

剪辑师的工作职责与挑战：以电视制作为例

穆嘉佳

(承德广播电视台, 河北 承德 067000)

【摘要】剪辑师是一类专门从事拍摄工作的专业人员,他们将多个专业的影像资料汇集到一起,形成一份完整的影像档案。在电影制作过程中,剪辑人员是必不可少的一个环节,它直接关系到电影的质量与数量。随着高清、4 K等新兴技术的普及,电影制片业也发生了巨大的变化。在这种情况下,编辑工作者面对了许多新的挑战。文章通过对各种类型的电视节目的编辑工作内容和面临的挑战进行了剖析,希望能给电影产业的从业人员提供一些借鉴。

【关键词】剪辑师;工作职责;电视制作

引言:

近年来,尤其是美国,欧洲,亚洲,电视节目的生产已经有了很大的改变。为了迎合观众的要求,电视制片人们一直在试验新的科技,以便让他们的节目走向世界。这就使得我们能够了解到各类电视节目以及影片的制作过程,尽管这些节目各有特色,但是都有一个共同的特点,那就是他们都是由电视公司(电视台)出品的。看电视的人会被引导到某一地点,那就是电视的功能。因为观看者要在不同的频道间转换,就必须要有有一定的视听知觉。由于这些特点,观众可以对电视节目进行更多的干预,这对电视制作者来说是一个重大挑战。剪辑师通过融合来自各个行业的多个视频素材,来制作出一部满足用户需求的高品质视频。剪辑是电影和电视节目的一个重要组成部分,它给剪辑人员带来了许多新的挑战。

一、电视后期制作的概述

在电视节目的生产中,后期制作是一个非常关键的步骤,它直接关系到整个电视节目的质量与数量。在此基础上,提出了一种新的影视后期制作方法。在前期拍摄结束之后,还要经过导演的剪辑和筛选,再将这些素材重新组合,才能制作出一部完整的影视作品。

在前期的拍摄工作结束之后,后期的工作就是后期的剪辑工作。首先,他要做的,就是将所有的照片都筛选出来,挑选出最合适的。编辑人员需要按照导演提供的信息、风格、类型等,对相关的图片和声音素材进行加工,再与文字材料、音乐等结合在一起,组成一个完整的视频文件。在这一步中,要特别注意的是,要保证视频的质量,要达到剪辑的要求,画面要清晰,流畅,美观。其次,在视频中加入字幕、色彩和背景等元素,实现了对视频图像的后期特效。最后一步就是对声音的处理,比如加入背景音乐,配音等等。^[1]

经过上述过程,编辑人员就可以把最后的影像档案放在大屏幕上了。最后一步是在开播之前的后期制

作,主要包括片头和片尾的确定、包装和字幕的剪辑。另外,还需要检查一下镜头的排列有没有混乱的情况,在播放之前要进行校正。最后一步就是后期的后期制作,主要是看整体的效果和声音效果。

二、电视剪辑技术分析

一部电视剧的制作过程,可以分为三个阶段:前期拍摄,中期剪辑,后期制作。在电影的前几个阶段,包括剧本的编写,场景的设置等;中间剪辑是指对前期拍摄的素材进行编辑,包括镜头的切换,镜头的划分,节奏的调整等;后期制作就是对前期拍摄的材料进行最终处理,其中包括色彩调节和声音处理。在这一过程中,剪辑师扮演着举足轻重的角色。在这个阶段,编辑人员要把来自各个方面的资料综合起来,再利用编辑技术,把这些资料转化为一部合格的影像。从这一点可以看出,编辑人员在电影制作过程中是一个不可缺少的环节,他们的业务能力与水平直接关系到电影的质量与数量。

(一)对剪辑整体结构的把握

在编辑过程中,要掌握整个栏目的结构,这是编辑的一大难题。编辑人员是按照节目的内容及呈现方式,将整部剧分割成一套完整的编排,然后再由编排的逻辑组织起来。电视是一门动态的视听艺术,它包含了新闻、纪录片和生活等多种类型的内容。从其内容来看,它由人物形象、故事情节和题材结构三部分构成。就其表达方式而言,可以分为图片、声音和视频字幕等。

在编辑工作中,往往要将来各个领域的视频素材进行综合,从而形成一部完整的视频,因此,对编辑人员的总体结构要求很高。比如,一档新闻栏目,它以报道社会上的大事为主。编辑人员在编辑时,要根据不同的时间序列,对不同的新闻材料进行合理的归类,从而建立起一条完整的时间轴。因此,在编辑过程中,编辑人员必须对其进行适当的分析与组织,才能在不同的时间节点上建立起逻辑上的联系,从而

形成一个连贯的、有逻辑的、连贯的、有条理的画面。之后，编辑人员还要对录像资料进行编辑、处理，并对其进行节奏、图片剪辑等处理。^[2]

（二）动静结合艺术进行素材组接

编辑人员要结合电视节目的内容，选取适当的材料，并把它们按一定的逻辑次序组合在一起，给人以一种赏心悦目的感觉。要想提升影视作品的品质，编辑人员要注意动静相结合的手法，进行素材组接，主要有：

1. 编辑人员应具备一定的审美素养。剪辑人员要根据自身的美学标准，对存在于电视节目中的录像材料进行筛选、归类。剪辑人员在对录像资料进行筛选、归类的时候，要注重画面间的动静组合手法，把某些静态的、动态的画面组合在一起。举个例子，像《朗读者》这样的电视剧，剪辑者可以把“朗读者”的静态形象和“朗读”这一动态形象进行有机地组合。“朗读者”完整地朗诵了一遍之后，摄像机又给了“朗读者”一个特写。这一静态影像和“朗读者”朗诵时所站立的舞台影像，构成了一种动静相融的艺术效果，给人以一种美学享受。

2. 剪辑者应掌握一些镜头语言的技巧。镜头语言是电视节目中某些镜头所表现出来的一种运动状态、运动轨迹和运动模式。这样的镜头语言可以给观看者带来一种视觉上的愉悦，从而提升录像的品质。^[3]

3. 编辑的技术要不断地提高。在电视节目中，影像资料是一种动态图像，编辑人员要对其进行艺术加工。编辑人员应结合实际情况，选用适当的编辑方式，以保证影视作品具有良好的视觉效果。同时，编辑人员也要有一定的编辑技巧和美学修养，这样才能使影视作品有较好的视觉效果。

（三）蒙太奇艺术

蒙太奇是一种普遍存在于电影中的艺术形式，是指通过对不同场景中的镜头进行剪切，使时间得到合理的安排，从而使其具有不同的意义。在剪接过程中，编辑人员除了要把多个画面连接在一起，还要确保画面间的逻辑关系清晰合理。

另外，影片还运用了蒙太奇的方法，以突出人物内心的矛盾和斗争。赫本和安妮公主在影片《罗马假日》中相识并互示爱慕。在《罗马假日》里，公主和她的女仆搭乘同一趟列车，途中，她意外地把电话摔在地板上。女仆找到了她，替她拾起了电话，并且帮她找到了回家的路。赫本在目睹这一切后，心中出现了很大的挣扎，一方面是希望回家，另一方面也是担心自己丢失的电话会被王子知道。影片中所展现出来的人物内心的矛盾和斗争，很好地契合了当时人的心理状态。所以，在剪接时，剪辑者要仔细考虑各镜头间的逻辑关系。此外，编辑人员还要对不同的场景中的色彩、光照等因素进行适当的调整，以保证画面的连贯性和整体性。^[3]

三、剪辑师的工作职责与挑战

在电视制作中，剪辑是一个重要的环节，它对于影片的质量具有举足轻重的作用。剪辑师需要将来自各种不同的素材进行整合，以达到高质量的影片制作。由于不同的国家有着不同的文化背景，所以电视节目也存在着差异。人们常说“同一片蓝天下，不同国家有不同的风景”。在电视节目制作中，同样如此。有些电视节目并不是由一个人完成的，而是由许多人共同完成的，他们各有各的职责，共同将电视节目制作完成。剪辑师需要根据影片中所需要表现出来的情绪以及想要传达给观众们的信息进行剪辑，并将其以一种最完美、最优秀、最能符合观众审美眼光的形式呈现出来。从职业上讲，编辑人员的工作责任如下：

1. 对该项目进行后期编辑、制作；
2. 负责与其他制片人，如导演，摄影师，制片人等进行有效的交流，并对整个项目进行实地拍摄。
3. 负责后期制作，包括特效，配乐，字幕等工作。
4. 协调导演，摄像等相关工作。
5. 熟练掌握常用的编辑软件，有编辑工作和操作的能力。
6. 按照项目要求，负责获取相关的素材，并能够进行相关的拍摄和生产工作；
7. 按要求完成二次创作，如音乐，音响效果等；
8. 对摄影设备进行协调，能使用各种设备进行拍摄，并能独立完成后期工作。

四、剪辑的重要意义

剪辑的作用在于表达一种观念或一种想法，把导演或演员在拍摄时所产生的图像，经过剪辑技术的加工和处理，以各种艺术风格呈现，使得整部剧更加鲜明。通过镜头、景别和镜头等视觉要素的重组和重组，使原本单调分散的电视节目呈现出不同的风格。例如，在纪录片里，经过后期的调整与修正，让它在时间与空间的转换中呈现出一种新的美；又例如，在纪录片中，通过剪辑、对比、变化等手段，让影片更有节奏感，更有节奏感。^[4]

而对于电视杂技剧来说，剪辑者就是将导演、演员的想法、想法转换成视觉化的视觉影像。例如，一些真实的电视节目，编辑人员会用镜头将参赛选手的表演与矛盾展现出来；又或者是一些娱乐类的“梗”，剪辑人员会用最合适的手法，将“梗”给展现出来。受众对电视节目的要求不再仅仅是单纯地传递信息，它还包括了情感和文化两个方面。如果一个节目只有一个内容、一个故事，那么它就会失去它的内涵；在后期制作时，适当地添加一点趣味性和故事性，也能起到一定的文化传播效果。因此，从本质上来说剪辑是一种艺术手段，在电视节目中发挥着重要作用。

五、剪辑师的必备技能

编辑工作的难点就是要面临一个巨大的、复杂的、不断变化的工作环境，不断地处理各种新的问题，

这对编辑者的工作能力是一个巨大的挑战。首先，编辑人员要对各种媒体形式有一定的了解，对一台或多台不同型号的相机和镜头有一定的了解，对各类编辑软件有一定的了解，具备独立完成画面采集、编辑和后期制作的能力。其次，编辑人员要熟悉各种媒介的特征，熟悉数码媒介特有的优势与特色。要充分认识和掌握电视节目的生产流程，就不可能在后期制作中充分利用数字化技术。最后，剪辑师还需要对节目内容有敏锐的洞察力，能够快速识别出节目中所需要的各种画面元素。同时还要具备良好的沟通能力、团队协作能力以及应变能力。

（一）关于音乐和音效

在电视节目中，音乐与音响效果起着举足轻重的作用。在节目的制作中，剪辑人员通常要根据节目的内容、形式、主题等来选取相应的音乐与音响效果，并对其进行二次创作。在电视节目的制作中，一般都会采用由专业唱片公司所提供的声音材料。在制作过程中，剪辑师要与其它制作人，如导演，制片人，摄影师，录音师等进行交流，来挑选和制作。根据不同的节目内容，选用的音乐也是不一样的，因此，编辑人员要熟悉节目的内容和相关的背景材料，并与导演、制片人等有关人员交流，了解他们对节目内容的理解和要求。如果要选流行歌曲还是摇滚乐，则要综合考量节目的风格与观众。在二次创作中，应注意避免过分依靠原作，造成配乐、音响效果雷同的现象。在制作过程中，要结合现场的具体情况，适时地对其进行调整，以确保节目的品质。

（二）关于剪辑的风格

在编辑时，编辑人员会思考编辑的风格，即如何编辑。一般而言，影片的编辑风格大致可以分成两种：一种是好莱坞的传统风格，影片中的角色、剧情都是精心构思过的，整体的编辑风格比较流畅、细腻、细腻，画面感很强，能让人产生很强的视觉冲击力。比如，《阿凡达》，《星际穿越》，《指环王》，等等，这些电影都是很好的选择。第二种，则是以好莱坞的《钢铁侠》、《蝙蝠侠：黑暗骑士》、《盗梦空间》等为代表的经典影片和商业片，称之为“新好莱坞”。

在拍摄过程中，编辑人员会根据剧情的进展，采取各种不同的编辑手法和风格。《教父》、《美国往事》、《教父2》等等，都是好莱坞的经典。这种类型的影片经常使用大范围的全景镜头和长镜头，以反映剧情的发展。另外，剪辑人员也要考虑整个剧集的风格。举个例子，一部商业电影，总的基调是幽默，轻松，浪漫，热情。这就需要编辑者对整个栏目有一个宏观的把握，要结合整个栏目的总体风格，选用不同的编辑方式和编辑方式。不同类型的电视节目，其编辑方式也不尽相同。效果如何，还是要看观众的意见。^[5]

（三）关于后期合成

在后期制作过程中，剪辑是一个非常重要的环节，

其质量的优劣关系到整个栏目的品质。但是，由于电视节目种类、受众要求的改变，给编辑带来了更多的难题。特别是近几年来，由于人工智能技术的发展与运用，影视制作中出现了新的技术与方法，使得剪辑工作日趋复杂化、专业化。比如，要在很短的时间里，把整个拍摄、剪辑和合成的流程都用上，比如绿幕，电子道具，特技等等。与此同时，编辑软件的功能也在不断增强，对编辑人员的工作提出了更高的要求。首先，对材料的品质进行了严格地把控，编辑工作中，编辑人员要对材料进行筛选、归类，以保证材料的内容正确无误，与此同时，剪辑者也要保证这些材料的内容与节目的需求相一致。其次，各类栏目的衔接，由于各类节目的内容不尽相同，所以编辑人员要针对各类节目的特点，对其进行编辑，才能使其更好地与节目内容相适应。最后，就是特效，在电影生产过程中，特效常常是一个非常重要的步骤。

结语：

在中国广电产业高速发展的同时，新媒体对传统电视产业的影响也越来越大。在此背景下，我国电视制片业既有机会，也有挑战。在电视节目创作中，剪辑师是一个不容忽视的重要组成部分，它的重要性也越来越突出。编辑人员不仅要有良好的剪辑技巧，还要对节目的基本程序有一定的了解，对有关的知识和技能有一定的了解，对广播电视产业的发展趋势有一定的把握，并且可以在实践中加以应用。这就对编辑人员的综合素质提出了更高的要求。具备一定的口语表达能力；逻辑推理能力强；具有一定的影视审美和审美能力。在科技的推动下，电视节目的生产正经历由传统的生产模式向数字生产模式的转变。数字技术对电视节目产生了多方面、全方位的冲击。剪辑是一个必不可少的环节，它不仅要求剪辑员具备较强的剪辑技能，而且要对影视审美、后期处理等方面有一定的了解，并能熟练地使用各类后期处理软件。唯有如此，才能使我国电视节目的生产品质持续提高，从而更好地满足人民群众对精神文化产品的要求。

参考文献：

- [1] 蒲美宁. 剪辑师如何适应融媒体时代发展的要求[J]. 记者摇篮, 2023, (03):102-104.
- [2] 蔡佩邑. 字节跳动 Tada 短视频编辑协作工具设计与实践[D]. 湖南大学, 2022.
- [3] 曾强. 电视剪辑师的技能提升初探[J]. 记者摇篮, 2021, (12):127-128.
- [4] 曾强. 浅谈电视剪辑师的必备技能[J]. 记者摇篮, 2021, (10):123-124.
- [5] 杨玉洁. 当代剪辑师群像(三)——张一凡: 如何从剪辑师蜕变为导演[J]. 影视制作, 2020, 26(11):25-28.