

广播影视系列丛书

THE SERIES OF RADIO FILM AND TV

影视剪辑

观念与技巧

Film
& Television
Editing,
Notion and
Technique

崔玉峰 著

中国
广播电视出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

影视剪辑: 观念与技巧/崔玉峰著. —北京: 中国广播电视出版社, 2006. 7

(广播影视系列丛书)

ISBN 7-5043-5003-6

I. 影... II. 崔... III. ①电影—剪辑②电视(艺术)—剪辑 IV. J932

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 047608 号

影视剪辑——观念与技巧

作 者	崔玉峰
责任编辑	王 瑛 王本玉
封面设计	张贵明 张 颀
监 印	赵 宁
出版发行	中国广播电视出版社
电 话	86093580 86093583
社 址	北京市西城区真武庙二条 9 号 (邮政编码 100045)
经 销	全国各地新华书店
印 刷	保定地质勘察院美术胶印厂
开 本	787 毫米×1092 毫米 1/16
字 数	300 (千) 字
印 张	17.25
版 次	2006 年 7 月第 1 版 2006 年 7 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-5043-5003-6/TN·349
定 价	33.00 元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

作者简介

崔玉峰

崔玉峰，1972年生；
1996年毕业于兰州大学中文系汉语言文学专业；1997~1998年在北京电影学院研究生课程进修班学习；现任广播电影电视管理干部学院专职教师，主要承担《影视剪辑》、《电视编辑技巧》、《影片分析》、《电视写作》等课程的授课任务。在相关专业期刊上发表学术论文多篇，并积极参与影视创作实践。

Film & Television Editing, Notion and Technique

影视剪辑
观念与技巧
Film
& Television
Editing,
Notion and
Technique

广播影视系列丛书

编委会

主编

姚芝楼

副主编

郝本廉

车光耀

王建国

编委

郭卫东

张竞

丁海祥

王红叶

任石青

温建梅

孙立军

胡黎娜

靳斌

序

近年来,随着我国社会主义市场经济体制的确立、世界范围内高科技的迅猛发展以及受众需求的日益多元化,作为党、政府和人民的耳目喉舌,作为重要思想文化阵地的中国广播影视业,正经历着一场深刻的观念更新、技术变革、体制转型和结构调整。从模拟技术向数字技术的转换,从计划事业型向事业产业型转型,从传统传媒结构向现代传媒结构的转变,这既使中国广播影视面临重大的历史机遇,也将使其面临诸多的现实挑战。

在这一进程中,如何站在时代的前沿,把握广播影视行业发展的脉搏,不断适应国内相关行业和国际同类行业激烈竞争的要求,不断适应自身发展客观规律的要求,如何培养和提升我国广播影视从业人员的素质,积极推动广播影视行业的健康、持续、快速的发展,是广播影视行业发展过程中迫切需要解决的问题。在这种形势下,亟待需要推出一系列能够反映广播影视最新理论和技术动态,技术、艺术与人文相结合,社会、行业与学校教育相结合的广播影视系列丛书。

广播电影电视管理干部学院组织编写了《广播影视系列丛书》,此套丛书主要针对广播影视从业人员所需的知识技能结构体系进行设计,涵盖了广播影视制作的全部流程和主要环节,基本覆盖了广播影视人才培养的主要层面。参与编写此套丛书的都是学院的中青年教师,他们既具备丰富的教学经验,又是优秀的摄像师、剪辑师、录音师、动画师、广告师、播音员、主持人、编导和记者,既具有扎实的理论功底,又具有熟练的实践技能,从而为本套丛书的实用性、指导性奠定了坚实的基础。本套丛书尽管在体系、结构和内容方面还需要进一步充实和完善,但在一定程度上是学院科研成果的集中展现,是学院教师集体智慧的结晶。

今年,本套丛书将推出十本著作:《广播电视新论》、《形象设计素

描》、《电视新闻采编与制作》、《播音主持艺术发声》、《影视剪辑——观念与技巧》、《影视声音》、《Photoshop 图像处理技术》、《电视新闻专业英语》、《计算机网络》、《大学生心理健康的传播学解读》。

由于时间仓促,这套丛书难免存在不妥之处。希望同行和广大的读者多提宝贵意见,也衷心地希望这套丛书的出版能为广播影视理论界、实务界提供一些新的内容和方法,为广播影视事业的发展做出一定的贡献。

姚芸楼

2006年6月

(注:为本书作序者系享受国务院特贴专家、山西电影家协会副主席、广播电影电视管理干部学院党委书记)

前言

在我国,影视剪辑的理论研究尚处于一个有待提高的状态,而专业性、实用性较强的影视剪辑类书籍在数量上也尚显阙如。电影电视的发展状况表明,如果没有对剪辑理论的及时总结,仅从感性的角度、以有限的经验从事剪辑工作,势必会影响影视作品的创作质量。

《影视剪辑——观念与技巧》一书,是对笔者多年积累的影视剪辑教学内容和经验的系统化总结。本书阐述了影视剪辑的基本理论、基础知识及若干剪辑的方法和技巧,在注重理论支撑的同时,更注重内容的实用性和可操作性,能够体现理论与实践相结合、观念与技巧相结合的原则。本书的主要读者对象是正在学习影视剪辑类课程的人,对于他们,本书是一部系统性、实用性的专业教材;而对影视专业有过深入学习的人,本书是一部总结性的专门论著,它在影视剪辑的观念和技巧方面将提供具有一定参考价值的理论。

在影视剪辑中,观念与技巧这两者之间存在着密切的联系:观念决定着技巧,技巧从属于一定的观念和意识,技巧的选择与运用必然会受到一定剪辑观念的制约或指导。同时,具体技巧则是一定观念的最终体现和外化。本书共分七个章节,其中,“电视剪辑发展史”、“影视的时间与空间”、“运动幻觉与剪辑”等章节内容,侧重于理论、观念形态的表述;而“影视剪辑概述”、“节奏与剪辑”、“叙事剪辑”、“声音剪辑”等章节内容虽包含有理论,但更多的是属于操作形态的东西,是对剪辑思想观念的具体化。

本书在写作上的显著特点是包含有大量的片例分析,以具体的片例分析来言之有据并生动易解地带动理论的表述。读者可以从这些大量而详尽的实例分析中,从感性和理性认知方面,对于影视剪辑的观念和技巧有所领悟;同时,对这些例子的分析也将提供分析其他作品的方法。

提起理论性的著作,总有些让人望而却步,因为很多理论文章的文字都很枯燥和晦涩,让人难以领会或产生阅读快感。本书在注重文字表述的理论性、学术性之外,还配有大量图片、图表,力求以一种简洁而有效的方式,帮

助读者掌握剪辑的基本理论和操作技巧。这些图片是从书中分析到的影片中精心截取下来的电影画面，它有别于许多电影类图书中通常使用的那类“剧照”——在摄制影片时由照相机同时拍摄，但往往和电影摄影机处在不同的位置上，结果是剧照与电影成片中的影像并不相符。本书很少使用“剧照”，大多数图片都是来自于影片的 VCD 或 DVD 光碟。但本书在图片注释中还是遵从传统概念和习惯性叫法，仍称其为“剧照”。

本书的结尾部分收录了由张竞、王灵东两位老师撰写的“音乐电视(MTV)的剪辑”、“浅析电视剧《大宅门》(第四十一集)的剪辑”、“摄影与剪辑”等三篇文章。这些文章是对本书内容的有益补充和拓展，可作为读者延伸性阅读和进一步研究的资料，希望能藉此开拓视野，引发讨论。

因本人水平有限，加之写作时间仓促，本书难免有不妥之处，恳请广大读者批评指正。

崔玉峰

2006年4月

目 录

第一章 影视剪辑概述

一、电影与电视	(2)
二、剪辑与编辑	(4)
三、电影作品的剪辑	(5)
四、电视作品的剪辑	(8)

第二章 电影剪辑发展史

一、卢米埃尔兄弟与电影的发明	(25)
二、乔治·梅里爱及其《月球旅行记》	(29)
三、埃德温·鲍特及其《火车大劫案》	(33)
四、英国布莱顿学派	(39)
五、D·W·格里菲斯	(45)
六、苏联蒙太奇学派	(56)
七、长镜头——镜头内部蒙太奇	(80)

第三章 电影电视的时间和空间

一、电影的时间	(95)
二、电影的空间	(101)

第四章 节奏与剪辑

一、节奏	(121)
二、艺术创作中的节奏	(122)
三、视觉节奏与听觉节奏	(123)
四、内部节奏与外部节奏	(139)
五、总体节奏与局部节奏	(146)

第五章 运动幻觉与剪辑

一、电影艺术的运动性	(150)
二、电影的运动幻觉	(150)
三、电影运动幻觉的机械原理	(151)
四、对运动幻觉的感知	(153)
五、运动幻觉与剪辑	(156)

第六章 叙事剪辑

一、传统好莱坞模式:连续性剪辑	(163)
二、为连续性剪辑而拍摄	(166)
三、对话场面的拍摄与剪辑	(178)
四、动作场面的拍摄与剪辑	(187)
五、有关连续性剪辑的其他问题	(197)
六、跳切	(213)
七、蒙太奇段落的拍摄与剪辑	(217)

第七章 声音剪辑

一、声音的特性	(224)
二、声音的分类	(225)
三、声音录制与剪辑方式	(225)

四、声音剪辑方法	(226)
五、声画剪辑	(234)

附录 A 谈音乐电视 (MTV) 的剪辑

一、音乐电视的起源与发展	(236)
二、音乐电视与剪辑	(238)

附录 B 浅析电视剧《大宅门》 (第四十一集) 的剪辑

一、片头的剪辑艺术特色	(244)
二、场面段落的剪辑艺术特色	(245)

附录 C 摄影与剪辑

一、景别与剪辑	(249)
二、构图与剪辑	(251)
三、角度与剪辑	(252)
四、光线与剪辑	(255)
五、色彩与剪辑	(257)
六、运动与剪辑	(258)

主要参考文献	(261)
--------------	-------

第一章

影视剪辑概述

从 20 世纪 20 年代电影理论家发现剪辑的潜能后,剪辑已成为最被广泛讨论的电影技术。我们不难了解,剪辑对电影美学论者之所以有如此魅力,事实上是因为这项技术的无限的潜力与可能性。

一部常规的故事影片大约有 800 至 1200 个镜头,它们被剪辑在一起,影响着观众对整部影片的感受。剪辑一段影片的方式几乎可以说是无限的。假设说我们用 6 个镜头来拍摄一场三分种的两人之间的对话。从数学上看,6 个镜头就有 720 种可能的排列组合方式,这本身就是一个问题。其次是长度问题:对这 6 个镜头来说,每个镜头可以短到一秒钟,也可以长到一分钟。这就是说,剪辑人员的选择范围是:一个镜头可以短到 24 个画格,也可以长到 1440 个画格。如果用 720 再乘以这么多的可能性,那么这场戏就会有无数种镜头组合方式。当然,这只是数学上的可能性,剪辑镜头必须依据内容表达的需要,而不能随心所欲。

由此可见,剪辑的重要性显然绝不次于拍摄,尽管有的影片也可能根本不用剪辑(特别是业余爱好者拍摄片子),或者只经过最少量的剪辑就讲一个故事。但是,剪辑的目的并不仅仅是把一个个镜头片断简单地连接起来,讲述一个能够被观众所理解的故事,而主要是使影片更富有表现力。

剪辑的重要性不仅仅表现为镜头之间的组接和段落的构成,更关键的还在于它已经上升为影片总体结构的高度。也就是说,宽泛意义上的“剪辑”,绝不仅仅是体现在剪接台上的剪辑,它既体现在剪接台,更体现在剧本阶段和拍摄阶段。这种剪辑观念要求创作者用整体的眼光和观点对作品进行宏观的、总体的审视和把握,要求编剧、导演、摄影等前期创作人员要有剪辑观念。现代意义上的剪辑已经不仅仅是影视制作的某一个具体环节,它已经成为所有影视创作人员必须具备的一种素质和技能。

一、电影与电视

本书是把电影与电视二者相结合来讨论剪辑的，所以有必要讨论这两种媒体之间的关系。

在历史上，电影与电视曾处于对立的状态。搞电影的向来就看不起搞电视的，他们认为电视是二流的东西，只是一种无线电的可视形式，而且常常充满了错误。他们把电视人看作是技工，而电影人则是艺术家。而电视人又往往觉得电影业的不景气和市场萧条，正预示着其前景远不如电视业广阔。这当中显然潜藏着一种根深蒂固的对立情绪，存在着行业偏见和理论上的悖论。

在传统概念里，电影与电视之间似乎存在着某种本质的区别，例如胶片与磁带不同、电影银幕与电视屏幕不同、影院观影方式与家庭收视行为不同，等等，这些似乎都决定了电影与电视的不同。在学术界，一种强调电影与电视之间差异的理论——“影视分说”曾经占据上风，蔚为流行。

“影视分说”的比较普遍的理由是：电影与电视分别属两种不同的传播媒介，它们在制作手段、传播途径、表现形式等方面有着较大的差异。这种说法似乎是从本质上来区分电影与电视的不同，但从发展的眼光看，尤其是从技术进步的角度审视，它本身就是比较机械的和有局限性的，从而也反映出时代的局限性和前瞻性的缺乏。

在制作手段方面，我们知道，最初的电视传播也是相当机械的。早期的电视制作有两种方式：一种是通过摄像机直接把信号传送出去；另一种方式就是用电影的方法把节目拍摄到胶片上，经过冲洗之后再通过电子扫描播出。在20世纪50年代末期，磁带录像机发明之初，磁带编辑采用了与电影胶片剪辑相似的方法，这就是在物理实体上用极薄的金属胶带把两段录像带粘接起来完成镜头的组接。而今天，电影的制作也不再是纯机械的了，而是越来越多地采用了电子技术。例如电影可以先拍在胶片上，再转录到录像带上进行电子编辑；或者也可以先拍在磁带上，再转录到胶片上进行播放。在胶片和磁带之间，能够很容易地进行互相转换，这种技术导致了电影与电视之间的界限变得模糊不清。一部电影，当它用电影摄影机拍摄，然后拷贝到磁带上，进行电子编辑，再在电视上播放而不在剧场里放映，你说它是电影还是电视？再例如，日本导演岩井俊二执导

的电视短片《烟花》、《梦旅人》(《野餐》),先是用电视设备拍摄,用电子设备编辑,然后拷贝到胶卷上分发到剧院放映,还能说这是电视片吗?其答案是根据拍摄原始素材时所用的介质来回答,还是根据放映时所用的技术来回答?显然,对于大多数电影观众而言,这种区分是没有意义的。

有人认为电影与电视是相异的,例如加拿大传播理论家马歇尔·麦克卢汉就是一个有代表性的人物。他认为电影、照片是以高清晰度延伸人的感觉的,可称之为“热媒介”,电视是以低清晰度延伸人的感觉的,应称之为“冷媒介”。但是如我们所知,高清晰度电视已经出现,HDTV的扫描线数已达1500线以上。

随着数字化时代的到来,这种观点也不攻自破。如今,西方发达国家的影视行业已全面进入数字化时代,中国的影视制作也正在向这方面转换。随着电子技术的不断推广,不久之后我们也会全面进入数字领域,电影与电视在制作手段和表现形式上的差异将会越来越小。

至于说到传播途径,一种传统的区分是:电影是在电影院里集体欣赏的,电视是在家里自己看的,所以看电影本身就具有一种仪式性,而看电视是纯休闲的、随意的。但实际上这种差别的心理机制今天也在逐渐淡化。许多电影(包括老电影、新电影及专门为电视制作的所谓“电视电影”)在电视上播放,或者以录像带、VCD、DVD碟片的方式进入每一个普通家庭。“家庭影院”的诞生,进一步促使影视合流成为一种事实,而且人人都可在家里选择自己所喜爱的片子,独自或与家人一起观看,过去进电影院的那种所谓“仪式”感,现今也正在趋于淡化。而某些电视节目,例如时事政治教育节目、意识形态宣传节目等,有时也会组织特定观众群在公众场合以大屏幕投影的方式进行集体观看。因此,观看环境和方式的不同,已经不能作为将电影和电视相区分的理由。

还有人认为“电视艺术是一种即时传真的艺术”,把电视看作一种传真媒介,这当然没有错。电视有些是即时传真,例如现场直播的文艺节目、马上出台的电视连续剧、实况录像的综艺节目等,但也有些不是,例如有些因为各方面原因一时不能播放的电视剧、专题节目等,就不可能都那么“即时”,却反而往往是“过时”的,即过了一段时间才会播出的。只有排除门户之见,消除“影”与“视”的人为对立,电影与电视的互动和互补的必要性才会真正得到体现。

从本体论意义上看,电影、电视都有相同的属性,都使用视听语言,都

是视听艺术。如果我们跳出影视圈的门户之见,就不难看出,电影的基本理论、基础知识、技术及美学积淀,本来就适用于电视。电影与电视有其先天的本质上的趋同性。电视所具有的一切艺术可能性,电影也都具备;电视的表现力在其本性上与电影相同;电影银幕与电视屏幕的画面服从于同一艺术规律。电影与电视——这是同一种艺术,它们都是科学技术发展到一定阶段的产物,都是依据“视觉暂留”原理,并且有相似的音像操作系统。

“影视”合称,“影视”并提,在当代人的日常生活中似乎早已成为公论。今天,影视一体化的走向已越来越显现为一种国际潮流。

二、剪辑与编辑

剪辑,顾名思义即“剪接”+“编辑”。它是对影像素材和声音素材进行加工处理,创造性地把它们组接成一部影片。

在最初的时候,所谓剪辑无非就是根据分镜头剧本的规定,把一段胶片与另一段胶片粘接起来。在这一过程中起实质作用的是“剪”和“接”的技术,因此,当时这道工序就称作“剪接”(cutting),它侧重于单纯的技术层面和物理效果。后来随着电影艺术的不断发展、组接技巧的不断丰富及蒙太奇艺术手段的不断拓展,在这一过程中,编辑的创造的成分越来越多,不仅包容了这种技术因素,而且更强调了创作者的创作意识,因而剪接一词也就逐渐被剪辑(editing)所代替。但在日常工作中,我们有时仍然将这两个名词混用。

在传统的概念中,剪辑好像只应该是电影的专用名词——在机械平台上直观性地剪切和拼接画面,而在电视中则通常用电视编辑一词以示有别于电影剪辑。但是作为一种制作手法,电视编辑和电影剪辑并没有本质的差别,它们的基本技巧和方法是大同小异的,而且它们在技术手段上曾经存在的巨大差异,在电子技术和数字化技术的平台上正在逐渐弥合,呈现出趋同的态势。

如前所述,电视编辑最初也沿用了电影的剪辑方式。在20世纪50年代末期,人们用放大镜对磁带上的磁迹进行定位,然后使用切片器在标明画面界限的磁迹上进行剪切,最后再把录像带粘接起来,这就是所谓的机械编辑,与电影的剪辑一样也被称之为剪辑。安培公司于1958年推出了一种录像带剪接机,使这种方法更加简便易行,其他厂家纷纷仿效安培公

司的做法，专业化的磁带编辑方法就这样诞生了。这种磁带编辑方法与电影剪辑有相似之处，也是在物理实体上用极薄的金属胶带把两段录像带粘接起来完成镜头的组接。早期的录像带剪辑是一个冗长乏味且需要一定技巧的工作。1967年，计时码系统问世。有了电子编辑系统，电视编辑工作才大大地简易化了。而随着技术的发展，现在的电影剪辑也越来越多地采用了电子编辑方式来剪辑影片及制作特技效果。从发展的角度来看，影视之间所有因为技术而产生的差别都必然只是历史性的和暂时的。

在英语国家里，就没有剪辑和编辑的概念之分。我们通常所说的“电影剪辑”、“电视编辑”，在英文里只用一个词汇“editing”来表示。英语 editing 的原形 edit，本义是动词，表示编辑、编纂之意。跟剪辑和编辑相类似的一个词是蒙太奇（montage）。蒙太奇来自法语，原是建筑学中的一个术语，意为把各种建筑材料按照某种设计和规划组接、装配、构成起来，成为一座完整的建筑物。后被借用到电影中来，表示镜头的组接与构成。在蒙太奇出现后的相当长的一段时间里，它是剪辑的同义词。在今天的法国和俄国，仍把影视的剪辑称为蒙太奇。

此外，用来表示剪辑的词汇还包括剪切、切换、组接等，在宽泛的意义上，如果没有特别的界定和说明，这些词汇都是表示镜头的分切与组接之意。

三、电影作品的剪辑

电影作品的剪辑工作是在导演的指导下由剪辑师进行的，属于影片制作的后期阶段。

影片后期制作的大致流程和主要工序如下：

（一）底片、样片制作

1. 冲洗底片

在拍摄后，经曝光的胶片上存在的是由卤化银中的感光中心扩大而形成的景物潜影，这些潜影需经过进一步的化学处理才能成为真正的银影像或染料影像。这一化学处理过程即我们通常所说的胶片的冲洗加工。

2. 印制工作样片

工作样片是用原底片在印片机上印制的复制片，经冲洗后为正片，它