

剪辑技巧在综艺节目中的运用

陆 晔

摘 要：优秀的综艺节目需要前期拍摄与后期剪辑制作的完美配合。剪辑工作是决定综艺节目成败的关键因素。文章主要通过分析浙江卫视的综艺节目其后期剪辑的特点，阐明剪辑时需要把握哪些基本要素，剪辑技巧在综艺节目中的运用法则。

关键词：综艺节目；后期剪辑；剪辑技巧

作者简介：陆晔，女，工程师。（浙江广播电视集团 电视制作中心，浙江 杭州，310005）

中图分类号：G222.3

文献标志码：A

文章编号：1008-6552 (2014) 05-0111-04

综艺节目是近年来深受大多数电视观众欢迎的一种节目形式。节目中，既有主持人主持，又有现场观众参与其中，以主持人、嘉宾、观众互动的形式来进行，形式多样，娱乐性强，带给观众欢乐的同时也给予大家心灵的启迪。

剪辑是影视创作后期制作流程的关键环节，是由剪辑师将前期拍摄的视觉素材与声音素材重新分解、组合、编辑并构成一部完整影视作品的过程的总称。剪辑是作品成形的关键，因为前期拍摄的镜头无论内容多么丰富多彩，也只是零碎的素材堆积，只有通过合理、精细、正确的后期剪辑，重新排列组合至最佳形式，才能带给观众美妙的视觉体验。因此，剪辑是一种艺术上的再创作，优秀的剪辑师相当于艺术家的角色。一部优秀的剪辑作品，可以带给观众感官上的愉悦和艺术上的享受。犹如一幅油画作品，如何吸引眼球，需要画家把握好色彩、构图、绘画技巧等要素。

作为剪辑师，如何使自己的作品脱颖而出，需要把握好风格、立意、剪辑技巧等要素。同时，好的剪辑必须考虑观众的需求，世界著名剪辑大师“沃尔特·默奇”在《眨眼之间：透视电影剪辑》这本书中，提出了“一个剪切就是一次眨眼”^[1]，这是将剪辑跟人眨眼的内在“心理-情感机制”进行观察比较所得出的。由此可见，满足观众的心理需求和收视期待才是剪辑的最终目的。剪辑作品时应考虑观众的观赏习惯、视觉需求与情节欲望。综艺节目作为一种深受观众喜爱的节目形态，在剪辑过程中更需要考虑观众的收视喜好，具有良好到达率的节目才能发挥节目本身娱乐大众并引导大众的作用，实现节目和观众之间良好的生态传播。和其他类型的影视作品相比，电视综艺节目的剪辑需要掌握以下技巧和原则。

一、镜头选择突出娱乐性

镜头的选择是剪辑的基本任务，也是剪辑的第一个环节，镜头的选择决定了节目的内容和主题以及作品的风格基调。在综艺节目的剪辑过程中，镜头选择的首要

标准就是镜头要具有娱乐性，具体体现在以下几个方面。

（一）表情镜头的选择

选手表情迟疑，观众表情漠然以及一些面无表情、无信息量、无画面感、无镜头感的镜头应尽量少用。帮衬镜头或者焦点不实的镜头应当剪掉，否则会出现逻辑混淆与技术错误等问题。开场如何吸引人？应将观众笑点的镜头，状态好的特写镜头靠前，各种“状况镜头”也应靠前。例如《人生第一次》的嵩山少林寺这一集，开场就是4户明星家庭练武的大全景镜头，给观众“武林大会”的感觉。又例如《中国梦想秀》第6季“可爱村长大喇叭”这一集中，为了体现村长憨厚可爱的个性，剪辑师选用了一组镜

头：村长一上场便说“我终于来到中国梦想秀的舞台啦，我骄傲，我自豪”，伴随着村长夸张的表情与手势，观众难免忍俊不禁。村长演唱《离歌》时，每次飙高音都会蹲马步、握拳，除了这个特写镜头，还有村长在开唱前连说两次“别慌，别慌”的镜头，这些都使观众对村长印象深刻。可见，镜头反复使用可以增强喜剧效果。这一集中，首先出场的是一名赛车手，现场播放了赛车手特技表演倒车的VCR，倒车这一画面重复了5遍，停车瞬间加了慢动作特效，这些都突出了赛车手特技表演的精彩。

（二）对话镜头优于问话镜头

在《人生第一次》嵩山少林寺这一集中，沈涛与小沈阳女儿阳洋面对面坐着聊父母的身体状况，一开场就是两人对话的中景镜头。中景里往往最富于戏剧性趣味的就是双人镜头，这能使观众清楚看到人物面对面说话并由此产生的各种联系，剪辑时可以多采用这种镜头。

（三）合理选用动作反应镜头

在每集《中国梦想秀》中，主持人亚丽对着观众大声问道：“你们准备好了吗？”立刻接观众反应镜头，观众说“准备好了”并且拍手鼓掌紧接观众的期待表情。演播室的画面与选手VCR的切换时，当演播室画面时间过长，使观众感觉拖沓时，可以切换成选手的VCR介绍背景资料，使用画外音或者解说词来补充。

（四）巧用空镜头

《人生第一次》的嵩山少林寺这一集，选取了不同时间段少林寺某个角度的全景镜头，定格时间较长，镜头的影调显示出从日出到日落再到天黑的时间变化，从而表现出时间的流逝，并展现出同一空间在不同时间的差异性。

（五）特写镜头的运用

《爽食行天下》是一档大型美食外景节目，以外景拍摄为主，大量运用到特写镜头，特写镜头时间较短，节奏较快，使观众对之后的画面产生期待。

其中，沈阳“铁桶海鲜烧烤”这一集先后采用了以下镜头：铁桶海鲜店面空镜，食客排队镜头，老板轨道推镜，铁桶上放着碳炉的中景与特写镜头，菊花碳特写镜头，扇贝，墨斗子等海鲜的特写镜头，秘制酱油缸的特写镜头，往酱油缸倒下不同酱油的高速镜头，手持柠檬、猕猴桃挥动手臂往酱油缸挤出果汁的高速镜头，酱油淋到海鲜上的高速镜头，用酱油味制食材的特写镜头和碳炉上烧烤各种食材的特写镜头。

“烤鳗鱼”采用了以下镜头：鳗鱼店门面空镜，老板轨道推镜，鳗鱼水中游的高速镜头，杀鳗鱼时刀切鳗鱼的高速镜头，鳗鱼杀完摆盘画面，鳗鱼胆做酒画面，调料制作原料摆桌画面，原料落入酱汁桶的特写镜头，酱汁煮时的特写镜头，酱汁淋在鳗鱼上的特写镜头。

“上官秘制”采用了以下镜头：一霖食府店面的空镜头，外卖员出发送外卖的镜头，主厨上官轨道推镜头，莫桑比克龙虾仔特写镜头，桌上摆满香料的移镜，吊汤汤锅特写镜头，放料入锅的特写镜头，在案板上如同太极一般拨弄香料的镜头，手捧香料洒落在案板上的高速镜头，香料包特写镜头、香料抖落的高速镜头，料包放在汤里煮的镜头，龙虾仔淋汤的特写镜头，龙虾仔拨开后肉的特写镜头，龙虾仔打包入盒的特写镜头，采访主厨的镜头，展示菜热气腾腾的特写镜头和主持人品尝菜的特写镜头。

简而言之，镜头的选取应是为节目的主题、中心思想服务的。尽量避免新闻式镜头的叙事方式，体现综艺节目的娱乐性。

二、精准的剪接点选择

掌握动作剪接点，情绪剪接点，节奏剪接点，声音剪接点的衔接要领，就能保证影视片内部结构的严谨性和外部结构的流畅性。动作剪接点是在动作的起始点和结束点，动静转换的瞬间，利用视觉错觉将动作镜头的编辑点选取动作的高潮点，利用动作本身对观众视觉注意力的吸引，分散观众对编辑点的关注程

度，最终达到编辑点的自然切换。^[2]例如《爽食行天下》中介绍西安美食这一集，厨师和面、盘面、扯面、煮面的一系列动作的衔接是连续的，扯面的开始与结束分别作为动作剪接点。如果动作剪接点选择不当，会使观众觉得动作突兀、违背逻辑。情绪剪接点和节奏剪接点是运用镜头的不同长度，创造出影响观众心理感受的独特节奏，或舒缓或稳定或紧张。^{[2](97-98)}

情绪点连观众反应镜头或期待的镜头，笑点接观众笑容镜头可以起到情绪衔接的作用。例如，《爽食行天下》介绍西安美食这一集的“掰馍”比赛时，为了加快节奏，引起观众注意，用平行剪辑方法，把一些“掰馍”的镜头通过插入观众的“笑”，或者是参赛队两边观众加油的“情绪镜头”来缩短整个画面的长度，并配以短促有力的解说、现场音响效果和快速短镜头来营造一种紧张氛围，使观众观看时不感到拖沓，紧张而又愉快。又例如在《人生第一次》浙江丽水的坑根村村庄开场画面中，有一组4户家庭成员表情特写镜头与村庄全景以及景物的特写镜头交替呈现，背景音乐是快节奏的音乐，每两拍一个镜头，贯穿这一节奏紧凑音乐，15个镜头几乎同时发生，速度极快，使观众对接下来4户家庭如何适应村庄生活充满好奇。声音剪接点是以声音因素（解说词、对白、音乐、音响等）为基础，视频内容要求和声画有机关系来处理镜头的衔接，也就是上下镜头中声音的连接点。^{[2](99)}

三、剪辑形成的节奏和风格

剪辑时需要掌握观众的心理变化，比如喜怒哀乐的镜头体现，有顺有伏，有故事。剪辑节奏是对片子结构和镜头长短进行处理构成的节奏。要保持内在在节奏的前后一致，不断的吸引和满足观众。^{[2](161-163)}例如，《人生第一次》中，节奏是通过字幕加提示画面表现出来，那些展现每户家庭最精彩细节的镜头回放对观众形成了很强的视觉冲击，构成了一个个节奏重音。《人生第一次》第三站的嵩山少林寺这一集，“大喇叭叔叔”在4户家庭吃素餐时，说哪个家庭最快吃完饭菜就可以第二天多睡1小时，小沈阳急速吃饭为了能够多睡1小时，剪辑师选用了小沈阳吃饭时候不同角度的特写短镜头，以快速转换的方式展现给大家，现场4户家庭比赛吃饭的场面通过剪辑，营造出紧张又不乏喜感的节奏。

随着数字技术的普及，在剪辑阶段，加上一些合适的特效，能使作品锦上添花。如《人生第一次》多次采用电子音乐做配乐；《中国梦想秀》中多次采用画中画特效，如周立波观看镜头与嘉宾反应镜头；《中国梦想秀》中选手与选手之间过渡一般采用观众鼓掌画面。

如果背景音乐舒缓，则画面衔接可以叠化，如果是摇滚音乐为背景，画面之间不能使用叠化，否则会破坏节奏。如《人生第一次》在少林寺这一集，4户家庭结合武学拍摄VCR，小沈阳与和尚比试时，画面上方出现游戏进度条的动画内容。《人生第一次》在坑根村这一集，宸哥用手往上运气的地方，在画面的手上做了两团气的动画。副村长在介绍房子的时候，提到南瓜房时有房子的漫画，每说到一个房子，在画面的左下角就有每个房子的卡通形象。

有风格的作品是有灵魂的，一部影视作品其风格的建立需要从情节的描述、人物的塑造、剧情的发展、色彩的处理等方面体现，因此在剪辑过程中必须保持上述方面前后协调统一。例如，《艺术：北纬30度》是一部记录人类文明与信念的纪录片，以对故事娓娓道来的形式展开，中间穿插许多人文镜头与环境介绍镜头。镜头之间衔接可以叠化，段落与段落之间可以渐黑，也可以以“CUT直切”的形式衔接。画面唯美，节奏舒缓，色彩运用前后一致。《中国梦想秀》与《中国梦想秀—梦想盛典》的风格则略有不同，体现在节目形式与镜头选择不同，《中国梦想秀—梦想盛典》以晚会的形式，歌舞表演居多，因此推拉摇移镜头和大全景镜头居多，烘托晚会的场面之大。一般来说，大全景停留时间会略长。《中国梦想秀》大多是在演播室内进行，所以中景与特写居多。

四、生动的声画剪辑

声音剪辑是通过声音的选择组接、创作等方式来表现人物感情、环境气氛的，它是艺术化的听觉世

界，与画面形成一个不可分割的有机整体。声音的剪辑又分为平行剪辑和交错剪辑两种。

（一）平行剪辑

平行剪辑是指画面和声音同时出现。^[3] 例如，《人生第一次》嵩山少林寺这一集中，镜头就是采用了平行剪辑的手法，展现了4户家庭收到“大喇叭叔叔”分配的任务卡后的不同反应。上一个镜头的声音结束后，声音和画面立即切入，通过对4户家庭作短镜头的切换来渲染气氛。

（二）交错剪辑

传统的方法是镜头切换的同时声音也停止，错位剪辑法是指把声音延续到了第二个镜头，有序地连贯了电视的节奏，即上个镜头的人物切出的声音拖到下一个镜头人物的画面上。^{[3](135)} 例如在《中国梦想秀》中，主持人亚丽串联声和下个节目观众的掌声及节目开始的画面处理等，就必须采用交错剪辑法，这样才能使观众感觉生动而不拖沓。

五、结 语

作为一名优秀的剪辑师，必须和导演沟通，领会导演的创作意图，并且在充分理解素材内容的基础上，注入自己的创造。正确选择镜头、剪接点、把握好节奏，巧妙运用剪辑技巧，使节目更具有自身的独特风格，这样节目的品位与观赏性才能得到真正提升。

参考文献：

- [1] 沃尔特·默奇. 眨眼之间：电影剪辑的奥秘（第2版）[M]. 北京：北京联合出版公司，2012：11.
- [2] 于洪. 电视节目后期制作 [M]. 北京：清华大学出版社，2012：95.
- [3] 向延桃. 电视后期编辑艺术 [M]. 北京：光明日报出版社，2013：134.