

融媒体时代下影视剪辑课程的改革与实践

王珏

上海政法学院

DOI:10.12238/er.v4i7.4078

[摘要] 融媒体时代下,影视作品呈现出短时长、小体量的倾向,剪辑技术呈现出碎片化的态势。基于这一转变,本文提出影视剪辑课程应面向内容变化和行业更新建立开放性的教学体系,以提升教学精准度为目的,规范教学案例,偏向技巧型知识减少软件教学比例等原则,着重分析了“理论-技术-意识”教学体系的设计与实施。

[关键词] 影视剪辑; 教学方法; 课程设计

中图分类号: G420 文献标识码: A

Reform and practice of film and television editing courses in the era of Media Convergence

Jue Wang

Shanghai University of political science and law

[Abstract] Nowadays in media convergence film and television works show a tendency of short time length and small volume, and the editing technology presents a fragmented trend. Based on this change, this paper proposes that the film and television editing course should establish an open teaching system for content change and industry update, with the purpose of improving the teaching accuracy to refine its teaching cases, preferring technical knowledge to reduce the software teaching ratio, focusing on the design and implementation of the "theory-technology-consciousness" teaching system.

[Key words] film and television editing; teaching methods; curriculum design

融媒体是建立在互联网思维基础上,通过数字技术、移动通信、网络技术等现代传播手段,将广播、电视、报纸等传统媒体与网络新兴媒体融为一体的媒介平台。在此技术背景之下,时长短、小体量作品逐渐变成主流;影视制作的技术与设备愈发大众化,影视创作呈现出低门槛的倾向。这样的时代下,作为影视专业类的院校应如何调整其教学内容?如何有效地提升学生的专业竞争力?笔者认为对影视剪辑课程进行调整与设计,加强学生对于素材的编辑能力,帮助学生建立剪辑意识,是解决这一问题的关键所在。因此笔者提出,融媒体时代下,随着影视作品的体量化、技能的低门槛化,影视剪辑课程教学体系与教学内容设计应有所调整,以建立学生剪辑意识为目的,构建“理论-技术-意识”的课程教学体系,提升影视专业学生的核心竞争力。

1 教学目的和原则

影视剪辑课的教学目的,从建立学生职业生涯的角度来说,课程主要目的是培养学生的剪辑技能、养成剪辑意识,奠定学生影视创作技能基础;从课程教学体系建设的角度来说,则是为学生日后其他视频创作相关课程打下技术基础,为其他综合类影视创作课程奠定基础。基于以上教学目的,研究总结现有相关研究以及教学过程中的不足之处,提出了三个教学原则。

1.1 建立开放性的教学体系。所谓开放性的教学体系,是指一个整体的教学框架——随着剪辑行业的更迭,可以对框架中的相应内容进行微更新,以达到课程的内容符合时代的需求。本文提出了“理论-技术-意识”教学体系。理论是指帮助学生架构影视剪辑课程相关的史论知识、行业通识,让学生了解到影视剪辑的基本概念、发展脉络。技术是指让学生掌握影视剪辑中的技巧与原则。

意识则是让学生掌握“剪辑先行”的创作思维,帮助学生建立剪辑意识,并实践这样的创作模式。

1.2 精细化的案例教学法。以往的相关研究提出在影视剪辑课程中贯彻案例教学法的思路与原则^{[1][2][3]},而本文认为直接将研的项目抛给一无所知的学生,对项目 and 教学都成效见微。因此,本文提出案例教学的实施应该更加类型化、精细化,以便能够精准地实施教学目的。

1.3 减少软件教学。在剪辑技术普及的早年间,剪辑软件的汉化、自身的设计逻辑以及采编设备的高价格,都为这一技术蒙上了一层神秘的面纱。早年间,谈及影视剪辑的教育,软件教学往往占据主流,这也是前期研究中所提到的照本宣科的弊病所在。而随着技术大众化和行业的低门槛化,软件教学在课程中所占据的比例应大幅减少。

2 教学体系的设计

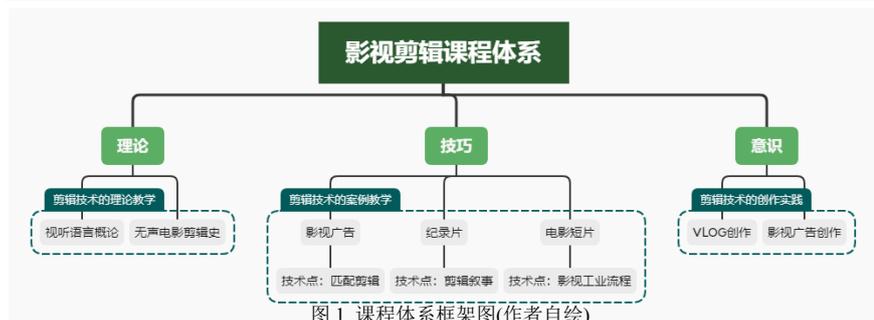

图1 课程体系框架图(作者自绘)

“理论-技术-意识”系影视剪辑课程教学内容的三个层面(图1),其核心强调的是知识的原点性。谈及影视剪辑,从类型上有广告、宣传片、纪录片、电影、电视剧、网络短视频等多个门类;从工业流程上,有整理素材、粗剪、精剪、定剪、合成等多个工种;从艺术层面,剪辑思维是导演思维中的一部分,而导演思维又是贯穿了大部分工种的重要思维。无论从哪个角度或者哪几个角度来看待剪辑师的工作,那都是极其复杂的。因此,寥寥数十节课无法解决这样庞杂的问题,而可以通过组织“元知识”,启发学生的剪辑思维,提高学生的认知水平和学习能力。

2.1理论知识的铺垫。影视剪辑课的理论知识应分为史论知识和通识知识两个层面,史论层面为梳理电影史中与剪辑相关的技术发展和代表人物。通识知识层面则是与影视视听语言相关的基本概念。后者是大多数课程中都能较好地覆盖,而前者在影视剪辑课程中经常被忽略。笔者认为,当下的课程体系应在史论方面有所加强。影视剪辑固然是一门侧重技能训练的课程,但剪辑系影视创作中的二次创作环节——创作思维的养成不能单纯地将技能训练与人文科学割裂开,而是应当注重人文学科的史论知识普及,让学生对剪辑技术的发展、剪辑风格的形成有所了解,并在创作中能根据前人的经验加以思考。

史论知识的普及其难度在于内容的挑选,在设置此类内容时,需根据后续内容梳理相应的史论脉络,以达到窥一斑而知全貌的效果,这里的“全貌”是指课程相关内容的全貌,而非电影史的全貌。在笔者的课程中,课程基于融媒体时代下剪辑技术“碎片化”前提,重点讲解了

无声电影时代剪辑技术发展历程,自1895年至1925年,随着人们对于技术的掌握和认识,剪辑技术从无到有,电影历经了技术奇观、虚构故事、戏剧式电影、叙事技巧发展以及表现风格发展等多个阶段。重点在于让学生认识到如今看到的影视作品中的剪辑方法由何而来;并结合当下流行抖音视频、“鬼畜”视频、卡点视频,启发学生对于技术碎片化的认识,比如“鬼畜”视频继承了爱森斯坦的表现蒙太奇风格,以凸显剪辑的痕迹给人以感官上的震撼。

2.2剪辑技能的训练。剪辑技能(或技巧)在创作领域是一个相对比较成熟技能,相关的经典著作比较多。对于教师来说,最重要的还是要基于当下的时代背景与所在院校的专业特色、教学时长,结合经典著作梳理出适宜、适量的剪辑“元知识”,并结合相关案例,以达到理论联系实际。

沃尔特·默奇(Walt Murch)所著的《眨眼之间》^[4],前半部分讲述了剪辑师在工业流程中的工作方法,后半部分则侧重作者对于剪辑行业发展趋势的见解。钱德勒(Gael Chandler)的《电影剪辑——电影人和影迷必须了解的大师剪辑技巧》^[5]则是结合具体的电影案例介绍了基本剪辑,匹配剪辑,粗剪、基本特效剪辑,复杂效果剪辑,速度、节奏和时间剪辑,时间效果剪辑以及场景剪辑等8种大类的剪辑技巧。罗伊·汤普森和克里斯托弗·J·鲍恩合著的《剪辑的语法》^[6],是一本适合初学者的书,既体现了剪辑师工种的职业特点,将剪辑技巧做了由浅入深的区分,逐章深入。卡雷尔·赖兹和盖文·米勒编著的《电影剪辑技巧》^[4],从实践的角度介绍了不同类型影视作品的剪辑方法、剪辑技术的总

体原则,其书中汇编了关于电影剪辑史以及20世纪50、60年代经典作品以及代表人物。综合以上经典著作中的内容,大致需要包括三种具有共性的内容:针对不同类型影视作品的训练;基本的动作剪辑和匹配剪辑;以及影视工业流程下的剪辑工作。因此,考虑到融媒体时代下短视频盛行的今天,笔者提出“以视觉为核心的技巧”作为剪辑技巧部分训练的主线,重点在于讲授匹配剪辑。随后结合案例教学法,剪辑技巧部分主要由不同类型的案例构成,训练项目与其训练意图主要有:

(1)广告剪辑:动作流畅与视觉匹配。由于影视广告有着素材量少,时长短,剧情结构简单,有着明显叙事意图等特点。学生将通过课上演示案例和课后练习案例迅速上手广告的剪辑,对动作剪辑的有着深入的理解,同时也将初步认识到匹配剪辑在影视广告中的作用。(2)纪录片剪辑:重构叙事场景。在拍摄纪录片时,针对一个人或者一个场景往往要经过多次取景,也就是同景不同时的海量素材。同样通过演示和练习两个环节,学生了解到如何从众多随机拍摄的素材中选取合适的素材,构建一个叙事的场景。这一原则也是基于匹配剪辑中的逻辑匹配,挑选连续的视觉元素,找寻素材的逻辑关系,建立一个具有一定叙事框架的素材。这一训练让学生加深对于匹配剪辑的认识,并且了解到剪辑的作用并非建立一个连续或引起刺激的视觉影像,而是要推进叙事,构建逻辑合理、简单易懂的影视作品。比如课程中选取最简单风光纪录片,案例来自于学院的实体项目——中国-上海合作组织国际司法交流合作培训基地委托拍摄的上合组织成员国纪录片。数十条素材分别在两个工作日拍摄,并无具体的叙事意图,主要关于乌兹别克斯坦一座古城城门外空境、往来的车流、以及内城的一组行人。通过找到城门、车辆进出、行人等待等关键元素,建立了一段完整的叙事:古城墙外人烟稀少,车辆行驶进入内城,内城里一组路人迎着夕阳目送汽车经过,似乎也是在等待着什么。

(3)微电影剪辑: 影视工业下的剪辑流程。最后一个关于技巧的训练将回归主流的、经典的影视作品——电影。电影的剪辑是一个庞大的技能、艺术相交织的体系, 训练并非面面俱到, 其主要目的是教会学生整理素材、读懂剧本、根据场记单进行短片的剪辑。这一部分对案例有一定要求, 要有剧本(长篇中的一场或是一部短片), 场记单以及原始素材(视频和声音素材)。初期, 笔者采用资料齐全的一部获奖短片用以演示; 课后练习则降低难度, 使用了另一门微电影工作坊课程中, 学生单天完成的一部3分钟佳作。演示时使用较为成熟的作品, 而在训练时则是让学生剪辑完成度较高的学生作品。学生重心放在流程实践的同时, 回顾这一部分前期所涉及到的动作剪辑与匹配剪辑。

通读剪辑相关的国外经典著作, 梳理剪辑技巧中的元知识, 既围绕“针对不同类型影视作品的训练”、“动作剪辑和匹配剪辑”、“影视工业流程下的剪辑工作”展开, 强调“以视觉为核心”训练主线, 在影视广告、纪录片、微电影等相关案例中, 不断强化学生的剪辑技巧。

2.3剪辑思维的形成。剪辑思维即主动从剪辑的角度去考量影视创作, 这里的创作包括制片、导演、摄影、剪辑, 贯穿于影视创作多个工种之间的思维方式。影视剪辑课程并非单纯地培养剪辑师, 其目的是要培养具有剪辑意识的影视创作人员。影视剪辑不能只强调剪, 而忽略了拍摄, 培养剪辑意识需要在课程中融入拍摄的训练和内容, 且需要严格控制拍摄的技术难度以及影片的时长和体量。融媒体时代下, 短视频成为主流, 剪辑思维的训练需结合与短视频相关的真题。根据每学期课程的总课时, 课程设计通常会从以下两种案例中选取其一或二者, 作为主要训练环节, 即影视广告和旅拍视频。

影视广告主要以实体创作为主, 围绕大广赛、学院奖等成熟赛事展开的。这一阶段, “无缝剪辑”、“匹配剪辑”“表现蒙太奇”等之前知识, 将成为学生创意的依据。影视广告的通常围绕只有30s-60s, 学生以小组的方式对广告进行提案, 并在提案、分镜头脚本、拍摄等多个阶段, 对镜

头的景别及其组接方式进行设计, 方法初创阶段需结合创意提供可执行的分镜头剧本。以剪辑思维, 提高创意的可执行性。同时, 30-60s的广告时长就、以及学生参与为主的赛事, 将降低项目的拍摄难度, 确保项目中以剪为主、以拍为辅。

旅拍类短视频是近年来较为流行的短视频之一。课程以华胜辉导演的“折叠系列”为例, 系列中的《折叠大理》一举斩获2019年金狮奖最佳剪辑的银奖。此类案例的特点在于, 剪辑意识先行, 设计了推拉摇移以及旋转等动效十足的运动镜头, 以匹配的理念在后期使用特效或直接根据镜头之间的相关性将其剪接成片。这一方法与课程所提到“以视觉为核心的剪辑”理念一致, 同时也出色地体现了拍摄尚未介入的提案阶段, 剪辑思维先行, 引导作品的制作方法和创作方向。学生需成组创作一条1分钟左右的旅拍段视频。片长短, 以及稳定器和手机等便携式拍摄设备的普及, 训练学生的剪辑意识的同时, 提高了学生动手能力, 为日后的创作奠定了良好的基础。

课程通过影视广告和旅拍短视频等创作环节, 帮助学生形成剪辑思维, 养成“剪辑先行”的构思习惯。这一环节主要难点在于要把握好创作项目的类型、可执行性和作品体量, 要以“剪”为主, 不能让拍摄喧宾夺主。

3 教学方法的实施

课程采用了案例教学法、多媒体教学法、实践教学法、讨论教学法等多样的教学方法, 以求融会贯通技术类教学点, 养成良好的从业习惯, 迸发创作火花。案例教学法系是指使用来源于非在研的实体项目素材, 选取不同类型的项目, 进行精准化的技能训练。多媒体教学法, 是指采用剪辑软件相关的、以录屏、网络资源为形式的视频教材, 提供给学生进行课后学习, 以便更多的时间用以技能点的训练和创作思维的养成。实践教学法、讨论教学法多主要集中于课程体系中剪辑意识的培养环节。实践教学是指让学生完成影视广告、VLOG等作品的全环节创作, 以便学生掌握剪与拍的微妙关系; 而在过程中, 使用讨论教学法, 让每一个学生能在过程

中各抒己见, 共同主导创作的过程, 确保艺术类课程的教学开放性。

4 小结

教学内容应与时代的发展而契合, 同时教学体系应具有经典性和延续性, 本文针对融媒体时代下视频内容的“短而快”特征, 提出了“理论——技巧——意识”的影视剪辑课程的教学体系设计, 并就这一体系下的相应内容做出了详细的阐述。文中所提到的课程框架及内容设计, 涉及到多类型的案例, 因此这一体系相较于电影学院而言更加适合面向综合影像的编导专业、设计艺术学院的新媒体专业、视觉传达专业, 以及有意向视频媒体转型的传播学专业, 其特点在于可以在短时间内提升学生的影视剪辑实操能力。由于个人研究能力与篇幅所限, 本文并未就教学方法及其实施效果进行深入讨论, 这也是本文的后续研究所在。

【课题】

本文受“《电视编辑》-2020上海政法学院重点课程建设课题”(项目编号: 01-00-014-05)资助。

【参考文献】

- [1]张进.关于《视听语言》课程教学中的几点思考[J].大众文艺,2013,(14):209.
- [2]郭腾.任务驱动教学法在电视剪辑课中的应用探究[J].广东蚕业,2018,52(11):93-94.
- [3]窦兴.浅析剪辑课理论和实践部分的教学设置[J].新闻研究导刊,2017,8(05):272-274.
- [4](美)沃尔特·默奇.眨眼之间[M].北京联合出版公司,2012.
- [5](美)钱德尔.电影剪辑——电影人和影迷必须了解的大师剪辑技巧[M].人民邮电出版社,2013.
- [6](英)罗伊·汤普森,(美)克里斯托弗·J·鲍恩.剪辑的语法[M].世界图书出版公司,2014.
- [7]卡雷尔·赖兹,盖文·米勒.电影剪辑技巧[M].中国电影出版社,2008.

作者简介:

王珏(1986--),男,汉族,江西南昌人,博士,上海政法学院讲师,研究方向:城市公共艺术、数码交互艺术。