由其代为支付,请相关权利人知悉后与重庆市版权保护中心联系。电话:023—67708231

前言

当人类还处于茹毛饮血,刀耕火种的蛮荒时期,就开始了原始涂鸦和图腾摹画的媒介传播的信息释放。在科学和技术日趋进步和完善的今天,这种天性正被无限的放大,人类交流和传播的渴求也随着影视技术的日新月异被大大延展。著名传播学理论家麦克卢汉曾经有个经典论断:“媒介是人的延伸”。而今,影视技术则延伸了媒介。从摄影术的发明昭示着人类进入了“机器复制时代”(瓦尔特·本雅明)起,经过技术的加速发展,使得当初简单的摄影而今已成为以电影、电视、广告、动画等多媒体为主导的、庞大而又综合的传媒系统,以此应运而生的影像文化正全面渗透和改变着我们的生活,让我们不得不冷静思考和应对这种潜在的力量。

传媒技术的更新使得影视传播理论不断被刷新,定位各异的影视专业也相继建立,现代影视传媒专业已经发展成为一个融汇理论与技术、多媒体与多学科并存的综合学科,并呈现出蓬勃发展的态势。随着国家在建设和谐社会的目标下对文化建设和传播的日益重视,更多懂理论和实务的影视专门人才正大量的为社会所需,这也为高校影视方面人才的培养创造了巨大的发展机遇和发展动力。

本套书系正是在这样的情势下,为了打造影视专门人才,集合了众多的专家学者的智慧和经验编写而成的。本套书的编写针对多数同类教材在系统性和连贯性存在的不足,打破常规,注重双基,关注新媒体中影像技术的发展,吸收最新的影视理论和技术成果,以注重基础、促进教学、关注前沿、强化实践、精益求精为宗旨,特别强调了学术性与实用性、理论性和实践性、经典性和当代性、严谨性和规范性、综合性和创新性的结合的提高。

本套系列丛书主要由两大部分构成,一是基本理论序列,主要包括《中外电视史纲要》、《中国电影史纲要》、《外国电影史纲要》、《纪录片创作论》、《影视传媒文案》、《影视理论纲要》、《影视传播概论》、《经典影像解读》、《视听语言》、《影视导演艺术》、《动画艺术概论》等;二是基本技能序列,主要包括《影视技术概论》、《影视图像处理》、《影视照明技艺》、《影视录音艺术》、《影视编辑技艺》、《影视后期合成技术》、《电视摄像技术》、《平面动画技术》、《三维动画技术》、《影视多媒体技术》、《摄影技艺》等。如此编排的目的是希望通过理论与技能的结合,通过深入浅出的论述,将复杂的影视理论与技能,以一书一重点的形式,介绍给有志于从事影视工作和研究的学生,以冀能全面提高影视专业学生的综合水平和专业素质,培养适合影视事业和文化事业发展需要的复合型人才。

本套丛书的作者既有业界的专家学者,也有来自一线的专业教师。他们在注重教学实际的同时又构建出独特的结构体系,他们力求用简明扼要的语言,使表述有理有据、层次分明。他们严谨的编写态度更是渗透在每本书的字里行间。我们可敬的编者更是在心中树立着精品意识,着力构建教材特色,本着“注重教学实践,建构独特结构;渗透前沿理念,吸纳最新成果;理论阐述精要,举例鲜活典型;案例分析具体,设计练习丰富;呈现方式亮丽,共性个性突出;文字表述规范,引文出处准确”的编纂要求,力求为广大读者打造出精品教材。

为使广大师生更加直观地领略现代传媒影像的独特魅力,我们在本书系的创作过程中,借用了部分形象生动的影像资料并加以说明。它们象征着传媒科学发展过程的一个个里程碑。我们衷心地感谢这些宝贵资料的提供者。

感谢那些为此书系出版而辛苦忙碌的人们,正是有了他们的辛勤劳动,才让我们有机会在阅读的时候,领略到现代传媒所带来的独特影像魅力。

编者

2007年8月

编委会·影视技术

总 主 编：董小玉 涂 涛

编委会成员：(按姓氏笔画排列)

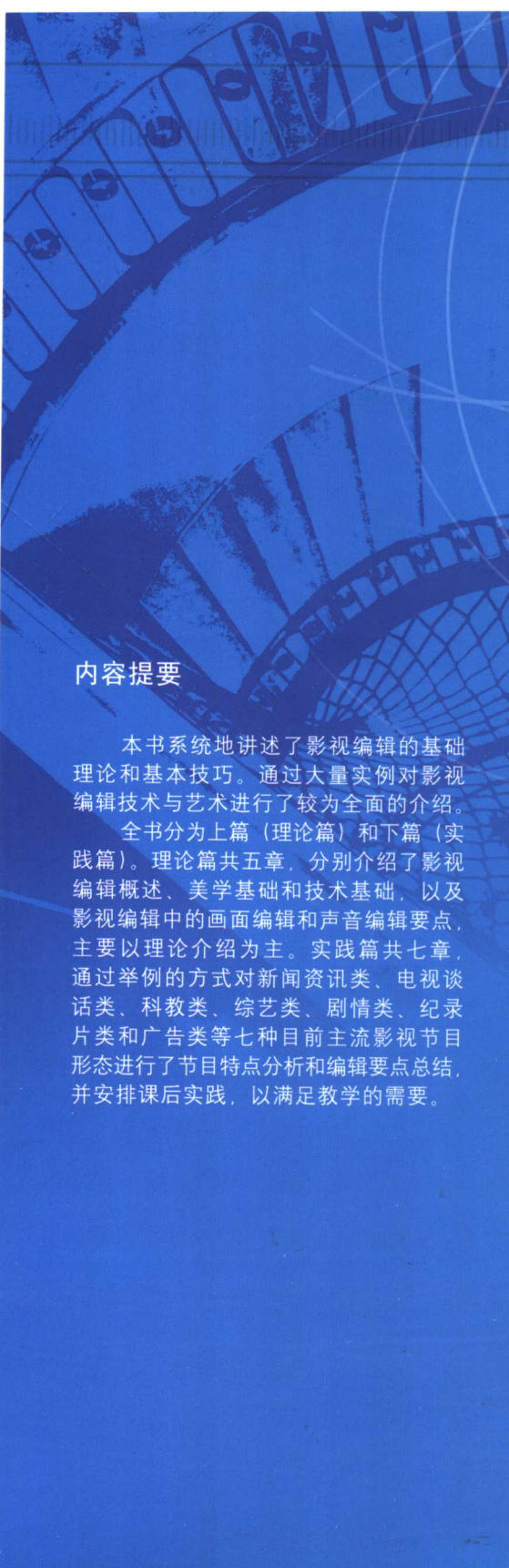
李 曼	向卫东	张 松	陈 丹
杨光平	周宗凯	赵 剑	夏光富
涂 涛	龚 浩	瞿 堃	

作者简介

李曼，重庆市高校摄影协会理事，重庆市高校现代教育技术专业委员会会员，现任重庆邮电大学传媒艺术学院传媒实验中心主任、电教中心副主任。教学和研究方向为电视节目制作、影像技术和多讯道节目导播技术。先后制作电视教学片四十多部。参与了省部级以上科研项目三项。主编、参编《电视节目编辑技艺》教材和《电视节目制作技术》、《影像技术》、《摄像技术》等实验指导书。发表相关论文三篇。

夏光富，重庆邮电大学传媒艺术学院常务副院长、副教授。先后制作电视专题片、教学片二十多部。近几年，策划制作的影视作品多次获奖；主持、参与了省部级以上科研项目七项，国家“九五”攻关课题《通信与广播电视共网传输的研究》，获重庆市科学技术奖一等奖。发表关于影视艺术、文化传播方面的论文十余篇；主编、参编《电视节目编辑技艺》、《电视节目概论》、《电视纪录片创作教程》等多部教材；出版专著《电视节目形态论》。

8751634

内容提要

本书系统地讲述了影视编辑的基础理论和基本技巧。通过大量实例对影视编辑技术与艺术进行了较为全面的介绍。

全书分为上篇(理论篇)和下篇(实践篇)。理论篇共五章,分别介绍了影视编辑概述、美学基础和技术基础,以及影视编辑中的画面编辑和声音编辑要点,主要以理论介绍为主。实践篇共七章,通过举例的方式对新闻资讯类、电视谈话类、科教类、综艺类、剧情类、纪录片类和广告类等七种目前主流影视节目形态进行了节目特点分析和编辑要点总结,并安排课后实践,以满足教学的需要。

目录

CONTENTS

上篇：理论篇

第一章 影视编辑概述

一、什么是影视编辑	004
二、影视编辑的发展历程及展望	005
(一) 电影剪辑的发展历程	005
(二) 电视编辑的发展历程	009
(三) 影视制作的数字化	011
三、电影剪辑与电视编辑的区别	012
(一) 艺术表现的区别	012
(二) 技法特点的区别	014
(三) 工艺水平的区别	014
四、影视编辑工作的地位与作用	015
(一) 节目素材的再创作	015
(二) 节目质量的把关人	023
五、影视编辑工作的理念	024
(一) 影视节目制作人员的分类	024
(二) 影视编辑人员的基本素养要求	025
(三) 影视编辑人员的专业素质要求	026
六、影视节目的制作流程	027
(一) 前期筹备阶段	027
(二) 前期摄制阶段	028
(三) 后期制作阶段	029
思考题	030

第二章 影视编辑的美学基础

一、 影视的表现手段与审美特征	032
(一) 影视的表现手段	032
(二) 影视的审美特征	035
二、 影视美学主要流派	039
(一) 法国印象派——先锋派电影思潮	039
(二) 苏联蒙太奇学派	042
(三) 安德烈·巴赞与纪实美学	046
(四) 经典本体研究时期其他重要的电影理论家及其代表理论	048
(五) 当代电影理论	050
三、 接受美学与观众审美接受	052
(一) 接受动机	053
(二) 期待视野	053
(三) 接受方式和接受心理	054
(四) 影视艺术受众的接受过程	057
四、 数字技术与影视美学的关系	058
(一) 数字技术对影视艺术的影响	059
(二) 数字技术与影视艺术本体	060
(三) 数字技术与影视的人文精神	062
思考题	065

第三章 影视编辑的技术基础

一、 线性编辑	066
----------------	-----

(一) 录像机综述	066
(二) 磁带录像机的基本原理与组成	072
(三) 磁带录像机编辑系统	078
(四) 磁带录像机编辑方式	082
(五) 电子编辑机的使用	085
二、非线性编辑	091
(一) 非线性编辑概述	091
(二) 非线性编辑系统基本构成	094
(三) 非线性编辑操作流程	098
(四) 非线性编辑系统产品简介	100
三、电视特技	101
(一) 电视特技概述	101
(二) 电视国文特技	104
(三) 虚拟演播室	115
思考题	120

第四章 电视画面的编辑

一、镜头语言的应用	122
(一) 镜头的选择	122
(二) 镜头长度的确定	124
(三) 镜头的组接	127
二、蒙太奇	142
(一) 蒙太奇语言的由来与发展	143
(二) 蒙太奇的画面基础	144
(三) 蒙太奇的心理基础与效果	145
(四) 蒙太奇的表现形式	147
节奏的控制	151
(一) 节奏的产生与作用	151
(二) 决定节奏的主要因素	152
(三) 节奏的处理技巧	152

四、转场的方法	153
(一) 技巧转场	153
(二) 无技巧转场	156
思考题	161

第五章 电视声音的编辑

一、电视声音的构成与作用	162
(一) 语言	162
(二) 音响	163
(三) 音乐	164
二、电视录音制作设备	164
(一) 话筒	165
(二) 调音台	167
(三) 录音室	169
三、电视声音的剪辑方式	171
(一) 录音方式分类	171
(二) 电视录音制作步骤	172
(三) 电视录音技巧	174
四、电视声音蒙太奇	179
(一) 声音蒙太奇概述	179
(二) 声画关系	179
(三) 声音的混合运用	180
(四) 声音组接(剪辑)	181
(五) 声音的组合形式及其作用	182
(六) 影视节目中的声音艺术处理	183

五、电视声音的编辑	183
(一) 电视语言的编辑	183
(二) 电视音响的编辑	187
(三) 电视音乐的编辑	189
思考题	192

下篇：实践篇

第六章 新闻资讯类电视节目编辑

一、案例分析	197
(一) 消息类电视新闻	197
(二) 专题类电视新闻	199
(三) 评论类电视新闻	200
二、节目特点	201
(一) 新闻类节目编辑的基本原则	201
(二) 新闻节目编辑工作流程	201
三、编辑要点	205
(一) 注重故事化叙述	205
(二) 利用电子特技	208
(三) 插入图像资料	208
(四) 采用动画手段	209
(五) 注重有声语言	209
(六) 适当使用音乐语言	210
课后实践	211

第七章 电视谈话类节目编辑

一、案例分析	212
(一) 中央电视台《艺术人生》	212
(二) 《艺术人生》节目特点	213
二、节目特点	214
(一) 我国谈话类节目的发展	214
(二) 谈话类节目的基本形式	215
(三) 谈话类节目的构成要素	215
(四) 电视谈话类节目的特点	222
三、编辑要点	224
(一) 要注意谈话的逻辑性	224
(二) 要注意故事的情节性	225
(三) 要注意谈话的节奏	225
(四) 要注意谈话背景音乐的选择	225
(五) 要注意谈话中拍摄的技巧	225
课后实践	226

第八章 科教类节目编辑

一、案例分析	227
(一) 节目定位	227
(二) 节目编排特点	228
二、节目特点	230
(一) 我国科教电视的发展概况	230
(二) 科教类节目的类别	231
(三) 科教类节目的结构形式	234

三、 编辑要点	235
(一) 科教电视节目编辑原则	235
(二) 特殊画面的应用	236
(三) 趣味性	237
课后实践	237

第九章 综艺类节目编辑

一、 案例分析	238
二、 节目特点	239
(一) 我国综艺节目发展概述	239
(二) 综艺类娱乐电视节目的基本特征	241
(三) 综艺节目的主要类型	242
三、 编辑要点	243
课后实践	245

第十章 剧情类节目编辑

一、 案例分析	246
(一) 影片简介	247
(二) 剧情梗概	247
(三) 《罗马假日》艺术特点分析	248
二、 节目特点	253
(一) 剧情类电影的节目特点	253
(二) 剧情类电视剧的节目特点	259

三、 编辑要点	260
(一) 剪辑控制	260
(二) 时间与空间处理	261
(三) 声画关系	262
课后实践	264

第十一章 纪录片类节目编辑

一、 案例分析	265
(一) 节目特点	266
(二) 节目结构	266
(三) 节目内容	267
(四) 技术创新	268
二、 节目特点	268
(一) 我国纪录片发展概述	268
(二) 纪录片的主要类型	269
(三) 纪录片的基本特征	274
(四) 纪录片的创作模式	275
三、 编辑要点	278
(一) 视听语言的把握	278
(二) 细节凸显重点	278
(三) 画面的视觉冲击力	280
课后实践	280

第十二章 广告类节目编辑

一、案例分析	281
(一) 广告创意说明	281
(二) 广告拍摄稿本	282
(三) 广告拍摄计划	283
(四) 广告拍摄制作	284
二、节目特点	285
(一) 电视广告传播概述	285
(二) 电视广告的分类	285
(三) 电视广告的特点	286
(四) 电视广告的十种表现形式	288
三、编辑要点	298
(一) 电视广告的编辑流程	299
(二) 电视广告编辑原则	300
(三) 电视广告的制作方式	302
(四) 电视广告的编辑特点	302
课后实践	303
参考文献	304
后记	307