

《回声》甘肃民间艺术纪实是一部展示表现甘肃各地丰富民间民俗艺术的系列片。此系列片之一《兰州太平鼓》在2006中国影视数码剪辑大赛上荣获专题类二等奖。本文对该片的剪辑特点进行简要的介绍。

专题片剪辑的艺术魅力

——电视专题片《回声》的剪辑

□ 甘肃省广播电影电视总台(集团) 任 苗

《回声》简介

《回声》之《兰州太平鼓》是一部展示表现兰州太平鼓这一鼓舞形式浓厚的西北特色和艺术魅力的电视专题片。该片采用艺术性和纪实性相结合,抒情与叙事并用的方式,充分利用电视艺术的表现力,通过对兰州太平鼓这种独特艺术形式的产生、演变历史的探究,表现其艺术形式的独特个性和鲜活强劲的生命力。

本片结构及剪辑包装的风格上,尽量采用节奏感较强的剪辑形式与古典质朴的元素相结合,突出体现兰州太平鼓气势雄浑、豪狂威风、热烈欢快,充分显示西北人民豪爽坦荡的特点的性格。

剪辑特点

专题片的剪辑和其他影像剪辑大同小异,但又有所不同。区别于影视剧的有故事情节,有戏剧悬念;区别于MV或宣传片极大的剪辑自由度。专题片同样有主题,有人物,有部分叙事,也有较强的逻辑性,同样需要视觉冲击。

在剪辑专题片的起始,先与导演有一个充分的沟通,让导演就创作本身说明片子的风格和表现的重点,使自己在剪辑前对整个片子的结构有个基本的了解。其次,对整个片子的节奏有一个较全面的规划,使主题在表现上有一个曲线波动的起伏,讲清故事、吸引观众。

通篇来看,在短短30分钟的篇幅内要把太平鼓这一鼓舞形式从历史的起源到演变发展,从鼓舞表演的形式到鼓身的制作,再到太平鼓在兰州人心中的位置这些问题全部表述清楚,不可能有更多的篇幅抒发闲情,所以在剪辑上尽量做到紧凑凝练。

所以,片子一开始就开门见山,利用背景音乐逐步加快的节奏,画面剪辑的速度也随之逐渐加快,并将所有镜头做了慢动作。画面从一位鼓手的目光大特写展开,强调表现鼓手脸上渗出的汗水,随着音乐节奏加快,鼓手人数逐步增多,剪辑速度也相应加快,使用更多细节镜头展现太平鼓手打鼓前蓄势待发的状态。这样的剪辑使片子从一开始就有强烈的张力,吸引观众。

(鼓手眼部特写)

(细节描写)

(随着节奏加快,画面人数逐渐增多,景别也逐渐由特写到中景再到全景过渡)

(通过景别和机位角度的不同，快剪鼓手将太平鼓举起)

所有镜头快切处理，在太平鼓被鼓手们举起的刹那切入标题字幕，并配以鼓手的呐喊声和鼓声音效，用夸张的镜头和夸张的音响放大这一瞬间带给观众的冲击力。通过这样的剪辑手法给专题片一个新颖别致，极具视觉听觉震撼的标题字幕，引起观众的兴趣。

(片子中多使用壮丽的风景，具有冲击力的全景穿插其中，表现鼓的气魄。)

(鼓从远古走向现代的演变)

开篇鼓的介绍同样以节奏感较强的鼓点背景音为主剪辑画面，这样做的好处是声音和画面协调一致，仍然使用快剪方式，将多种鼓舞镜头与大自然远景镜头剪辑在一起，使得在较短的时间内包含的信息量更大，更能体现鼓在中华民族的重要位置。

专题片主体部分的剪辑使用了多种剪辑手法，如表现太平鼓起源及演变的段落中使用了闪回、闪白，用以调整片子节奏，凝练画面，尽量使其内容完整不繁杂，并且保持清晰的脉络，使观众看得明白又不失兴趣。其中在展现太平鼓的段落中，考虑到观众需要对太平鼓一个客观、全面的了解，剪辑则尽量保持了太平鼓表演的原貌。只是把拍摄了多遍的不同景别的镜头剪辑在一起，使之更加流畅、自然。其中需要注意的是剪辑的一些基本功，如：景别的控制、动作的剪辑、轴线规律和画面与声音的同步等。在动作的剪辑中，大幅改变景别，在动作的关键点上剪辑会增强画面的气势。

(鼓手击中鼓前加速处理)

(鼓手击中鼓后慢速处理)

值得一提的是开篇最后一个镜头的处理：鼓手用力击鼓的镜头，从鼓锤击中鼓面剪开，前快后慢，最后转黑。这样变速处理的目的其一是配合音响的重音，鼓声变弱消失，使音画和谐；其二是提升画面的冲击力；其三是在整个开篇节奏感比较强的情况下转慢，以便更流畅的剪接下一段落。

(全景接特写慢镜头, 加强节奏的同时夸大画面张力)

(鼓手表演镜头)

片子的结尾处也是整个专题片结构中高潮的一部分, 剪辑手法和开篇类似, 使用音画对位, 用背景音乐的音节长度划分镜头长度, 多数镜头都做了变速处理, 使片子的节奏更加明快。大量使用快切剪辑, 将太平鼓表演与城市镜头相结合, 并且在太平鼓表演的精彩部分使用了很多同一动作不同景别的镜头, 取得了意想不到的震撼效果。

多使用具有画面冲击力的镜头加强视觉 穿插具有兰州地方特色的空镜头, 突出主题

同一动作的跳剪, 加强节奏

片子用兰州市全景的左摇镜头结束, 但此摇镜头速度比较缓慢, 和前面的节奏很不协调。考虑再三, 进行了多次试验, 终于找到了比较好的协调方法。首先将此摇镜头一分为二, 切点在此镜头的动静之间, 把前面左摇的部分加速, 之后加入了一个摄像师快速移动摄像机拍摄鼓手表演的移动镜头, 再接兰州市全景摇镜头的后面静止的部分。在这个原本节奏缓慢的镜头间插入用这种高速运动造成的模糊效果使得画面极具视觉冲击力, 又符合片子结尾这一段落的整体节奏。

(全景左摇镜头加速)

(移动镜头虚化镜头加速处理)

(切入全景左摇镜头固定画面至转黑场, 通篇结束)

整个片子的结尾部分视听节奏感很强, 在剪辑上使用了现代手法, 加强了与段落内容上的纯朴、豪放的对比。并且与开篇首尾呼应, 更加突出了兰州太平鼓的内涵以及它在兰州人心中的位置。

总之, 专题片的剪辑更强调结构、语言和节奏的把握。对整个篇幅来说, 段落也要有从低潮至高潮至低潮的曲线波动。在把握整体结构和与导演充分沟通的前提下尽量剪辑得紧凑与严谨。充分利用现有的素材, 把握剪辑的节奏, 剪辑要有呼吸, 要有抑扬顿挫的起伏。剪辑不仅仅是面向画面的, 更是对画面的视觉体验和声音的听觉体验与整个片子的完美的结合。 ■