

广播影视类“十二五”规划应用型教材

总主编 高晓虹

TV MONTAGE TECHNIQUES 电视画面编辑

主编 谢红焰

中国传媒大学 出版社

“规划影视类‘十二五’规划应用型教材

总主编 高晓虹

TV MONTAGE TECHNIQUES 电视画面编辑

主 编 谢红焰
副主编 宋晓丽 王 涛

中国传媒大学 出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

电视画面编辑/谢红焰主编. —北京: 中国传媒大学出版社, 2013. 4

ISBN 978-7-5657-0693-6

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 073776 号

电视画面编辑

主 编: 谢红焰

责任编辑: 欣 雯 蒋 倩

责任印制: 曹 辉

封面设计: 张 芬

出版人: 蔡 翔

出版发行: 中国传媒大学出版社 (原北京广播学院出版社)

社 址: 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编: 100024

电 话: 65450532 或 65450528 传真: 010-65779405

网 址: <http://www.cucp.com.cn>

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京泽宇印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 16.5

版 次: 2013 年 10 月第 1 版 2013 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5657-0693-6/G·0693 定价: 39.00 元 (附光盘一张)

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

广播影视类“十二五”规划应用型教材 专家委员会

(以姓氏笔画为序)

- 王仲明 (四川文化产业职业学院党委书记、教授)
王诗文 (安徽广播影视职业技术学院党委书记、教授)
王建国 (广播电影电视管理干部学院副院长、教授)
方建超 (湖南大众传媒职业技术学院副院长、教授)
左智成 (河南艺术职业学院副院长、教授)
冯一粟 (湖南大众传媒职业技术学院院长、教授)
毕一鸣 (南京师范大学教授)
胡正荣 (中国传媒大学副校长、教授)
李开广 (保定职业技术学院副院长、教授)
李锦云 (河北传媒学院院长、教授)
张书玉 (四川传媒学院副院长、高级工程师)
罗共和 (四川师范大学电影电视学院院长、副教授)
项仲平 (浙江传媒学院副校长、教授)
梁绿琦 (北京青年政治学院院长、教授)
崔新有 (江苏城市职业学院副院长、教授)

广播影视类“十二五”规划应用型教材
编辑委员会

(以姓氏笔画为序)

总 主 编	高晓虹			
执行主编	田建国	周振华		
副 主 编	王 雷	王松林	冉光泽	刘万军
	刘远东	江铁成	孙茂军	劳光辉
	李太斌	李锦程	沈中禹	张国伟
	陈 清	陈祖继	周彦珍	庞志有
	职新卫	黄苒子	董孝壁	蒋贻杰
	路长伟	蔡蕊伊		
委 员	王 凯	王 涛	王旭锋	任翠英
	邵 娣	胡明锦	洪 宏	翟海燕

序一

应用型高等教育作为高等教育发展中的一个重要类型，肩负着培养面向生产、建设、服务和管理第一线需要的高素质应用型人才的使命，在加快推进社会主义现代化建设进程中具有不可替代的作用。

近年来，随着我国新型工业化、建设社会主义新农村和创新型国家对高技能人才要求的不断提高，应用型高等教育既面临着极好的发展机遇，也面临着严峻的挑战。现实形势要求应用型高等教育必须体现时代精神和社会发展要求的人才观、质量观和教育观，改革与构建适应经济与社会发展需要的专业方向、专业结构、课程体系、教学内容、教学环节、教学方法以及教学手段，全面提高教学水平，在教学中充分体现“应用”二字，强化学生职业素质与职业能力的培养。

在应用型高等教育中，课程建设与改革是提高教学质量的核心，也是教学改革的重点和难点。根据技术领域和职业岗位（群）的任职要求，参照相关的职业资格标准，改革课程体系和教学内容。建立突出职业能力培养的课程标准，规范课程教学的基本要求，提高课程教学质量，是应用型高等教育深化内涵建设的必然要求。

基于上述应用型高等教育的发展要求，我们组织编写了本套丛书，把工学结合作为应用型高等教育人才培养模式改革的重要切入点，带动专业调整与建设，引导课程设置、教学内容和教学方法改革，并积极推动高等院校与行业、企业合作开发课程，抓好知识目标、能力目标和职业目标等三个关键环节的落实，探索任务驱动、项目导向、理实一体、岗位实践等有利于增强学生职业能力的教学模式。并从适合应用型高等教育需求这个角度，做了以下尝试：

首先在课程设置上，针对专业所在的职业领域，邀请企业的技术骨干、人力资源管理者及行业专家和院校的骨干教师，通过访谈、问卷和研讨，确定职业岗位对技能型人才在知识、技能和职业素质等方面的具体要求，结合目前专业教学的现状，共同分析讨论课程的设置，通过科学合理的课程布局，对课程进行了合理的调整，确立了课程门类及教学内容。

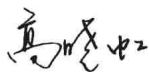
其次在编写思路上,依照电视节目制作的认知规律和行业岗位的要求,构建由浅入深、循序渐进、基于工作过程的写作框架;按照学习的循序渐进性,梳理出相关课程的知识点;在每个学习单元的写作上,由任务驱动导入知识和技能点,再用工作任务、项目实践巩固知识技能,使用精准的知识点和针对性强的项目实践训练,有效地将知识转化为技能;并始终贯彻符合电视节目制作工学结合的教材编写理念;注重知识点、单项技能训练和以项目为实现目标的综合技巧训练相结合,突出两者之间的内在联系,让这些知识和技能在项目实践中有效融会贯通。

再次在编写人员构成上,充分发挥跨地区、跨院校教师之间、院校与企业之间的团队协作,校企合作,校际联合共同开发教材。丛书的作者大都是长期从事专业教学、研究和实践,积累了一定的教学和实践经验的院校教学人员、企业、专业机构资深的工作人员。他们在对教材编写现状、学生岗位能力要求进行充分调研的基础上,吸收第三方社会调查机构的相关评价,制定职业能力培养的课程标准,规范课程教学的基本要求,并根据课程标准和要求进行教材编写,充分体现应用型高等教育的专业性、职业性与岗位性等特点。

最后在教学的积累上,丛书教材以讲义、校本教材或者培训教材等形式已经试用了数年,教学效果良好。同时,教材配有电子教案、课件、课程教学网站、实验素材等,方便随时、随地进行网络化学习的需求。

现在,我们将这套丛书呈现给广大读者,衷心希望教材能在相关课程的教学活动中发挥积极作用,并得到读者的青睐。我们也真诚希望同行专家和读者予以批评指正,使这套教材在教学实践的检验下,不断得到改进、完善和提高,为中国特色应用型高等教育的课程建设作出微薄贡献。

中国新闻教育学会广播电视专业委员会会长
中国传媒大学电视与新闻学院院长、教授

序二

在担任2006—2010年教育部高等学校高职高专广播影视类专业教学指导委员会主任委员期间，我结识了一批热爱高等教育、献身高等教育的仁人志士，并一起努力推动相关专业建设与改革以及教材建设。

教材是保证高职教学质量的重要载体，一直是教指委的重要工作。我先后组织专门的师资力量编写出版了“影视动画专业”、“影视广告专业”、“主持与播音专业”、“新闻采编与制作专业”系列教材。本计划为广播影视类所有专业都编写一套系列教材，由于时间等方面的原因未能实现，深感遗憾。

今天，收到中国传媒大学出版社寄来“电视节目制作专业”主干课程教材编写印刷清样让我指导。我非常兴奋，兴奋的不是因为我水平高，而是感到当初未完成的事业有人继续。详细阅读了出版社送来的所有印刷清样，我认为这套教材有下列几个特点：

一是编写理念新：以校企合作、工学结合、教学做合一等职业教育理念指导教材建设，保障了人才培养的应用性、技能型。

二是编写体例新：以学习目标、任务导入、基本知识、专业技能、实训项目、考核评价为模块进行每一章节的编写，保障了学生学习的系统性和渐进性。

三是风格新：将理论和实践、理性和感性、简明和生动有机融合，保障了学生学习的积极性和高效性。

“电视节目制作专业”主干课程教材的编写，是深化该专业人才培养模式改革的重要途径和成果，也必将为高等院校相关专业人才培养提供有益的参考。

广播影视职业教育教学指导委员会副主任委员
广播电影电视管理干部学院副院长、教授

王建国

前 言

今天，电视已经成为最具渗透力和影响力的大众传播媒介，成为人们获取信息、休闲娱乐、表达见解、释放情感的重要工具。电视的基本规律是通过视觉和听觉把信息传达给观众，“电视编辑”则是实现这一意图的最终环节。

“电视编辑”一词具有双重意义：它既指代一个具体的电视节目创作环节；又是电视制作流程中一个岗位的工种名称。作为一个电视节目创作人员，编辑是创作的主要参与者，他需要参与整个节目的采访、构思，并负责后期编辑、混录合成等一系列工作，因此编辑在电视节目创作中是很重要的工种。作为一个创作环节，编辑主要是指电视创作的后期阶段，后期阶段主要涉及对原始素材进行鉴别、选择并进行艺术的加工和处理，从而结构出完整的节目形态。这些工作又是围绕着“剪辑”来进行的。因此，编辑工作最主要的内容就是剪辑。

普多夫金在他所著的《电影技巧》中说过：“我重复一遍，剪辑工作是电影本体的创造力，自然只不过提供了它用以进行工作的素材。”^①可见，影视剪辑是影视创作的核心环节之一，就像一个好的厨师，其厨艺的精湛往往体现在用不同的加工方法和工艺去烹饪相同的原材料，使之成为色、香、味俱全的美味佳肴；一个优秀的电视编辑，也能通过影像思维活动和编辑技巧叙事、抒情、表意，将声像素材构建成给人以艺术享受和审美愉悦的精神大餐。

对电视编辑的认识，有广义和狭义之分：狭义的电视编辑指电视编辑是电视创作的一个重要环节，它是根据编导的创作意图和节目形态的具体要求，对画面素材进行选择，然后寻找最佳排列顺序和准确的剪接点进行画面组合的过程；广义的电视编辑指贯穿电视创作全过程的一种思维或意识，一般我们称之为剪辑意识。从某种意义上说，剪辑意识就是电视意识。所以，了解电视节目编辑的思维和技巧，掌握电视镜头语言，是运用电视的知识前提，对于电视人来说也是必要的业务准备。因为电视编辑思维，或者说画面语言的思维应该是贯穿在整个电视节目创作过程中的，没有好的画面意识，是做不好节目的策划和拍摄的。

本书将要探讨的主题是：电视编辑如何将一堆看起来杂乱无章的素材，通过整体

^① [英]卡雷尔·赖兹、盖文·米勒：《电影剪辑技巧》，中国电影出版社2008年版，第137页。

构思,合理安排叙事结构和节奏,选择恰当的叙事方式,精心挑选镜头流畅地组接在一起,综合运用电视语言创作出视觉流畅、结构清晰、意义表达明确,让观众喜闻乐见的电视作品。

依据电视编辑职业岗位的要求,按照电视画面编辑流程,本书主要由“电视编辑基础”、“电视节目编辑构思”、“电视镜头剪辑”、“电视节目编辑合成”四个模块十二个学习单元构成。在熟悉电视编辑的工作内容和 workflows,了解电视创作特性和理念、电视时间与空间特征的基础上,以电视节目后期编辑工作过程的构思准备、素材编辑、节目合成三个阶段为依据,首先通过构思准备模块培养基本的电视节目结构能力,然后通过素材编辑模块培养电视镜头组接技巧,再通过节目合成模块培养电视节目编辑合成能力,并在三个模块中贯穿对蒙太奇表现能力和电视艺术创造能力的培养。

需要说明的是,本书的案例分析与学习将大量运用优秀的电影作品实例,虽然影视在传播情境和收视方式上有很大区别,但电视和电影在艺术表现方法和技巧上有许多亲缘关系,它们都是通过活动影像和音响来表达意义、取得效果。因此,电视编辑可以大量借鉴电影剪辑的经验。

本书学习单元一至十一由湖南大众传媒职业技术学院谢红焰执笔完成,学习单元十二由保定职业技术学院宋晓丽执笔完成,各单元任务设定和考核表由谢红焰、宋晓丽共同完成,湖南大众传媒职业技术学院王涛为本书提供了部分案例和资料,全书由谢红焰统稿。

目 录

模块一 电视画面编辑基础

学习单元一 电视编辑认识 / 3

第一节 电视编辑工作的三个层面 / 5

第二节 电视编辑的创作流程 / 9

学习单元二 电视编辑思维的建立 / 17

第一节 电视编辑的创作理念 / 19

第二节 画面思维训练 / 27

知识补充 编辑语言的演进 / 32

学习单元三 电视时间和空间 / 47

第一节 电视时空思维的特征 / 49

第二节 电视时间形态表现 / 52

第三节 电视空间形态表现 / 59

模块二 电视节目编辑构思

学习单元四 电视作品的结构 / 69

第一节 电视作品的主题与材料的选择 / 71

第二节 电视作品结构的基本要求 / 74

第三节 电视作品的结构形式 / 76

学习单元五 段落和场面的安排 / 81

第一节 叙事蒙太奇 / 83

第二节 表现蒙太奇 / 90

第三节 镜头内部蒙太奇 / 97

学习单元六 电视节奏处理 / 103

第一节 影视节奏分析 / 105

第二节 电视节奏处理 / 112

知识补充 关于节奏的基本认识 / 117

模块三 电视镜头组接

学习单元七 镜头组接的基本原则 / 125

- 第一节 符合生活逻辑与思维规律 / 127
- 第二节 “动接动”、“静接静”原则 / 134
- 第三节 匹配原则 / 137
- 第四节 轴线规律 / 142

学习单元八 电视镜头组接技巧 / 149

- 第一节 剪辑点的把握 / 151
- 第二节 各种时空的处理方法 / 163
- 第三节 镜头的分剪与插接 / 170

学习单元九 场面与段落的转换技巧 / 179

- 第一节 场面、段落及转场的依据 / 181
- 第二节 转场的方法 / 183

模块四 电视节目编辑合成

学习单元十 电视语言合成 / 197

- 第一节 声音的合成 / 199
- 第二节 字幕的叠加 / 207

学习单元十一 电视纪实类节目的编辑 / 215

- 第一节 电视新闻的编辑制作 / 217
- 第二节 电视纪录片的编辑制作 / 222

学习单元十二 非纪实类电视节目的编辑 / 235

- 第一节 MV的编辑 / 237
- 第二节 电视广告的编辑 / 243
- 第三节 预告片与宣传片的编辑制作 / 246

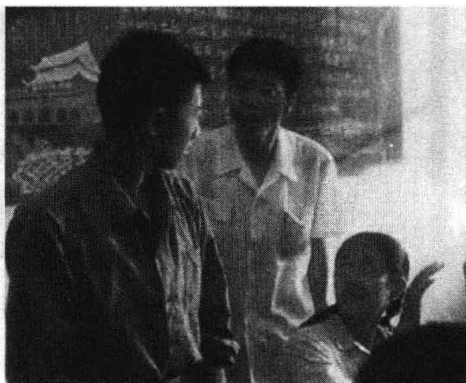
主要参考文献 / 253

模块一 电视画面编辑基础

对于电视而言，除了实况直播，电视画面都是间断的，而不是时空连续的，要用这样的画面来构成观众所看到的具有连续意义的节目，我们首先要建立全新的电视画面编辑思维方式。因此在开始电视画面编辑之前，我们要对电视编辑做什么、怎么做有个基本的认识；从了解编辑语言的发展历史和电视传受特性出发，建立电视编辑的创作理念；熟悉拉片子和电视分镜头脚本写作的基本方法，为建立电视编辑思维方法打下基础。

学习单元一

电视编辑认识

电视节目制作是一个复杂的创作过程，它的整个流程一般分为前期与后期两个阶段。前期主要是为获取原始影像素材和声音素材而进行的一系列工作，其中包括选题策划、构思采访、画面摄制等创作环节。后期主要涉及对原始素材的熟悉、整理、剪辑与合成等环节，主要包括画面剪辑、声音剪辑、特技处理、叠加字幕、声画合成等工序，其中核心工作是声画组接。在电视创作过程中，还需要导演、导播、摄影、灯光、录音、表演、编辑、技术等多方面电视制作人员的通力协作，而电视编辑则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。

学习目标

(一) 知识目标

1. 正确理解电视编辑工作的三层含义；
2. 熟知电视编辑创作流程中的各环节。

(二) 能力目标

能够进行素材整理，做出详尽的场记单。

任务描述

任务一：观看一部影视作品，分析完成一部作品的编辑需要做哪些工作，体会电视编辑三个层面的涵义。

我们在写文章时，离不开对句子、段落、整体结构的把握，电视作品的编辑是不是也是这样呢？这个任务要求同学们以学习小组为单位，分析影视作品的构成，讨论完成一部影视作品的编辑需要做哪些工作，同时根据本学习单元的知识，完成本学习任务。

任务二：对给定素材进行整理，做出详尽的场记单。

电视编辑在开始进行画面编辑之前，首先要对编辑素材做到心中有数。因此，他们首先做的工作往往是对素材进行整理，做出详尽的场记单，这是一项需要耐心和细心的工作，并要求熟悉镜头的基本特征。

任务三：以学习小组为单位，提交电视编辑创作流程图。

电视编辑是一个系统工程，担任的主要工作是视听形象的塑造。这个任务需要同学们以学习小组为单位，通过参观电视节目制作中心，与有经验的教师座谈，与高年级同学交流等方式了解电视节目后期创作的流程，并通过本单元知识的学习，能够熟练地说明电视编辑创作整个过程中的各个环节，能够根据自己的调查与学习结果绘制出电视编辑创作流程图。

第一节 电视编辑工作的三个层面

在电视节目的创作中,电视制作人员经常遇到这样的问题:怎样才能制作出最受观众欢迎的电视节目?在解决了创意、选题、拍摄等一系列问题之后,怎样才能通过镜头的衔接清楚地展现内容情节和思想情感?结构怎样安排才能使内容完整、条理清晰?声画如何组合才能视觉流畅、意义明确?等等。

一 案例分析

我们先来看看三种不同类型的影视节目有什么共同的特点。

案例1.1:电影《阳光灿烂的日子》

上世纪70年代初的北京,持续了十年的“文革”把每个人都拖得身心俱疲、难以招架……一群生活在部队大院里的孩子在这个特殊的社会条件和“停课闹革命”的学校教育环境中自找乐子,他们结成小团伙,靠着“起哄、打架、闹事、拍婆子”等方式挥霍过量的荷尔蒙,度过自己的青春年华。该片将不同的时空故事,按照时间的顺序连接在一起。为了塑造一位特殊年代的少年马小军五味混杂的青春生活,该片通过三个时空(童年、青少年、中年),讲述了发生在马小军身上的十几个小故事。

案例1.2:纪录片《西藏一年》

五集电视纪录片《西藏一年》以西藏第三大城镇江孜为拍摄地点。摄制组在这里生活了将近一年,用田野考察的人类学研究视角和纪实影像的拍摄方式,真实展现了其中八位普通藏民的现实生存状态和精神世界。他们生活与劳动,包括诵经、婚恋、庆生等生活的方方面面得到了真实的再现。它拍摄了八个人物、八条线索。如何才能做到头绪清楚呢?该片采用的是一种多线交织的总体叙事结构,每集设置一个中心线索,其余线索都作为副线与其平行交织发展。比如第一集《夏末》中,迎接十一世班禅视察白居寺的活动是本集的主线索,而德吉生孩子的事件过程则作为次要线索与主线索平行串联在一起。

案例1.3:DV作品《我的大学生活》

这是学生拍摄的一部短剧,本片通过三个具体事件,讲述了一名大学生在校园生活中对现实环境的观察与感受,展现了创作个体对现实生活的敏感与判断力。该片采取主观叙述的手法,选择大学校园广泛存在的三类关系:学生与班干部、老乡、男女生,展现了“我”从一个胆小、内向,对周围环境、对他人充满不信任、猜疑的学生,转变成为一个敢于冲破内心障碍,勇于正视现实的人的成长过程,在这个过程中自己获得了