

类别：故事类

作品：《长路漫漫》

指导老师：陈祖继

小组成员：邱靖雯、王沧茁、张新明、李德璋

毕业论文：

浅析如何运用剪辑手法协调影片故事性

——以故事短片《长路漫漫》为例

邱靖雯

前 言

《长路漫漫》讲述的是现代人过分追求物质生活而忽略了精神生活的故事。片中追求物质的人一无所获，心地善良的人却收获了爱情。由此阐明一个简单的道理：好人有好报。主创人员想以此来表述恶人终有报应的思想，同时也希望表达出只要保持一颗善良的心，最终会获得幸福生活的主题。

这部短片是小组成员在校期间最后一部作品。在创作初期，我们试图丢掉流水账式的情节，待后期剧本确定下来之后，组员就开始构思，要怎样剪辑才能更加准确地表达短片所要表达的内容，以及片子要有一个怎样的剪辑风格，才能让观众更好地理解短片。

观众想要了解一部短片，首先是视觉、听觉以及情感共鸣三方面的感知，这是最

直观的三个方面，也是一部短片能否打动观众最关键的三个方面，因此后期制作便应往这三个方面靠拢。比如影片中如何让观众准确地区分出时空的转换，声画的配合是否能给观众耳目一新的感觉，故事情节的完美展示能否让观众达到情感共鸣。从一部短片中，观众想要看到的是什么，什么样的配乐及剪辑风格可以满足观众对短片的需求等，这些都是创作初期及创作时需要思考的问题。

所以，本篇论文主要探讨短片后期制作对影视作品情感阐述的重要性，以及后期制作为《长路漫漫》所带来的独特魅力。

一、正确选择剪辑线索对故事表达的重要性

在《长路漫漫》的创作初期，根据短片的故事内容，组员一起详细分析设计了分镜头脚本。小组成员想要表达一种扣人心弦的观影感受，镜头作为短片中最小的单位，通过剪辑这种排列组合的方式发挥出它最大的作用，给观众最直观的感受。

首先要思考的就是剪辑线索。

一般来说，短片按照时间线索剪辑，这是一种很基础也很普遍的剪辑思路，即按照故事发生的先后顺序进行剪辑，但通篇使用这种剪辑方法往往会使短片显得枯燥乏味。所以为了突出影片的故事性和紧张的节奏感，我们添加了交叉蒙太奇剪辑手法，将同一时间不同时空的画面内容交叉组接在一起。

1915年，美国导演格里菲斯在前人的经验基础上拍摄的《一个国家的诞生》和1916年拍摄的《党同伐异》，使电影语言“蒙太奇”迈出了决定性的一步。格里菲斯创造了电

影艺术独特的表现方法，将影片的构成单位由以往的场景式变成了镜头式。格里菲斯在电影语言上最为突出的贡献是，他运用剪辑手段，创造了电影句法和真正的电影语言^[1]。他还运用闪回、平行、交叉、并列等手法，使电影在叙述故事、表现情节、揭示人物内心活动等方面有了一个大程度的提高，把蒙太奇推向一个新阶段。在《一个国家的诞生》一片中，脍炙人口的“最后一分钟营救”就是运用平行、交叉的剪辑手法把剧情推向高潮。爱森斯坦的《战舰波将金号》中的敖德萨阶梯的剪辑，充分肯定了剪辑在塑造蒙太奇形象的过程中所起的非同小可的作用，产生了较强的戏剧性，增强了可视性。

交叉蒙太奇在电影中得到广泛应用。受到汤姆·提克威导演的《罗拉快跑》的启发，方才在《长路漫漫》中加以应用。

在《罗拉快跑》中，红色的电话响起，罗拉在房间接电话。镜头快速推向街道的电话亭，曼妮在电话亭内打电话。镜头前推速度快得让人惊讶，巧妙地用镜头的速度之快来表现罗拉思想的速度之快。通过这样的方法很好地把握了节奏，提高了影片的观赏性，利用同一时间和不同时空内容的镜头，交叉组接起来，使两种动作构成紧张的气氛和强烈的节奏感，造成惊险的戏剧效果。

《长路漫漫》中有一场是常路去宾馆还路漫漫钱包的戏。在同一时间中，常路在寻找路漫漫丢失手包的宾馆，同时路漫漫在得知宝石被掉包后也急匆匆地赶回宾馆。这一场戏正好可以将双方看作两条线索平行展开后交叉为一条线即交叉蒙太奇，这样可

以使观众更好地融入到短片所营造的氛围中去。

以叙事为主的短片，单一的剪辑线索、流水账似的叙事方法不容易长时间吸引观众注意力，通过蒙太奇的剪辑手段，能够加强短片的节奏感，利用同时间不同时空不断转换，给观众以视觉上的刺激，从而使观众在观影过程中保持持续的兴奋。

二、影视作品中剪辑节奏对故事发展的影响

《长路漫漫》中的场景转换和多种拍摄角度的运用，使剪辑时镜头数量繁多。如何在繁多的镜头中选择最佳的镜头进行搭配组接，是后期创作的第一步，同时，在进行镜头组接时要按照短片的整体节奏达成最佳的视觉效果。

剪辑节奏是运用剪辑手段对影片结构和镜头长度的处理所形成的节律。它是对影片总节奏进行的最后加工，是影视片总节奏的重要组成部分^[2]。

（一）内容和结构对剪辑节奏的影响

故事片节奏的选择在于故事情节的结构和内容。在同一影片中，影片节奏也不会是单一的，以故事短片《长路漫漫》为例，路漫漫和阿海在地下停车场和路漫漫心急火燎地往宾馆走的两场戏，节奏是快速、急促的，让观众不自觉地进入影片带来的紧张气氛中。而在之后路漫漫与常路在海边散步时，节奏又是舒缓的，让人感到十分的舒适。由此可见，故事片的节奏是根据短片内容所决定的。

故事片的节奏又有着内部节奏和外部节奏之分，内部节奏主要以影片中人物的心理、语言动作和场面调度为主^[3]，比如短片《长路漫漫》中在宾馆的戏中，路漫漫给

刘洋打电话得知刘洋出轨后内心的复杂,通过演员的面部表情表现出心理的复杂情绪。然后刘洋出现在宾馆,两人的对话、路漫漫的动作全部表现出路漫漫的伤心,通过演员的语言动作使影片的节奏紧凑。外部节奏主要是通过摄像机的运动、剪辑手法来表现^[3],比如路漫漫往宾馆走的戏中,如果采用两条长镜头不做任何修饰的衔接在一起,那么这场戏就会很无趣,对观众没有吸引力,然而使用分剪的方式,使同一镜头切分成两组使用,那么影片的节奏将会变得紧凑,让观众加入到这种氛围中,使短篇具有感染力。

内容决定结构,结构反作用于内容。内容不变,结构改变,节奏也就随之改变了^[4]。

(二) 音乐对节奏的影响

对于短片中音乐的运用,镜头长度应与音乐旋律的节奏相适应,此时的节奏取决于声画合一的形态^[4]。不同的内容、不同的风格、不同的音乐所剪辑成的画面节奏是不同的,选取恰当的音乐会在很大程度上给短片加分,帮助观众更好地理解短片所表达的内容。比如在短片《长路漫漫》中,空旷的地下停车场,高跟鞋踩在地上发出的踢踏声,路漫漫一边点烟一边穿插在车与车之间。路漫漫停下后,一边吐着烟圈,一边透过墨镜观察四周,而角落里正有一双眼睛看着她,突然,一双手抓住了路漫漫的手臂,而路漫漫像是早就预料到一样,手臂一翻将人压在腿下。这时的配乐是神秘、紧张的,因而画面也是如此。而在短片后半部分,路漫漫解开心结与常路在海边漫步,这时的配乐是温馨的,轻松中带点浪漫,有一丝解脱后的快乐,随之画面也是这样的。

三、通过技巧剪辑升华影片的叙事功能

画面剪辑是镜头素材的确定。画面内人或物内外部动作的取舍，具体的说就是对画面内人或物内外部有效长度的确认。上下镜头画面造型元素的匹配，互动贯穿，指的是画面构成元素和画面造型手段与剧情发展所需氛围的和谐统一，时空调整的合理化与延展性，画面内人或物的运动防线转换与摄影机运动方向调度的统一。

(一) 剪辑点的选择

剪辑点分为画面剪辑点和声音剪辑点。画面剪辑点分为动作剪辑点、情绪剪辑点、节奏剪辑点三种；声音剪辑点分为对白（包括旁白、独白、解说）、音乐、音响效果剪辑点。但是，不论是画面剪辑点还是声音剪辑点都必须以画面内主体为依据再进行镜头与镜头之间的组接^[5]。

1. 画面剪辑点：动作剪辑点

动作剪辑点，顾名思义就是两个镜头的衔接是在一个动作转换的停留处，也可以说是顺着某一个动作的运动态势进行剪辑，这样做的目的就是使影片人物的动作在衔接上更加自然，影片更加流畅，同时还可以当作转场使用。举个例子：镜头1是甲乙近景，甲挥了一拳打中了乙，乙倒下；镜头2依然是这样，但是是2人的全景，那么怎么把这两个镜头剪在一起比较好呢？就是在甲打中乙的瞬间做剪辑点。因为，此处为动作幅度的高潮，这样剪辑既符合视觉审美，又符合镜头衔接。用不同景别的镜头来表现一个动作的情况，因为这样会让镜头语言更多样一些。但是流畅的画面组接在剪辑的时候是有技巧的。视频剪辑中最常遇到的莫过于：起坐、起卧、拥抱、握手等。

比如，一个人在开会时突然很生气地拍桌子站起来，这个情况就不同于在正常的动作剪辑点所选择的“站起”的点，要结合剧情需要以及人物的情绪，在正常情况下选择的点处减掉1~2帧，这样衔接，动作急促流畅，符合人物的心情。

短片《长路漫漫》中十分钟处，刘洋因为要石头和路漫漫发火而把路漫漫推倒在沙发上的两个镜头则是运用了 this 理论（见图1）。上一个镜头刘洋的手作势去抓路漫漫的肩膀，是一个中景镜头。接着一个镜头，刘洋用手抓住路漫漫的肩膀，是一个近景。两个镜头的衔接十分流畅，让观众在观看影片时感觉不到镜头的切换，十分舒适自然。

图 1

选择动作剪辑点的四个基本规律：

第一，在选择上下镜头的剪辑点时，通常是把上下镜头中某个完整动作的转换过程，将较多的格数留给视距较远的镜头，而将较少的格数，放在视距较近的镜头，简单地讲就是近少远多。在《长路漫漫》中，阿海在地下车库把宝石交给路漫漫，路漫漫打开袋子查看宝石的两个镜头的衔接就是运用了这种近少远多的规律。

第二，上下镜头画面内的人或物的转化点，肯定不止一个。一般来说，在动作片的打戏中应该用较大较明显的动作，常规剪辑处理是：以人或物外部动作的爆发点作

为镜头的近点，比如出拳、踢腿、翻滚、起跳等动作的起点。以人或物外部动作的制高点 and 难点，作为镜头的出点来转换镜头。在《长路漫漫》第一场戏中，路漫漫将身后走来的阿海误认为尾随者而将其制服的几个镜头的衔接中就运用到以上规律。

第三，上下镜头转换时，动作剪辑点是否明显，是否能够得以强调，很大程度上取决于上下镜头中，人或物外部动作幅度的大小、力度的强弱、速度的快慢以及动作与景别的远近关系，还有角度、光线、色彩的选择。

第四，上下画内人或物的动作的衔接不必完全照搬生活中的真实过程，完全可以创造性地进行省略压缩处理，依据剧情需要和上下镜头景别的选择，省略动作的部分过程，尤其是较近的景别选择，景别外部动作的过程。这样可以使影视片的镜头时空节奏更紧凑，节奏更明快，同时还可以加强动作的力度和紧张度，使其动作显得干净利索，活泼敏捷。在《长路漫漫》第五场戏中，常路从进电梯到在楼道里找房间这一系列动作仅用两个镜头就将这一段过程交代清楚。

2. 声音剪辑点

1) 对白剪辑点

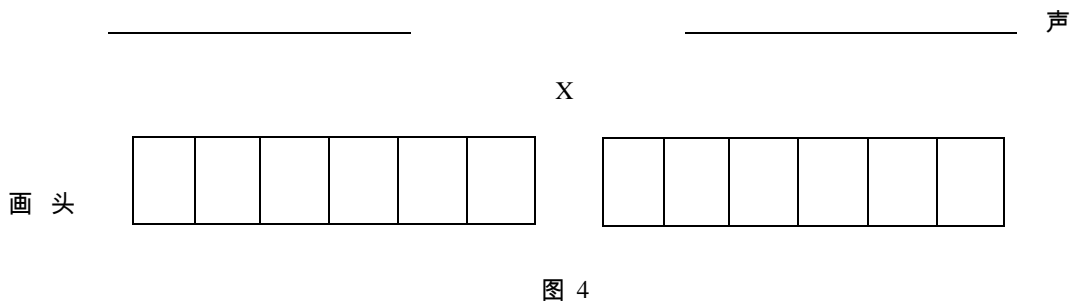
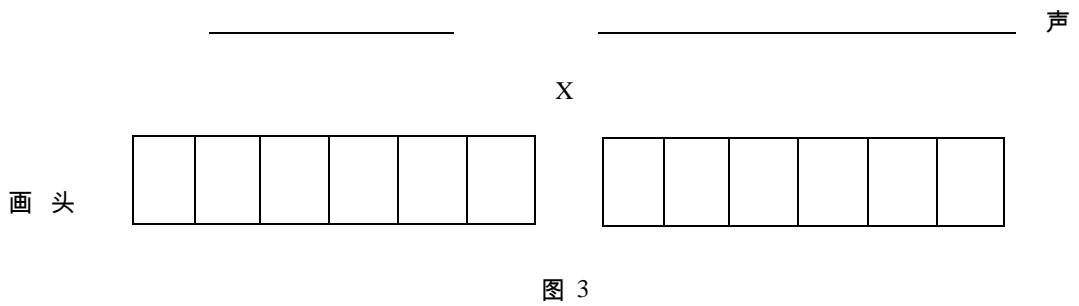
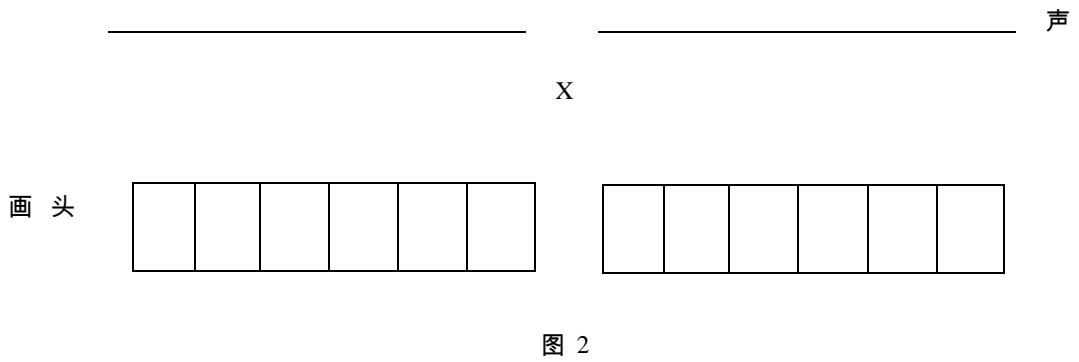
对白剪辑点以“语言动作”为基础，以对话内容为依据，结合短片中的人物性格、情绪及语言速度来选择剪辑点^[5]。

人物对话（台词）的剪辑可分为两种表现形式（台词的平剪和串剪），其中包含五种处理手法（见图 2 至图 6）。

(1) 台词平剪的三种处理手法.

台词平剪画面和声音同时出现，它的特点是平稳、严肃、庄重，它能具体地表现人物在规定情境中所要完成的任务^[5]。在短片《长路漫漫》中，常路与路漫漫在宾馆沙发上的对话采用了图4的处理方法——声音与画面同时出现又同时切换。上一个镜头路漫漫的台词结束后，声音和画面都留有一定的时空。接着下一个镜头常路开始说话时，画面与声音也留有一定的时空。这上下两个镜头都要根据人物对话时的情绪来选择剪辑点。

(2) 台词串剪的两种处理手法

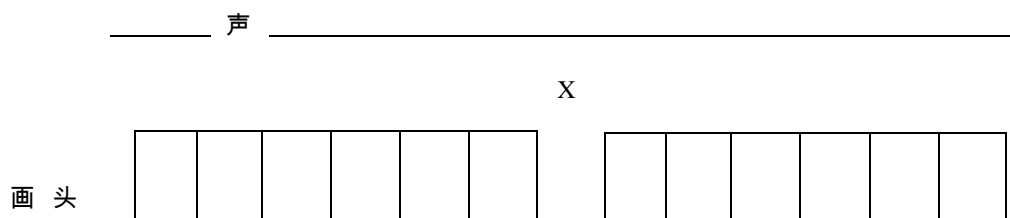

图5

渐渐起来，这时阿海从后面走出来拍了一下路漫漫肩膀，这时候音乐达到高潮。这样音乐与画面相互配合，使短片更加具有吸引力。

（二）画面组接的逻辑性

各种类型的影在镜头组接时都需要考虑镜头的衔接、场景的转换、各个段落之间的逻辑性。它要合乎影片故事情节的进展、影片人物事件关系、影片的时空与时间转换的逻辑^[5]，也就是生活逻辑；同时影片镜头的组接也要合乎观众的视觉逻辑，即事物本身发展的客观规律和观影者的思维逻辑。

画面组接的逻辑性也叫作镜头组接的连续性和联系性。连续性一般指的是外部画面造型因素和主体动作的连续。联系性则是指戏剧内容动作上的有机联系。联系性更侧重戏剧的内部动作^[5]，即戏剧动作的内在逻辑和主体的心理以及情感动作。观众可以经常在影视片中看到很多发生在不同时间地点的不同动作衔接在一起，从而构成了一个完整的段落，这就是画面组接的内在逻辑和戏剧动作内容的内在联系。短片《长路漫漫》中最后一场，在海边常路拿出宝石给路漫漫看，并且告知了宝石得来的缘由，接着是瞎子与路漫漫和常路的相遇。这样的剪辑方法正是画面组接的联系性中戏剧内容的内在联系。

（三）同一时空主体动作的剪辑方法

同一时空，即是在同一房间、会议室、教室、商场、停车场以及户外广场、胡同、小院等，一个场景内主体的动作。用画面表示一般就是上下镜头的景别要区分开，以人为主体，上镜头人物向前走，出画。下镜头，人物从画外走进画内（上下两个镜

头景别不同)。这两个镜头的衔接属于同一时空内主体动作的衔接。

短片《长路漫漫》在六分二十五秒处，上镜头，常路拿着路漫漫丢失的钱包里的房卡问路；下镜头，常路看着房卡走到楼里（见图7）。

（四）画面的分剪插接

分剪，顾名思义就是将一个镜头分成两个或两个以上的镜头使用^[5]。所以，它呈现在观众眼前的效果应该是多个镜头，而不是一个镜头。它的目的和作用有四点：加强影片戏剧性；调整不合理的时空关系；制造紧张的气氛和悬念；增强节奏感^[5]。

在短片《长路漫漫》中，路漫漫急匆匆把从外面回宾馆，常路在宾馆找房间号这是两个镜头（见图8）。

图 7

图 8

常路在对照房卡上的门牌号寻找房间，之后敲门；路漫漫急匆匆地从外面回宾馆。

这是两个完整的镜头，将它们连接起来也是可以的，但是画面单一，没有节奏感和紧张的氛围不能达到短片的预期效果，而且不能激起观众的观看欲望，所以将这两个镜头分剪为四个镜头（见图9）：

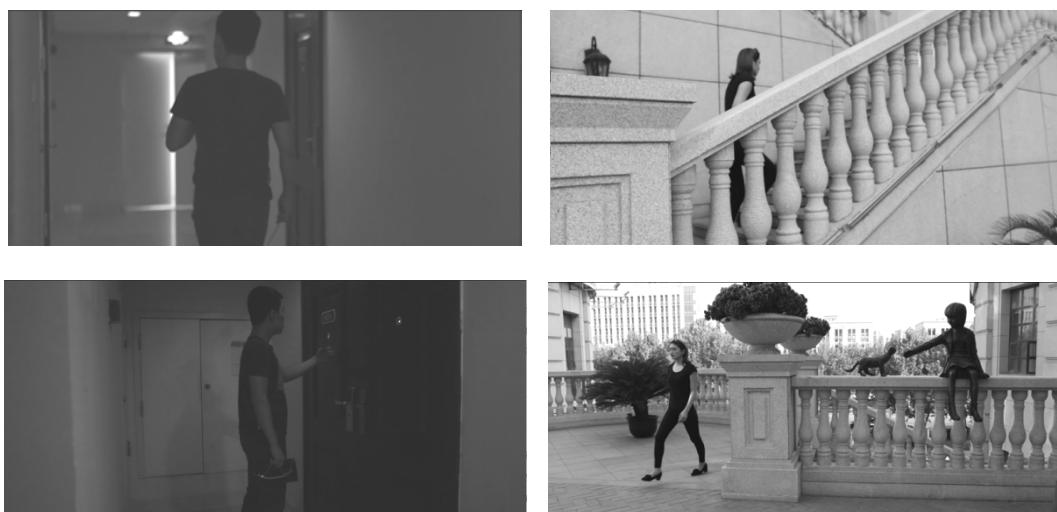

图 9

常路在对照房卡上的门牌号寻找房间；路漫漫从外面急匆匆回宾馆，在楼梯上；常路找到房间并敲门；路漫漫上完楼梯。

将原来的两个镜头分剪成四个，画面内容没有变化，只是镜头数量增多了，但它所达成的效果完全不同。这样使短片的节奏感更强，有了导演所要表达出来的紧张气氛，也更加吸引观众。

（五）利用色彩变化增强影片的视觉冲击

第一，带有特殊意义的色彩改变，这种是影片导演想要表达一种特殊的情感，通过色彩的不同来表现。比如在电影《辛德勒的名单》中，导演史蒂文·斯皮尔伯格通篇

使用黑白色调，但其中有两处出现了颜色，便是一个穿红衣服的小女孩。红衣服小女孩就是导演给辛德勒思想上转变的一个契机，红色是活泼同时也是死亡的颜色，电影中第一次小女孩的出现是无助奔跑在屠宰场，第二次出现时她已经成了一具尸体。这就是辛德勒心理转变的关键，也是导演史蒂夫·斯皮尔伯格用色彩来表达他的思想，让观众更容易理解影片。在短片《长路漫漫》中也有依靠色彩来表达导演思想的镜头，比如在超市的那场戏中，常路结账时看见了一个黑色手包，接着是常路的两个回忆镜头，这两个镜头用了偏黄的复古色调处理，区别于短片其他镜头，让人一目了然，有助于观众更好地理解短片。

第二，在粗剪完成后根据影片的基础色调需调整个别镜头的颜色，因为在拍摄过程中常会出现一些意外因素，由于某些原因，同一场景内的戏不能在计划之内完成，导致光线变化较大，在后期制作中则需要根据影片的整体色调调整 RGB 曲线，使影片在色调上保持一致。短片《长路漫漫》中，有一场路漫漫、常路和刘洋的对手戏，这场戏的拍摄场地在室内，由于拍摄难度较大，导致了拍摄时间较长，从白天至黄昏的光线变化使得这场戏在后期剪辑的调色时，任务异常艰巨。另一场海边的戏，拍摄时的天气与导演预计的有一定差距，所以为了配合故事的整体基调与叙事连贯性，后期对这场戏的颜色进行了微调。

色彩差异决定了短片的叙事是否流畅，通过课上学习和课后阅片从中学到了很多色彩的运用方式。综上所述，色彩决定了一个故事片的可观赏性。

结 论

电影剪辑专业化反映了电影艺术发展的客观需要,是影视艺术的重要组成部分,是影片的再度创作。剪辑可以更加准确鲜明地体现影视片的主题思想,做到结构严谨、节奏鲜明。

在短片《长路漫漫》中,后期制作发挥了很大的作用。

后期剪辑艺术使《长路漫漫》的节奏更加紧凑,叙事更为流畅。运用蒙太奇思维,使短片的可观性增强,让观众在观看影片时对后续情节的发展产生浓厚的兴趣;同时,配乐的添加可以为短片渲染气氛。后期制作可以使短片更加准确地表达出导演在短片中所想要表现出来的主题思想。

理论是实践的基础,但是只有通过实践才能验证理论的真实性及可靠性。这次毕业作品的拍摄,小组成员们都学到了很多。我们要在前一天拟订好第二天的拍摄计划,联系确定好场景、演员的服装以及化妆、拍摄所需要的道具等一系列的准备工作,这样在拍摄过程中会省去很多没必要浪费的时间。在后期制作中,能够熟练地使用剪辑软件是后期制作人员的基本技能,重要的是要有一条清晰地剪辑思路,帮助影片更好地表达出影片所想表达的思想。

作为一部学生作品,短片《长路漫漫》还是有很多不足的地方。比如在后期制作配音时,根据剧情需要我只能在自己有限的音乐库中寻找合适的音乐,不能做到给短片一部独一无二的属于它自己的音乐,在特效方面《长路漫漫》的展示也颇少。

以后我会更加注意电影和音乐的积累，去了解熟悉更多的软件，剪辑时更加细致全面，希望可以在之后的每一部短片中都能取得进步。这是我们在期间的最后一部短片，我们会带着我们的梦想，带着老师的期许走向更加美好的明天。

致 谢

本篇论文参考了该领域内很多学者的理论，在此向该领域的作者表示衷心的感谢。在整个毕业设计中我们遇到了非常多的困难，幸运的是我身边有很多可敬的老师 and 可亲的同学们，他们为我们提供了很多帮助。

首先我要感谢我的论文指导老师陈祖继教授。在整个论文的写作过程中导师给予了我很大的帮助，在我毫无头绪的时候对我进行的点播使我豁然开朗，并给我提供了一些建设性的意见，正因为有了老师的帮助和指导我的论文才得以完成。

其次我要感谢帮助过我的同学们，感谢你们在毕业季这么忙的时候抽出时间来帮助我们，不仅在拍摄器材上给了我帮助，在我压力最大时在我身边给我力量，开导我。最重要的就是小组成员们，拍摄过程真的很辛苦，我记得第五场室内戏我们基本拍了一个通宵，所有人都在扛着，对拍摄依然是不容一丝的瑕疵，这让我体会到了团队力量的伟大，谢谢你们。

大学四年是一个旅程，在这段旅程中我们在不停地收获着一些东西，知识、友谊、良师等，这些会使我们受益一生。

参考文献

[1] 黄琳 , 岳莹 . 论蒙太奇的嬗变[J]. 宁夏大学学报 : 人文社会科学版 , 2009.

[2] 周萍 . 影视剪辑的艺术研究[D]. 长沙 : 湖南师范大学 , 2006.

[3] 郭晓晨 . 节奏是情感外化的一个重要手段[J]. 大众文艺 : 学术版 , 2010.

[4] 陈会岗 . 行走的艺术——节奏在动画电影中的表现[J]. 美术大观 , 2010.

[5] 傅正义 . 电影电视剪辑学[M]. 北京 : 中国传媒大学出版社 , 2012.