

5. 教学评价

以描述清楚、实践真实和个性体会为主要评价依据。

微项目3 影片的后期创作艺术

○ 科技词典

1. 影视后期制作

【名词解释】

影视后期制作就是对拍摄完的影片或者软件制作的动画，做后期的处理，使其形成完整的影片，包括加特效，加文字，并且为影片制作声音等，是影视节目生产的最后一道工序，制作水平的高低直接关系到影片的质量。

【概念分析】

一般来说，影视后期制作包括三方面内容：

- (1) 组接镜头，也就是平时所说的剪辑；
- (2) 特效的制作，比如说镜头的特殊转场效果，淡入淡出，以及圈出圈入等，现在还包括动画以及3D特殊效果的使用；
- (3) 声音的出现和立体声的出现进入到电影以后，我们应该还考虑后期的一个声音制作的问题，包括后来电影理论中出现的垂直蒙太奇等。

这三点是影视后期制作必不可少的组成部分。

20世纪90年代初期，加拿大、美国等发达国家利用计算机技术、多媒体技术与影视制作相结合，最终成功推出了桌面编辑演播室，即今天的视音频非线性编辑工作站。非线性编辑（Nonlinear Edit）是传统设备同计算机技术结合的产物，它利用计算机数字化记录所有存储的数字化文件反复更新和编辑视频节目。使得任何片段都可以立即观看并随时任意修改，用这种方法可以尽可能高效率的完成“原始编辑”，如剪辑、切换、镜头特技转换等，再由计算机完成数字视频的编辑，并将生成的完整视频回放到视频监视设备或转移到录像带上。从本质上讲，这种技术提供了一种方便、快捷、高效的电视编辑方法。

【概念应用】

电影、电视的后期制作，动画片后期制作。

市场上流行的影视后期制作软件很多，例如After Effects（简称ae）、Vegas、Combustion、VideoStudio、Premiere、EDIUS、DFsion、Shake、AvidXpress等，令人应接不暇。

Camtasia虽然不是专门用于影视后期制作的软件，但其功能却完全可以胜任基本的微电影后期制作流程，而且界面简单，操作简便，极易上手，运行速度也比其他的编辑软件快，这也是我们选择用它进行微电影创作的原因。

2. 剪辑的基本要求

【名词解释】

剪辑首先是作为上下镜头之间连接的一种实用技能而存在的，流畅、自然、连贯是影视剪辑最起码的要求。

【概念分析】

有人在不同的人群中做过一个对比性实验：将两段内容混乱毫无逻辑关系的长度同为5分钟的片段放给大家看，让他们确定放映的实际时间长度。

实验的结果惊人地一致，几乎所有的观看者都指出其中的一个片段比另一个片段要短得多。为什么？因为那个看上去短一点的片段在剪辑中遵循了剪辑的一些规则，如动接动之类的，而看上去长一些的片段则完全是随意剪辑的，因此前者给人的视觉感受是流畅连贯的，观众的心理时间就短些；后者则是跳跃杂乱的，观众的心理时间也就长些。

当然这个实验有些绝对，事实上在剪辑中不能不考虑内容。

谢尔曼在《论剪接的艺术》一文中写道：“每作一次剪接，都必须要有充分的理由，把注意力从一个形象转换到另一个形象，不论转换得如何流畅，只有在为一个特殊的戏剧性所作的剪接时，才有真正的作用。机械式的流畅再高明，剪接过程也是次要因素，从一个镜头到另一个镜头思想演变得平稳流畅，也就是有意识地把一系列镜头排列在一起，才是主要的要求。流畅的剪接本身不是目的，它仅仅是达到戏剧上有意义的连贯性的一种手段。”

【概念应用】

在每一个镜头里安排一个足以承前启后的东西，一种活动，一个手势或一种形态。

剪辑的技巧在于没有剪辑，这就是美国好莱坞所推崇的“零度剪辑”、“隐藏的剪辑”。也有人把它称之为“心理剪辑”，因为是否流畅事实上看的是上下镜头之间视觉重点的流动和转移的心理依据是否充分。

3. 镜头组接原则

【名词解释】

动接动：即动作接动作，使两个画面中同一主体的动作流畅、连贯，过渡简洁、自然。

静接静：上一个片断的结束画面是静止的，下一个片断的开始画面也是静止的。

【概念分析】

按照正常的规律是，静接静，动接动，动静接加转场，有时为了实现特殊效果，也有静接动、动接静的连接，可按自己的感觉或实际故事情景灵活处理，剪辑最重要的是二次创作。剪辑首先要考虑用镜头讲故事和渲染气氛和人物的心态，突出线索点等，不同镜头不同处理，

【概念应用】

比如，在同一场景，一个人静静的坐着一动不动，眼神呆滞，另一个人却兴奋异常又蹦又跳，两个就可以直接切，并且多次平切，这样能体现出两个不同遭遇的人，从而用多次镜头对比的方法突出另一方；

空镜头接动态镜头，也可以采用直切，将第二场景声音前置先入到空镜中，再转入第二场景。

4. 转场效果

【名词解释】

转场效果是指两个场景（即两段分镜头）之间，采用一定的技巧如划像、叠变、卷页等，实现场景或情节之间的平滑过渡，达到丰富画面、吸引观众的效果。

【概念分析】

由于电子特技机、非线性编辑系统的发展，转场效果的手法有数百种之多，但归纳起来不外乎以下几种形式：

① 淡出与淡入

淡出是指上一段落最后一个镜头的画面逐渐隐去直至黑场，淡入是指下一段落第一个镜头的画面逐渐显现直至正常的亮度，淡出与淡入画面的长度，一般各为2

秒，但实际编辑时，应根据电视片的情节、情绪、节奏的要求来决定。有些影片中淡出与淡入之间还有一段黑场，给人一种间歇感，适用于自然段落的转换。

② 扫换

扫换也称划像，可分为划出与划入。前一画面从某一方向退出荧屏称为划出，下一个画面从某一方向进入荧屏称为划入。划出与划入的形式多种多样，根据画面进、出荧屏的方向不同，可分为横划、竖划、对角线划等。划像一般用于两个内容意义差别较大的段落转换时。

③ 叠化

叠化指前一个镜头的画面与后一个镜头的画面相叠加，前一个镜头的画面逐渐隐去，后一个镜头的画面逐渐显现的过程。

在电视编辑中，叠化主要有以下几种功能：

一是，用于时间的转换，表示时间的消逝；

二是，用于空间的转换，表示空间已发生变化；

三是，用叠化表现梦境、想象、回忆等插叙、回叙场合；四是表现景物变幻莫测、琳琅满目、目不暇接。

④ 翻页

翻页是指第一个画面像翻书一样翻过去，第二个画面随之显露出来。现在由于三维特技效果的发展，翻页已不再是某一单纯的模式。

⑤ 停帧

前一段落结尾画面的最后一帧作停帧处理，使人产生视觉的停顿，接着出现下一个画面，这比较适合于不同主题段落间的转换。

⑥ 运用空镜头

运用空镜头转场的方式在影视作品中经常看到，特别是早一些的电影中，当某一位英雄人物壮烈牺牲之后，经常接转苍松翠柏、高山大海等空镜头，主要是为了让观众在情绪发展到高潮之后能够回味作品的情节和意境。空镜头画面转场可以增加作品的艺术感染力。

【概念应用】

情节起伏强大或镜头反差强烈的两个片断，可以采取转场效果进行衔接。如从教室到操场的片断之间可用“梯度擦拭”进行过渡。

5. 蓝幕技术

【名词解释】

蓝幕技术又叫做色度键技术，简单地说，他是通过在同一色彩的背景上拍摄物体，通过背景色彩特殊的色调信息加以区分前景和背景，从而达到自动去除背景保留前景的目的。

【概念分析】

蓝幕技术不一定非要使用蓝色幕布作为背景，原则上，只要选择前景拍摄对象不具有的颜色作为背景就可以了。

拍摄时必须选择合适的背景颜色。避免拍摄物体含有背景幕布的颜色，是成功的关键。对于常见的人像拍摄来说，因为人的皮肤介于红色和黄色之间，所以，采用红色、橙色、黄色幕布拍摄无法达到自动抠图的作用，一般采用蓝色、绿色和青色幕布，具体根据拍摄对象的颜色来决定。拍摄的道具同样需要有此讲究。如果拍摄对象含有背景颜色，那么抠图出来拍摄对象上就会变得透明，半透明。如果实在无法避免的时候，可以用后期修补的办法加以弥补。

【概念应用】

广泛用于广播电视的动态背景合成以及电影和摄影创作中。使用的蓝幕技术，除了可以正确抠取出前景外，还可以抠取出前景中半透明区域和阴影区域。

○ 技术手册

1. 把视频添加到轨道上

有两种方法可以将“剪辑箱”中的视频片断添加到轨道上。

第一种方法：按剧情顺序，从“剪辑箱”中依次选择视频片断，并拖动到同一个轨道上，视频与视频之间紧密衔接。

第二种方法：在“剪辑箱”中选中视频片断，单击鼠标右键，执行“添加到时间轴播放”。

2. 添加转场效果

在添加转场效果的过程中，不同的操作方法，可以实现不同的添加效果：

选中轨道中的视频片断，从“转场”中选择合适的转场效果，执行鼠标右键菜单中的“添加到选定媒体”，可在该视频片断的首、尾同时添加转场效果。

拖动合适的转场效果到轨道中某视频片断的首或尾，可将转场效果单独添加到视频片断的首或尾。

拖动合适的转场效果到轨道中两段视频片断中间，可将转场效果添加到这两段视频片断的尾和首。

3. 动画字幕

在PowerPoint中，演示文稿和幻灯片这两个概念是有差别的，利用PowerPoint制作出来的文档叫演示文稿，它是一个文件。而演示文稿中的每一页叫幻灯片，每张幻灯片都是演示文稿中既相互独立又相互联系的内容。

4. 降噪处理

选择视频或音频片断，执行“音频”“启用噪声去除”。通过降噪处理，可以消除影片中细微的噪音，对于严重的噪音，可以采用静音或剪除影片片断的方法进行处理。

5. 静音处理

选择问题片断，执行“音频”“静音”，对原片做静音处理。这种方法通常用于清除噪音或人物对白，重新进行对白补录。

6. 导出影片

执行“生成和分享”，可导出480P或720P、1080P显示格式的影片，也可以导出自己设定的格式影片。

○ 教学指引

【指导学时】1~2课时

【教学建议】

本节课的核心是微电影的后期制作技术。通过对影片分镜头的组接，感受和掌握镜头的剪接技巧、转场效果与多轨道特效处理技术；通过添加音乐、声音降噪、编辑对白等方法，感受声音、音乐与影片的关系；通过添加片头、片尾字幕，掌握基本的字幕处理技术，提升影片的艺术效果。

【教学范例】

教学目标：

1. 掌握基本的剪接技巧、转场效果与多轨道特效处理技术。

2. 掌握音乐、声音的处理技巧，感受声音、音乐与影片的关系。

3. 掌握基本的片头、片尾字幕处理技术，提升影片的艺术效果。

教学重点：电影片断的剪接技术，声音处理技术，字幕动画技术。

教学难点：镜头的组接技术

教学方法：分组探索

教学过程：

1. 引入

可通过欣赏电影入手，如电影《美丽心灵》。在欣赏过程中，注意引导学生观察影片中的镜头组接、转换与音乐的运用，以激发学生进行微电影后期创作的热情。

2. 讨论

(1) 电影是由好多分镜头组接而成的，镜头之间是怎样衔接的？

(2) 影片中哪些地方加入了音乐，音乐在影片中起到了什么作用？

(3) 片头字幕与片尾字幕是怎样处理的，分别包含哪些内容？

3. 分组探索

第一组选题：艺术剪接分镜头。

主要是探究分镜头之间的组接艺术，怎样组接怎样保证影片的流畅、自然、连贯和故事的完整性，让观众在欣赏电影故事的过程中，感受不到的跳跃感和组接的痕迹。

引导学生做好下列问题的探究：

(1) 导入分镜头到“剪辑箱”中，将把视频添加到轨道上？

(2) 在组织过程中，如何使前、后镜头连接自然。怎样理解动接动、静接静？

(3) 怎样插入过渡效果，过多的使用过渡效果好不好？

(4) 运用多轨道技术可以实现哪些电影特效？

第二组选题：用音乐诠释主题。

通过添加音乐、对声音进行处理，感受声音、音乐在影片中的作用。

音乐是电影的重要组成部分，是对电影故事的诠释，一首好的电影音乐，对整个影片起着至关重要的作用。通常一部电影会由多首音乐相衬，以更好的衬托出电影需要表现的内容。

引导学生做好下列问题的探究：

- (1) 哪些地方应该插入音乐，选择什么样的音乐才能起到烘托气氛的作用。
- (2) 怎样处理人物对白与音乐的关系，谁强谁弱？如何设置淡入、淡出效果。
- (3) 如何进行噪音处理，有几种方法。
- (4) 怎么消除原视频中的人物对白，插入新的对白。

第三组选题：精美的出品包装。

片头、片尾的设计是微电影的最后包装过程，加入字幕只是片头、片尾设计的一部分，还应该包括背景的选用等技巧，因为一节课的时间有限，不可能讨论到所有的内容，所以这儿只进行字幕的设计探索。

在这个选题中可引导学生进行下列问题的探究：

如何插入片头、片尾字幕，在Camtasia中也有专门针对字幕的添加技术，运用Camtasia中的“字幕”能否添加片名这样的字幕，这个问题也通过学生的亲自操作和尝试解决。

- (1) 通过“添加标注”的方式设计字幕有什么好处。
- (2) 片头、片尾中的字幕应该包含哪些内容。
- (3) 如何实现字幕的动画效果，有几种方式。
- (4) 如何让片名更具艺术效果，可通过哪些软件作怎样的设计。

4. 各组汇报

分小组汇报研究成果，要求如下。

- (1) 针对你们的选题，你使用到哪些功能？涉及到哪些技巧？遇到了哪些困难？
- (2) 在剪接中使用了哪些技术？是怎样进行特效处理的？
- (3) 在音乐的选配上需要注意什么？去除噪音的方法有哪些？
- (4) 在片头、片尾的字幕设计上使用了哪些技术和动画效果？

5. 教学评价

以描述清楚、实践真实和个性体会为主要评价依据。