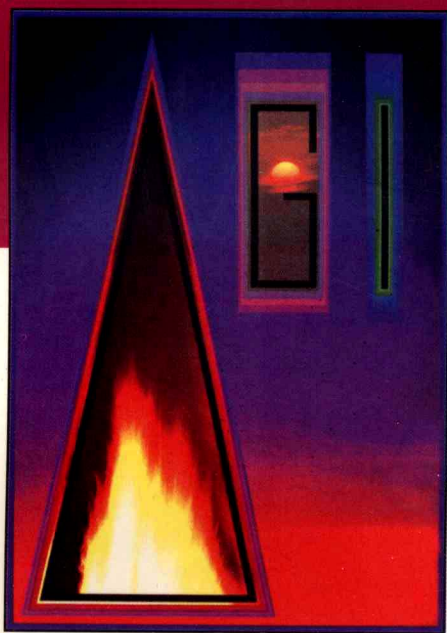

电影电视剪辑学

DIAN YING DIAN SHI JIAN JI XUE

傅正义 / 著

电视艺术丛书

北京广播学院出版社

电影电视剪辑学

傅正义 著

北京广播学院出版社

《电视艺术丛书》编委会名单

顾问：孙家正 杨伟光

主任：刘习良

副主任：仲呈祥 刘继南 陈志昂 王 锋

委员：(按姓氏笔划为序)

王伟国 王克瑞 王 录 边月波

任金州 章壮沂 傅正义 臧树清

执行主编：陈志昂

执行副主编：王克瑞 王 锋 边月波

作者简介

傅正义同志生于1925年，湖北黄冈人。12岁参加抗日儿童救亡团，1940年考入重庆中国电影制片厂，1946年进入上海昆仑影业公司参加革命，在地下党的领导下，合作剪辑了许多进步影片。如《八千里路云和月》、《一江春水向东流》、《万家灯火》、《乌鸦与麻雀》、《丽人行》等，受到我国第一代导演史东山、蔡楚生、沈浮、郑君里、陈鲤庭等电影艺术家的重视和好评。

建国以后，傅正义同志与著名导演孙瑜、崔嵬、成荫、张水华、谢铁骊等合作，剪辑出一大批优秀影片。如《三毛流浪记》、《武训传》、《青春之歌》、《杨门女将》、《小兵张嘎》、《上海姑娘》、《伤逝》、《知音》等等，共计200余部，为繁荣我国的电影事业做出了贡献。

傅正义同志经验丰富，工作一丝不苟，在1982年第二届中国电影金鸡奖的评选中，他剪辑的影片《伤逝》和《知音》获得了最佳

剪辑奖。之后，他又与著名电视剧导演林汝为、王扶林等合作，先后剪辑了 400 多(部)集电视剧和电视专题片。如《四世同堂》、《诸葛亮》、《红楼梦》、《千里跃进大别山》、《焦裕禄》、《铁市长》、《特殊连队》、《三国演义》、《民魂》、《寻梦到黄山》等等。其中电视剧《红楼梦》曾获(1986 年度)第七届电视“飞天奖”的优秀剪辑奖。傅正义同志因此成为中国影视史上第一位获得“金鸡”、“飞天”双奖的得主，被影视界人士誉为“中国的第一把剪刀”。著名导演和表演艺术家谢添同志为傅正义同志题词：“影视王麻”。这风趣的比喻，恰当地评价了傅正义无可比拟的剪辑功力。

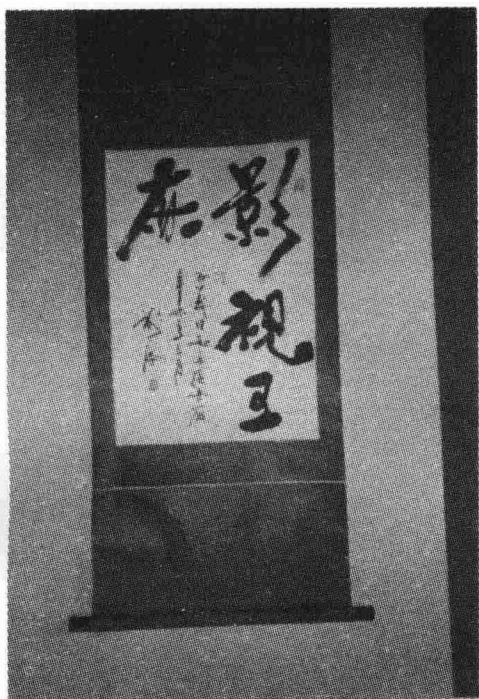
傅正义同志是中国电影剪辑学会第一任会长，在他积极努力和倡导下，北京电影学院首次开办了剪辑大专班。他还曾到全国各大艺术院校讲学，并常在报刊上发表电影电视剪辑理论与技巧的文章，为提高我国影视剪辑专业水平，培养剪辑队伍的新生力量做出了很大的贡献。为影视剪辑事业的蓬勃发展奠定了坚实的基础。

影視創作最後是在剪輯台上完
成的。傅正義兄知几十年經驗寫
成的這部著作，不論對於影視剪
輯，還是對於影視導演、攝影（像）
編輯等創作人員，都是十分有
益的。

一九九二年十月三日

謝鉄驥

影视王麻

我给小傅题了个“影视王麻”说明他在影视界已是个剪辑老行家了。剪辑有它自身的规律，它是在和导演合作中有所发挥、有所创造的。一个优秀的剪辑师能够辅助一部作品臻于最完善的境界。我希望影视界产生更多的“王麻”。

谢添

92.11.15

賀傅正義同志新書出版

為影視藝術編織貢獻
了畢生精力。

創造了色彩紛呈的影視在
界，和累了寶貴的藝術藝
術經驗。

阮若琳

1994.12.19

序

谢 晋

资深的剪辑师傅正义同志嘱我为他的《电影电视剪辑学》一书作序，我想从导演角度谈一些对剪辑工作的看法。

电影、电视是门综合性的艺术。虽以导演为中心，但需要各个艺术创作人员、技术人员在统一构思下通力合作才能完成影（视）片的制作。一般来说都着重于现场拍摄工作。但我很重视前期筹备工作和后期剪辑、混合、录音、洗印等工作。大家知道，导演经过前、中两期的工作，往往搞得筋疲力尽了，但心中仍记挂着一大堆杂乱无章、拖沓散漫的样片，在剪辑后的影片质量是否符合原先的设想？因而，我对剪辑工作十分重视。当我常常拖着疲惫的身躯进入剪辑室，和剪辑师平静的坐在一起，反反复复看样片，边看边交换意见，倾听并尊重他们的建议，冷静的探讨如何从散漫沉闷、节奏缓慢的样片中，选择准确的有表现力的镜头，进行衔接；共同研究如何加强节奏明快流畅等等。经过剪辑师细致的剪辑，耐心地不厌其烦地不断剪辑后，会使人突然发觉节奏起了很大的变化，情节通顺了，有些遗憾之处也得到补救；演员的表演节奏，一般说有一半掌握在导演手里，实际上有时也掌握在剪辑师的手中，多剪二格（两帧）或三格（三帧），会使表演更精确，节奏更紧凑。等到剪辑完了，看到整个影片起到质的改变，达到预期的构想时，这是导演在十分劳累之后一份最好的享受。因此，导演和剪辑师的关系是非常密切的合作者，优秀的剪辑师决

不是一个唯命是听、剪剪接接的技术人员。由此可见，在影片的质量上剪辑工作占了很大的比重，是不应该受到忽视的。

再者，我国影（视）片的剪辑，在目前，我认为仍很落后，难以使有才能的剪辑师充分发挥他们的聪明才智。这是因为我国拍片的耗片率和国外相比有很大的差距。目前，我国一般耗片率在1:3到1:3.5的水平上，剪辑师只能在有限的胶片中选择剪辑，往往在无可选择的时候，迫使作技术剪辑，按照镜头“1”接“2”、“2”接“3”、“3”接“4”……的刻板程序剪接，而国外的耗片率达到1:35，甚至有达到1:50的，是我们的十倍或十几倍。他们可拍下许多素材，使导演和剪辑师从中精选三十五分之一或是五十分之一的镜头，¹不管选择哪一段或哪一个镜头都有充分的余地。这样难度就大了，剪辑师不但要熟悉戏，熟悉演员表演，还要用艺术审美的眼光，才能在大量素材片中进行选择、比较、斟酌来剪辑成影（视）片。有鉴于此，近年来我采用多机拍摄，用二台、三台机器同时从不同角度拍摄，耗片率大了一些，因为同一个镜头是选用A机拍的、B机拍的、或是C机拍的会有不同的效果。所以和我合作的剪辑师也感到难度大，工作量也大了。随着我国经济的发展，将来耗片量肯定会不断提高，剪辑工作也必然会逐渐达到真正意义上的艺术剪辑，甚至要研究心理学，从研究角色的心理和观众欣赏影（视）片的心理角度进行剪辑，对剪辑师的要求就会更高。因此，如何提高剪辑师的艺术素养，如何进行理论指导，也就是刻不容缓的事了。

五十年代初，我还在石挥导演的《鸡毛信》影片任副导演时，傅正义同志已是该片的剪辑师了，有机会共同探讨过影片的剪辑问题。如今，过了四十多年，《鸡毛信》仍能保留下来不时的放映，应该说也有剪辑的一份劳绩。之后，他在北影，我在上影，没有机会再次合作，但我经常从和他合作的、我国著名导演崔嵬同志、

陈怀皑同志那里听到对他的评价：工作认真效率显著，富有探索精神。他干一行、爱一行，热爱这门烦琐沉闷须要耐心的工作，不厌其烦地抱着百剪不厌的态度，若不满意，再重剪一遍……力求剪辑得更准确、更完美，甚至把导演感到“遗憾”之处，竭力补救过来的这种孜孜以求的精神是十分可贵的。几十年来，他剪辑影（视）片600（部）集之多，其中电视连续剧《红楼梦》获得第七届飞天奖“优秀剪辑奖”。过去所剪辑的《青春之歌》、《小兵张嘎》等影片，节奏明快流畅，获得一致好评；他所剪辑的《伤逝》、《知音》二片，还获得金鸡奖评委会授予的“最佳剪辑奖”；因此，他深得同行们的尊重被推选为“中国电影剪辑学会”的会长。现在，他根据自己长期的实践经验，进行了尝试性的探索总结，从理论上深入浅出的著述了这本书，填补了中国电影电视理论上的一个空白，再一次作出贡献。广大读者和专业工作者是会喜爱和重视的。

我深信这将对今后的电影、电视的剪辑质量起到非常有意义的作用！

前 言

一位电影理论家说：“剪辑是电影镜头的剧作者。”这个论断同样适合于电视剪辑。可以说，影视片诞生于剧本，制作于拍摄过程，完成于剪辑台。影视剪辑作为影视创作的最后一道“工艺”，是一次重要的艺术再创作，对影视片的质量起着举足轻重的作用。

影视剪辑艺术水平的高低，取决于创作人员的专业理论素养和实践经验。电影从发明到今天已有一个世纪，中国电影的发展也有 90 多年的历史；电视在我国起步虽然较晚，却以突飞猛进的速度崛起，与电影并驾齐驱。但是，由于一些影视创作人员不重视剪辑及其艺术再创作，认为剪辑只是单纯的技术性的剪剪接接，特别是对影视“蒙太奇”结构负有重大责任的创作者，如导演、摄影（像）、编辑等人员，对剪辑艺术缺乏应有的认识 and 了解，甚至一些剪辑专业人员不完全知晓剪辑的性质、任务、作用和目的，因此，银屏幕上出现了不少逻辑不清、结构松散的影视片。影视界的有识之士多次呼吁，提高影视创作人员的理论素养，迫在眉睫。我国出版的剪辑专业书籍寥寥无几，且多数是翻译国外的著作或摘录国外著作的有关内容编纂而成，这在当时虽发挥了积极的借鉴作用，但毕竟是外国的经验和理论，需要更切合中国实际需要的理论与实践相结合的影视剪辑艺术专著。尤其是面对一大批步入影视领域的青年导演、摄影（像）、编辑、剪辑等，他们朝气蓬勃，敢想敢干，事业心和责任感令人感动，但缺少相关的理论素养。作为一名老电影电视剪辑工作者，很想为年轻的影视工作者

的成长尽一点绵薄之力，这也是我写这本《电影电视剪辑学》的一个缘由。

我从事电影剪辑 55 年，从参加剪辑《一江春水向东流》这部四十年代的民主影片开始，已剪辑各类影片 200 多部。近十几年来，我又涉足电视剪辑领域，先后剪辑了《四世同堂》、《红楼梦》、《三国演义》等 400 多（部）集电视剧（片）。以上经历使我对影视作品剪辑有了比较，对其异同进行了初步研究。因此，我决定突破以往影视专业分家著述的惯例，尝试着将影视剪辑有机地结合在一起加以阐述，我希望这样的构思，可以收到相得益彰的效果。

我曾多次在北京电影学院、北京广播学院、中央戏剧学院、深圳大学和厦门大学等大专院校讲授影视剪辑艺术，为几十个影视培训班讲授影视剪辑技巧。根据听众的反映，我得到一个重要的启示：我是从事剪辑实践工作的，不是研究影视理论的，我的优势在实践方面。因此，我撰写的书籍的特点应当突出实用性，实用即价值。在写作中，我尽量将那些实用性强的技法、技巧和手法总结出来。可以说，写进这本书的，是我几十年来剪辑经验的精华。这本书在“实用”的基础上，同时注意作出科学地、系统地 and 规范化地理论概括和理论阐述。

“剪出戏来！”一直是我从事影视剪辑创作的艺术追求。我希望这本书对于影视剪辑工作者在对影视片进行艺术再创作中，充分发挥“蒙太奇”的艺术潜力方面有所裨益。我相信：在广大影视剪辑工作者不懈地探索和创新中，影视剪辑将日益显示其艺术再创作的功能和魅力。

傅正义

1997 年 7 月 5 日

目 录

第一章 概述	(1)
第一节 电影的发明与剪辑	(1)
第二节 剪辑的形成与定位	(3)
第三节 剪辑的性质、任务、作用和目的	(6)
一 剪辑的性质	(6)
二 剪辑的任务	(8)
三 剪辑的作用和目的	(11)
四 增强影视片的艺术表现力和感染力.....	(19)
第四节 剪辑学习的三个阶段	(36)
第五节 剪辑与导演的关系	(43)
第二章 蒙太奇	(52)
第一节 什么是蒙太奇	(52)
第二节 蒙太奇的产生与运用	(54)
第三节 蒙太奇的若干名词	(57)
第四节 蒙太奇与剪辑关系	(58)
第五节 蒙太奇的表现形式	(63)
第三章 剪辑基础	(72)
第一节 影视艺术的基本特征	(72)
一 视觉形象和听觉形象	(72)
二 时间艺术和空间艺术	(76)
三 真实性和动作性	(79)

四 综合性	(83)
第二节 剪辑阅读影视文学剧本、分镜头剧本和导演阐述	(85)
一 阅读影视文学剧本	(85)
二 阅读导演分镜头剧本	(85)
三 阅读导演阐述	(87)
第三节 剪辑与影视片生产创作的分阶段	(88)
一 影视生产的筹备阶段	(90)
二 影视生产的拍摄阶段	(93)
三 影视生产的后期阶段	(95)
四 影视剪辑工作的总结	(98)
第四章 画面特性	(100)
第一节 镜头画面的分类	(101)
一 镜头景距的变化	(103)
二 镜头运动的变化	(111)
三 镜头角度的变化	(117)
四 镜头速度的变化	(119)
五 镜头技巧的变化	(121)
第二节 镜头画面的方向性	(123)
一 画面的方向	(123)
二 视线的方向	(125)
三 事物运动的方向	(128)
四 地理(地形)的方向	(134)
五 镜头离轴的拍摄与剪辑	(138)
第五章 画面剪辑	(148)
第一节 画面组接的剪接点	(148)
一 画面剪接点	(149)

二 声音剪接点·····	(155)
第二节 画面组接的逻辑性·····	(163)
一 画面组接的连续性·····	(163)
二 画面组接的联系性·····	(167)
第三节 画面组接的时间与空间·····	(170)
一 影视的时空结构·····	(170)
二 有限时空和无限时空·····	(174)
三 时空的延长与缩短、扩大与压缩·····	(176)
四 各种时空的镜头组接·····	(180)
第四节 主体动作的连贯性·····	(189)
一 人物形体动作的剪接·····	(190)
二 镜头运动和景物活动的衔接·····	(212)
三 固定性镜头与运动性镜头的衔接·····	(214)
第五节 画面造型的衔接·····	(222)
一 光影变化和色彩过渡·····	(222)
二 形象对列和构图对位·····	(227)
第六节 画面的分剪、挖剪、拼剪·····	(230)
一 分剪插接·····	(230)
二 挖剪·····	(238)
三 拼剪·····	(246)
第七节 借用镜头的剪辑·····	(249)
第八节 画面的附加技巧和特技镜头·····	(255)
一 有画面附加技巧的结构形式和剪辑·····	(256)
二 无画面附加技巧的结构形式和剪辑·····	(276)
三 特技镜头的剪辑·····	(283)
第九节 资料镜头和景物镜头的运用·····	(286)
一 资料镜头的运用·····	(286)

二 景物镜头的运用·····	(290)
第十节 字幕的形式和镜头的组接·····	(304)
一 字幕的表现形式·····	(304)
二 字幕衬底与序幕组接·····	(314)
第十一节 群众场面和战斗场面的剪辑·····	(321)
一 群众场面的组接·····	(323)
二 战斗场面的组接·····	(365)
第六章 声画剪辑·····	(400)
第一节 前期录音的剪辑·····	(400)
一 前期录音的片种与特点·····	(400)
二 前期录音歌唱场景的剪辑·····	(402)
三 前期录音歌舞片的剪辑·····	(414)
四 前期录音戏曲片的剪辑·····	(416)
五 戏曲片镜头组接的特点·····	(420)
第二节 同期录音的剪辑·····	(434)
一 对白的作用·····	(434)
二 对白场景的镜头分切·····	(435)
三 对白场景的拍摄与剪辑·····	(435)
四 人物对白的剪辑(包括戏曲道白的剪辑)·····	(436)
五 对白场景中的音响剪辑·····	(442)
第三节 后期配音的剪辑·····	(444)
一 配对白的剪辑·····	(444)
二 画外音的剪辑·····	(446)
三 音乐的剪辑·····	(447)
四 音响效果的剪辑·····	(451)
五 声画综合的剪辑·····	(456)
第七章 剪辑节奏·····	(460)