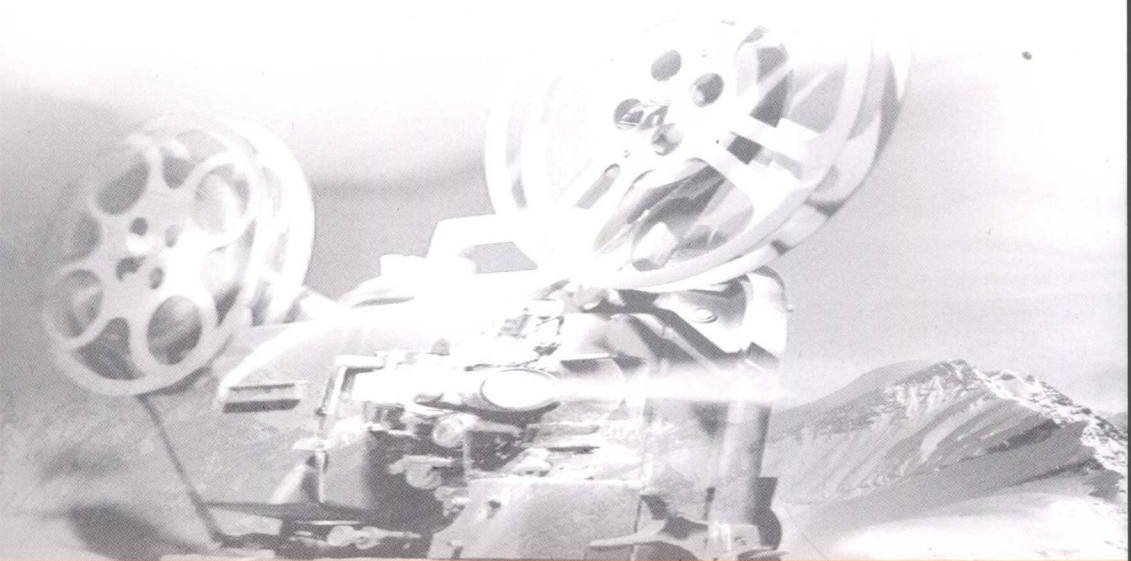

影视艺术实训系列教程

影视剪辑实训教材

李琳 编著

影视艺术实训系列教程

影视剪辑实训教材

李琳 编著

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

图书在版编目 (CIP) 数据

影视剪辑实训教材/李琳编著. —北京: 中国广播电视出版社, 2009. 9

(影视艺术实训系列教程/项仲平, 李晋林主编)

ISBN 978 - 7 - 5043 - 5911 - 7

I. 影… II. 李… III. ①电影—剪辑—师资培训—教材
②电视 (艺术)—剪辑—师资培训—教材 IV. J932

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 148387 号

影视剪辑实训教材

李 琳 编著

责任编辑 王本玉

封面设计 郭运娟

责任校对 谭 霞

出版发行 中国广播电视出版社

电 话 010 - 86093580 010 - 86093583

社 址 北京市西城区真武庙二条 9 号

邮 编 100045

网 址 www. crtp. com. cn

电子信箱 crtp8@ sina. com

经 销 全国各地新华书店

印 刷 涿州市京南印刷厂

开 本 680 毫米 × 980 毫米 1/16

字 数 215 (千) 字

印 张 13.5

版 次 2009 年 9 月第 1 版 2009 年 9 月第 1 次印刷

印 数 4000 册

书 号 ISBN 978 - 7 - 5043 - 5911 - 7

定 价 26.00 元

(版权所有 翻印必究 · 印装有误 负责调换)

影视艺术实训系列教程

主编 项仲平 李晋林

◎浙江省精品课程《电视剪辑》建设成果

序

很早以前，我就想组织编著一套训练影视专业人才实践动手能力的专业教材，一方面能把浙江传媒学院影视艺术学院从事影视艺术专业教学数十年的经验，尤其是在培养学生的动手能力和实践创作能力的实践教学上形成自己的办学特色与经验介绍给国内同类院校，另一方面我也看到了在风起云涌创办影视专业的过程中，培养学生的动手能力和实践创作能力已成为影视专业教学的瓶颈和软肋，是一项填补国内影视艺术实践教材建设空白的工作。但由于我和专业教师们的工作和教学一直十分繁忙，同时我也想使这项工作能精益求精，为此，这项工作拖之又拖。在我将卸任影视艺术学院院长之前，我想把这项我想做而一直被我拖着的工作重新抓起来，就和影视艺术学院李晋林副院长商量，由我们俩人一起来组织，由李晋林副院长来具体实施，编写这套《影视艺术实训系列教程》。李晋林副院长很认真，电视编导系、影视制作系、摄影摄像系三个系的主任很负责，参与编写任务的教师积极性也很高，经过研讨，系列丛书的框架出来了，这一套《影视艺术实训系列教程》系列丛书包含了《电视编导文案策划实训教材》、《影视剪辑实训教材》、《影视制作实训教材》、《现场直播与电视导播实训教材》、《摄影与电视摄像实训教材》、《影视人物化妆造型实训教材》、《影视人物服装造型实训教材》、《视听语言实训教材》等8本教材，我们选调了电视编导系、影视制作系、摄影摄像系具有丰富实践经验和影视理论素养的骨干教师进行编著。此时，作为已经卸任影视艺术学院院长的我是既高兴又担心，高兴的是多年想做而没完成的“伟大”工作在这一群优秀的同志们手上能得以实现，担心的是这项工作毕竟是世人没做过的事。应该承认这是一项艰苦的工作，同时也应该看到这项工作也是很“伟大”的，因为在“芸芸众生”的影视艺术专业教材中唯独没有专门培养学生动手能力的实训教材。当我再一次考察中国影视艺术教学的背景和现状，进一步证明了这一套

系列教材编著与出版的价值和意义,激发了我组织出版这套系列实训教材的勇气,同时也给予我大力支持这项工作的信心和力量。

今天推出的这套《影视艺术实训系列教程》丛书由浙江传媒学院影视艺术学院部分教学骨干编著。浙江传媒学院影视艺术学院是专门从事培养影视专业人才的专业性学院,从事影视艺术教学和电视人才的培养已有三十年的历史,在影视理论教学和影视实践教学上形成了鲜明的特色。浙江传媒学院影视艺术学院的广播电视艺术学很早就成为浙江省的A类重点学科,广播电视编导专业是浙江省重点专业、建立了浙江广播电视编导特色教学团队、浙江省导播与编辑示范实验室,建立了《影视编剧》、《影视导演基础》、《摄影与摄像艺术》、《电视剪辑艺术》和《电视编导业务》五门省级精品课程,尤其是近十年来在上级教学主管部门的关怀下,在浙江传媒学院党委的领导下,浙江传媒学院影视艺术学院在学科和专业建设上快速发展,办学的条件和实力不断加强与壮大。与此同时影视艺术学院本身凭借多年的办学经验,一直秉承建构影视艺术实践教学体系和影视实践教学的探究,在影视实践教学中长期以来着力抓住素质与能力、知识与能力和教、学、产与实践能力拓展三个方面相结合,构建了比较完善的影视艺术实践教学体系。《影视艺术实训系列教程》就是在此基础上问世的。

今天摆在读者面前的《影视剪辑实训教材》一书,是国内第一本关于训练影视剪辑技巧的专业实训教材,是这套《影视艺术实训系列教程》丛书的第一本,她是影视艺术学院影视制作系主任、李琳副教授近十年的创作经验和近一年辛苦劳作的结晶。这本书的出版从一个小小的侧面反映了专业教学追求吸纳新知识、新技能的一种理念,也反映了剪辑专业教师指导学生实践教学认真、负责的态度以及在实践教学中凝聚的心血与汗水,同时也呈现了影视艺术学院影视专业教学在培养人才过程中规范和科学的教学体系。这部《影视剪辑实训教材》的出版填补了国内在影视艺术人才培养教育过程中专业实训教材的空白,她既是一本具有时代信息的影视剪辑艺术的实训教学教材,同时也是一本通俗易懂、深入浅出、由浅入深的探究影视剪辑艺术奥秘的专业读物。该书内容涉及影视剪辑的设备及其使用和后期处理的常识与技巧。全书约22万字,内容涵盖了影视剪辑的基础理论;剪辑设备的使用;镜头的裁剪;色彩、光线、景别、轴线、运动镜头、对话、音乐、音响等视听元素的剪辑规则;节目剪辑的综合剪辑方法;以及各种常见节目的剪辑技巧。

本书可供全国大专院校影视制作专业的学生作为教材,也适合全国

各省、市、县电视台、制作公司等影视节目制作人员参考。

写书是一件痛苦的事情，写一本没人涉及过的新书更是痛上加痛的事情，但作为一个影视教育者，要真正把对影视教学事业的热爱作为一种生命方式和事业的追求，热爱学生，忠诚于党的教育事业，树立起应有的使命感，我相信痛苦的事情必定会变成快乐的工作。

项仲平

2009年8月于浙江传媒学院

(注：为本书作序者系浙江传媒学院副院长、教授)

前 言

从事影视剪辑的教学工作已经有十多年了，在这十多年的教学过程中越来越感受到剪辑对于影视创作的重要性。作为影视创作的最后一道工序，剪辑决定了作品的成败。就像做菜，如果厨师水平糟糕，烹饪不得当，原材料再好，也做不出美味佳肴，甚至会很难吃，浪费了上好的原材料。反之，一个厨艺高超的烹饪大师，即使是一般的原材料也能做出令人欣赏的美味，甚至能以一手厨艺弥补原材料的缺陷。同样，一个好的剪辑师在剪辑过程中，如能合理地处理原始素材，进行艺术的再创造，就能够创作出视觉流畅、结构清晰、意义表达明确的作品。

剪辑对于影视创作是至关重要的，而实践练习是提高剪辑水平的必由之路。没有实践，空谈理论就变成了纸上谈兵，无法解决实际问题。影视剪辑的任务从本质上讲，一是对镜头的裁剪，二是对镜头进行排列。镜头的裁剪在单镜头内进行，同样的镜头通过裁剪可以取得不同的效果。镜头的排列分为三个层次：第一层次，两两镜头的组接；第二层次，镜头句子之间的组接；第三层次，段落之间的组接。

影视剪辑是综合性非常强的一道影视制作工序，一个镜头中涉及对象、光线、色彩、构图、声音五大元素。在镜头组合过程中，涉及时间、空间、节奏等问题。不同的节目类型由于内容的差异、受众群体的差异，剪辑的方式和风格也必须有所区别。因此，要让学生掌握影视剪辑的技能必须有步骤、成系统地进行影视剪辑的实训练习。而在影视剪辑的教学领域，始终缺乏这样的教材。笔者经过多年的教学实践后，在周传基教授的多次指导下，形成了比较完整的影视节目剪辑实训体系。又恰逢项仲平教授和李晋林副教授组织安排编写影视艺术实训系列教程，终于鼓起勇气来写这样一本关于影视剪辑实训的教材，希望能以此书作为引玉之砖，引起大家对影视剪辑实训的重视，写出更多、更好的关于影视剪辑实训的教材。

本书从剪辑技术的训练、单个视听元素的剪辑训练、综合性的剪辑训练、影视类型节目的剪辑训练四个方面入手，分为五章、23节。内容涵盖了影视剪辑的基础理论；剪辑设备的使用；镜头的裁剪；色彩、光线、景别、轴线、运动镜头、对话、音乐、音响等视听元素的剪辑规则；节目剪辑的综合剪辑方法以及各种常见节目的剪辑技巧。根据上述内容共设计了47个实训项目，希望读者能通过这些实训项目的练习，不但能掌握剪辑的具体技能，也能培养正确的剪辑意识。

本书适合各影视艺术大专院校相关专业的学生作为实训教材，也可以作为各级电视台的制作、编导人员以及各影视制作公司的制作人员的培训教材和参考书，书中既有影视节目剪辑的系统理论介绍，又有具体的剪辑技巧训练的实训方案，具有较强的实用价值。

由于水平有限和时间紧促，书中的不当之处在所难免，敬请读者批评指正。

作者
2009年6月

目 录

第1章 影视节目剪辑的技巧和流程	(1)
第一节 电子剪辑	(2)
一、电子剪辑的特点	(2)
二、电子剪辑的基本模式:组合编辑和插入编辑	(3)
三、电子剪辑的操作流程	(6)
四、实训内容:电子剪辑基本操作技巧的训练	(7)
实训一、运用组合编辑的方式把指定镜头剪辑到成品带上	(7)
实训二、运用插入编辑模式替换成品带上指定部分的视频或音频	(7)
第二节 非线性编辑	(8)
一、非线性编辑的优点	(8)
二、非线性编辑的操作流程	(9)
三、实训内容:非线性编辑的操作技巧训练	(11)
实训一、运用非线性编辑软件进行镜头的分切	(11)
实训二、运用非线性编辑软件进行镜头排序	(11)
第三节 影视剪辑工作流程和要求	(12)
一、准备阶段	(12)
二、剪辑阶段	(18)
三、检查阶段	(21)
第2章 视听元素的剪辑(上)	(22)
第一节 验证影视剪辑中的幻觉	(23)
一、似动现象	(23)
二、完形幻觉	(24)
三、实训内容:验证幻觉在剪辑中的作用	(25)

实训一、验证似动现象	(25)
实训二、验证完形理论	(25)
第二节 影视镜头的裁剪	(26)
一、镜头的分剪	(27)
二、镜头的挖剪	(29)
三、镜头的拼剪	(31)
四、实训内容:影视镜头的裁剪	(31)
实训一、镜头的分剪	(31)
实训二、镜头的挖剪	(31)
实训三、镜头的拼剪	(32)
第三节 影视作品中光线的剪辑	(33)
一、光线的特性和作用	(33)
二、光线的衔接	(36)
三、实训内容:影视光线的剪辑	(37)
实训一、镜头光线匹配练习	(37)
实训二、用光线表现时空	(38)
第四节 影视作品中色彩的剪辑	(38)
一、色彩的构成	(39)
二、色彩的心理	(39)
三、色彩的组合关系	(43)
四、影视色彩剪辑的基本规则	(46)
五、实训内容:影视色彩的剪辑	(48)
实训一、验证色彩的情绪表现力	(48)
实训二、验证同类色、邻近色、对比色组接的理论	(48)
第五节 影视作品中景别的剪辑	(49)
一、镜头的景别	(49)
二、切入特写和旁跳特写	(54)
三、景别在影视剪辑中的意义	(56)
四、实训内容:关于景别的剪辑	(59)
实训一、验证同类景别的积累作用	(59)
实训二、验证不同景别的情绪表意作用	(59)
实训三、验证不同景别在意义表现上的不同作用	(60)
实训四、两极景别镜头的剪辑	(60)
实训五、同主体、同机位、同景别的镜头剪辑	(60)

第3章 视听元素的剪辑(下)	(62)
第一节 剪辑中的轴线	(62)
一、轴线原则	(63)
二、合理越轴的两种基本策略	(66)
三、实训内容:轴线的剪辑	(69)
实训一、在剪辑中解决越轴问题	(69)
实训二、合理利用越轴	(69)
第二节 运动镜头的剪辑	(70)
一、什么是镜头的运动	(70)
二、运动镜头剪辑的规则	(71)
三、实训内容:运动镜头的剪辑	(81)
实训一、验证运动主体剪辑的规则	(81)
实训二、验证动接动、静接静的剪辑规则	(81)
实训三、分剪法、增减法的剪辑	(82)
第三节 影视作品对话的剪辑	(82)
一、对话时场景的分切	(83)
二、对话的剪辑	(83)
三、实训内容:对话的剪辑	(86)
实训一、对话的平行剪辑	(86)
实训二、对话的交错剪辑	(86)
第四节 影视音乐的剪辑	(86)
一、影视音乐的作用	(87)
二、音乐剪辑点的确定	(89)
三、实训内容:影视音乐的剪辑	(90)
实训一、音乐节目的剪辑	(90)
实训二、配音剪辑	(90)
第五节 影视音响的剪辑	(91)
一、音响的作用	(91)
二、客观性音响的剪辑	(93)
三、主观性音响的剪辑	(94)
四、实训内容:影视音响的剪辑	(95)
实训一、音响的平剪法	(95)
实训二、音响的拖声法	(95)
实训三、音响的插声法	(95)

实训四、音响的积累剪法	(95)
第4章 综合剪辑训练	(96)
第一节 用剪辑改变影视时间	(96)
一、影视时间的特点	(98)
二、影视作品中时间的三种形态	(101)
三、影视叙事时间的三种基本形式	(103)
四、影视时间剪辑的必要性	(108)
五、实训内容:影视时间的剪辑	(110)
实训一、用剪辑压缩时间	(110)
实训二、用剪辑延长时间	(110)
实训三、合理安排影片的时间	(111)
第二节 用剪辑构造新的空间	(112)
一、影视空间的特点	(112)
二、影视空间的两种类型:再现空间和构成空间	(113)
三、实训内容:影视空间的剪辑	(119)
实训一、通过局部空间的组合表现事物空间的 全貌	(119)
实训二、用剪辑压缩、延长空间	(120)
实训三、用剪辑构造空间	(121)
第三节 叙事性段落的剪辑	(122)
一、影视叙事的特点	(122)
二、叙事剪辑的主要任务	(125)
三、实训内容:叙事性段落的剪辑	(129)
实训一、用剪辑创造新的故事	(129)
实训二、根据叙事逻辑进行镜头排序	(129)
实训三、用剪辑改变叙事情节	(129)
第四节 表现性段落的剪辑	(131)
一、表现剪辑的特点	(131)
二、表现剪辑常用的三种方法	(133)
三、实训内容:表现性段落的剪辑	(141)
第五节 节奏的剪辑	(141)
一、什么是影视节奏	(142)
二、影响影视节奏的元素	(144)
三、影视节奏的控制	(157)

四、实训内容:影视节奏的剪辑	(159)
实训一、通过剪辑控制节奏	(159)
第5章 各种常见类型电视节目的剪辑	(160)
第一节 电视新闻的剪辑	(160)
一、什么是电视新闻	(160)
二、电视新闻的特点	(161)
三、电视新闻的剪辑原则	(161)
四、电视新闻的编排技巧	(162)
五、实训内容:电视新闻节目的剪辑	(164)
实训一、各种类型电视新闻的剪辑	(164)
实训二、电视新闻的编排技巧训练	(164)
第二节 电视纪录片的剪辑	(165)
一、电视纪录片的架构	(166)
二、电视纪录片的剪辑原则	(167)
三、实训内容:电视纪录片的剪辑	(170)
第三节 影视预告片的剪辑	(170)
一、什么是影视预告片	(170)
二、影视预告片剪辑必须遵循的原则	(171)
三、实训内容:影视预告片的剪辑	(175)
第四节 电视广告的剪辑	(175)
一、电视广告的特点	(176)
二、电视广告剪辑的原则	(177)
三、实训内容:电视广告的剪辑	(178)
第五节 音乐电视的剪辑	(179)
一、什么是音乐电视	(179)
二、音乐电视的特点	(181)
三、音乐电视的制作特点	(187)
四、音乐电视的剪辑流程	(188)
五、音乐电视剪辑的具体技巧	(194)
六、实训内容:音乐电视的剪辑	(199)
参考文献	(200)

第1章

影视节目剪辑的技巧和流程

影视是“机械化的文艺女神”，和其他艺术门类不同，影视创作是以技术为基础的，每一次技术上的突破，都会带来影视艺术的一次进步甚至飞跃。在录像技术诞生之前，电视或者采用直播的方式，或者使用电影胶片拍摄，其剪辑沿袭传统的电影的剪辑方法。一直到20世纪70年代，录像技术成熟并广泛应用后才使得电视进入了真正意义的剪辑阶段。

麦克卢汉曾经说过“技术即是媒介”。不同的技术基础决定了影视剪辑的创新程度，剪辑技术的更新不仅意味着剪辑方式的变化，更重要的是影响了影视的剪辑理念和具体的剪辑技巧。尤其是当影视剪辑进入数字时代后，在数字技术平台上，影视剪辑进入了“不怕做不到，只怕想不到”的阶段。同时，原来影视剪辑由于技术手段的不同而造成的观念和制度上的差异也因为共同的数字技术平台而逐渐弥合，呈现出趋同的态势。

目前，在电视行业内，传统的电子剪辑与新兴的数字剪辑同时并存，随着电视数字化进程的不断深化，数字剪辑最终将因为其资源共享、信号无损、操作简便等优点占据电视剪辑的主导地位。而新闻剪辑因为剪辑过程比较简单，特技的使用也比较少，成片 and 素材之间的耗片比也比较小。另外，使用数字剪辑需要素材上传和成片下载的时间，对于复杂的节目这些时间花得就比较值得，而对于新闻节目就没有必要了。基于以上原因，现在，电子剪辑在新闻剪辑方面使用还比较普遍。

影视剪辑的基础训练，一方面是镜头剪辑技巧的训练，也就是从视听语言的特征出发，训练如何做到上下镜头的匹配；另一方面就是掌握剪辑的技术基础，学会使用各种常见的剪辑设备，最基本的任务就是掌握电子剪辑和数字剪辑的特点以及操作程序。

第一节 电子剪辑

实训目的：虽然目前非线性编辑已经十分普及，但在新闻节目的制作过程中，传统的电子剪辑设备使用还是比较广泛的，因此，通过实训练习，掌握电子剪辑设备的使用，熟悉电子剪辑的操作流程还是具有很强的实际意义的。

在具体的实训练习之前，让我们先对有关电子剪辑的理论做一个梳理和回顾。

一、电子剪辑的特点

电子视频磁带剪辑诞生于1964年，1967年又出现了时间码视频磁带剪辑。这种编辑方法也被称作线性编辑。这是建立在电视模拟技术上的一种较成熟的后期编辑系统，在20世纪70~90年代广泛使用。电视的电子编辑是基于传统模拟设备的一种编辑方式，使用的设备一般为两台监视器和带有编辑功能的录像机。进行剪辑操作时，需要用一台录像机放素材带（通常被称为“放机”），根据编辑者意图把需要的素材按顺序用另一台录像机转录下来（通常被称为“录机”），通过操作录机上的一个新型电子编辑装置，就可以把图像和声音从素材带编辑到节目带上，编辑点上不会有信号失真或中断。换言之，电子编辑就是对素材镜头进行筛选排列再按顺序转录到另外一盘磁带上的过程。从1956年到1967年，只用了短短11年时间，电视就完善了自己的电子剪辑体系的建设，并沿用至今。

目前，线性编辑在使用特技不多，追求时效的新闻节目制作中应用较多。因为新闻节目在拍摄中已经比较有针对性的选择镜头，后期编辑中的处理不太复杂，非编的使用意义不太大，而用线性编辑可以省略素材上传和成品下载的时间。

电子剪辑是一种线性剪辑模式，是从前期拍摄好的磁带中，根据具体需要选出有用的部分，依次剪辑在一起，一旦完成，画面的顺序是不可任意调整的。而且也不能在成片中再插入新的镜头，或删除某些镜头，除非重新剪辑才能达到目的。换言之，采用电子编辑，一旦节目完成就无法直接改变成片的长短。在这种工作方式下，如果你想在完成整个剪辑工作时把其中的某一个镜头缩短或者延长两秒钟，就意味着从这个镜头开始剩下的所有镜头都需要重新剪一遍，或者翻录一版，前者会