

Digital Art

数字艺术系列丛书

中国传媒大学·动画学院

数字影视剪辑艺术与实践

李停战 周炜 著

主 编 廖祥忠

副主编 贾秀清

教育部“211工程”科研项目

■ 全国艺术院校本科辅助教材 ■ 研究生考试参考书目

中国 广播电视出版社

中国传媒大学“211工程”项目资助

数字艺术系列丛书

数字影视剪辑

艺术与实践

李停战 周炜 著

中国 广播电视出版社
CHINA RADIO & TELEVISION PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

数字影视剪辑艺术与实践/李停战,周炜著. —北京:
中国广播电视出版社, 2006. 5

(数字艺术系列丛书/廖祥忠主编)

ISBN 7-5043-4789-2

I. 数... II. ①李... ②周... 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 041389 号

特别声明

本书中涉及到的图形及画面仅供教学分析、借鉴、欣赏, 这些图形及画面的著作权归原创作者或相关公司所有, 特此声明。

数字影视剪辑艺术与实践

作者	李停战 周炜
责任编辑	王本玉 王瑛
封面设计	李颜妮
责任校对	张莲芳
监印	陈晓华
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	北京捷迅佳彩印刷有限公司
开本	787毫米×1092毫米 1/16
字数	404(千字)
印张	25.75
版次	2006年5月第1版 2006年5月第1次印刷
印数	3000册
书号	ISBN 7-5043-4789-2/J·405
定价	78.60元

(版权所有 翻印必究 · 印装有误 负责调换)

数字艺术系列丛书

编委会

主任：苏志武

副主任：高福安 吕学武 车 晴

主编：廖祥忠

副主编：贾秀清

执行主编：贾秀清

序

“数字艺术”的诞生和飞速发展是一件令世人瞩目的新鲜事。就其影响来说，随着数字艺术产品越来越多地出现在我们的日常生活中，它那特有的品质给我们的生活方式、思维方式、价值观念和审美趣味等带来了深远的影响。就其性质而言，因为它“新鲜”，是新生事物，所以，它充满了朝气和活力，有着光明的发展前景；也因为它“新鲜”，是新生事物，所以，它的发展又充满了困难和挑战。这就需要我们共同关心和努力，以便为我国数字艺术的健康发展营造一个良好的生存空间。在这种意义上，作为教育工作者和科研工作者，我们就应该敏锐地观察和把握数字艺术的现状和走向，并立足于丰富多样的实践，及时地总结其艺术生产的经验，归纳其艺术发展的规律，为进一步的生产实践提供人才上的支持和理论上的指导。

作为文化产业中的“朝阳”部分，数字艺术产业越来越受到人们的高度重视。近些年来，在国家文化产业政策的大力扶持和相关业界人士的共同努力下，我国的数字艺术产业获得了长足的进展，并呈现出良好的发展势头。然而，发展与困难同在，机遇与挑战并存。尤其是与欧美、日韩等国家相比，我国的数字艺术产业还相对滞后。比如，2004年，全球数字内容产业的总产值达2228亿美元，其衍生产品的总产值还高达5000亿美元，而我国数字内容产业的主体——动漫产业的总产值却仅有117亿元人民币。再比如，在中国青少年最喜爱的动漫作品中，日本生产的作品占60%、欧美占29%，而中国原创动画（包括港台地区）只占11%。至于作为数字艺术的集约形态——“数字大片”，则更是北美影业独占鳌头，我国至今还处在生产发展的初级阶段……这种情形显然与一个数字艺术的消费大国是不相称的。

在当今的全球化语境中，面对数字艺术产业的方兴未艾和它广阔的市场前景，产业发展的需要使建设完善的数字艺术教育体系和

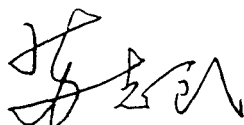
理论体系成为了一项紧迫而极富意义的工作。在我国数字艺术生产的实践中，一方面，数字艺术深入文化市场，并取得了有目共睹的业绩；另一方面，数字艺术产业的可持续发展又急需人才和智力、理论指导和实际运用上的快速跟进。于是，为推动我国数字艺术产业的健康发展和良性循环，2002年，经教育部批准，中国传媒大学正式开办了国内第一个“数字媒体艺术”高等教育专业，并逐步形成了本、硕、博多层次的培养体系。迄今为止，全国开办与数字艺术相关专业的高等院校已有近二百所。其次，各种性质的艺术节和评奖也纷纷将数字艺术的展示和探讨纳入其活动项目和议程。尤其是，随着文化创意产业的持续升温，我国政府在全国确定了北京、上海、广州和成都等四个文化创意产业基地，并把文化创意产业推向了社会经济发展的前沿。在这种意义上，“数字艺术研究系列”和“互动艺术设计研究系列”两套丛书的出版可谓恰逢其时。

这两套丛书是“十五”期间“211工程”科研项目“数字艺术研究”和“互动艺术设计研究”的最终成果。其中，“数字艺术研究系列”分为“数字艺术基础理论”、“数字艺术创意理论”、“数字艺术与技术应用理论”、“数字艺术设计理论”四个单元；“互动艺术设计研究系列”分为“互动艺术设计基础”、“互动艺术创作”两个单元。在研究的整体框架和理论线条上，丛书力图体现艺术与技术相融通、理论与实践相结合的原则；在研究的范畴和具体方法上，丛书力图符合数字艺术跨媒介发展、多媒体融合的实质和趋向；在研究的视野和具体内容上，丛书力图全方位地包含在数字技术平台上所发生的媒体艺术变革和媒体艺术新构，以及相关的新经验、新知识、新观念和新形式。此外，在科研队伍上，丛书的撰写人员有着跨学科、跨专业的学术背景，其学科和专业涵盖了数字技术、艺术设计、广告艺术设计、影视艺术创作、计算机技术等诸多领域。唯其如此，科研人员就可以从不同的角度切入课题，并使各个子项目之间和相关命题之间相互支撑、相互联系，进而形成一个有机统一的整体。现在看来，丛书两个大项目中的18个子项目基本上实现了总体系统搭建的全面性、有机性和科学性。在为数字艺术学科及相关专业提供应有的理论基础和为数字艺术的生产实践提供适用的操作方法方面，丛书有其开拓和创新的品质，也能给予读者以理论和应用上的助益。当然，任何科研成果的分量和质量，最终还得交由读者来判定，交由生产实践来检验。由于主观或客观的诸多限制，丛书难免会有诸多存疑之处。对此，我们期望和有志于数字艺术教育、创作及运营的专家、学者、同仁、读者一道，相互切磋、相互

探讨，以便共同促进我国数字艺术的发展和繁荣。

中国是一个有着悠久艺术传统和丰厚艺术土壤的大国，把握新技术、攀登新的艺术发展制高点，使中国艺术在全球视野中展现时代的风貌、民族的气派，不仅是艺术实践领域应有的奋斗目标，也是艺术人才培养领域的责任，更是大学的使命。在这里，我校数字艺术教育工作者谨以此系列丛书的出版，一则以明心迹，一则以为求索。

是为序。

A handwritten signature in black ink, appearing to read '张志义' (Zhang Zhiyi), written in a cursive style.

2006年2月

(注：为本书作序者系中国传媒大学党委书记、教授)

前 言

剪辑，作为电影、电视剧及电视节目制作中重要的艺术手段，至今已走过了近百年的历史。从最初的只是机械地将拍摄完成的胶片连接起来，到后来的蒙太奇理论与实践，无数的中外影视剪辑大师，用他们的辛勤劳动和创造，为银幕和荧屏呈现了无数缤纷多彩的伟大作品，为人类的文明书写了重要的一笔。剪辑艺术已经走向成熟。今天，对于优秀的电影和电视剧而言，很难想象没有同样优秀的剪辑师参与，没有他们和导演一起进行的构建艺术时空的“装配”，无疑艺术含量会大打折扣。剪辑工作、剪辑师对一部影视作品成功与否的重要是不言而喻的。

生活在这个星球的人们，不分种族与民族、文化水准的高低、语言交流上的差异，都能够通过影视作品感动、交流、相互了解。电影和电视剧作品有其自己独特的表示和传递信息的代码和符号，即我们常说的视听语言。从专业的角度看，剪辑师是对其理解最透彻，使用和驾驭最纯熟的人之一。

本书系统地介绍了电影、电视剪辑艺术发生、发展的历史，细致、条理地总结了影视剪辑艺术的审美历程、工作方式和实践过程。特别是对电视艺术崛起之后，电子计算机等高科技融入剪辑领域，非线性剪辑的引入做了翔实、具体的介绍，针对性很强。

剪辑艺术、剪辑师的工作，既要有审美和先进的艺术理念作基础，更重要的是要勤于实践，理论和实践相结合。最好的学习就是在具体的影视剧创作中博采众长。如果说有捷径的话，就是前人的丰富经验和教训会让我们得益或少走弯路。《数字影视剪辑艺术与实践》是作者近三十年从事电影、

电视剧摄制的经验总结。理论条理清晰，更为珍贵的是将自己剪辑的作品、与众多影视导演合作的体会系统地梳理，特别是对非线性编辑系统在影视剪辑艺术实践中的运用予以详细地介绍，弥补了此前一些专业书籍的不足，这也是本书的亮点之一，希望读者关注。

本书作者长期从事影视导演、剪辑工作，曾担任多部获奖电影、电视剧的导演、剪辑师。目前又都执教于中国传媒大学，主讲《影视剪辑艺术》、《影视导演艺术》等课程。无论从实践经验还是理论造诣，都处于极佳的契合点。深入浅出地将数字影视剪辑艺术，从理论到实践、再从实践回到理论的往返梳理，应是本著作的重点所在。极强的实用性和可操作性成为本著作的主打与特色。不同的读者都会从本书当中有所收获。

近几年，随着传媒领域的火热，许多大专院校新增了剪辑和数字影视制作专业。越来越多的青年进入这一行业学习、工作，这对中国影视剪辑艺术的成长和发展注入了新的动力。相信不久的将来他们中的佼佼者定会有所成就。

《数字影视剪辑艺术与实践》一书是教育部211工程“数字媒体艺术”系列丛书之一。作为中国传媒大学剪辑和数字影视制作专业的教材，本书在体例和编排上考虑到这一因素，讲解了一些学生和初学者容易混淆的概念和剪辑实践中容易出的错误。有很多学生对影视剪辑艺术已经接触很多年，却总有一种看书的时候懂，到了实际工作的时候又觉得无从下手了。其实，你和这门学问之间可能只隔了一层“窗户纸”——轻轻地用手指一捅即破。我们愿意用多年的实践经验和教训成为这个“手指”。本书作为大专院校电影、电视专业、传媒、电教专业的教材；也可以作为影视制作和多媒体制作人员的培训教材；还可以作为导演和剪辑爱好者的入门和提高书籍。

本书的撰写是在很多人的大力支持和帮助下完成的。首先我要感谢我们动画学院的各级领导对本书的支持和帮助。

还有我的三位研究生单娟、肖羽和张廷同学，她们为本书的完成做了大量的工作。从查找资料到事无巨细，是她们一直陪着我、帮助我，常常通宵达旦。其实与其如她们所说，她们通过协助我们编写本书学到很多知识，不如说我在她们身上学到忘我的、刻苦的精神和对艺术的孜孜追求。我为我们的数字媒体专业有这样的后来人而感到欣慰！我为有这样的学生而感到骄傲！我还要特别提出感谢我的好朋友、影视策划人、著名的电影评论家兰春雨先生对我们无私的帮助。他在繁忙的工作中抽出时间，对本书给予订正。同时还要感谢与我长期合作的著名导演宋江波等长影的老朋友，为我们提供影片资料和帮助。对于北京英斯泰克视频公司的邹晓强先生、汪洋女士、王雪松先生，为本书提供的 AVID 非线性编辑的资料和帮助，在此表示衷心的感谢！一直忙于教学和拍片，很难下决心坐下来、静下来写书。是廖祥忠老师鼓励和支持我们，把几十年的影视创作经验总结出来，使我们在总结经验及教训的同时得到提高。其实这个过程，对于以影视创作为毕生事业的我们来说，是非常重要的和必要的。对于贾秀清老师、江浩老师、刘志强老师，为本书的组织撰写所付出的精力以及对我们的支持，在此一并表示衷心的感谢！感谢所有帮助过我们的朋友！

作者

2006年四月

目 录

1 第一章 影视剪辑的历史回顾

第一节 早期电影的剪辑 /2

第二节 蒙太奇理论的产生及对电影剪辑的意义 /6

第三节 声音和色彩对剪辑的影响 /8

第四节 电影剪辑艺术的成熟期 /12

第五节 电视的发明、电视节目制作和电视的剪辑 /13

一、电视的发明 /14

二、电视节目制作 /15

三、电视节目制作方式 /17

四、电视节目制作的三个阶段 /17

五、电视的剪辑工作 /18

六、电视技术的发展、电视技术对电影著作及对剪辑工作的影响及反作用 /20

第六节 进入数字时代的影视艺术制作 /23

一、数字化的前期策划 /23

二、数字化现场制作 /24

三、数字化后期制作 /25

28 第二章 科学艺术与电影剪辑

第一节 高科技给想象安上翅膀 /28

第二节 数字化向传统的电影语言进行挑战 /30

一、数字化的前期准备 /30

二、数字化的现场制作 /31

三、数字化的后期剪辑 /33

38 第三章 数字影视制作

第一节 从传统剪辑到数字化剪辑的革命 /39

第二节 数字化非线性编辑后期制作工艺流程 /41

- 一、典型的工作流程 /41
- 二、片边码信息输入的方式 /42
- 三、影片数字非线性编辑系统 /42

第三节 AVID 非编的操作 /45

- 一、Avid Log Exchange /45
- 二、Avid Media Composer 等软件对 ALE 文件的操作流程 /46
- 三、Avid Media Composer 等软件对声音的操作流程 /46
- 四、磁带画面与声音的采集 /46
- 五、合板 /47
- 六、影片的脱机编辑工作流程 /47
- 七、Cutlist 表及声音输出 /48

第四节 视频操作工艺流程 /49

- 一、胶转磁过程 /49
- 二、素材的数字化 /51
- 三、画面编辑 /53

第五节 音频操作工艺流程 /54

第六节 Cut List 表与电影母版成品的剪辑 /56

- 一、镜头拉单(Pull List) /56
- 二、镜头组合表(Assemble List) /56
- 三、光学效果表(Optical List) /57
- 四、翻制镜头表(Dupe List) /57

第七节 从线性到非线性——传统剪辑和数字化剪辑工艺之比较 /58

- 一、传统电影剪辑中的一些有关事物 /58

二、电影数字非线性编辑工作流程中的特殊问题 /60

三、传统剪辑工艺与数字非线性编辑之比较 /64

66 第四章 影视剧剪辑艺术之原则

第一节 关于蒙太奇 /66

第二节 叙述蒙太奇 /79

一、连续性、连贯性剪辑 /80

二、叙事蒙太奇的几种基本剪辑方式 /97

第三节 表现式蒙太奇 /128

一、时空上非连续性的剪辑 /128

二、表现蒙太奇的几种剪辑方式 /130

140 第五章 剪辑作为艺术

第一节 剪辑师的素质 /140

一、热爱生活、热爱艺术 /143

二、文化素质 /144

三、视觉艺术业务素质 /148

四、善于学习、勇于创新 /150

五、坚持与妥协 /151

第二节 剪辑与导演 /151

第三节 剪辑与画面造型 /155

第四节 剪辑与表演 /156

160 第六章 影视剪辑艺术实践技巧

第一节 从电影分镜头剧本到拍摄制作中的蒙太奇实践 /161

一、案例 1: 电影《情人》 /163	
二、案例 2: 电影《毛泽东与斯诺》 /168	
三、案例 3: 电影《走向太阳》 /171	
第二节 电影后期制作的剪辑艺术 /176	
一、熟读剧本阶段 /177	
二、粗剪过程 /178	
三、投以激情和爱 /178	
四、精剪 /179	
第三节 结构 /181	
一、案例 1: 电视电影《杨文洲》 /183	
二、案例 2: 电影《任长霞》 /184	
三、案例 3: 电影《走向太阳》 /188	
四、案例 4: 电影《灿烂的季节》 /189	
第四节 剪辑的节奏 /194	
第五节 影视的时空艺术(压缩法) /218	
一、电影的时间艺术 /218	
二、电影的空间艺术 /220	
第六节 转场的艺术——电影的分句、分段法 /233	
一、转场的方式 /233	
二、案例说明 /235	
第七节 省略与凝练 /242	
一、案例 1: 电影《功夫》 /243	
二、案例 2: 电影《孔雀》 /247	
三、案例 3: 电影《可可西里》 /250	
四、案例 4: 电影《情人结》 /253	
第八节 怎样组织一场戏 /257	
一、如何组织一场戏和一个段落 /257	
二、具体步骤 /258	
第九节 渲染的艺术 /269	
一、段落的渲染 /270	
二、细节、局部的渲染 /283	
第十节 写意与写实——从叙事到表意的融合 /287	

第十一节 镜头语言 /293

- 一、镜头语言是画面的述说 /293
- 二、镜头语言是色彩的述说 /298
- 三、思维是镜头语言最重要的使者 /301
- 四、镜头语言的魅力——光和色 /304

第十二节 “切”的艺术 /306

- 一、“切”是蒙太奇中重要而且常用的剪辑方法 /306
- 二、蒙太奇中的“切”是影视的分句法 /306
- 三、“切”是最重要的省略方法 /310
- 四、“切”是一种戏剧的手段 /312
- 五、“切”在运动镜头中的应用 /315
- 六、在镜头长短及数量上的把握 /319
- 七、全景在“切”中的应用 /320

第十三节 运动剪辑的元素 /322

332 第七章 动漫电影的蒙太奇艺术

第一节 动漫电影简介 /332

- 一、定义 /332
- 二、动漫电影的发展简史 /333
- 三、动漫电影在我国现状 /334

第二节 动漫电影的类型与特点 /334

- 一、动漫电影的分类 /334
- 二、动漫电影的特点 /342

第三节、动漫作品中蒙太奇语言的运用 /350

- 一、镜头理念的体现 /350
- 二、节奏的把握 /350
- 三、关于动画影片的几点思考 /353

355 第八章 影评

《芝加哥》影评 /355

《冰河世纪》影评 /367

一、充满张力的故事 /368

二、各元素的精湛组合 /368

《功夫》影评 /314

一、故事 /381

二、歌舞造型 /382

三、剪辑 /382

四、周星驰的电影 /390

五、《功夫》获奖情况 /391

参考文献 /392

第一章 影视剪辑的历史回顾

本章内容提要

- ◎ 早期电影的剪辑：电影从诞生到发展，伴随着现代工业的日臻进步。电影剪辑的各种手法就是电影的“句法”、“文法”、“语法”。技术开始导致美学的结果。随着电影表现力的丰富、完善和电影叙事性的分工，电影剪辑师应运而生。
- ◎ 蒙太奇理论的产生及对电影剪辑的意义：只有镜头组接才能产生意义；不同顺序的镜头组接会传达出不同的意义，这是影像语言即语法规则的构成基础。
- ◎ 声音和色彩对剪辑的影响：1928年，美国影片《爵士歌王》开创有声电影的先河，这一发明对电影艺术、剪辑艺术的意义是划时代的。
1935年人类第一部真正的彩色电影《名利场》问世。色彩——影调，成为现代电影导演艺术的重要元素之一。
- ◎ 电影剪辑艺术的成熟期：同期，人们开始对电影的表现技巧进行系统地研究，归纳出完整详备的“电影文法”。
法国出现第一次电影“先锋运动”，其主要特点是对影片的一绪上的直接感染，成为电影的表现手段。
- ◎ 电视的发明、电视节目制作和电视的剪辑：电视的诞生是20世纪一件伟大的事情。随着电视技术的发展，“剪辑”成为电视编辑中重要的组成部分。而蒙太奇则是众多剪辑技巧中的一类。
- ◎ 可以预期，影视艺术在进入数字化之后，必将发生革命化的突破。