

影 视 编 辑 学

段晓明 著

序

新中国成立后,尤其是改革开放的20余年中,我国的新闻传播事业得到了迅猛的发展。传统的报刊、杂志等媒体不断地推陈出新,新兴的广播、电影、电视等媒体飞速发展,以网络为代表的电子媒体迅速崛起,构筑了当下多种媒体并存、相互促进、百花争艳的立体传播态势。但是,新闻传播的理论研究一直滞后于新闻传播实践,有待进一步开拓。

改革开放以来,我国引入西方的新闻传播理论仍无法摆脱西方传播理论的框架。近年来,虽然许多理论工作者为此做了许多的工作,但还远未能从根本上建立起符合我国国情的、具有自身特色的新闻传播理论体系。

这是一件必须完成的艰苦工作。它至少有以下两重意义:

一是社会主义国家的新闻传播实践必须有更为科学的新闻传播理论,必须有符合我国实际的传播理论来指导。西方传播学理论的形成、发展有其自身的历史、文化背景。它是西方特定的哲学思想、社会文化发展的结果,是对这种思想、文化影响下的新闻传播实践研究的结果。因而,在西方传播学理论的构架中,它所包含的许多社会、政治、文化的价值评判标准很难适用于我国。学理的内容可以借鉴,但不能套用,更不能照搬,否则我们将在实践中犯大错误。

二是新中国建立以来的新闻传播实践需要认真地梳理、总结。只有清醒地认识历史,才可能准确地把握将来。我们党历来重视舆论宣传工作。在几十年来的新闻传播实践中,我们形成了许多优良的传统,也走过不少弯路。所有这一切,都需要我们以严谨的

态度,科学地、全面地进行整理、分析。这同样是促使我国传播业的持续、健康、稳定发展的重要保证。

由浙江传媒学院(原浙江广播电视高等专科学校)组织编写的这套“现代传播丛书”,可以说是在这样的背景下,试图通过研究媒体传播的具体现象来丰富我国自己的新闻传播学术宝库。

立足本土文化关怀,以西方传播学理论为借鉴,努力在东西方文化的交流中形成叙述的宏大文化背景,对当下传播现象进行多元文化的探究,从而显现出一种难得的开放性,这是该丛书的首要特点。

文化是一个民族的根本。新闻传播尽管在我国也有悠久的发展历史,但它从出现的那一刻起就体现出自身的独特之处。“现代传播”丛书一方面力争将自己的研究对象放入深厚的文化传统之中加以审视,从本土文化传承中寻求特定问题的解释,并以此来观照西方传播学理论,审视中国对西方传播理论的引进;另一方面,又以西方传播理论来反观中国新闻传播的历史、现状和将来。在不同文明和文化的碰撞中,形成一个开放的多元的文化价值关怀体系。

开放性还体现在丛书作者们对研究对象的把握上。首先,从媒体来说,丛书包括了传统的纸质媒体、新兴的电子、数字媒体,还包括古老的人际传播。从内容来看,既有对观念的探讨,又有对具体形式、方法的研究;既有历史的钩沉,又有现状的剖析。但从整体来说,丛书所关注的主要对象和所涉及的主要内容都集中在广播电视的传播方面,而我国近20年来的广播电视媒体正处于刚刚开始、迅速发展的阶段,因而这套丛书最重要的是一种跟踪式的研究,甚至是一种原生态的描述。在多元文化中观照,但并不急于给出结论。在丛书作者们看来,与其在一个不成熟的时间里给出一个不成熟的结论,还不如让历史自己去回答人们的质疑。

其次,本丛书还试图突破当今传播形势下的单媒体的孤立、深

入的研究,突破传统研究中那种对传播手法、形式、理念等没有热情的人机之间的对话形式,以宽阔的专业视角、清晰的人文理念关注当下的传播。

面对当今多种媒体并存、互相促进、共同发展的立体传播态势,任何纯粹单一媒体的研究都无法真正反映其本质,无法预测其将来的走向。如电子媒体的出现,并没有像当初人们所预言的那样,是谁吃掉谁的问题。相反,它们之间却日益显现出良好的合作方式和前景。事实上,之所以有这种预言,就是单一媒体研究的局限所致。因此,这套丛书立足传播事实,对所有媒体、事件都给予了充分的关注,目的就在于能从全局出发,尽可能真实地反映当代传播实况。

在对具体内容的把握中,作者们更加注意传播手段之外的人文主义精神,他们追求的是科学和人文的结合、技术与艺术的统一的学术坐标。

丛书的作者来自两个方面: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。它的构成不仅仅说明丛书理论和实践的紧密结合,理论为实践服务,重视突出实践,也为丛书的可读性提供了保证。该丛书可以作为大专院校相关专业的教材,也可以成为从业人员的进修读物。

当然,对新闻传播理论的认知在不断向前发展,丛书难免存在种种不足。但我相信,这只是一个开始。同时也希望能有更多的同志投入这项工作,以尽快建立起具有中国特色的新闻传播理论体系。

何梓华

2001年12月

(何梓华教授系中国新闻教育学会会长、教育部新闻学教学指导委员会主任)

目 录

第一章 影视编辑概述	
第一节 影视编辑的工作流程	
第二节 影视编辑工作的特性	
第三节 影视编辑的基本素质和能力构成	
第二章 电影和电视制作方式	
第一节 电视影片制作	
第二节 实况直播	
第三节 录像制作	
第三章 非线性编辑	
第一节 非线性编辑的优越性	
第二节 电视编导和非线性编辑	
第四章 虚拟演播室	
第一节 虚拟演播室系统的发展历程	
第二节 虚拟演播室系统的工艺原理	
第五章 影像语言特性	
第一节 两种相对立的影像语言	
第二节 蒙太奇与长镜头的区别	
第三节 蒙太奇的造型表意效果	

第四节 长镜头的表现力	
第六章 摄影机的调度	
第一节 角度和景别	
第二节 摄影机运动	
第三节 影视画面构图	
第七章 影片剪辑步骤	
第一节 剪辑拷贝	
第二节 工作样片的画面合成	
第三节 镜头的选择	
第四节 原底组接	
第五节 声音剪辑	
第八章 剪辑——镜头的匹配	
第一节 连续构成的基本要求 顺畅	
第二节 连续构成剪接	
第三节 移动镜头和固定镜头	
第四节 运动镜头长度	
第九章 剪辑——影像对列构成	
第一节 对列组接的美学意义	
第二节 蒙太奇的种类	
第三节 蒙太奇句型	
第十章 剪辑——时空连续构成	
第一节 时间的连续构成	
第二节 地点的连续构成	

第三节	动作的连续构成
第十一章	剪辑——场景过渡
第一节	分隔方式转场
第二节	连贯方式转场
第十二章	剪辑——影像节奏
第一节	节奏是运动的产物
第二节	镜头长度
第三节	节奏的运用
第十三章	影视声音的编辑
第一节	影视作品的声音成分
第二节	画外音运用
第三节	声画的有机结合
第四节	纯写意音——配乐
第五节	解说的功能
第六节	解说词写作的要求
第十四章	电视新闻编辑
第一节	电视新闻节目分类
第二节	电视新闻采访
第三节	电视新闻的编排艺术
第十五章	电视专栏编辑
第一节	什么是“电视专栏”
第二节	专栏节目的分类
第三节	电视栏目的编排

第四节	专栏节目的杂志化
第十六章	纪录片编辑
第一节	纪录片是编辑的艺术
第二节	纪录片的叙事方式
第三节	纪录片的结构安排
第四节	两种创作的倾向
第五节	纪录片的叙述与描写
第十七章	电视栏目及频道形象设计
第一节	追求意境美
第二节	动之以情晓之以理
第三节	地域文化民族特色
第四节	写实与写意

第一章 影视编辑概述

“编辑”一词的原意是“收集材料,整理成书”。影视编辑就是将记者、摄影师拍下来的影片录像素材进行剪裁、组接,编辑成完整的节目。影视编辑学,是一门研究影视编辑原理和编辑业务技能的科学。它着重研究影视编辑工作的性质、功能和发展规律;由于编辑是影视传播的重要中间环节,因此它又要探讨编辑与记者、导演及其他制作人员,尤其是观众的关系;而面对一种专业性、创作性强的社会传播活动,它更要具体研究影视编辑所运用的文学语言、影像语言、声音效果语言的语法规律与操作技巧。

“编辑”这个职务职能范围,在不同的国家有不同的理解。在有些国家里,编辑的工作仅限于解说词或者文学剧本的编写和创作。在英、美等国,编辑只是从事影片或录像带的剪辑,而不包括其他工作。我国的电视编辑,现在逐步演变为电视编导,集编辑和导演于一身,完成小到完整的节目,大到栏目、一个频道甚至全台节目的编、制、排。下面我们对影视编辑学做一概要的阐述。

第一节 影视编辑的工作流程

一部电影,要经历文学剧本的创作、分镜头剧本的改写、前期拍摄、后期剪辑、声音创作、复制拷贝等环节,才能在市场上发行。一个电视节目,要经历选题、构思(有时需独立采访)、拍摄、剪辑、

编写解说词、配音、复制拷贝等过程,然后才进行播放。我们以开始剪辑工作的那一时刻为分界点,把影视节目的制作分为前期和后期两个阶段。前期包括选题、策划、采访、构思、编写剧本、拍摄;后期包括剪接、编写解说词、配音配乐、复制拷贝。在电影故事片和电视剧中,直接担任这一系列工作的是编剧和导演,而在其他电视节目制作过程中,编辑就成了主要角色,编辑工作贯穿全过程。在此,我们以电视编辑为主,来分析影视编辑工作在这两大阶段中的具体任务:

一、前期编辑工作

1. 确定拍什么。面对丰富复杂的现实社会,要拟订选题计划,有阶段性的计划,配合一个时期的中心工作,也有年度、季度和月度计划,还有某些特别节目计划,比如围绕节日、纪念日安排的选题计划,围绕国际体育比赛、重大时事活动等宣传报道的计划。这些选题计划经有摄影记者参加的集体讨论和修改,交领导审查通过,然后组织记者进行拍摄。

2. 组织摄制组。拍摄大型节目(专题节目、纪录片连续节目),通常需要由编辑(也有称编导的)牵头组成摄制组,深入现场进行采访,拟写出拍摄计划或提纲,实际上这是创作构思的最关键性的工作。在实地共同调查研究的过程中,摄制组需要经过反复讨论来统一对主题的认识,并且进行艺术上的构思和策划。在这个全过程中,编辑是起主导作用的。拍摄提纲的完成,是为拍摄工作打基础的。

3. 与摄影记者密切配合。编辑在现场负责拍摄中的组织工作和导演、导播工作,摄影记者便能专心致志,高度集中精力抓取、拍摄到最理想的镜头。这样,场面调度、现场秩序的维护、摄制组各工种之间的内部协调及对外联络,对被摄者的采访、现场出镜报道等工作,几乎全要由编辑来担当。

二、后期编辑工作

1. 镜头剪辑。剪辑说来容易,不过是把一个个镜头“剪开”、“组接”而已。但是仔细想想,选用什么镜头,不用什么镜头;一个镜头从哪里剪,又从哪里接,其实并不容易,这项工作是要有高超技巧的。在电影制片厂或分工细致的电视机构中,它是由专职的剪接员或剪接导演来完成的。但是,作为电视编辑,最好是自己动手剪接镜头或者与剪接师共同参与,以便更直接地在镜头组接中体现原来的构思。

2. 编写解说词。要把解说词创作作为整体构思中的一部分,贯穿在全过程中,但完成主要在后期。把同期声的字幕和解说词衔接好,形成完整的文字稿,以供解说员和录音技师配音用。

3. 参与音乐创作、音响合成工作。指导、组织音乐、音响工作人员完成配乐、配音效果,录制解说词,组织人员审看节目,并为复制拷贝做好准备工作。

三、组织报道和编排节目

1. 当好编辑部的“作战参谋”。协助编辑部的领导,调动记者的积极性,使电视节目更好地起到宣传、组织、鼓舞、激励、批判的功能,为推动我国全面建设小康社会的伟大事业发挥应有的作用。

我们的宣传报道,应当紧密配合时代的发展,跟上社会的步伐,反映跳动的时代脉搏。我们应当“贴近实际、贴近生活、贴近群众”,务党所需,务人民所急。要加强对党的方针、政策的学习和对社会实际情况的调查、研究,坚持科学的电视发展观。

编辑部需要有一批训练有素的职业编辑,首先就是要拥有一批善于掌握党的方针、政策并善于分析社会实际情况,对节目制作工作能出主意想办法的参谋人员。他们能够根据党的方针、政策和社会实际情况制定一个时期的节目制作计划。

2. 编辑应当组织、指导采访、摄制活动。电视广播,具有速度快、传播及时的长处;而且,电视广播容量较大,需要大量的节目。这样,也就需要效果非常好、非常细微的组织工作。电视广播的手段现代化,带来了制作演播媒体分工细致、各部门之间愈加相互依赖、相互牵制的结果。这样,就要求合理地组织、调配摄制力量,更需要注意分工合作。因此,在现代化的电视传播机构中,编辑组织和指导记者、调度和配备摄录人力的事务性工作尤显重要,这几乎成为了编辑部日常工作的重要内容。

3. 编辑的节目编排工作。电视节目从拍摄、制作到播出是一个完整连贯的过程,在这个过程中,编辑起到神经中枢的作用,决定着整个电视节目的质量。电视节目的编排是十分重要的环节,它直接影响收视率的高低。

电视节目一般是采用综合性的方式播送的。早晨、上午、中午、下午、晚间,电视屏幕上的各类节目要经过精心搭配、编排,确保各单元时间里播送的节目内容丰富多样,这一点不同于剧场、影院总是以单一节目来取悦观众的状况。其次,在同一个节目里(如电视新闻节目)，“版面”的编排也有讲究。各条主题之间、各类节目之间的安排顺序和协调一致,都有赖于颇具匠心的艺术编排。总之,电视值班编辑应当面对一个单元时间的节目安排,而不是仅对一个节目负责。

单个的电视节目,只是值班编辑手中的素材,就像是一个高明厨师用来制作拼盘的原材料一样,需要经过精心配料和烹调才能达到色香味俱全的效果。编辑如果不注意节目的组织和安排,就会出现不好的宣传效果。

我们来看看凤凰卫视一天的节目是怎么安排的:

- 00 00 凤凰子夜快车(续)
00 15 金曲点播
00 20 合家欢剧场 求婚事务所(2 / 40)
01 20 李敖有话说
01 45 时事辩论会
02 15 新闻下午茶
02 45 相聚凤凰台
03 15 2004 中华小姐环球大赛
03 25 红金龙思想力行动力
03 30 完全时尚手册 :皇朝家私
03 55 凤凰冲击播 :芙蓉王特约 冷暖人生
04 35 情定大饭店
05 25 TCL 特约之时事开讲
05 50 金活健康新概念
05 55 利群特约锵锵三人行
06 20 时事辩论会
06 50 香港 TODAY
07 00 凤凰早班车
08 00 凤凰早班车
09 00 潍柴动力凤凰大视野 :北纬 度(2)
09 50 白沙集团和牌特约天地人和
09 55 完全时尚手册 :皇朝家私的家
10 00 凤凰快报
10 02 完全时尚手册 :皇朝家私我的家
10 20 红金龙思想力行动力
10 25 TCL 特约之时事开讲
10 50 相聚凤凰台
11 00 凤凰快报
11 02 相聚凤凰台(续)
11 15 2004 中华小姐环球大赛
11 25 金活健康新概念
11 30 广告杂志 :橡果国际购物快车道
11 35 九州深呼吸
12 00 利群特约锵锵三人行
12 30 金圣特约之 凤凰午间特快
12 45 华南城特约之午间财经
13 00 有报天天读
13 30 潍柴动力凤凰大视野 :北纬 17 度(1)
14 00 凤凰快报
14 02 潍柴动力凤凰大视野 :北纬 17 度(2)
14 20 合家欢剧场 求婚事务所(2 / 40)
15 00 凤凰快报
15 02 合家欢剧场 求婚事务所(2 / 40)
15 20 凤凰冲击波 :芙蓉王特约 冷暖人生
16 00 凤凰快报
16 01 金曲点播
16 02 李敖有话说
16 30 时事辩论会
17 00 凤凰快报
17 02 广告杂志 :橡果国际购物快车道

17 :05 香港 Today	17 度(3)
17 :15 有报天天读	20 :55 白沙集团和牌特约天地人和
17 :45 新闻下午茶	21 :00 时事直通车
18 :15 凤凰快报	21 :45 格力凤凰气象站
18 :16 相聚凤凰台	21 :50 完全时尚手册 科技宽频
18 :45 2004 中华小姐环球大赛—选 美前奏	22 :15 凤凰冲击波 :芙蓉王特约风 云对话
18 :55 利群时事快报	22 :55 金活健康新概念
19 :00 合家欢剧场 求婚事务所(3/ 40)	23 :00 凤凰快报
20 :00 凤凰快报	23 :02 TCL 特约之时事开讲
20 :02 红金龙思想力行动力	23 :25 利群特约锵锵三人行
20 :05 潍柴动力凤凰大视野 :北纬	23 :50 凤凰子夜快车

从这个节目表里可以看出其编排节目的几个特点：

(1)新闻节目作为重点节目安排在收视率的高峰——黄金时间上,从 18 :15 至午夜 23 :50,滚动播出六次(《凤凰快报》、《时事快报》、《时事直通车》、《子夜快车》等),期间还安排了一个新闻评论节目——《时事开讲》。

(2)针对观众的收视习惯安排节目。根据不同的观众阶层选择节目播出时间,既便利愿意收看者收看,又不耽误其他观众的时间。比如,以家庭主妇为对象的节目,大体安排在上班以后的时间播送,新闻节目都在整点时间播出,有一定思想深度的评论节目则安排在较晚的深夜里。

(3)在滚动播出的新闻节目里,内容和形式也没有完全重复的:早晨有《凤凰早班车》,中午有《凤凰午间特快》,下午有《新闻下午茶》,晚上有《利群时事快报》,午夜有《凤凰子夜快车》。各次新闻节目均可随时增加新的报道、新的消息,其中 23 :02 的《时事开讲》——由评论员主持的评论节目,还提供有关世界重大事件的专

题报道。

(4)对精品栏目给予时间倾斜。重点节目和精品节目采取滚动播出,一方面以满足不同作息时间的观众的收看,另一方面加深观众对精品栏目的深刻印象。从收视效果来看,适度重播精彩节目比那些虽然不重复但都是粗制滥造的节目要好。作为一个很注意控制节目制作成本、讲求经济效益的电视台,对于大投入的精品节目是要用足、用尽的。这也符合观众的利益,据有关收视调查,像《时事开讲》这类节目不少观众是会看第二遍的。

了解了编辑的工作任务,对电视编辑在电视节目制作、演播的过程中占有多么重要的地位就会很清楚了。在这个岗位上工作,任务是既光荣又艰巨的。

第二节 影视编辑工作的特性

电影和电视是形象化的宣传教育娱乐工具。影视节目是以银幕、屏幕画面为基础的,语言解释和音乐音响起辅助作用,它是画面和声音相组合、视觉和听觉相结合的产物。它不仅要运用文字和语言,更主要的是依靠视觉形象来完成宣传报道的任务。这就决定了影视编辑工作区别于其他新闻媒体(广播、报纸)编辑工作的特点。

一、生动直观的视觉形象

影视的技术媒介手段提供了客观真实地复制现实的能力,人们可以从影视节目中轻易地捕捉到实体性的形象,而且这种形象又是运动的、具体的、不容歪曲的,它最适于用事实说话,真实的纪录会使观众有身临其境之感。以电视新闻为例,它的优点显而易见:

1. 直观性

报纸和广播新闻,是用文字和语言来描绘、叙述新闻事实的。新闻接受者只能根据自己的想像和联想获取新闻形象。由于人们的知识水平、生活经验和想像力的差异,会产生各自不同的理解。而且,这种理解都不具备具体的形象感。

电视新闻则能给观众提供活生生的直观形象。真实的人物、真实的场景、真实的事件,无不具有视觉的直观性。2004年8月1日巴拉圭首都亚松森市中心的一处超市发生火灾,死亡人数达到365人,人们从电视屏幕上看到浓浓黑烟,混乱的人群,消防车与救护车呼啸而来,人们在废墟里寻找幸存者,尸体被一具具抬出……这种形象的感染力,是语言与文字无法具备的。

2. 纪实性

对于新闻事件的报道,电视新闻采用的是一种独特的纪实方法。这种纪实方法与其他新闻媒体的纪实报道是不同的。

电视新闻以活动的新闻形象诉诸人们的视觉。它能够把新闻现场的真实面貌用影像记录下来,不仅记录事实,而且把新闻现场的气氛情绪传达给观众,使观众亲眼看到事实的全貌。1985年9月8日泰国发生军事政变,美国记者亲临现场拍摄新闻,把当时的战斗场面真实地记录下来。一位记者在拍摄时,不幸中弹身亡。这条新闻的最后一个镜头,就是他死后摄影机倒在地上摄录下他的同伴受伤的情景。这种报道的纪实性,是其他新闻工具做不到的,它具有无可置疑的真实性和权威性。

为了加强新闻的纪实效果和现场感,现在电视新闻经常发生把记者的采访活动作为新闻内容的一部分。观众不仅可以看到事件的现场,而且还能看到、听到记者在现场的介绍,记者的提问以及当事人、目击者的回答。这就使新闻更具客观性和真实的生活气息,也更易于产生强烈的感染力。

3. 及时性

电视新闻依靠先进的电子传输手段,大大提高了新闻的时效

性,其神速是报纸无法比拟的。各国电视台都很重视电视新闻的及时性传播。这不仅是为了显示新闻本身的价值,也是为了显示独家新闻的可靠性和竞争力。电视新闻的直播越来越被广泛运用。2004年8月3日下午14点15分57秒,由美国宇航局、卡内基学院以及约翰·霍普金斯大学共同研制开发的“信使号”水星探测器搭乘“德尔塔2号”火箭在佛罗里达州卡纳维拉尔角的肯尼迪航天中心发射升空,飞向太阳系九大行星中体积最小、也是距离太阳最近的成员——水星。这条新闻向全世界进行了直播。

4. 参与性

电视新闻的现场直播将许多突发性事件的发展过程和结果同时传播给观众。观众和记者在同一时间内面对正在发生的新闻,这给观众带来极大的现场感和吸引力。观众的情绪与新闻事件的发展一同起伏,这就给观众提供了参与的过程。现场电话的开设和网络短信的开通使观众随时都有发表自己见解的机会,从而使报道者和受众者有了互动的联系。

通过分析,说明电视在真实地记录、揭示事件的时候,具有其他传播工具所不能比拟的优越性。因此,用它来传播新闻信息,提供娱乐欣赏或进行电视教育,能收到较好的效果。

然而,电视广播也有它的局限性:

1. 表现抽象思维的局限。电视广播是纪实性的,靠形象说话的,因此对抽象的、理论性的东西或缺乏外在形象的事物(如心理活动等)很难直接表现。

2. 表现过去时的局限。对已经发生过的事件,除了依靠历史形象资料(如影片资料、文物、实物、图片)或借助于表演手段之外,电视没有更好的办法。

3. 一些不健康和暴力的形象,容易产生副作用。

4. “阅读”的局限。电视画面在屏幕上都是一瞬即逝的,观众在观看电视时不可能有机会反复“阅读”,更不可能随意中断观看