

数字时代影视传媒系列教材

电视画面 编辑教程

DIANSHI HUAMIAN
BIANJI JIAOCHENG

张乐平 / 编著

西南交通大学出版社
www.xnjdcbs.com

电视画面

编辑教程

中国电视网编与制作
中国电视网编与制作

2011 年 10 月

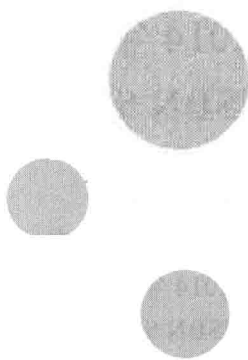

四川省卓越新闻传播人才教育培养计划项目
四川省2013—2016年高等教育人才培养质量和教学改革项目
数字时代影视传媒系列教材

电视画面 编辑教程

DIANSHI HUAMIAN
BIANJI JIAOCHENG

张乐平 / 编著

西南交通大学出版社
· 成 都 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

电视画面编辑教程 / 张乐平编著. —成都: 西南交通大学出版社, 2014.7
数字时代影视传媒系列教材
ISBN 978-7-5643-3161-0

I. ①电… II. ①张… III. ①电视工作—编辑工作—教材 IV. ①G222.1-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 142204 号

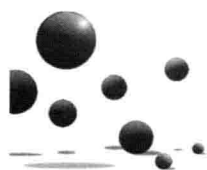
数字时代影视传媒系列教材

电视画面编辑教程

张乐平 编著

责任编辑	吴迪
特邀编辑	王治田
封面设计	墨创文化
出版发行	西南交通大学出版社 (四川省成都市金牛区交大路 146 号)
发行部电话	028-87600564 028-87600533
邮政编码	610031
网 址	http://www.xnjdcbs.com
印 刷	四川川印印刷有限公司
成品尺寸	185 mm × 260 mm
印 张	20
字 数	336 千字
版 次	2014 年 7 月第 1 版
印 次	2014 年 7 月第 1 次
书 号	ISBN 978-7-5643-3161-0
定 价	42.50 元

图书如有印装质量问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

数字时代影视传媒系列教材编委

编委会主任 陈祖继

编 委 张乐平 廖全京 李佳木

徐先贵 刘 彤 韩治学

徐 荐 刘益君 黄晓峰

向 东 王志杰 宋永祥

孔小进

融入现代职业教育体系 凸显数字影视传媒特色

(代序)

21 世纪的到来, 媒体行业正发生着一场巨变, 甚至是裂变, 一场围绕着影视传媒行业创新与突破为核心的数字内容产业正在席卷全球, 以波澜壮阔之势蓬勃展开, 引领一个新的时代——数字时代的到来。数字时代影视艺术也以全新的形态和更为丰富的内涵影响着社会大众的生活, 并推动着数字影视产业的快速发展。促进数字时代影视技术与艺术深层次结合成为时代赋予新一代传媒人的历史责任, 数字时代如何培养更加优秀的影视传媒人才是社会传媒行业之需要, 更是影视传媒院校之重任。

媒体行业在应时转变, 国家教育体制也在顺势改革。2014 年 9 月 10 日, 国家教育体制改革领导小组审议并原则通过《国务院关于加强加快发展现代职业教育的决定》和《现代职业教育体系建设规划》, 旨在推进职业教育改革发展, 更好地服务国家经济发展方式转变。这两个文件共同构成今后一个时期指导职业教育改革创新的基本文件, 提出了发展中国现代职业教育的总目标, 即“到 2020 年, 形成适应发展需求、产教深度融合、中职高职衔接、职普相互沟通, 体现终身教育理念, 具有中国特色、世界水平的现代职业教育体系”。

面对如此变化, 为了培养适应新媒体时代, 特别是数字时代所需的全能型媒体人才, 将影视传媒教育融入现代职业教育体系, 满足市场对人才动态变化的需求, 产教结合, 校企合作, 服务于地区经济与区域经济发展, 我们潜心研读文件精神, 用心探索应对方案, 精心打造具有数字时代特色的专业教学方式、方法, 全心投入到大势所需的教材改革之中。

作为一所正在成长中的新建本科艺术院校，四川传媒学院立足于时代前沿，结合传统的教学模式，不断转变思想，面向市场办学，加强实践环节，极大地锻炼了广大学生的实践能力和创造能力。当前，我们正在以全新的数字视角和理念，倾力做好两个省级重点规划项目：四川省卓越新闻传播人才教育培养计划项目和四川省2013—2016年高等教育人才培养质量和教学改革项目。

高等教育要基于科技与文化，立足前沿，面向世界，面向未来，高瞻远瞩，而高质量的理论与实践结合的教材是必不可少的，在传媒行业与教育体制大改革的当下，将教材改革与实际教学和人才培养相结合，这是编导与戏文系一直以来坚持的教育理念，也是与我系提出的“五自三出”人才培养模式一脉相承，更是编导与戏文系十年以来老、中、青教师孜孜以求的结果，是一种集体智慧的结晶。

本系列书的出版恰好弥补了数字时代的一个空白，它涵盖了数字时代所涉及的数字影视、数字动漫、网络传媒、数字媒体创作、数字特技与特效制作、数字平面编辑与设计等方面的内容。套书的编写一方面力争将自己的研究对象置于理论层面上加以审视，从传媒文化遗产中寻求对特定问题的解释，并以此观照中国广播影视事业的发展；另一方面又十分注重用市场的需求来反观影视人培养的历史、现状和未来。在大量的实际操作和广阔的学习平台中，架构一个开放的、动态的、科学的、零距离接近的实践育人模式，力争在以数字技术为载体的当下，在理论与实践领域积极探索一种全新的思维模式，构建一种应用性强、实用性强、操作性强的育人体系。

本系列书的作者来源，一是具有较深学养的院校专业教师和研究人员；二是具有丰富实践经验的一线工作人员。其构成切实符合理论和实践结合的育人原则，理论为实践服务，重视突出实践，同时，也为该系列书的可读性提供了保证。本套书既可以作为各大院校相关专业的教材，也可以成为从业人员的进修读物，为数字时代影视传媒业的发展与建设尽绵薄之力。

近几年来，在国家文化产业政策的扶持与鼓舞下，在国家文化产业大繁荣大发展的背景下，国内数字产业正在以破竹之势迅猛发展。基于此，我国影视传媒行业也正在逐步向数字传媒方向靠拢或转型，稳步进入一种数字化与多样化齐头并进的欣欣时代。这对于以传媒专业为主导的高等传媒院校来讲既是机遇也是挑战，也是影视传媒教育工作者值得深深思考的问题。

数字时代影视传媒人才培养的模式还在不断向前发展，随着这种发展还将会有更为深刻、广阔的内容出现，因此本套书难免存在种种不足，我们有理由相信，这只是一个具有开拓性的开始，未来的研究、探索之路仍然漫长。数字时代影视传媒将如何更好地发展与前行，应该成为数字时代影视传媒教育努力和思考的方向！

我衷心期望能够借助于该系列书的出版，抛砖引玉，使更多的专家、学者、教师及热爱影视传媒行业的广大青年朋友可以融入到数字时代影视传媒教育这一大的课题建设中来，出谋划策，共筹未来！

是为序。

陈祖继

2014年6月25日

（陈祖继教授系中国作家协会、中国电视艺术家协会、中国戏剧家协会、中国电影家协会会员，四川省新闻教育学会副会长，四川传媒学院副院长）

目录

CONTENTS

◆ 第一章	对电视编辑的认识	3
第一节	电视编辑工作的性质	5
第二节	电视编辑的工作流程	8
第三节	电视编辑的双重影响因素	14
第四节	现代电视编辑观念	22
◆ 第二章	影视中的蒙太奇思维	41
第一节	蒙太奇语言的由来与发展	43
第二节	蒙太奇的画面基础	51
第三节	蒙太奇的心理基础与效果	59
第四节	镜头内部蒙太奇	69
◆ 第三章	节目编辑中的时间与空间	89
第一节	蒙太奇时间形态	96
第二节	蒙太奇空间形态	120
◆ 第四章	影响镜头转换的形式因素	145
第一节	剪接点的选择	146
第二节	景别的影响	156
第三节	运动的剪辑	166
第四节	匹配原则	189

◆第五章	镜头之间的连接技巧	203
第一节	镜头之间的连接关系	204
第二节	转场镜头的处理技巧	210
◆第六章	段落处理与剪辑形式	253
第一节	叙事的剪辑	256
第二节	表现的剪辑	267
◆第七章	画面编辑中的节奏处理	287
第一节	节奏的产生及作用	288
第二节	节奏的统一与变化	290
第三节	节奏的处理技巧	296
◆后记		309

第一章

对电视编辑的认识

第一节 电视编辑工作的性质

第二节 电视编辑的工作流程

第三节 电视编辑的双重影响因素

第四节 现代电视编辑观念

第一章 对电视编辑的认识

内容提要

● 电视编辑是电视创作的重要环节，是一项具有高度创造性的创作活动。电视编辑不等同于电影编辑。我们都知道电影编辑是三度创作，而电视编辑是参与整个节目创作始终的，从前期策划开始到拍摄再到后期制作的每一个环节都参与其中，宏观地把握整个节目。所以，对于电视编辑工作性质的认识应该上升到观念层面上，即**编辑思维应该贯穿于节目创作始终**。具体而言，编辑思维包括五个方面的内容，是我们拍片子必须依循的：第一，明确全片的结构框架。全片的结构指的是时空配置，先讲什么后讲什么，就像写文章一样是正叙、倒叙，还是插叙，对于电视来说是顺时空、逆时空，还是时空交错；框架指的是片子中有几个线索支撑，有几个主要的主人公，主要的事件是什么。第二，划分段落层次，也即明确全片分几个大段落，每一个大段落中又有哪些小段落构成，段与段之间是怎样连接的。第三，确定段落性质和表现重点，每一个段落的性质都不一样，起始段落、叙述段落、过渡段落、高潮段落、结束段落担负着不同的任务，根据不同的性质就很容易找出重点段落，这里的表现重点是要传达给观众你的意念、突出重点。第四，判断段落节奏和情绪效果，这是要提前判断的，到了现场就是感受而不是判断了。编导对于不同性质段落的节奏要做到心中有数，尤其要把握好过渡段落的节奏。第五，建立镜头连接方案，站在全片的风格角度、全片的造型形式、全片的基调来考虑。无论是纪录片、故事片，还是现场直播等离不开这五个方面。

● 了解电视节目编辑流程，其中特别要重视剪辑前的准备工作。要了解电视镜头选择的基本要求、技术质量、美学质量、影像的丰富多变性、叙事需要。掌握粗编、精编、平剪、串剪等专业知识。

● 从不同角度划分，可以将电视编辑方式分为：插入编辑、组合编辑（针对线性编辑而言的）；平剪（声音与画面同时出现或结束）、串剪（把声音提前或错后）。比如，课堂上老师说“同学们今天我们讲第二章的内容”，一个同学问老师“为什么今天没有课前抽测提问呢？”老师回答“因为上次课同学们抽

测的结果很好”。这样一问一答，谁说话镜头切谁，这就是平剪。如果老师说“同学们”这时切入的是同学们的全景镜头，然后再是老师的镜头，声音继续“今天我们讲第二章的内容”，这样下一个镜头的老师的声音提前进入了上一个同学们的镜头，这就是串剪。现在新闻中或专题片中对这种剪辑方法的运用比比皆是。

电视编辑受到**影视视听艺术表达规律**也就是蒙太奇手段和**大众传播规律**（即真实、实时、现场）的双重影响，在熟练掌握并运用影视剪辑技巧的同时，要充分重视**电视传播特性**以及由此形成的**电视独特的表达方式**的作用。

大众传播学家施拉姆曾经提出：“电视的发明是人类智慧了不起的成就，但是如何运用电视，却是对人类智慧的更大考验。”影视创造了影像的世界，影像的表达方式日益深入地影响着人类的思维习惯。每天24小时，人们可以不停地收看几十甚至上百个频道的节目，电视时时刻刻都在用影像、声音说话，以各种各样的姿态、千奇百怪的内容在说话，在与电视机前的观众交流。

研究电视画面编辑，就是研究电视的基础表达方式，这是运用好电视的重要课题。作为编导要有三个方面的理论支柱：导演基础理论、摄影基础理论和剪辑基础理论。这就像是一个人在表达，即便所要述说的内容精彩万分，所欲表达的思想才华横溢，然而，表达者说不出说不清，又如何能让人准确把握表达者的意图？

所以，**了解电视节目的思维与技巧**，是运用电视的一个知识前提，对于电视制作人员来说，也是**必要的业务准备**。

在电视创作的实践中，电视节目制作人一般都会困惑这样一个问题：怎样才能制作出更有意思、更吸引观众的节目？**首先，要解决创意、选题、拍摄等一系列问题。其次，要弄清楚镜头怎样衔接才能清楚再现现实或表达情绪；结构怎样安排才能使叙事既明晰又富有感染力；声画如何组合才能形成视听冲击力，等等。**

也许有人会认为，编辑电视节目很简单，因为其无需像故事片那样考虑情节或连贯性要求，只要把镜头接在一起，配上解说词就可以了。其实，事实远非如此。绝大多数情况下，电视编辑要从一堆杂乱无章的镜头里剪辑出流畅的画面、适宜的节奏、动人的情绪，并非易事。即使是最简单形式纯粹反映自然事件的新闻报道，其吸引人的力量主要来自于事实本身，来自于报道的有根有据、可靠可信，而且在很多情况下，素材本身可能就决定了报道样式，但是，它同样存在着声画如何配合来表述的问题。对制作者而言，**把事情讲清楚只是**

基础要求，讲精彩才是更高要求。

本书探讨的是电视用镜头讲话的原理，着重于画面编辑的基础研究。原理可以被认为是经过实践和时间验证的有效方式，依循原理，创作人员在创作过程中可以有的放矢。

值得指出的是，一个优秀的电视编辑应该是精通原理和形式的，但是，他不会将原理视为必须遵守的唯一规则，相反，他能够依循原理，根据创作的具体情况灵活运用规则。这一思想贯穿在本书所有技巧原则的分析阐述中。认为只需套用某种公式，就能编辑好任何节目，显然是不现实的。

因此，从理解电视编辑工作这一最基础步骤出发，来认识电视编辑工作的性质和任务，了解编辑工作流程，研究电视语言特征、特殊性及其对节目创作所产生的影响，探讨声画组接规律和技巧，是我们进入电视编辑领域的第一步，也是更好地服务于新闻传播或者节目创作的理论需要。

第一节 电视编辑工作的性质

一、电视编辑工作的概念

在电视行业里，“编辑”一词通常有双重含义，既指一个创作环节，又是一项工种名称。

电视创作是一项较复杂的系统工程。在这项工程里，涉及多个环节，其中包括策划、选题、采访、拍摄、剪辑、写解说、配音、合成等。因此，完成创作需要导演（编导）、摄像、灯光、录音、剪辑、技术等多方面专业人士的通力合作。其中，编辑作用至关重要。

作为工种而言，电视编辑是一个很重要的岗位。在我国的电视台，编辑是一个特定的职称，有不同的等级：助理编辑、编辑、主任编辑、高级编辑。他们多数是在电视台的新闻、专题、文艺和其他栏目编辑部从事节目编导制作和演播工作。他们和记者以及其他演播工作人员一起，组成了电视宣传工作中的主干队伍，是创作的主要参与者和领导者（电视剧、文艺节目称之为导演，其他类型节目称为编导）。电视编辑负责整个节目的构思、采访、后期剪辑、合成等一系列的工作，在节目创作中有着举足轻重的地位。电影创作中，导演和剪辑师职能划分明确，但是，电视节目创作中，在绝大多数情况下，导演和剪辑

的责任难以分开。因为电视本质是纪实的，其素材基本来源于现实，对这些真实但缺乏情节的、零散的素材进行加工处理并且提炼主题，这是十分细致的工作，无论是在前期采访拍摄还是后期剪辑过程中，创作者个人的判断至关重要。所以，电视创作中，电视编辑必须承担后期结构节目、取舍镜头的剪辑任务；同时，在采编合一的情况下，他又必须参与前期的策划，还需要参加现场拍摄工作，既是记者又是编辑。

所以，电视编辑侧重思维，是一项富有创造性的工作。电视编辑是兼容了影视创作中三个创作过程的创作者，是统领全局的艺术创作者和艺术创作的领导者，电视编辑过程是一种信息的选择、加工、组织和传播的思维过程，技术和思维是电视编辑的两大基本支柱，其中，思维居于核心地位。

作为创作环节，电视编辑工作主要是指电视创作的后期阶段。电视节目创作的多个环节一般可归为前期和后期两个阶段。

前期阶段涉及策划、采访、拍摄等为获取原始的图像和声音素材（也包括做准备的文字素材）所进行的所有工作。具体包括：确定选题和大致的节目形式；了解相关背景，尽可能做好细致的案头准备；选取合适的采访对象；撰写采访和拍摄提纲；组织现场拍摄及调度；有时需做必要的现场场记。

后期阶段主要包括整合凌乱的前期素材、建立完整节目形态相关的一系列工作。也就是说，编辑是电视创作的必要的后期环节，是根据节目要求和创作意图，对镜头（包括画面和同期声）素材和声音素材进行选择 and 排列组合，从而结构出完整的节目形态的过程。

在这一阶段，编辑的主要工作都是围绕“剪辑”进行的，我们首先要了解剪辑的概念。

剪辑就是按照视听规律和影视语言的语法章法，对原始素材进行选择和重新组合。一部影视片只有视听语言准确流畅，才能很好地讲述事件、表达观念和情绪，而视听语言的形成与表达效果，主要依赖于画面组接的质量。往往很多片子段落不清，就是因为段落之间的组接问题。

具体来说，剪辑担负着叙述事件、连贯动作、转换场景、结构段落、处理时空、组合声画、移花接木等任务。

在电视创作中，“编辑”与“剪辑”这两个词因其意义相近常常被交替使用，不过，在这两个概念之间仍有指向上的不同。“编辑”侧重思维意义表述，要对全片统筹安排，直接指挥，而“剪辑”侧重具体操作层面的技术意义，在导演的指挥下工作。

电视编辑是一项富有创造性的工作，是整合各类素材、创造视听形象的过程。各种镜头在被巧妙组接之前，只是一些零碎的片段，是艺术与技术的巧妙融合使之具有叙事传情的生命力，并使创作者的思维才情和美学追求渗透其间。在不同的创作观念和编辑水准影响下，同一素材的命运可能会有极大的不同，传达效果也完全不一样，而且一个好镜头，即便构图再美，表现力再强，但如果不能恰当地与其他镜头组合，再好的镜头也无用武之地。所以，后期编辑绝不是简单地堆砌镜头，而是在赋予屏幕以认知和审美的魅力。编辑要有良好的审美观，知道什么是美的，什么是丑的，就像专卖店讲究装修风格一样，全国不同地区的分店装修风格都是一样的，然而杂货摊却没有风格可谈。所以做片子也要风格统一。

二、电视编辑工作的性质

电视编辑工作的性质由两方面因素决定：

一是技巧层面的剪辑因素，它需要制作者掌握电视语言的表现方式和表达技巧；二是内容层面的创作因素，它要求制作者能驾驭节目表现的广度与深度，这就要注意表达含义、意念，这是以创作者多方面的素质和长期实践为基础的。

此外，从电视创作总体与发展来考察，我们应该将“电视编辑”上升到观念层面来认识。换言之，电视编辑思维应该贯穿于整个节目的创作过程中。编辑思维不仅仅体现在后期工作中，在前期的策划、采访尤其是拍摄中，都应有画面意识和编辑意识，不仅是每一个画面要有，而是整个片子都要具有画面意识和编辑意识，注意对应关系和整体性。

如果一个摄像师只单纯考虑个人兴趣，不了解内容及其表现需要，结果往往是即使拍摄了大量素材，后期工作也往往易陷入“无米之炊”的境地。比如，镜头雷同，缺乏相关镜头，运动镜头没有适宜的落点等。相反，有一定剪辑经验或具有编辑意识的摄像师不仅在现场能有效地配合编导，而且能自觉根据需要，结合经验，适时地抓拍与调度场面，为后期剪辑提供更大的便利和创作空间。现代影视中出现的一些在单镜头内转换空间的镜头，就完全依赖于前期设计和摄影。

纪录片研究者保罗·罗沙曾经在谈及剪辑工作时说：“一旦开始剪辑，才能真正理解拍摄过程中正确分析的重要性，也才能认识到初步方案的根本必要性，只有理解素材内在的含义，才可能生动表现出来，镜头中本来不存在的动作，