

电视节目制作中的画面剪辑艺术探讨

尹好好

湖南大众传媒职业技术学院, 中国·湖南 长沙 410100

【摘要】一档电视节目的播出, 后期制作中的画面剪辑至关重要, 不仅承担着节目素材选择、编辑组合以及节目成型的任务, 还要对节目内容进行优化和改进。随着科学技术水平和人们认知水平的不断提高, 人们对电视节目的画面质量也提出了更高的要求, 故而电视节目制作过程中要格外关注剪辑工作, 不断改进剪辑技巧, 学习运用多种剪辑艺术, 以确保电视节目能满足大多数观众的审美需要。本文即在研究电视节目后期制作相关内容的基础之上, 明确画面剪辑的原则, 多角度分析画面剪辑的方法艺术, 并就画面剪辑艺术的实现提出相关对策。

【关键词】电视节目; 画面剪辑; 剪辑艺术

前言

随着我国经济、科技水平的不断提高, 人们在物质生活得到极大满足的同时越发注重精神愉悦, 其中电视节目因为其受众广、内容多、形式多样等原因得到人们的喜爱, 但新时期随着电视节目的竞争越发激烈, 流媒体的冲击持续增强, 怎样吸引并留住观众以及引发读者的共鸣成为电视制作人必须考虑的问题。

1 电视节目画面剪辑概述

1.1 画面剪辑的主要内容

画面编辑包括节奏和情感两个方面。一方面要按照剪辑规范和相关标准保证节奏的有序性, 使整个电视节目内容能够按规则编排, 符合故事发展的情节推进, 使不同事件的出现体现节目设计的要求和导演的意图。另一方面强调剪辑需要符合人物的情感可变性。通过剪辑的过渡, 展现不同人物在剧情推进过程中的情感变化, 从而将观众推向节目剧情的深处, 更深刻地唤起观众的情感, 增强节目的终极感染感染力。除了大部分图片的连接, 还包括声音和声音的编辑连接, 不同的声音会带来不同的效果, 同时, 连接不同影视素材片段时使用的背景音乐也有所不同。故而后期剪辑人员必须具备一定的音乐素养, 音乐的跳动变化可以清晰区分, 比如一个节目过渡到一定的厚重氛围时, 就要适当地采用平静而深沉的音乐。

1.2 画面剪辑中存在的问题

到目前为止, 电视节目的画面剪辑还存在一些问题。首先节目本身质量一般, 导致电视节目后期制作的最终效果不尽如人意。如果节目本身质量不高, 后期制作没有实际效果, 就要注意节目本身的质量, 加强节目组对节目内容的管控是保证节目良好播出效果的关键前提, 切不可本末倒置。其次, 图片剪辑的细节。在日益激烈的影视市场竞争中, 剪辑细节的质量受到了极大的冲击, 这直接关系到新媒体时代手机脑网移动终端上影视终端口的更快切入。越来越多的人开始选择使用速度更快的手机终端来获取信息和资讯。从电视节目制作内容和投入成本来看, 很难在获得更大的市场和提高制作质量之间达成平衡, 同时, 与目前的新媒体技术相比, 电视节目内容的制作质量不高, 后期剪辑中的一些细节不足, 难以与移动媒体竞争, 也影响了电视节目的最终播出效果。

2 电视节目画面剪辑中的原则

2.1 统一性原则

画面剪辑因为是剪辑人员根据自身对节目的理解, 前期的拍摄素材进行挑选组合等, 某种意义上也是一种艺术的再创造, 是一档电视节目后期制作中至关重要的一部分, 也直接关系到节目的播放效果。在具体的剪辑过程中, 除了运用高水平的剪辑技术之外, 还需要充分发挥剪辑人员自身的想象力的能力, 而电视节目的制作有编导统一的风格或思想, 故而相关的剪辑人员

首先需要保证自己的剪辑工作围绕着编导的创作目的来展开, 整个剪辑工作围绕着电视节目所要表达的主体内容进行展开, 充分理解编导以及节目的内涵, 保证剪辑工作和节目主体表达内容的统一性。

2.2 合理性原则

进行画面剪辑工作是为了将素材中的优质内容剪辑在一起, 让观众在短时间内获得主要信息内容。因此, 在一档电视节目后期剪辑时, 始终要围绕合理性的原则展开。从选材到编辑技术的应用, 都要围绕节目的主要内容进行, 挑选组合的过程中要尊重客观规律, 尤其是涉及到科学原理和自然规律时, 一定要合理准确。比如在表现一个动物的主题时, 把不同动物的镜头连接起来, 就可以形成一个完整的动物主题节目。合理性原则还包括技术应用的合理性。在应用技术时, 不能忽视技术与原节目主体风格的一致性。比如一些大型特效的后期剪辑, 不适合整体风格趋于清新的文艺片, 但在剪辑气氛活跃的综艺时, 要采用更连贯的剪辑方式, 将不同游戏环节的活动串联起来, 这样才能更好地体现综艺的娱乐性和轻松氛围, 从而增强节目的最终播出效果。

2.3 独特性原则

一档电视节目对观众的吸引力除了自身内容之外, 还需要形成鲜明的节目风格, 其中风格的形成一方面来自于编导个人的艺术风格, 一方面来自节目本身所偏向的合适的风格, 还有一方面则来自后期剪辑人员的剪辑风格。因此在进行后期画面剪辑时, 在大方向统一合理的情况之下, 需要充分发挥剪辑人员自身的独特优势, 将其对艺术的理解呈现在剪辑内容当中, 并根据节目的需要形成独特的节目风格。保证剪辑的独特性在于能打造品牌效应, 在满足观众需求的同时提升节目自身的竞争力。

3 电视节目画面剪辑技术

3.1 蒙太奇剪辑艺术

所谓的蒙太奇, 简单来说就是不同镜头之间特殊的排列组合方式, 一般分为叙述性和表意性两种。在叙事蒙太奇中, 主要表现故事情节的发展或者前后的因果关系等叙事内容, 具有真实性和逻辑性的特点。表意蒙太奇则不注重故事的连贯性, 也不遵循常规的时间规律, 往往探索的是事物的内在联系并做艺术性的表达。

在叙事蒙太奇中又可以分为几种不同的表现形式。首先是平行蒙太奇, 即在同一主题之下, 依次或者穿插介绍两种及以上的情节。比如在国内首档户外真人秀节目《爸爸去哪儿》第一季第一期开头, 依次介绍“尽责的父亲”林志颖和四岁的Kimi、“年轻的爸爸”天亮和女儿森碟、“不像爸爸的爸爸”郭涛和儿子郭子睿、要和孩子“做一辈子好哥们”的张亮和儿子天天、“不太专业的爸爸”王岳伦和女儿王诗龄, 统一在

“第一次以父亲身份出现在镜头里的爸爸们”这一主题下，后又穿插介绍不同爸爸对这次节目旅行的担心，再进入正片，运用的就是平行蒙太奇的手法。其次是交叉蒙太奇，即将同一时间不同空间发生的事交叉剪辑在一起，有时候不同事情之间是相互影响和相互联系的。比如2003年在央视上映的电视剧《希望的田野》第23集中，在表现抗洪救灾的同时，交叉剪辑了四条线，其一直接给到徐大地，其二交代徐大地家里情景，其三给到李清泉书记，其四给到华兴宇，在抗洪救灾的紧急情形下，这四条线的穿插在表现徐大地和李清泉的矛盾的同时，也揭示了人与自然的矛盾，并突出了徐大地这一农村干部的责任心。再次是重复蒙太奇，也就是同一镜头或者同一物体的反复出现，相当于文学作品中的重复。比如在电视剧《亮剑》第十四集中，山本以秀芹作为人质骗李云龙谈判以拖延时间，李云龙在开炮时连喊三声：“开炮”、“开炮”、“开炮”，在表现李云龙果敢正义的同时，通过声嘶力竭的呐喊宣泄着心中的愤怒与悲伤，显得有血有肉，也重复调动了观众的情绪并富有教育意义。最后，还有按照时间顺序或者故事发展顺序依次进行的连续蒙太奇，一般用于一个完整事件的讲述，在电视节目中比较常见。

突出节目主题，保证情节的连续性，是后期电视节目编辑应遵循的原则。为了显示的核心思想和深刻内涵的电视节目后期剪辑过程中，需要使用蒙太奇准确表现出画面的类型和风格，并可以广泛用于电视广告、电视剧、宣传片等。这些都是通过非线性编辑手法的运用，使得镜头的获取、收敛、重组和修改更加和谐，过渡更加合理，从而满足电视节目制作中画面丰富的要求。

3.2 结构剪辑艺术

在电视目录制后的编辑部分，要注意结构编辑的艺术，包括段落布局和整体布局两个方面。把握整体结构是电视节目正确传递信息、呈现效果的重要考虑因素。首先要求整个电视节目的内容要完整统一，有始有终，电视节目的故事要讲清楚，叙述的顺序尽量要和观众的理解一致。其次，要求强调剪辑过程中各环节的过渡连贯，保证不同场景内容的过渡切换连贯而不唐突，在应用剪辑过渡效果时要时刻注意主题过渡连贯，不能过分强调技术而忽视电视节目本身内容的完整性。最后，电视节目后期剪辑时要注重创新，给观众耳目一新的感觉，而不是一直保持一套固有的模式。只有在传统节目的层级结构中加入新的结构性叙事方法，才能给观众带来新的体验，才能在同期节目中脱颖而出。

3.3 动静结合艺术

电视节目后期制作中动静结合的剪辑艺术，能够获得良好的视觉效果，给观众以直观的视觉冲击，故而不断运用到各类节目后期制作当中。如同在文学作品表达中通过鸟声等表达环境的安静一样，动态画面和静态画面的结合，能够使整个画面充满动态的美感，并在动静结合的呈现中展示出强大的张力艺术表达。如果在动静结合画面中还达不到想要的动态效果，或者不想选用动静结合的方式，还可以适当借助反射线以达到这一目的，两种方式的结合能不断创造出多种电视节目的艺术表现形式。如果是专门的静态画面剪辑，剪辑人员就需要考虑两幅画面之间的联系统一，又要有清晰的不同点以保证画面的长度，这时可以通过空间构图关系、画面色彩光影情况、画面内部的空间结构关系以及画面之间的逻辑关系等角度实现，进而确保静态画面在剪辑中有着统一的节目节奏，并保证画面效果和视觉效果的良好。

比如在央视的综艺节目《你好生活》第二季“一场不完美的演唱会”中，在郁可唯演唱《路过人间》时，画面不断在动静之中切换。比如在报出歌名后，镜头给到台下拍手呐喊的观众是动，之后伴随着音乐，给天空白云8秒的静止画面，接着转风吹动的帆布和摇晃的灯，之后在舞台、台下观众、飞舞的印花

布、流动的湖水等动态画面和天空弯月、天边晚霞、远处群山等静态画面之间相互切换，中间以甜美抒情的歌声连接，渲染出人间的动和自然的静之间的和谐氛围，进而表现生活的美好，给人以安静的美妙享受。

3.4 节奏剪辑艺术

电视节目的观看效果在很大程度上是由节目的剪辑节奏决定的，因为节目本身就是一种直观的视觉和听觉体验，观众在观看电视节目的同时更容易将视觉和听觉感受发挥到极致，而电视节目则是在屏幕上用情节和画面展现内容。好的电视节目制作不仅强调内容的精致性，还要求电视节目的传播和呈现形式更好地满足屏幕前观众的审美需求，从而满足市场观众对观看节目的期待和习惯。电视节的节奏控制包括场景变化的节奏、人物对话的表现、换座的节奏、改变镜头长度的节奏，这些都是后期剪辑制作中剪辑节奏的关键控制方向。通过对节奏的有效把握，人物的情感变化和故事的转折更加合理，观众在看电视节目时也能有同感，有更强的代入感。同时应注意到，不同类型风格的电视节目有不同的剪辑节奏要求，类似于《舌尖上的中国》、《向往的生活》等节目，其注重生活的静谧祥和，需要给观众充分的情感体验个感官享受，因此剪辑节奏相对较慢。但是在诸如体育类节目中，比如东京奥运会男子4×100米短跑决赛中，准备起跑时因比赛的需要，主持人和解说几乎不会发出声音，并给现场静止画面，是较慢的节奏，当发令枪响起，主持人快速喊道“比赛开始”，以极快的语速播报场上的情况直到比赛结束，并在后续的各种回放和专题片制作中，整个比赛的过程都以较快的节奏进行剪辑，以贴合这一运动的内在特点，并具有充分带动观众情绪的作用。

4 正确运用画面剪辑艺术的对策

4.1 明确画面风格要求

在电视行业的持续进步过程中，电视节目不论是种类还是呈现方式都越发多样，节目导演的风格和特点也给后期剪辑带来了更多的创作空间。如果能够深刻理解节目导演的相关意图，以剪辑的形式重新创作节目画面，从而更好地定义节目方向，体现了电视节目强大的渲染能力。故而在剪辑之前，剪辑人员要有一个清晰的剪辑思路，这样才能清楚地知道剪辑过程中每个环节需要做什么，让整个剪辑过程更有条理，更好地体现导演的意图，这也是节目制作的中心内容。

4.2 充分掌握剪辑方法

在剪辑电视画面的过程中，要想达到更好的剪辑效果，就需要采用科学的剪辑方法。除了掌握上述剪辑艺术外，还要注意剪辑的具体方法。比如，有效地进行固定画面的拼接，实际上就是不移动相机而拍摄画面，如果相机中的两张图片不能主动建立关系，就要根据两张图片中被摄主体之间的关系，明确两者之间的相似点和不同之处，针对相似点进行连接。如果画面中的被摄物体存在动和静两种状态，则需要借用移动镜头实现和下一画面的顺利对接，剪辑人员要注重画面细节，比如参考画面前后不同主体在运动方向、速度、轨迹上的相似性，以保证画面的流畅度。

参考文献:

- [1]赵娜. 探讨电视节目后期制作中的剪辑艺术[J]. 新闻传播, 2021(12): 177-178.
- [2]尚雅琳. 电视节目制作中的画面剪辑艺术探讨[J]. 西部广播电视, 2020(14): 166-167.

作者简介:

尹好好(1984.10-)女, 安徽, 硕士研究生, 研究方向: 电视节目制作, 电视画面编辑。