

实用影视艺术丛书

影视剪辑编辑艺术

YING SHI JIAN JI BIAN JI YI SHU

傅正义 著

北京广播学院出版社

实用影视
艺术丛书

影视剪辑编辑艺术

傅正义 著

北京广播学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

影视剪辑编辑艺术/傅正义著. - 北京: 北京广播学院出版社, 2003.6

ISBN 7-81085-178-0

I. 影… II. 傅… III. 蒙太奇-研究 IV. J932

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 047445 号

影视剪辑编辑艺术

作 者: 傅正义

责任编辑: 杜丽华

出版发行: 北京广播学院出版社

北京市朝阳区定福庄东街 1 号

邮编: 100024

电话: 010-65738557 65738538 传真: 010-65779405

网 址: <http://www.cbbip.com>

经 销: 新华书店总店北京发行所

印 刷: 北京中科印刷有限公司

开 本: 850×1168 毫米 1/32

印 张: 16

字 数: 408 千字

版 次: 2003 年 9 月第 1 版 2003 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 7-81085-178-0/N·77

定价: 35.00 元

版权所有 翻印必究 印章错误 负责调换

作者简介

傅正义同志 1925 年生于湖北黄冈。1937 年参加抗日儿童救亡团，1940 年在重庆考入中国电影制片厂，1946 年在上海进入地下党领导的昆仑影业公司。在渝、沪期间，师从司徒慧敏、钱筱璋、邬建芳等前辈电影剪辑专家，合作剪辑了《八千里路云和月》、《一江春水向东流》、《万家灯火》、《丽人行》、《乌鸦与麻雀》、《三毛流浪记》等进步影片，受到史东山、蔡楚生、沈浮、郑君里、陈鲤庭等前辈电影艺术家的重视和好评。

建国后，傅正义同志与著名导演孙瑜、崔嵬、成荫、张水华、谢铁骕等合作，剪辑出大批优秀影片，如《武训传》、《青春之歌》、《杨门女将》、《小兵张嘎》、《上海姑娘》、《伤逝》、《知音》等，共计 200 余部。其中，《伤逝》和《知音》荣获 1982 年度第二届中国电影“金鸡奖”最佳剪辑奖。

之后，傅正义同志与电视剧导演林汝为、王扶林等合作，先后剪辑了 400 多部（集）电视剧、电视专题片和影视动画片，如《四世同堂》、《诸葛亮》、《红楼梦》、《千里跃进大别山》、《焦裕禄》、《铁市长》、《三国演义》、《寻梦到黄山》、《猫咪小贝》等等，其中电视剧《红楼梦》荣获 1986 年度第七届电视“飞天奖”的优秀剪辑奖。这样，傅正义同志以其深厚的剪辑功力和丰富的剪辑经验，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”。

傅正义同志曾被聘为第十四届“金鸡奖”评委，第七、八届电视“飞天奖”评委，第四、五届电视广告“印象杯奖”评委。

傅正义同志在 1959 年被评为北京市文化、卫生、教育系统“先进工作者”（每月有津贴）。又于 1992 年 10 月获国务院颁发“政府特殊津贴”证书（每月有津贴）。

傅正义同志是中国电影电视剪辑学会第一任会长。他为提高我国影视剪辑专业水平，培养剪辑队伍的新生力量，发展影视剪辑艺术事业，做出了巨大的贡献。

裁繁变为凝练，
化平庸为神奇！

子女是老师指导液之益友，
愿见其在工作中尊重与液又多育
创新，甚师。

王德

2002.3. 北京

作者与王晓棠合影

剪辑和以此为基础的蒙太奇是电影艺术大厦赖以形成和存在的基石。从发明了剪辑手段开始，电影才从一种简单的记录走向艺术创造。因此，我们可以说，懂得剪辑乃是理解电影艺术奥妙的关键，学习剪辑是开启电影艺术之门的钥匙。

刘继南

2003年6月

作者与谢飞合影

序

谢 飞

我在北京电影学院学习电影导演的时候，前苏联电影的理论和实践是主要的内容，崇尚“电影是剪辑的艺术”，“蒙太奇是电影的一切”。所以，我对电影剪辑特别有兴趣，什么都想摸，什么都想学。能见到从40年代就剪辑了名片《一江春水向东流》、《万家灯火》，50年代又完成过《青春之歌》、《小兵张嘎》、《杨门女将》等脍炙人口的影片的剪辑大师傅正义，真是兴奋得不行。我常常抽空跑到他的剪辑室里，观看工作，聆听教导，我目睹了他认真娴熟的工作技艺，口若悬河的博学和对待他人，特别是对热爱学习的后进的热情友好的态度。

傅老天资聪慧，刻苦好学，在影视剪辑工作的摸爬滚打中自学成才。他“干一行，爱一行；钻一行，透一行”。六十余年来，他把毕生的精力与热情都投入到他热爱的事业中去了。剪片、讲学、著书；办学会、评奖、育人，成绩斐然。十年前，年近七十岁的他，写出了五十万字的煌煌巨著《电影电视剪辑学》，一版再版，供不应求；现在他又推出了这本新著《影视剪辑编辑艺术》，真是“老当益壮”啊，令我这个还是搞教学研究的后辈，万分地佩服与惭愧。

阅读《影视剪辑编辑艺术》一书，给我深刻的印象是它的科学

性与实践性。我们常说，干影视制作的人最重要的是实践能力与经验，“不看你会不会说，就看你干的活儿怎么样”。所以说，没有实践根基的纯理论研究与分析，对影视制作与学习用处不大。80年代在电影界曾风行一阵的外国电影“符号学”等高深理论的烟消云散，就是一例。可是，仅仅停留于具体实践的原始经验之中，没有科学的理论归纳，没有相应的美学思想引导，影视的技艺也难于成熟和发展。傅老在他六十余年的影视剪辑实践中，在他近二十年的剪辑理论研究与讲授之中，对影视剪辑这一影视艺术形成的独特的表现手段做了科学的、理论的、技艺的有价值的梳理。

从由理论上对影视剪辑的功能和剪辑的因素的确立与论述，到对镜头画面剪辑与声音剪辑的规律与技巧的归纳；从传统的电影胶片剪辑到新技术创造的非线性数字剪辑的技巧运用；从历史悠久的电影故事片到电视剧、纪录、专题、动画，以至广告、MTV等新片种的剪辑特点手法，本书都有研究和论述。因此，我认为本书对影视工作者，特别是剪辑、编辑、导演、摄影（像）、录音、制片人员来说，具有较强的实用与指导作用；对影视院校的学生则是一部货真价实的好教科书；对影视爱好者、初学者是不可多得的启蒙工具书。要注意，DV摄像机和私人电脑剪辑的出现，“平民影视”时代开始了，这方面读者数量的巨大是难以想象的。

学艺的根本在于学做人，我希望从阅读本书中学习影视技艺的读者们不要忘记，年近八旬的傅老，一生为影视剪辑事业而刻苦钻研、与时俱进的献身精神，那才是更值得学习与赞扬的。

北京电影学院教授、影视导演
湖南大学广播影视艺术学院院长
2003年5月20日于北京

前言

这是一部全面论述电影电视剪辑艺术的原理、方法和技巧的著作。全书可以说是由“影视剪辑艺术论”和“影视剪辑技巧”两大部分所组成。有位著名电影导演艺术家曾说过，“编剧是文字的剧作者，剪辑是镜头的剧作者”，本书所阐述的就是“镜头的剧作”的语法、章法和技法。

本书力图对 20 世纪中国影视剪辑的实践经验和理论探索予以初步的总结。同时，对 21 世纪中国剪辑艺术的发展前景，做出一个概略的展望。

这部著作，力求在理论与实践相结合的基础上，探讨中国影视剪辑艺术的基本规律和基本手法，为创建有中国特色的剪辑艺术学派助一臂之力。

希望这部著作对从事和准备从事影视剪辑、编辑工作的人士学子，从实际操作到理论思考有所助益。影视界的导演、摄影、摄像、录音、美术、表演、制片人员亦可一读，以增强剪辑意识，进而与剪辑工作者通力合作，创作出更为精美的影视作品。

傅正义

2003 年 6 月

目 录

序	谢 飞/1
前言	/1
第一章 影视艺术与剪辑功能	/1
第一节 影视艺术的同一性和差异性	/1
第二节 影视艺术的基本特性	/13
第三节 剪辑在影视创作中的地位	/27
第二章 影视艺术要素与剪辑因素	/58
第一节 电影电视艺术的三大要素	/58
第二节 影视创作中的三个剪辑因素	/64
第三节 努力追求创造性的剪辑效果	/74
第三章 蒙太奇与影视剪辑、编辑	/81
第一节 蒙太奇的基本含义	/81
第二节 蒙太奇的表现形式	/94
第三节 蒙太奇与长镜头论	/101
第四节 蒙太奇与剪辑艺术	/108
第四章 影视片的两类剪辑手法	/114
第一节 有附加技巧的剪辑——“特技”	/114
第二节 无附加技巧的剪辑——“跳切”	/137

影视剪辑编辑艺术

第三节	影视片的线性剪辑与非线性剪辑（数码剪辑）	/147
第五章	剪辑与镜头语言的运用	/154
第一节	镜头组接剪接点的准确性	/154
第二节	镜头组接时空观的合理性	/168
第三节	镜头组接画面的方向性	/184
第四节	镜头组接的逻辑性	/204
第五节	主体动作的连贯性	/211
第六节	造型衔接的有机性	/241
第七节	镜头画面的分剪、挖剪和拼剪	/248
第八节	资料、景物和借用镜头的运用	/260
第九节	群众场面和战斗场面的剪辑处理	/271
第十节	影视片门面——字幕的剪辑要点	/310
第六章	剪辑与视听语言的构成	/326
第一节	前期录音的剪辑	/327
第二节	同期录音的剪辑	/356
第三节	后期录音的剪辑	/366
第七章	剪辑与影视节奏的掌握	/380
第一节	掌握影视片节奏的重要意义	/380
第二节	决定影视片节奏的主要因素	/386
第三节	营造影视片节奏的剪辑手段	/396
第八章	各类影视片的剪辑特点和要领	/425
第一节	影视片的种类及不同的剪辑手法	/425
第二节	电影故事片	/427
第三节	电视电影片	/432
第四节	电影纪录片	/434
第五节	电影科教片	/443
第六节	电影预告片	/449
第七节	影视美术片	/460

第八节	影视戏曲片	/470
第九节	影视歌舞片	/471
第十节	影视译制片	/472
第十一节	电视剧片	/474
第十二节	电视专题片	/476
第十三节	电视栏目片	/481
第十四节	电视广告片	/486
第十五节	电视剧片花的剪辑	/496
后记		/500

第一章

影视艺术与剪辑功能

第一节 影视艺术的同一性和差异性

一、电影的诞生和发展

影视剪辑艺术是电影电视艺术的重要组成部分。剪辑艺术随着电影的诞生发展而逐步形成和不断完善。

电影是社会文化艺术进步和科学技术发展并且有机结合的产物。19世纪末，法国人奥古斯特·卢米埃尔和路易·卢米埃尔兄弟充分利用前人的科技成果，研制成功活动电影机，解决了影片的拍摄、制作和放映等诸多难题，于1895年12月28日下午，在巴黎一家咖啡馆的地下室，售票公映了《火车到站》、《水浇园丁》等影片，取得极大成功，宣告了人类文化史上一类崭新的艺术——电影的诞生。

早期的电影是无声的，观众只能看到银幕上活动的画面和交替的字幕，被人们称之为“伟大的哑巴”。1927年10月，第一部有声影片——美国的《爵士歌王》推出上映，开始了有声电影的时代。声音进入

电影之后,使电影从纯粹单一的视觉艺术发展为见闻交融的视听艺术,大大丰富了、增强了电影的表现力和感染力,使电影成为音画合一、声情并茂而为人们喜闻乐见的丰富多彩的艺术形式。

早期的电影都是黑白片。随着科技的进步,人们利用三色法的原理,制作出彩色片。1935年,第一部彩色影片《名利场》在美国问世。五彩斑斓的色调使银幕画面显得更为真实、生动,令人赏心悦目,叹为观止。

1936年,第一部宽银幕电影推出,突破了用35毫米曝光放映的普通银幕的局限,使观众视野大为扩展,临场真实感大为增强。这之后,环幕电影、立体电影、球幕电影、全息电影相继出现,加上电影的单声道也发展为立体声,真是使人眼花缭乱,如同置身于实地现场,又像进入了迷宫幻境。

到20世纪90年代,随着电子信息科技的飞速发展,数字电影应运而生。高清晰度数码成像电影摄影机的研制成功,标志着电影的拍摄进入了无胶片时代,影院也不需用传统的放映机和放映员了。数字电影的出现,促使电影的制作流程、运行方式将发生根本性的变化。数字电影的影像质量更高,艺术表现力更强,制作发行成本更省,将电影业推进到一个崭新的阶段。可以预计,21世纪将是数字电影蓬勃发展的时代。

初期的电影,只是拍摄一些街道、工厂、集市和人群等景物,作为“活动照像”的杂耍玩意儿,放映出来供人们猎奇观赏。之后,拍摄了一些短小的游艺片、新闻片和通俗教育片。20世纪初,真正意义上的故事片出现,形成了故事片、纪录片、科教片和美术片四个基本片种的电影。通过电影的先驱者们和几代电影艺术家的艰苦实践和顽强探索,发现和丰富了电影的表现手段,创造和掌握了镜头组接——蒙太奇这一电影特有的叙述形式和艺术方法,从而使电影成为一门独立的艺术。在各种社会文化思潮的影响推动下,形成了不同的电影艺术流派,各具特色,精彩纷呈。电影艺术家们从文学、戏剧、美术、音乐、舞蹈等艺术门类吸取营养,结合电影