

Doi:10.3969/j.issn.1672-0105.2016.03.020

电视剧剪辑技巧的实践研究

——以FCP剪辑软件技术的使用为例

孙培

(浙江新长城影业有限公司, 浙江 杭州 310012)

摘要: FCP是一款专业的非线性视频剪辑软件,其自带的转场工具可以很自然地实现场面转换,是一个比较容易上手且有多种形式转场和滤镜的一个剪辑软件。文章以FCP剪辑软件技术的使用为例,结合“天堂不相信眼泪”电视剧的剪辑案例,探讨镜头间的时间和空间关系、剪辑点的选择和处理、剪辑基调的选取等剪辑手法的运用,并着重介绍切入、特写、分剪、挖剪、分剪插接、变格剪辑等剪辑技巧对剧情的渲染作用。

关键词: 时间和空间;剪辑点;剪辑基调;剪辑技巧

中图分类号: G222

文献标识码: B

文章编号: 1672-0105(2016)03-0089-04

The Practice Research of Editing Techniques about TV Series -- Taking the Use of FCP Editing Software Technology as an example

SUN Pei

(Zhejiang New Great Wall Pictures Co., Ltd. Hangzhou, 310012, China)

Abstract: FCP is a professional non-linear video editing software, and the transition tool of FCP can transform scenes naturally. It is a editing software which is relatively easy to use and has various kinds of transformations and filters. The paper takes the FCP technology as an example, combining with the editing case "Heaven does not believe in tears" to discuss relationship between time and space of camera lens, selection and process of splice junction, the tone selection, and editing techniques. It focuses on the role that editing techniques play on rendering the plot such as cut, close-up, slitting, clipping, cutting insert, and grid editing.

Key words: time and space; edit points; the tone of edit points; editing techniques

为了增强影视片的艺术表现力和感染力,正确、合理、高明的剪辑显得非常重要。分析“天堂不相信眼泪”电视剧案例的剪辑手法,探讨采用FCP非线性视频剪辑软件在具体影视节目剪辑制作中的作用,诸如切入特写、分剪、挖剪、分剪插接、变格剪辑等,为剪辑工作人员选择易上手、具备完整后期制作体系的多方面剪辑软件服务剪辑工作,不断提升影视节目的制作水平提供借鉴。

一、FCP剪辑软件在影视视频编辑和剪辑中的作用

拍摄后的电视剧视频资料,需要通过视频进

行剪辑、变化、融合等方式,将画面和声音动态地结合在一起,才能组成一部完整的影片。FCP是Final Cut Pro(非线性编辑)的缩写,是一款非常专业的非线性视频剪辑软件。它包含了进行后期制作所需要的一切基本功能,主要包括视频格式的转换、多机位剪辑、多声道音频剪辑、多种形式视频转场和各种样式的滤镜。可以说,FCP是一种易上手、具有完整后期制作体系的多方面视频剪辑软件,是目前大多电视剧采用的影视视频编辑剪辑软件。

在电视剧的制作过程中,导演对整个拍摄流程最为熟悉,拍摄的分镜头需要通过剪辑把画面组合起来,再由导演对比观看,提出修改意见,剪辑人

收稿日期: 2016-06-15

作者简介: 孙培, 学士, 浙江新长城影业有限公司四级剪辑师, 主要研究方向: 影视剪辑。

员进行修改,经过反复观看、修改,最后达到导演所需要的影视效果,FCP剪辑软件起到了不可替代的作用。例如,可以利用FCP软件自带的转场工具进行场面转换,使内容更加完美的结合在一起,给观众呈现出视觉效果强烈的画面。

电视剧剪辑是将拍摄素材大量的整理和筛选之后,选取最佳的镜头和画面,对电视剧质量的提升起着至关重要的作用。在媒体技术迅速发展的今天,剪辑已经跳出了原始的简单拼凑的范畴,而是在有限的镜头中选取最优秀的,充分利用FCP剪辑软件能快速地选取优秀素材,并通过排列组合的形式,对影视作品进行二次创作。因此,利用软件操作能高效地把镜头组接得恰到好处,创造出优秀的影视作品,给观众带来强烈的可看性和感染力。

在FCP软件的剪辑应用过程中会出现各种各样的问题,比如场面转换、镜头取舍等问题,错误的场面转换容易造成观众视觉上的冲突,镜头的合理取舍将直接影响到电视剧的剪辑效果。下面针对这些问题浅谈一下场面转换、剪辑手法和剪辑技巧在FCP软件中的应用和方法。

二、电视剧场与场之间的转换方法

电视剧的场面转换通常可以使用FCP软件自带的转场工具进行转场和通过画面感进行转场。运用得当的转场方式,可以创造出不同的影视效果和剪辑风格。

(一) 利用FCP软件自带的转场工具进行转场

1. 淡入淡出:一场画面结束后,画面的饱和度和清晰度逐渐淡下去称为淡出;紧接着下一场开始时,画面的饱和度和清晰度逐渐浓重起来,直到达到正常值,称为淡入^[1]。通常情况下淡出一定紧接着淡入。淡入淡出所形成的视觉效果强烈,一般用作大段落的场面转换。

2. 叠化:上下两个镜头交叉重叠,上一个镜头画面减淡的同时下一个镜头画面逐渐清晰起来,可以使画面表现的景物丰富多彩,变幻莫测,同时也可以用来渲染情节气氛。

3. 闪白:用来表示时间或空间的转换,已经回忆或者幻想的时候大部分用闪白来进行技术处理。快速的进行闪白切换可以解决在电视剧情在空间跳跃上的迅速转换。在FCP软件中选择效果-视频转场-中间色叠化,选中双击后,将颜色改为白色,

就可以在视频上进行闪白操作。

4. 定格:把一段视频结束的画面定住3秒左右时间,可以明确告诉观众这个段落到此结束,使人视觉上产生停顿感。在视频片段上选取所需要的镜头,按住Shift+N制作出一个静止的画面,选取需要长度拖到时间线上,即可做出定格画面。

5. 光圈、映像、划像、翻页等各种图案。

(二) 通过画面感进行转场

1. 相似体转场:画面中相似的物体,或者人物的相似运动都可以进行场面转换。

2. 特写转场:在一个新场景开始的时候,第一个镜头用特写,特写可以展示人物或物体的局部,局部的环境特征不明显,所以可以用作变换场景的工具。

3. 空镜头转场:空镜头可以交待下一个场景的大环境,比如城市可以用车水马龙的空镜头,农村可以用乡间小道的空镜头。这样,既交待了后面场景的背景,又不会造成视觉上的突兀感,是一种比较好的转场方式。

电视剧“天堂不相信眼泪”中选择采用了淡入淡出、叠化、特写转场等方法进行剧情的场面转换,取得了较好的剪辑效果。通过转场效果的应用从而使电视剧的流畅性和舒适度都有着个很明显的提升。为了确保电视剧的流畅性、融洽性和必然性,就必须保持画面与画面之间的完美过渡和整体感。对不同画面进行不同操作,才能确保电视剧的可看性效果,给观众带来视觉和听觉的享受。

三、结合电视剧剪辑案例探讨剪辑手法的运用与实践

电视剧剪辑过程中会遇到各种不同的问题,运用剪辑手法处理好这些问题,才能使电视剧内容完整,具有可看性。剪辑目的是通过剪辑把影片内容更加完美的结合在一起,给观众呈现出人情化、戏剧化的影视效果,在把画面和声音结合在一起的同时,也必须符合观众的思维方式和心理需求。下面结合“天堂不相信眼泪”电视剧的剪辑过程浅述剪辑技巧的应用和注意点。

(一) 技巧一:巧妙处理镜头与镜头之间的时间和空间关系

在剪辑过程中最容易混淆的是时间和空间的关系,事件发生的前后顺序以及穿帮等,这些都需要

依靠后期剪辑的时候去发现并且用镜头之间的转换去完善^[2]。镜头动作间的衔接须准确无误,既不脱节也不重叠;人物行动的方向、彼此间的空间关系,不致因镜头转换而造成视觉印象的混乱。如图1所示画面中的人物从房间门口进入到房间里面,上一个镜头他们从画面的右边走出,那么下一个镜头必然是从画面左边进画面,如图2所示。右出左进的方向是一致的,因此是流畅的。

图1 人物从右边出画面

图2 人物从左边进画面

如果上镜头是右出画,下镜头又是右进画,画面中的两个人就会造成视觉上的冲突,形成混乱。尤其是在剪辑枪战片或者追击片的时候,方向性必须交代清楚,否则会令观众感到视觉疲惫,并会造成剧情混乱。

(二) 技巧二: 准确选择和处理剪辑点

在剪辑师的剪辑过程中最重要的一项任务就是选择准确的剪辑点,由于实际操作不同,所以选择的剪辑点也不同。就像事物的千变万化一样,剪辑点也是千变万化的^[3]。但是无论怎么变化,剪辑所达到的最终目的就是使影片让观众看起来和谐、自然、舒适。最常见的剪辑点有:动作剪辑点、情绪剪辑点和节奏剪辑点等,往往是通过剧情的需要来选择合适的剪辑点。

最常见的动作剪辑点选取是“动接动”、“静接静”。“动接动”是指在画面中,人物通过动作的形式来连接远、中、近景,在动作的过程中进行镜头

切换;“静接静”是指上一个镜头静止结束,连接下一个镜头静止开始。一般来说静接静的镜头都有一个起幅落幅,经常用在一场电视剧的结尾和开场,有着承上启下的作用。

(三) 技巧三: 正确寻找剪辑基调

每一部电视剧都有自己的剪辑基调,有的轻松愉快,有的会另人潸然泪下。不同题材、样式、风格的电视剧都有着不同的剪辑基调。例如,爱情片往往是浪漫的、冲动的、偶遇的。而动作片是速度的、激情四射的。所以掌握住剪辑基调,就能掌握整部电视剧的总节奏。

根据电视剧剧情发展的“轻重缓急”,形成有起有落、张弛有度的剪辑节奏。如果在一个段落中采用一成不变的剪辑节奏,会使观众产生疲乏厌倦的感觉。适当变化剪辑节奏,采用剪辑加速度的方法,使组接的镜头越来越短,利用镜头的积累效果,可使段落形成一个高潮。但在做这种节奏处理时,一定要注意张弛结合,每一个高潮点后都要留出一个缓冲释放的空间,给观众以回味和联想的余地。瑞典电影大师伯格曼这样说过:“剪辑节奏是至关重要的,永远是最重要的。”

四、剪辑技巧的巧妙运用和对剧情的渲染作用

电视剧剪辑中会利用不同的景别来表达剧情的发展,比如用近景和特写来交代细节,用全景和远景来交代拍摄环境,镜头的多样性才能使影片看起来丰富多彩。例如用一系列短镜头快速转换来渲染紧张气氛、加强影片节奏;运用长镜头来减缓节奏,使画风更加的细腻绵长,多用在抒情叙事方面等^[4]。

(一) 切入特写

特写的运用往往是来强调主要的动作或者表情。利用特写镜头的形式来强调并引起观众的注意。可以把细部的动作放大。

(二) 分剪

分剪是指将一段连续的画面分成两个或两个以上的镜头来分开使用;剪成几段分开在不同的地方使用,用来弥补画面素材的不足。将相似画面片段重复使用。这种效果经常会出现在武打剧或者枪战剧中出现,同时也可以表现特殊内涵、强调画面、

首尾呼应等。

（三）挖剪

在前期的创作中会有一些遗憾或者不足的地方，只能通过局部切除的方法，抠掉不需要的部分，如演员的反应慢，配合不协调，以及台词读错甚至于出现穿帮的镜头，这些都可以运用挖剪的方式来解决。

（四）分剪插接

分剪插接是指将分剪的镜头按照故事发展的顺序有一定意义地插接在一起，组建成新的连续画面。也可以用在渲染气氛，同时表现两件事情的共同发展，画面交叉进行，还能给观众展现强烈的情感交织。

（五）变格剪辑

在剪辑过程中为了达到某种剧情需要，跳出时间空间的范围做出超出规则的变格处理，比如运用夸张的剪辑手法来强调事件的发展，利用时间和空间的变幻来渲染气氛，这种变格的剪辑手段可以直接影响影片的节奏。

五、结束语

灵活运用剪辑技巧使影视节目的制作水平更上一层楼，是每一位剪辑工作者的共同心愿。电视剧剪辑的准则和方法是多种多样的，面对纷繁众多的剪辑准则和方法，为了方便记忆和操作，需要总结出一套适用自己的剪辑方案^[5]。最常用的方法就是多剪，多看，多想。

多剪，就是多多的锻炼自己，不能仅仅纸上谈兵，而是多动手多练习；多看，通过观看电视节目，拓展视野，挖掘电视剧中涉及的优秀剪辑手法，并分析其剪辑方式，获取经验，变成自己的知识；多想，是剪辑的重要元素，累积自己的想法运用到实际操作中，闲暇时，多想想自己的剪辑方式和别人的有什么不同，从中总结经验教训，学为己用。

剪辑是一种灵活性极大的艺术，各种组接应该变化多端，各种准则和方法等知识是帮助电视剧实现效果的基础。掌握和灵活运用影视剪辑的基本技巧，根据题材风格发挥自己的剪辑手法，不断地开拓创新，是影视剪辑研究的永恒课题。

参考文献：

- [1] 吴琼,刘爱庆.浅谈影视后期剪辑的转场技巧[J].中国科技博览,2011(34): 17-20.
- [2] 宗锐.浅析影视后期剪辑控制[J].计算机光盘软件与应用,2010(15): 6-8.
- [3] 黄匡宇.当代电视摄影制作教程[M].上海:复旦大学出版社,2007(07): 33.
- [4] 傅正义.电影电视剪辑学[M].北京:中国传媒大学出版社,2007(05): 18-19.
- [5] 曾海著.影视后期编辑[M].北京:清华大学出版社,2011(08): 27-30.

(责任编辑:潘修强)