

浅析电影后期剪辑的二次创作

杨 敏

苏州技师学院, 中国·江苏 苏州 215001

【摘要】在电影制作过程中后期剪辑是最重要的内容之一,科学的后期剪辑能实现对电影的二次创作,使电影制作方面的艺术性和科技性、可看性得到显著的提升。因此在电影后期剪辑工作中,要从二次创作视角对剪辑技术的应用进行分析,促进后期剪辑工作的科学组织开展。本文对电影后期剪辑工作的开展进行了探究,从后期剪辑的二次创作入手针对具体剪辑措施进行论证,旨在能彰显后期剪辑的价值,促进电影二次创作的优化发展,使电影创作方面影片的艺术性和感染力得到进一步提升。

【关键词】电影; 后期剪辑; 二次创作

A brief Analysis of the Secondary Creation of Film Editing

Yang Min

Suzhou Technician College, Suzhou 215001, Jiangsu, China

[Abstract] Post-editing is one of the most important contents in the process of film production. Scientific post-editing can realize the secondary creation of the film, and significantly improve the artistry, technology and visibility of film production. Therefore, in the post-editing work of the film, it is necessary to analyze the application of the editing technology from the perspective of secondary creation, and promote the scientific organization of the post-editing work. This paper explores the development of the post-editing work of the film, and demonstrates the specific editing measures from the secondary creation of the post-editing, aiming to highlight the value of the post-editing, promote the optimization and development of the secondary creation of the film, and make the film in the film creation aspect. The artistry and appeal have been further enhanced.

[Key words] film; post-editing; secondary creation

在电影创作中影片后期剪辑和制作工作的开展能对影片的发展空间进行适当的拓展,科学的后期剪辑工作可以促进影片制作方面视听效果和画面呈现效果、艺术传达效果的显著改善。因此对于电影后期剪辑工作而言,应该从二次创作视角针对后期剪辑工作的开展进行分析,在后期剪辑工作中尽量通过节奏的调整和影片艺术效果的展现,提升影片艺术创作方面的最佳效果,使电影的艺术内涵得到充分挖掘,最终得到社会大众的高度认可。因此在实际开展电影后期剪辑工作的过程中,要深刻认识到剪辑技巧和方法的重要性,采取有效的措施进行合理化的剪辑,促进电影整体质量的进一步提升。

1 电影后期剪辑的概念

剪辑在电影领域就是对影片进行裁剪和编辑的过程,在电影创作中要求通过剪辑能形成语言精确清晰、情节流畅、节奏明快特点。而电影的后期剪辑是在电影拍摄的后期,针对电影整体进行后期剪辑的过程中,合理化的剪辑能实现对影片的二次创作,可以促进影片的艺术表现力得到显著的提升。因此在电影的创作过程中,要合理化的选择剪辑技法,通过平行剪辑、交错剪辑、暗喻剪辑以及蒙太奇手法的综合应用,进一步凸显剪辑活动的艺术性和感染力,使电影情节的塑造更加生动、人物形象的刻画更加立体,从而保障电影制作能体现出艺术性的特征。

2 电影后期剪辑二次创作应遵循的原则

在电影二次创作活动中,后期剪辑的有效应用能实现对电影的二次创作,可以更好的展现影片的艺术效果。因此要想充分提高二次创作的质量,使电影的创作展现艺术性的特征,在实际创作过程中就要遵循具体的工作原则,确保剪辑工作的开展能更好的满足电影二次创作的需求^[1]。下面就结合电影二次创作的实际情况,尝试结合后期剪辑的应用针对剪辑过程中需要坚持的具体工作原则进行解析:

2.1 尊重剧本

在电影二次创作过程中,后期剪辑工作的开展能从多角度对电影艺术性的表现产生积极的影响,而在实际创作时,要想显著

改善创作的质量和效果,就要尊重电影的剧本,在系统分析电影剧本的基础上进行剪辑,使后期剪辑的主要内容能与剧本保持高度的契合,能按照剧本实现对情节的有效刻画,从而提高剪辑工作的整体质量和效果。

2.2 模拟人的经验

在基于后期剪辑对电影进行二次创作时,应该深刻认识到电影是表现人的艺术,因此在创作和剪辑的过程中,对画面的处理、对声音片段的筛选、对故事情节的刻画等,都需要模拟人的经验,与人的情感变化特征相契合,只有从满足人的精神需求的角度开展后期剪辑工作,才能突出后期剪辑的特色,使故事情节的连贯性得到进一步的优化和改善,从而提升后期剪辑的整体质量和水平,使电影二次创作中能更好的表现影片的艺术价值^[2]。

2.3 注重画面的关系

对于电影后期剪辑来说,在对电影画面进行处理的过程中,要深刻认识到每个单独的镜头或者组合镜头都是影片的重要组成部分,即使是最美的镜头也要融入到电影中,因此编导人员在开展电影后期剪辑工作的过程中,要注重单个画面与整体画面的关系、与电影故事情节的关系,从故事情节的连贯性角度对画面进行安排和设置,避免在后期剪辑过程中形成突兀的视觉效果,借助科学合理的后期剪辑更好的展现电影的艺术性和渲染力,增强电影后期剪辑工作和二次创作工作的整体质量。

3 电影后期剪辑在二次创作中的应用

电影后期剪辑本身属于电影创作的重要组成部分,在电影二次创作中探索后期剪辑的有效应用,能充分发挥后期剪辑的重要作用,进一步彰显电影二次创作的艺术价值和人文价值^[3]。下面就结合电影二次创作对后期剪辑的实践应用情况进行系统的分析和探究:

3.1 借助后期剪辑控制节奏,优化电影二次创作

在电影后期剪辑的开始阶段,剪辑人员为了能实现对电影的二次创作,提高剪辑的质量和艺术呈现效果,就需要先针对二次创作的艺术风格进行分析,对剪辑的节奏感和影片所要表现的主

题思想内容作出基本的判断,确保剪辑技术的应用能与影片的艺术风格高度匹配。在对后期剪辑节奏进行控制的过程中,剪辑人员只有能对节奏进行精准的把控,才能详略得当的处理故事情节的变化情况,能对电影中故事情节的转变进行合理化的呈现,从而增强画面的稳定性和故事情节的连贯性,使电影的剪辑和创作能达到预期效果。

以电影《唐山大地震》的后期剪辑工作为例进行分析,在后期剪辑过程中,为了突出影片的主题思想,剪辑人员整体上采用了相对较快的节奏,将大灾难发生情况下的危机感充分的表现出来。而在影片《山楂树之恋》的剪辑过程中,由于故事属于爱情方面的主体,因此剪辑人员应该尽量控制整体上表现出相对舒缓的节奏。在实际参与后期剪辑的过程中,需要注意的是剪辑的差异性不仅会从影片本身的差异性层面表现出来,并且剪辑对象的特征也会存在明显的差异,只有能对剪辑技巧和方法的应用做出相对准确的判断,通过剪辑能实现对故事内容的生动刻画和传达,就能形成影片二次创作方面的艺术效果,进一步展现影片的艺术性和生命力,增强剪辑工作的整体质量^[4]。

3.2 剪辑镜头选择和组合,改善电影二次创作

在电影开展后期剪辑工作的过程中往往会使用大量的电影素材,并且电影后期剪辑涉及到的分镜头数量一般比较充足,编导人员在二次创作的过程中,需要尽量从所拍摄的电影素材中筛选高质量的镜头、连贯性的镜头,从而在素材的支撑下通过剪辑对故事的结构和内容进行完善。在后期剪辑工作中对镜头进行选择和组合的过程中,应该重视发挥镜头的作用促进故事的发展,不仅要尽可能干净的对故事内容进行呈现,还可以采用适当延长镜头的方法增加重点镜头的时间。同时,通过电影后期剪辑的力量推动二次创作工作的开展,使电影二次创作表现出艺术性、生动性和人文性的价值,在实际工作中编导人员需要对影片创作的需求进行分析,适当的穿插空镜头调整影片的节奏,使影片的叙事更加科学合理,能准确的传达相关思想和内容^[5]。例如:在《拯救大兵瑞恩》电影剪辑方面,对电影镜头进行分析,能看出在电影中一个镜头关系到战斗教学方面的内容,因此在开展剪辑的过程中编导人员使用了快慢镜头结合应用的方法,在影片中展现剧烈运动的情况下,编导剪辑进一些短促的镜头,对紧张、严肃的氛围进行营造。同时,在电影后期剪辑工作中,针对影片中较多的高难度动作,剪辑人员要想表现动作的立体性和连贯性,在实际剪辑过程中就要确保不同镜头之间衔接自然,有效规避停顿或者重复的情况,并在后期剪辑中对人物特色和故事内容进行表现,使剪辑后的影片能得到理想化的状态。这样就能通过后期剪辑过程中镜头的合理化选择和融合应用,使电影二次创作方面的质量得到进一步优化,显著提高后期剪辑的艺术性,为电影二次创作活动的合理化发展提供良好的支撑^[6]。

3.3 应用蒙太奇剪辑手法,创新电影二次创作

在应用后期剪辑开展电影二次创作工作的过程中,合理化剪辑手法的应用能提高剪辑效果,有助于优化创新电影二次创作的整体质量。而在电影后期剪辑工作中,由于影片本身涉及到的艺术元素相对较为丰富,不仅包含声音的剪辑、字幕的剪辑、画面的剪辑,还涉及到故事情节的剪辑控制,并且镜头的选择应该满足受众对电影创作的需求,使后期剪辑基础上影片的艺术表现力、情感渲染力和视觉冲击力得到进一步提升。这就要求电影编导人员基于后期剪辑开展影片二次创作的过程中,对剪辑手法进行创新应用,突出后期剪辑的整体艺术性。而新时代背景下,综合分析电影后期剪辑的需求,可以尝试引入蒙太奇剪辑手法和表现手法,构建交叉式剪辑、颠倒式剪辑形式,或者连续性的呈现故事内容,使二次创作中适当的融入创新元素。具体结合《低俗小说》电影的后期剪辑和二次创作为例进行分析,电影编导人员在剪辑过程中就创造性的将大量交叉式蒙太奇手法融入其中,使多个故事看似毫无关联,但是却能融合成为一个统一的整体,不仅影片的艺术性进一步提升,并且电影镜头和画面的视觉冲击力也有

所增强,能为电影二次创作方面艺术内涵的挖掘和彰显提供相应的支持。

3.4 探索新媒体技术应用,改善电影二次剪辑

新媒体技术的发展和應用对电影后期剪辑工作的开展产生了巨大的影响,也使电影二次创作出现了相应的变化。从后期剪辑的视角针对电影二次创作进行分析,能看出新媒体时代背景下,在电影后期剪辑工作中,为了更好的表现二次创作的艺术性和表现力,可以有意识的融入新媒体技术,在新媒体技术的支持下对剪辑效果进行适当的优化,促进剪辑质量的提升^[7]。现阶段,数字电脑技术在电影后期剪辑和二次创作中的应用已经相对较为广泛,并且为剪辑技术的发展和創新提供了良好的支撑。在数字电脑技术的支持下,专业的后期剪辑软件应用不仅可以对电影中的相关素材进行灵活的处理,还能通过后期技术手段的应用在镜头中穿插特殊的画面,形成合成特效和动画处理方面的效果。同时在电影二次创作活动中,部分特殊的画面难以通过简单的拍摄形成,而采用后期剪辑手段和新媒体技术手段的支持,就能够将特殊的画面效果呈现出来,让故事的表现和情节的刻画更加流畅和生动。此外,值得一提的是,在对影片进行二次创作的过程中,通过新媒体技术的应用,还可以针对电影视频素材中的色彩、艺术效果等进行修正,更加准确的对电影中人物内心情感的有效传达,使电影的情感渲染力得到有效的提升。例如:在电影《南京南京》的后期剪辑和二次创作过程中,电影编导人员和后期剪辑人员就使用黑白画面对日寇在南京开展大屠杀残暴行为进行展现,形成对观众群体的警告作用,希望观众能在观看影片的过程中以史为鉴、铭记历史,深刻认识到战争对中华民族人民所造成的苦难和创伤。这样通过后期剪辑的应用就能对不同的元素、不同的内容等进行组合,使影片画面形成特殊的艺术表现力,更好的在二次创作中赋予影片全新的生命力,使电影的艺术价值得到显著的提升,为电影艺术灵魂的形成奠定基础^[8]。

4 结语

综上所述,电影艺术后期剪辑工作的开展需要践行精细化、艺术性的思想,遵循存精去粗的基本工作原则,不仅不能出现常识性的错误,还要注意从满足观众欣赏需求、感官刺激、情节欲望的角度进行二次创作,使故事情节快慢合适、悲喜交替,能吸引受众群体的目光,得到受众群体的高度认可。鉴于此,在对电影创作进行的过程中,要准确对后期剪辑艺术的应用进行定位,确保能在科学剪辑的基础上实现二次创作的目标,通过后期剪辑赋予影片巨大的生命力,有效增强影片艺术剪辑工作的效果。

参考文献:

- [1] 李斌.论动画电影中后期剪辑的运用[J].戏剧之家,2021,39(28):159-160.
- [2] 张竞丹.浅析电影后期剪辑的二次创作[J].采写编,2021,29(07):165-166.
- [3] 程兆祖,边丹.浅析微电影《陌生人》的后期剪辑技巧[J].电脑知识与技术,2020,16(27):188-190.
- [4] 赵鑫.用创意视频剪辑技术打造有影响力的节目[J].中国传媒科技,2019,35(11):73-75.
- [5] 惠阳.基于微电影导向下《影视剪辑艺术》教学改革探索与实践[J].记者观察,2019,42(20):48-49.
- [6] 刘峰,张秋霞.电视台视频后期剪辑处理与创新方式研究[J].环球首映,2019,22(05):27-45.
- [7] 郑舒铭.数字影视后期剪辑编辑艺术[J].卫星电视与宽带多媒体,2019,19(07):7-8.
- [8] 王大雨,孙悦.浅谈影视后期剪辑的电影语法[J].明日风尚,2019,37(01):161.

作者简介: 杨敏(1985.11—),女,汉族,籍贯:江苏苏州,职称:讲师,本科学历,研究方向:主要从事影视后期剪辑,动画制作。