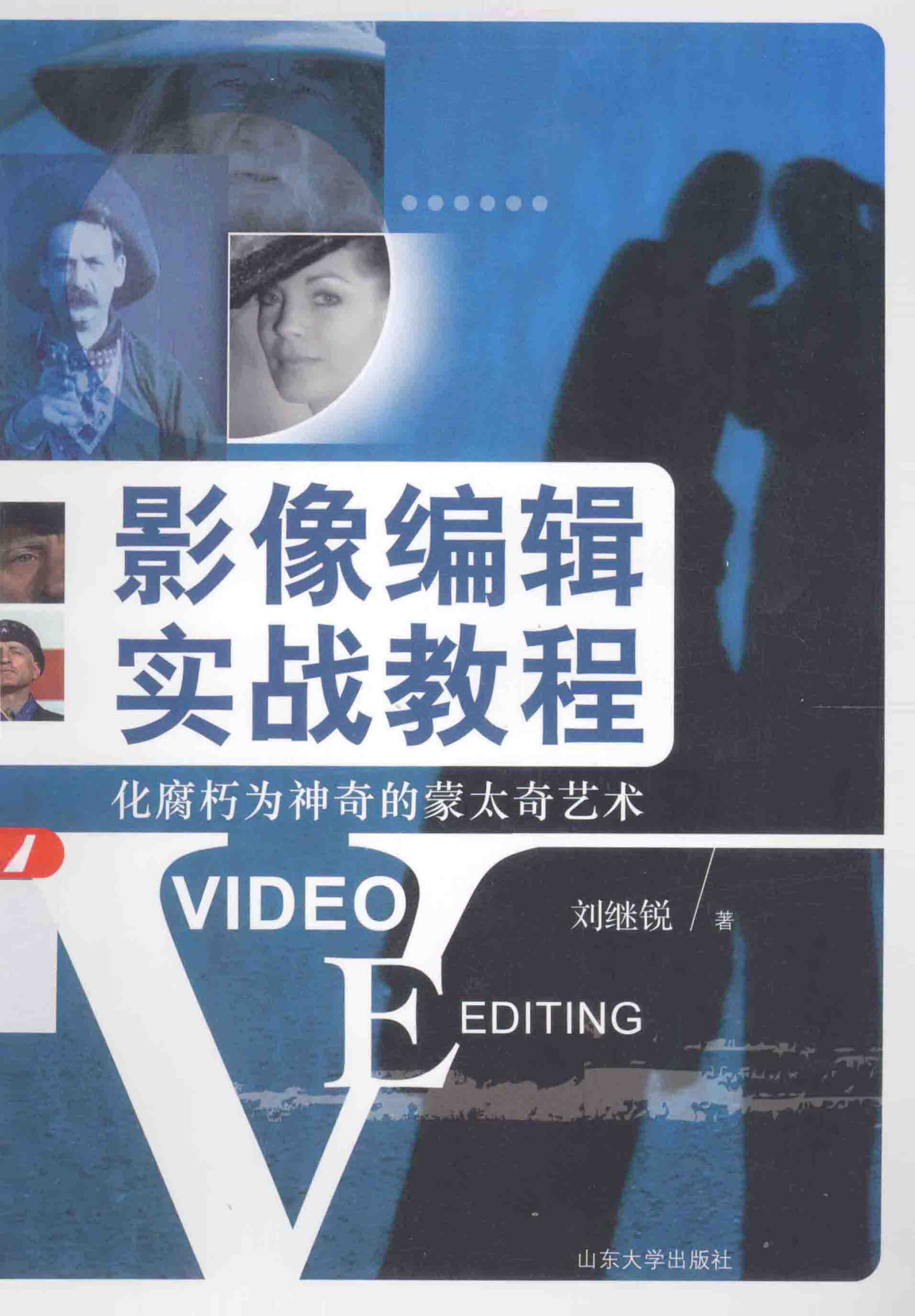

影像编辑 实战教程

化腐朽为神奇的蒙太奇艺术

VIDEO

E

EDITING

刘继锐 / 著

山东大学出版社

影像编辑 实战教程

北京东方神画影视文化有限公司

VIDEO

EDITING

刘继锐 著

影像编辑 实战教程

化腐朽为神奇的蒙太奇艺术

VIDEO

EDITING

山东大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

影像编辑实战教程/刘继锐著.--济南:山东大学出版社, 2014.6
ISBN 978-7-5607-5071-2

I. ①影… II. ①刘… III. ①图象处理—教材
IV. ①TN911.73

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第145671号

策划编辑:王 潇
责任编辑:武迎新
封面设计:胡大伟

出版发行:山东大学出版社

社 址 山东省济南市山大南路20号

邮 编 250100

电 话 市场部(0531)88364466

经 销:山东省新华书店

印 刷:济南新先锋彩印有限公司印刷

规 格:720毫米×1000毫米 1/16

17.75印张 286千字

版 次:2014年6月第1版

印 次:2014年6月第1次印刷

定 价:39.00元

版权反有,盗印必究

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社营销部负责调换

换个视角学剪辑(序一)

山东广播电视台台长 韩国强

变革与创新是媒体发展的永恒主题,内容生产始终是媒体竞争的重中之重。一个好的节目产品,对于一家电视台、一个频道的重要性是不言而喻的,这就是我们常说的“内容为王”。

对电视媒体人而言,需要两项基本功,一是镜头的拍摄,二是镜头的剪辑,两者同等重要。《影像编辑实战教程》定位实战,立足案例,以镜头为基本单位和研究主体,围绕创作深入剖析,理论与实践相结合,讲解与案例相印证,语言通俗易懂,版式图文并茂,以轻松活泼的表述方式为读者展示影像创作的美妙历程,在欣赏和解读之间,完成影像编辑的综合性学习。

不同于常见的教科书,该书按照影像创作顺序组织图书架构,抽丝剥茧,体例新颖。先讲镜头剪辑的章法,再讲段落法和词法,最后讲声音编辑,是一部实用的影像编辑宝典。

该书作者刘继锐是我台品牌创意中心战略研究部主任,长期活跃在电视创作生产一线,资历丰富。进台前,当过六年大学老师;进台后,当过编辑、记者、制片人,主创作过多部获奖节目,实践经验丰富。书中所选的一百多个案例,既有经典电影、纪录片,又有作者亲历的优秀作品,知行合一,可观可学。

“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。”该书作者利用业余时间,十年磨一剑。字里行间,饱含着对电视事业的钟爱,对影像创作理论的孜孜以求,其治学态度可嘉,其业务成就也得到业界认可,多次应国家教育部、中国人民大学、山东大学、山东艺术学院等单位邀请讲学。

期待这本凝聚着作者汗水和智慧的新书,能给读者打开一扇学习影像编辑的新窗口,能为影像艺术殿堂再添一块坚实的砖瓦。

换个视角学剪辑,开卷有益。

2014年5月7日

百炼钢而成绕指柔（序二）

曲阜师范大学党委副书记 教授 硕士生导师 刘新生

《影像编辑实战教程》，是刘继锐先生积电视工作二十多年之经验，奋“十年磨一剑”之气概，于实践中总结、凝炼出来的精彩之作，其中既包含着“躬行”的勤奋和汗水，也闪烁着理性和灵动的智慧之光。

《影像编辑实战教程》的意义在于它是一部体例新颖、逻辑严密、论述精到的理论著作。著作“侧重于电视节目制作环节编辑的理论建构，旨在将动态或静止的画面及声音，按照规律组接，形成完整的作品”。作者紧紧围绕这一主题，在影像编辑概念界定的基础上，具体对影像编辑的章法、影像编辑的段落法、影像编辑的词法——时间关系、空间关系，影像的声音编辑进行了系统论述。从学理的角度分析、判断、概括、定位，完成了独到的学术理解和建树。

《影像编辑实战教程》的价值在于它的“实战”指导。著作对影像编辑进行了系统的阐述，最具特色的地方，是从影视语言学的角度，架构影像编辑的理论框架。从章法讲到段落法，再从段落法讲到词法。以词法为例，分别从时间关系和空间关系两个层面，仔细解剖镜头组接规律，简单明了，易学易用。另外，该书在理论建设、引领的基础上，重视让实例说话，选用了大量的视频案例，通过轻松活泼的拉片式图解，将抽象的理论形象化、生动化，彰显着作者浓厚思辨色彩和形象思维的能力，从而使著作具有极其实用的影像编辑教材的功能。

《影像编辑实战教程》是一部包含着思辨思维与实践创新的力作。刘继锐先生作为一名理论家，有着深厚的理论功力；作为一名电视工作者，又有着丰富的实践经验。理论的自觉与实践的娴熟使他在抽象与形象之间游刃有余——他能够于宏观高瞻远瞩，于微观明察秋毫；以抽象指导形象的深度，以形象揭示抽象的内涵。体现出理论认识深度和美学表现高度的统一，具有“百炼钢而成绕指柔”的魅力。

伴随着信息传播技术的快速发展,影像在信息传播中的比重越来越大,所谓“有图有真相”,影像因直观、感性、生动,成为人们获取信息的首选介质,乃至影响着人们的生活习惯、审美观念和生存质量。该著作的出版,必将为人们解读影像艺术、提高审美水平、增强现代意识具有不可或缺的裨益。

我们坚信,刘继锐先生的《影像编辑实战教程》所包含的理论认知和实践感悟一定会为影视艺术的繁荣提供有益的滋养。

2014年5月17日

目 录

第一章 影像编辑概述

- 第一节 影像编辑的任务 / 1
- 第二节 镜头——影像编辑的基本单位 / 6
- 第三节 影像编辑的历史脉络 / 9
- 第四节 影像编辑的基本素养 / 23

第二章 影像编辑的章法

- 第一节 故事线 / 28
- 第二节 时间线 / 42
- 第三节 主题线 / 59

第三章 影像编辑的段落法

- 第一节 动作段落 / 73
- 第二节 对白段落 / 93
- 第三节 闪回与闪前 / 107
- 第四节 蒙太奇段落 / 119

第四章 影像编辑的词法——时间关系

- 第一节 无缝衔接 / 134
- 第二节 压缩与省略 / 139
- 第三节 拉伸与延展 / 152
- 第四节 时间的定格 / 172
- 第五节 变化的时间 / 177

第五章 影像编辑的词法——空间关系

- 第一节 点面关系 / 184
- 第二节 递进关系 / 195
- 第三节 视线引导 / 202

第四节 方向一致 / 208

第五节 因果呼应 / 212

第六章 影像的声音编辑

第一节 同期声 / 225

第二节 画外音 / 236

第三节 音乐 / 248

第四节 声音合成 / 267

后 记 / 274

第一章 影像编辑概述

第一节 影像编辑的任务

关于编辑有两个基本定义：一是作为制作环节的编辑，又称“剪辑”；一是作为职业角色的编辑。

作为制作环节的编辑是指：将自采与收集到的素材，按照一定的编辑规律和技巧串联成一个片子，这项工作就叫作“编辑”。在一些电影字幕中有“剪辑”这一角色，用英文表示是“Editor”，电影剪辑的主要任务是按照分镜头脚本和导演的意见，将拍摄完成的镜头组接起来，串联成一部完整的片子。其中，固然有创造性劳动，但更多地属技术层面的工作。

作为职业角色的编辑，是指在电视台工作的编辑，有的称“编导”，负责统筹主持、采访、拍摄、撰稿、剪辑、配音、音效合成、包装等各个环节，或者直接承担其中的部分工作，如策划、撰稿、配音、剪辑、摄像或者摄像指导等，是电视节目的制作人，类似于国外的“Producer”。

《影像编辑实战教程》侧重于讲解电视节目制作环节的编辑，也正是从这个角度，我们把影像编辑定义为：将动态或静止的画面及声音，按照一定的规律组接起来，并加入字幕、音效、特技等元素，构成一部完整的作品。

为了让大家对影像编辑有一个形象的了解，我们做一个简单的实验。

拍摄制作一个短片，片名《第一堂影像编辑课》，时长3分钟。

器材准备：专业摄像机或家用DV摄像机一台、照相机一部、非线性编辑机

一台(为便于演示,可用手提电脑代替)。

首先,思考这个片子应该介绍哪些基本内容。

- (1) 在什么地方讲?(教室的环境)
- (2) 谁讲?(老师讲课的镜头)
- (3) 谁在听?(学生听课的镜头)
- (4) 讲的是是什么?(黑板或屏幕的镜头)

其次,要根据内容思考怎样拍摄,设计好机位、景别、拍摄顺序等。实际上,这个思索的过程,已经体现出创作者的编辑理念了。

镜头设计:

- (1) 老师讲课的近景或特写。

大意为:同学们,大家好!从今天开始,我给大家讲授《影像编辑实战教程》这门课。什么是影像编辑?影像编辑的主要任务是什么?所谓“影像编辑”,就是将动态或静止的影像及声音,按照一定的规律组接起来,并加入字幕、音效、特技等元素,构成一个完整的作品。

- (2) 从讲台向下拍摄学生听课的小全景(约10秒)。
- (3) 一个或两个学生听课的特写或中景(约10秒),此为可选项。
- (4) 从教室后面拍摄课堂全景(约10秒)。

非线性编辑:

- (1) 使用苹果、大洋或其他编辑软件, 新建故事版《第一堂影像编辑课》。
- (2) 将所拍素材输入电脑。
- (3) 将一段完整的讲课镜头拖到故事版上, 并去掉没有意义的部分。

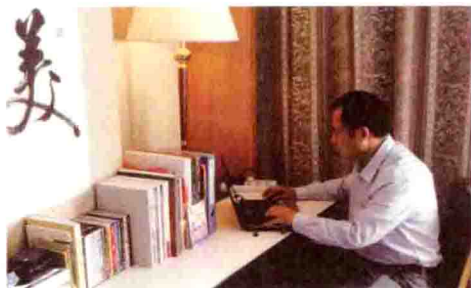
(4) 在已经编辑好的部分, 插入相关的画面。画面怎样组合呢? 本节只演示, 不展开讲, 至于怎样编辑, 有什么编辑规律, 正是本书要解决的问题。

(5) 同学们可能要问: 老师为什么没有解说词? 我们可试着加入解说, 比如加入一个介绍老师的短片。

做一下演示, 用三张照片制作一个人物简介(见右图)。

解说词: $\times \times \times$ 老师, 从事电视事业 $\times \times$ 年, 具有丰富的理论知识和实践经验。他的教学特点是: 理论与实践相结合, 着力培养实用型电视人才。

在这个片子里面, 既有动态的视频(镜头), 又有静态的照片; 既有同期声, 又有解说。我们还可以为片子配上音乐, 加上字幕, 如果再加上特技制作, 节目的编辑形态就更完备了。

大家看,把拍摄的镜头以及静态的照片加以改造并组接起来,这就是影像编辑。

现在,还有一种编辑叫“即时编辑”,或者称“现场编辑”。这类编辑主要是指现场直播或录播时的切换编辑。直播或录播节目一般设几个、十几个乃至二十几个机位,由切换编辑或切换导演,按照节目总策划、总导演的意图,通过切换台,把现场拍摄到的视音频以及提前准备的视音频,切换成完整的节目,直接输出去(直播)或输出至录像机(录播)。

1. 演播室全景

2. 播控中心全景

3. 播控中心小全景

4. 演播室小全景,主持人与嘉宾

5. 节目录制备份

6. 技术保障

7. 播控中心小全景, 中为切换导演

8. 技术保障

以上图片, 展示了山东广播电视台农科频道《农科直播间》节目直播的场景。图片内容包括演播室、播控中心两个部分, 基本反映了现场直播或录播的工作状态。

应该说, 影像编辑工作入门容易, 但提高需要付出艰苦的努力。这里边有很多诀窍, 听完了这门课, 同学们如能对影像编辑产生兴趣, 并具备基本的编辑能力, 授课的目的就达到了。

第二节 镜头——影像编辑的基本单位

上节,我们进行了短片《第一堂影像编辑课》的拍摄制作,大家对影像编辑有了基本的了解。对电影、电视剧或电视节目来说,镜头是最基本的单位,也是影像编辑最重要的概念。

镜头有两层意义:一是物理学意义,指摄像机或照相机上用的镜头(如图1所示);一是影像创作意义上的镜头(如图2所示),指一段有画面与声音的影像。在前期摄制阶段,镜头是指从启动录制按钮到关闭录制按钮所拍摄到的一段包含画面与声音的影像,无论时间长短,都叫一个镜头。

图1

图2

在节目制作阶段,镜头是指从入点到出点之间的一段包含画面和声音的影像。应该说,镜头是影像作品摄录和制作过程中的最小单元。

摄录与制作阶段的镜头如图3所示,灰色部分为实际使用部分,是制作过程中从入点到出点之间的一个镜头。

图3

就像文学离不开字词、音乐离不开音符、绘画离不开色彩一样，影视作品离不开镜头，镜头是影视创作的基本的单位。关于镜头，需要从以下三个方面理解：

一、镜头的基本构成

镜头由画面与声音构成。摄像机有两个声道：一个声道录制现场声；一个声道可外接话筒，录制需要的人声。

二、镜头的出入点选择及镜头长度

我们可以从摄录阶段的镜头中选取任一部分使用，不一定非得去头或者去尾。至于入点与出点的选择，要视情况而定。

以《第一堂影像编辑课》为例，讲解镜头的入点与出点。

镜头的长度与表达内容及节奏有关。

三、镜头的组接技巧

1. 画面编辑

单镜头与多镜头的组合，镜头间的硬切、叠化、插入、特技转场等，以《第一堂影像编辑课》为例进行讲解。

2. 声音编辑

以《第一堂影像编辑课》为例，讲解镜头的声音编辑。

(1) 声音的高低调整。可整体升降，也可分段调整。

(2) 声画分离及重新组合。

(3) 配音、配乐及音效合成。

《第一堂影像编辑课》的编辑非常简单，镜头组接脉络清晰。然而，这样的工作在非线性编辑器出现以前，却并不简单，那时候，电视人用对编机进行线性编辑，一台放像，一台录像。在线性编辑状态下，故事版的样子如图4所示：

图4

如果要调整已编成的镜头长度,需要重新编辑。比如镜头4的调整,如果想去掉后半部分,必须从镜头5以后重新编;如果镜头后面已编成很多,只能把已经编成的部分录下来,导到放机中,再编到录机中去。由于当时使用氧化带,反复录制有可能导致磁迹斑驳,出现拉毛现象,所以相当麻烦。

如需要更换画面或声音,可使用插入的办法调整。比如镜头2,如果恰好在此位置上更换,则比较容易,可以单独插入声音,也可以单独插入画面,还可以同时插入声音和画面。如果不是在这个位置插入,则相对麻烦一点,需要调整出点和入点,当时间长度不够,影响剪辑节奏时,就需要重编。

当时的新闻或专题类节目的通常做法是:先配音,然后按照配音的节奏把画面剪辑进去,即使这样,也难免出错。在线性编辑状态下,要想精益求精,需要付出的代价太大了,因为每一次调整都意味着重编,只有经历过线性编辑的人,使用非线性编辑的时候,才会深切地感受到编辑的自由。

【小结】

《第一堂影像编辑课》的制作与演示,让我们了解了影像编辑的基本流程。剪辑是一项非常有趣味的劳动,可以化腐朽为神奇。在当代社会,学会影像编辑不仅是职业的需要,也是时尚生活的一部分。当我们旅游归来,当我们放歌归来,不妨将拍摄到的精彩瞬间编辑成影像片段,留作永久的记忆。