

《剪辑圣经：剪辑你的电影和视频（第2版）》

图书基本信息

书名：《剪辑圣经：剪辑你的电影和视频（第2版）》

13位ISBN编号：9787121205347

10位ISBN编号：7121205343

出版时间：2013-7-1

出版社：电子工业出版社

作者：【美】钱德勒（Chandler,G.）

页数：480

译者：黄德宗

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《剪辑圣经：剪辑你的电影和视频（第2）》

内容概要

本书是国内引进的第一本将剪辑技术和艺术以及 workflow 相结合的影视教材。作者以好莱坞剪辑师的视界，将胶片和数字剪辑技术娓娓道来，不仅让读者了解剪辑的全部流程，还以从业者的角度为读者提供了诸多有用的建议和技巧，让读者少走弯路，真正做到理论联系实际。

全书按照剪辑 workflow 共分3个阶段，每一阶段又分为两个部分。阶段 1：建立和组织项目；阶段 2：剪辑；阶段 3：完成。本书为读者提供了各类有用的表格、工作报告和预算表。正文之后附有信息详尽的工作指引、资源列表与术语表。

本书适合影视爱好者、影视行业从业人员、影视专业学生以及所有希望了解剪辑工作奥秘的读者阅读。

《剪辑圣经：剪辑你的电影和视频（第2）》

作者简介

作者

盖尔·钱德勒Gael Chandler：美国剪辑大师。剪辑过很多不同的类型：喜剧片、剧情片、纪录片、影院片、公司视频、广告。她在各种媒介中进行剪辑。她两次获CableACE提名，是电影艺术与科学学院剪辑组别成员，也是艾美奖和学院电视奖的评委。

译者

黄德宗，毕业于哈尔滨工业大学媒体技术与艺术系，硕士。影评人，以笔名魔小肥在杂志、报纸、网络媒体发表影视评论文章五十余万字。

《剪辑圣经：剪辑你的电影和视频（第2）》

书籍目录

第2版序言.....	IX
第1版序言.....	XI
序言：当今的剪辑图景.....	XIII
致谢.....	XV
许可声明.....	XVII
引言.....	XIX
阶段I	
建立与组织项目	
导论.....	1
部分1	
开始项目	
导论.....	2
第1章 做决定：在后期制作的正确航向上准备起航.....	3
概述.....	3
了解剪辑阶段前后的工作.....	3
为后期制作阶段正确拍摄.....	4
剪辑室术语.....	13
选择影片的完成格式.....	21
本章小结.....	24
附表A 项目检查清单.....	25
第2章 视频、数字与胶片的基础知识：术语、观念与实践.....	27
概述.....	27
磁带术语.....	27
宽高比（Aspect Ratio）.....	39
数字剪辑室概述.....	43
本章小结.....	60
部分2	
为剪辑组织	
导论.....	61
第3章 建立剪辑室：工作流、分类镜头以及其他剪辑室常规工作.....	62
概述.....	62
运用工作流开展工作.....	62
建立剪辑室.....	70
沟通.....	72
制作后期制作阶段日程表.....	74
样片报告：在剪辑室你会接到什么.....	79
镜头术语：如何为镜头分类.....	87
为复制准备磁带.....	91
本章小结.....	94
附表B 后期制作日程表.....	95
第4章 准备样片.....	96
概述.....	96
为导入片卷命名和记录片卷.....	96
导入概要.....	104
为剪辑准备样片的五个步骤.....	106
本章小结.....	129
附表C 阶段I：样片阶段预算表.....	130

《剪辑圣经：剪辑你的电影和视频（第2）》

阶段II	
剪辑	
导论.....	133
部分1	
如何处理素材	
导论.....	134
第5章 剪还是不剪：在哪剪，为什么剪.....	135
概述.....	135
入门指引.....	136
日常剪辑挑战.....	150
剪辑模式.....	157
本章小结.....	164
第6章 日常剪辑挑战.....	165
动作剪辑.....	165
蒙太奇剪辑（Cutting Montage）.....	175
剪辑对白.....	178
剪辑师是演员的朋友.....	179
解说剪辑.....	181
剪辑音乐.....	182
本章小结.....	184
第7章 从动画到真人秀：剪辑不同类型的影片.....	185
概述.....	185
剪辑动画.....	186
剪辑喜剧.....	188
剪辑广告片、电视购物片、预告片与公益广告.....	195
剪辑企业宣传片.....	197
剪辑纪录片.....	198
剪辑电影.....	201
剪辑新闻.....	201
剪辑音乐会和音乐录影带.....	205
剪辑电视节目：剧情片、肥皂剧与真人秀.....	207
部分1小结.....	211
部分2	
从初剪到终剪	
导论.....	212
第8章 创造剪辑：在数字系统上剪辑.....	213
概述.....	213
入门指引.....	213
如何把素材添加到序列中：插入编辑和覆盖编辑.....	218
剪辑视觉特效.....	223
修剪（Trimming）.....	229
本章小结.....	238
第9章 剪辑流程：从初剪到终剪.....	239
概述.....	239
第1步：为审片准备.....	239
第2步：审片.....	252
第3步：重剪.....	255
第4步：锁定影片.....	260
本章小结.....	261

《剪辑圣经：剪辑你的电影和视频（第2）》

附表D 磁带/无磁带影片镜头说明表.....	262
附表E 胶片影片镜头说明表.....	263
附表F 阶段II：剪辑阶段预算表.....	264
阶段III	
完成	
导论.....	266
部分1	
声音、音乐与混录	
导论.....	267
第10章 设计声音与音乐.....	268
概述.....	268
声音与音乐设计过程.....	281
本章小结.....	296
第11章 声音和音乐的剪辑与混录.....	297
概述.....	297
为声音和音乐剪辑做准备.....	297
声音与音乐剪辑工具.....	300
音效剪辑.....	301
对白剪辑.....	303
音乐剪辑.....	309
混录.....	314
混录（终混）.....	318
部分1 小结.....	321
附表G ADR 提示单.....	322
附表H 阶段III：声音、音乐与混录预算表.....	323
部分2	
完成与交付	
导论.....	326
第12章 在磁带、光盘或网络上完成影片.....	327
概述.....	327
字幕与演职员名单.....	327
在磁带、文件和光盘上完成.....	334
在线编辑完成.....	341
本章小结.....	364
第13章 在胶片、数字中间片上完成影片.....	365
概述.....	365
通过底片剪接在胶片上完成.....	365
从拍摄到剧院.....	374
本章小结.....	386
最后的总结.....	387
附表I 阶段III：完成阶段预算表.....	388
如何找到一份剪辑工作.....	390
资源：工具、就业、软件技巧、培训及其他资源.....	398
术语表.....	405
参考文献.....	444
关于作者.....	451

《剪辑圣经：剪辑你的电影和视频（第2）》

精彩短评

- 1、如果你自学剪辑，如果你用的是老牌剪辑软件（avid、fcp7），如果你想扎扎实实学这门手艺，看这本书只会带你往前走。
- 2、数字剪辑方面的巅峰作品了。
- 3、框架介绍
- 4、入门级吧，了解到一些拍电影的流程，不过还是实操比较重要。而且我觉得书里面引用名人的话，让我更感兴趣。
- 5、什么狗屁玩意！那么厚一本有几个字是有用的？！
- 6、2天看完了==有些细节挺有意思
- 7、给自己：大于30度剪接会流畅、match cut、找到作弊镜头、重叠音频延伸压缩时间 初终剪 ADR DME 线性剪辑流程 各类片 部分过期资源。手机拍了关键图照片
- 8、我关注的重点涉及的不多

《剪辑圣经：剪辑你的电影和视频（第2）》

精彩书评

1、国内引进的书大多侧重剪辑艺术，对实际的剪辑室操作介绍不多。本书的特点就是以工作流为依据，详细地介绍了作为剪辑师在影视制作的各个阶段所应该做的事情，同时不乏对剪辑艺术和技术的真知灼见。书名《cut by cut》原意是一个镜头接一个镜头，或者一个剪辑接一个剪辑，从直译成书名的角度相对困难，所谓“剪辑圣经”其实也是借用了原文其中的一个推荐原话。提及了本书是剪辑的圣经。

2、好吧，我承认。作为一个主业是策划计算机和电子商务方面图书的我来说，弄一本外版影视的图书出来，仍然是一如既往的费劲和麻烦。这本书背后的故事仍然很多，给我制造的麻烦和影响一点也不比《大师镜头》系列少。当然有的故事是可以说的，有的则不是。本书早在2010年前后就谈妥了版权，但当时谈的是这本书的第一版。不巧的是，不久之后，第二版在美国也问世了，如果了解出版行业的话，就知道，这并不是一个好消息。所幸我们的外方代理很靠谱，答应我们可以直接出版第二版，于是本书的第一版翻译工作暂停，开始等待第二版的样书。这个期间，又发生了一些令人纠结的事情，翻译工作被无限期的搁置。在此要感谢本书的译者@魔小肥，当相关的麻烦终于散尽之时，他及时干脆的接手了翻译工作，并高质量的搞定了。顺便说一句：本书作者Gael Chandler两次获CableACE提名，是电影艺术与科学学院剪辑组别成员，也是艾美奖和学院电视奖评委。全世界讲剪辑的书只有一本能跟本书并列，就是Murch的《眨眼之间》，该书的特点在于道，在于方向的引导；本书的特点则在于术，在于具体的实操。

3、书商们不要动不动以这种方式来做噱头了，书太轻，信仰太重，这几百页纸承受不起的，传教士穿了件上帝的外衣，宣讲的依然是别人的话
.....

章节试读

1、《剪辑圣经：剪辑你的电影和视频（第2版）》的笔记-第142页

【镜头切出的五个理由】

“一直以来，我的剪辑由故事驱动，而非剪辑风格。”

——吉尔·比尔科克（Jill Bilcock），《红磨坊》（Moulin Rouge）、《伊丽莎白》（Elizabeth）、《碟》（The Dish）的剪辑师

以下是五个从当前镜头切出的理由。

1. 推动故事向前发展

是时候展示和告诉观众一些新的东西。

例子1：

观众在《侏罗纪公园》（Jurassic Park）里已经看到了恐龙存在的证据，是时候让恐龙自己出场了。

例子2：

当里克看到某人走进卡萨布兰卡俱乐部时，他无法再保持冷静。观众需要看到进来的那个人是谁。

例子3：

从一颗橄榄自上而下掉落杯中开始，连续三个创造性的简约的镜头。我们陷入了这部喜剧片的开头段落，如图5.a所示。

2. 当前镜头已经不带有动作

你必须变换镜头，因为这个镜头已经用完了，不然就会成为摄影、连续性、表演等方面的一个突出问题。

3. 另一个镜头向观众传递的信息更为清晰

你已经剪辑了一个两名匪徒讨论犯罪计划的镜头。如果你不切到一个敌对帮派成员透过锁眼窃听两人对话的镜头，观众便无从知道这一计划的命运。剪辑师、导演爱德华·迪麦特雷克（Edward Dmytryk）写道：“……进行剪辑时，想想在电影的每个节点应向观众展示什么。有时可能是观众意识到或意识不到的，有时可能是观众喜欢看到或者不喜欢看到的，有时（大多数时）是导演或者剪辑师操控观众的大脑希望让其看到的。”

4. 你希望看到/展示一些不一样的并且/或对当前镜头感到厌烦

你，剪辑师，通过设定镜头的长度控制影片步调。一旦视觉和信息已经完成各自的贡献，立即切出！在影片和步调变得拖沓之前，是时候讲述一些别的东西了。

5. 尊重素材和影片

剪辑是完善原始素材的一个威力强大的过程。你能够展示一个人的想法和感受。你可以展示一个时代的快乐或恐惧。你和观众可能会与角色或某种情况保持一致的呼吸节奏。导演约翰·休斯敦（John Huston）说：“电影类似思考。它比其他任何艺

术形式都要接近思考过程。”曾与休斯敦合作过的沃尔特·默奇在1999年5月的《纽约时报》（New York Times）的文章中写道：“电影是一种戏剧性的建构……即使是在微观的层面上都能看出来角色在思考……依托于电影基础本身的两项技术增强了这一威力：特写，能够在微观层面渲染视觉；剪辑，从一个画面到另一个画面的突然切换，模拟了思考本身杂技式的特征。”

2、《剪辑圣经：剪辑你的电影和视频（第2版）》的笔记-第235页

保护工作及维护系统

剪辑师工作的一部分是保存好工作，正如你在任何计算机上都要做的一样。在这一部分，我们将一同了解剪辑师需要备份什么以及何时进行备份。不过，首先介绍如何对内容进行命名和组织：它们将有助于检索所需的备份。

【保存序列】

数字系统的一大好处是可以建立多版本的序列（或序列的片段）。保存剪辑的每一个版本。不要在相同的版本上重复剪辑：创建新版本只需要1纳秒。

创建新版本的时机。

- 每次需要重剪影片的时候
- 当你要试验一个场景，尤其是所做改动非常复杂的时候。如果不喜欢所做的改动，使用这种方法可以返回到之前的旧版本。
- 在为试映合成音频轨道或进行混录（合成电平以及执行其他调整）之前。你可能使用未合成轨道的版本进行重剪。
- 避免剪辑文件遭到破坏，尤其是一个很长很复杂的剪辑。
- 从旧剪辑序列复制片段到新剪辑序列之前。

大多数系统会定时保存序列到内置硬盘中系统指定的位置（Avid上的attic以及Final Cut Pro上的autosave vault），你可以恢复几个小时之前的序列。不要依赖这些功能。它们可能只能恢复序列的一部分或者遗失了处于最佳状态的序列。养成保存项目到本地磁盘的习惯，保护好你的工作。

【保存项目：午餐时间】

你可以设定系统每几分钟自动保存项目，但作为日常工作，你也应该自己手动保存项目。要执行手动保存，确保项目的每一样东西在文件夹中都是可被检索的，每天两次将这个文件夹保存到一个外置硬盘：午餐时间以及晚上离开的时候。尽责的剪辑师和助手会保存到两个驱动器，然后带一个回家。电力中断、自然灾害、盗贼以及意外，都有可能破坏剪辑室——备份能够化险为夷。

【保存媒体】

因为驱动器通常不会丢失媒体，所以大多数剪辑师不会花费时间和金钱备份媒体文件。如果媒体丢失了，你需要重新导入或重新输入，重新链接到素材和序列。记住，内置硬盘驱动器保存数据文件，包括素材和序列：一旦它们被重新链接到媒体，你会看到和听到影片，并且一切恢复正常。例外情况：无带影片。存储卡或硬盘是反复使用的，一旦媒体导入完毕，就会把媒体删掉，存储卡或硬盘送回制作团

《剪辑圣经：剪辑你的电影和视频（第2版）》

队重新用作录制。由于这个原因，如果你在系统上重命名或复制媒体时，首先将原媒体保存到备份的驱动器上，这很重要。

【保存音效、音乐以及视觉特效】

过去对胶片进行粗剪的时候，除了 Moviola 踏板嘶嘶的风声外，只有最小量的声音和音乐，并且没有视觉特效。今天，剪辑师可以进行全套剪辑，包括处理声音、音乐以及特效等不带有时间码的轨道。其结果是？很多剪辑师建立起自己的音效、视觉特效和音乐的素材库，他们会定期备份和维护。

对于网络和电视的多集节目，你还会有资料镜头、商标图形和其他镜头，需要定时插入到节目中，这些媒体同样没有时间码。定期保存所有这些元数据和媒体，就能避免在媒体丢失时进行检索和重做的麻烦。同样，你要备份自己创建的用户设置（计算机中你常用的工作区设置、素材夹打开方式以及时间线设置等），方便你在不同的项目中使用相同的用户设置。

【崩溃和死机：系统故障诊断】

使用某个系统的时间越长，你就能更熟练地应对该系统的缺点和问题。首先，在培训的时候，如果系统出现毛病，去问其他人应该如何处理。当你遇到一些无法处理的问题时，咨询其他剪辑师，或系统租赁公司的技术人员，或拨打系统的技术支持的电话。保持冷静。记住做过的引起系统宕机的事情和步骤。如果屏幕上出现错误提示信息，用笔记下来。如果你收到一个新版本的软件，突然发现其中一个功能无法应用，这可能是一个漏洞，技术人员会为你提供一个变通方案。任何情况下请记住：问题会解决的，你会渡过困难。定时备份帮助你不会丢失过多的工作。

3、《剪辑圣经：剪辑你的电影和视频（第2版）》的笔记-第1页

电影制作是协同工作的复杂艺术形式。通常，导演被认为是作品的最终掌控者，然而电影剪辑师绝对在电影掌控中拥有一席之地。在过去的 20 年里，我做过自己作品的编剧、导演以及剪辑，我从中深刻领悟到：决不能剪辑自己的影片！与之相反，最让人兴奋的时刻是将拍摄时创造的素材双手奉送给解谜大师——剪辑师。剪辑师——他不在拍摄现场，也不清楚每个镜头都耗费了拍摄团队怎样的精力和时间——他能做的就是阅读剧本，只需要考虑一个问题，“这些镜头真的是叙述故事的最好方式吗？”剪辑师重新组合故事，令它与原有剧本迥然不同，这会让导演眼前一亮。“那个镜头是我拍过的吗？”

今天，只要你拥有计算机和摄像机，就能拍摄和剪辑一部影片。普通人制作的家庭录像和真正好电影的区别在哪？在于编剧、拍摄以及剪辑这三个阶段所做出的选择或决定。剪辑的选择决定了观众的视点，让观众有如影片中的英雄一样，对荣耀感同身受。《金色池塘》（On Golden Pond）以及《歌声泪痕》（The Rose）的导演马克·雷戴尔（Mark Rydell）视剪辑如雕刻创作：将不同的素材雕琢、切割，保留你想要的，扔掉你不需要的，艺术品就此成形。

计算机编辑系统日新月异，剪辑的选择实际上也趋向于无穷无尽。借助准专业编辑系统，只需单击鼠标，就能加上炫目的叠化、渐显、过渡以及色彩效果。有很多书教你该怎样操作软件、剪辑影片。《剪辑圣经：剪辑你的电影和视频（第2版）》并不限于某个软件，它所包含的内容对所有软件都是通用的，涵盖了从样片到交付成片的整个数字系统的操作过程。

《剪辑圣经：剪辑你的电影和视频（第2）》

但是，计算机不是剪辑电影的人，剪辑师才是。本书将用大量篇幅介绍关于剪辑的各种为什么。为什么选择此镜头而非彼镜头？为什么在这个角度的镜头之后要接一个特写？剪辑就是无数细节选择之后的汇总，剪辑后的成片毫无剪辑痕迹，使故事闪耀着夺目的光芒。

盖尔·钱德勒作为剪辑师在剪辑室要应对形形色色的电影工作者和紧迫的工作任务，盖尔多年的剪辑经验和智慧将在本书中与读者分享。书中与时俱进地更新了数字媒体、网络视频、真人秀以及3-D等内容，这全依赖于作者在本书中融汇了个人的睿智。本书是在不断变化的剪辑海洋中航行的电影学生的导航员。本书特有的“怎样做”和“为什么”将让你在面对日新月异的编辑系统时永不落伍。

尽管我自己的短片和广告都是编剧、导演、剪辑一手包办，但我更为业界所熟悉的是声音监制的头衔——尤其是电影中的对白剪辑与ADR（如果你不知道什么是ADR，那你可以从本书中找到答案！）。声音剪辑师不仅要为导演负责，同样要与画面剪辑师合作：制作电影的任何一个流程都不可能独自完成，电影工作者们必须相互合作与沟通。盖尔告诉参与电影后期制作的人们应如何让工作更流畅、更省时、更省钱，避免沟通不畅引起的头痛。

盖尔作为我的朋友与同事已经超过30年——从35mm胶片时代到当下的数字影像——她对剪辑的热情从未消减。好的作者——正如一名优秀的教师——不仅仅传授知识和经验，还会告诉读者解决问题的思路。本书是盖尔送给剪辑师、电影专业学生、独立电影人以及业界同人的一份礼物。这本指引将让你把握从拍摄到最终交付的剪辑流程的各个要点。虽然剪辑软件和媒介一直在更新——本书也适用于它们——不过用画面讲故事的方法永不过时，学会这种方法，你就能把故事讲得更好。

《剪辑圣经：剪辑你的电影和视频（第2）》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com