

00:00:00

第1章

剪辑，新手必学知识

随着互联网和新媒体的迅猛发展，短视频行业得以迅速崛起，视频行业也随之成为现代社会的重要领域之一。视频剪辑作为视频制作流程中不可或缺的环节，也因此备受重视。本章将从新手必备的视频剪辑知识入手，对视频剪辑的基础知识、视频剪辑的流程、常用的剪辑软件、视频剪辑的惯用技法等进行详细介绍。

1.1 剪辑的基础知识

对视频进行剪辑的目的是要打造一个有血有肉、有故事情节的作品，在整个实现过程中，将通过各种技术手段对视频进行加工处理，这也是我们所要学习的重点。

1.1.1 初识剪辑

在正式学习视频剪辑之前，先来了解相关概念，以做到有的放矢。

1. 剪辑的概念

剪辑可以理解为裁剪或拼接。通俗地讲，剪辑指用软件对视频源进行切割、合并，加入图片、背景音乐、特效、场景等素材，将视频重新排列为一个有节奏的作品。

剪辑是视频制作中必不可少的一道工序，在一定程度上决定着作品的质量好坏，更是视频的再次升华和创作的主干，剪与辑相辅相成、不可分割。没有剪，就谈不上辑，而没有辑，也就用不着剪，任何顾此失彼、分离两者关系的理论和做法，都是不正确的。剪辑能影响作品的叙事、节奏、情感。图1-1所示为通过剪辑形成的影片片段。

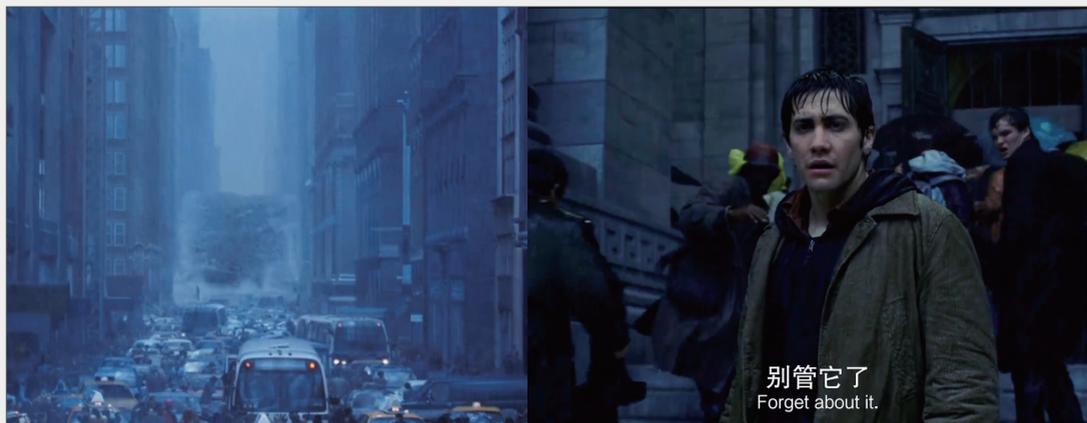

图 1-1

2. 蒙太奇

剪辑的本质是通过视频中主体动作的分解组合来完成蒙太奇形象的塑造，从而传达故事情节，完成内容叙述。对于大多数人来讲，“蒙太奇”这个词既熟悉又陌生，它是个外来词汇，翻译成中文的意思是“剪辑”，是指将视频通过画面或声音进行组合、拼接，从而用于叙事、创造节奏、营造氛围和刻画情绪。

剪辑的过程可以按照时间顺序发展，也可以进行非线性操作，从而制作出倒叙、重复、节奏等剪辑特色。例如，电影中将多个平行时间发生的事一起展现给观众，或者电影中刺激动态的镜头突然转到缓慢静止的画面，这些都会使观众产生心理的波动和不同的感受。蒙太奇方式有很多，常见的有平行蒙太奇、交叉蒙太奇、颠倒蒙太奇、心理蒙太奇、抒情蒙太奇等。使用蒙太奇手法制作的影片如图1-2所示。

图 1-2

1.1.2 视频剪辑手法

剪辑视频时，想让镜头和镜头之间衔接得更流畅，还需要掌握一些小技巧。下面介绍几种常用的视频衔接技巧。

1. 静接静

静接静即指在一个画面结束时另一个画面以静的形式切入，通俗地讲，上下两帧均为静止画面。这种情形，不强调视频运动的连续性，更加注重镜头的连贯性，如中景切特写、全景切近景，如图1-3所示的效果。

图 1-3

2. 动接动

动接动即指在镜头运动中通过推、拉、移等动作进行主体物的切换，以接近的方向或速度进行镜头组接，从而产生动感效果。这样既可以让拍摄的镜头富有张力，又可以展现出更多的场景元素。

剪辑视频时可以在运动的过程中切换画面，如图1-4所示，如果在运动停止后再切换，会有顿挫感，仿佛视频卡了一样。相同移动方向的镜头可以直接组接，不同运动方向的画面则需要做短暂停留之后再进行组接。

图 1-4

3. 动静结合

动静结合就是运动镜头与静止镜头的结合，以在节奏上和视觉上产生较强的推动感。静接动时，视频剪辑者需要把静止镜头衔接到运动镜头的起幅或者落幅上，才可以使拍摄画面更加流畅自然。相反，动接静一般是动镜头落幅与静镜头相接。为了丰富画面的多样性，也有一些常见的组接方法，例如声音打破、场景变换等，如图1-5所示。

图 1-5

4. 拼接

拼接即指将同一个镜头重复拼接，多用于素材缺失或镜头长度不够长的情形，以此弥补前期拍摄的不足。该方法不仅能延长镜头时间，还能酝酿受众的情绪，如图1-6所示。

图 1-6

5. 分剪

分剪即将一个镜头剪开，分成多个部分。该方法不仅能弥补前期拍摄素材不足的情形，还可以剪掉画面中因卡顿、忘词等造成的废弃镜头，从而达到增强画面节奏感的目的，如图1-7所示。

图 1-7

1.1.3 常用剪辑术语

很多人在学习剪辑时，总会遇到一些似懂非懂的专业术语，在此将常见的一些专业术语进行汇总，供读者参考学习。

(1) 时长

时长指视频的时间长度，基本单位是秒。一般常见的是时、分、秒、帧，其中帧是视频的基础单位，把1秒分成若干等份，一份为一帧。

(2) 关键帧

关键帧是素材中的特定帧，通常标记为进行特殊的编辑或其他操作，以便控制完成动画的播放、回放及其他特性。例如创建视频时，为数据传输要求较高的部分指定关键帧有助于控制视频回放的平滑程度。

(3) 转场

转场是指不同内容的两个镜头之间的衔接，一般分为无技巧转场与技巧转场。其中无技巧转场是指两个画面之间的自然过渡，技巧转场是用后期制作，实现画面之间的淡入、淡出、翻页、叠化等。

(4) 定格

定格指将电影胶片的某一格、电视画面的某一帧，通过技术手段，增加若干格、帧相同的胶片或画面，以达到影像处于静止状态的目的。

(5) 闪回

闪回的内容一般为过去出现的场景或已经发生的事情。编辑视频时，突然以很短暂的画面插入某一场景，用以表现人物此时此刻的心理活动以及感情起伏，手法简洁明快。

(6) 景别

景别根据景距、产生视角的不同，主要分为远景、全景、中景、近景、特写，相关内容将在后面章节中详细介绍。

(7) 画面比例

画面比例是指视频画面实际显示宽和高的比值，如通常所说的16:9、4:3、2.35:1等。例如一个HD视频，画面尺寸是1920×1080(1.0)，那么画面比例就是 $1920 \times 1 / 1080 = 1.778 = 16 : 9$ 。新手常会遇到画面生成之后上下或者左右存在黑边的情况，这时就要检查原始视频素材的画面比例和导出视频的画面比例是否一致。

(8) 声轨

一段视频中包含了不同的独立声音轨道，彼此独立互不影响。声轨可以理解为原来DVD里的中文轨道、英文轨道等，可以在播放器里进行切换。

(9) 渲染

渲染是将项目中的源文件生成最终影片的过程。

(10) 编码解码器

在计算机中，所有视频都使用专门的算法或程序来处理视频，此程序称为编码解码器，主要功能为压缩和解压缩。

(11) 外挂程序

外挂程序是一种插件工具，可以为剪辑软件添加更多的功能，实现更多的画面特效。

1.2 视频剪辑的流程

视频剪辑的流程指根据一定的原则和要求，选取视频中的部分内容，并进行编辑和合并，从而得到一个新视频的过程。剪辑视频的流程一般包括视频素材的收集和整理、粗剪、精剪以及发布等几个主要步骤。

1.2.1 素材的收集和整理

一个成功的视频作品离不开丰富多样的素材支持。高质量的视频素材是保证视频质量的前提。获取视频素材有多种途径。

1. 自制素材

用户可以自制视频素材，使用摄像机、手机等录制视频，或者自己绘制图片、动图等。拍摄视频时还需要提前做好准备工作。

- **确定主题：**明确视频作品的主题和风格有助于确定需要收集的素材类型。
- **准备设备：**为了拍摄高质量的素材，需要准备一台高像素的摄影机或手机以及稳定器、滤镜等辅助设备。此外，备足电池和存储卡以防止拍摄中断。
- **场地选择：**选择与主题相关的拍摄场地。例如，如果想要拍摄的视频主题是自然风景，则可以选择户外的山水、海滩等场景。
- **制定拍摄计划：**在拍摄前制定一个详细的拍摄计划，包括时间、地点和具体的拍摄内容，这将有助于我们高效地完成拍摄任务。

2. 利用网络资源

用户也可以从网络上搜索并下载各种视频素材，网络上的视频资源有些是免费的，有些则需要付费或获得相关授权才能使用。

- **视频库网站：**现在有很多视频素材库网站提供免费或付费的下载服务。例如，Pond5、Shutterstock、Pixabay等网站都是很好的选择。用户可以根据关键词搜索到各种类型的视频素材并下载。
- **社交媒体平台：**社交媒体平台上有很多摄影师和摄像师分享自己的作品，例如YouTube、Vimeo等。通过搜索关键词找到需要使用的视频，并联系作者获取使用授权。
- **网络视频分享平台：**有一些专门的网络视频分享平台，如bilibili、抖音等。这些平台上有大量用户创作的短视频，可以通过搜索关键词找到自己需要的素材。

注意事项

在收集素材时，务必确认素材的版权信息。如果需要使用其他创作者的素材，一定要联系作者并获取使用授权。要尊重并遵守版权法律，避免发生侵权行为。

视频素材收集完成后，对素材做好整理和分类也是一项非常重要的工作。同类型的素材可以分类到一起，或者是将镜头差不多的素材分类到一起。有序的分类整理有助于在剪辑短视频时更快地找到需要使用的素材，提高工作效率。

1.2.2 视频的粗剪和精剪

视频剪辑需要经过粗剪和精剪两个阶段，那么粗剪和精剪有何不同？又分别是如何操作的呢？

1. 粗剪

所谓粗剪，顾名思义是指粗略的剪辑，先将无效的内容全部剪掉，尽量保留有看点的内容，需要保证故事的完整性。粗剪的目的是了解整个片子的镜头和段落，挑选流畅的，以及构图、光线、色彩理想的镜头，通过选择、取舍、分解并加以拼接打造影片雏形。

粗剪包括删除冗余片段、调整画面顺序、添加其他素材等。粗剪阶段，允许不断修改并尝试新的想法和各种试验。

2. 精剪

精剪是指在粗剪的基础上对每一个镜头做精细的处理，包括剪切点的选择、每个镜头的长度处理、整个视频的节奏把控、音乐音效的铺设等，图1-8所示为使用剪映精剪一段软件技巧分享题材的小视频的效果。

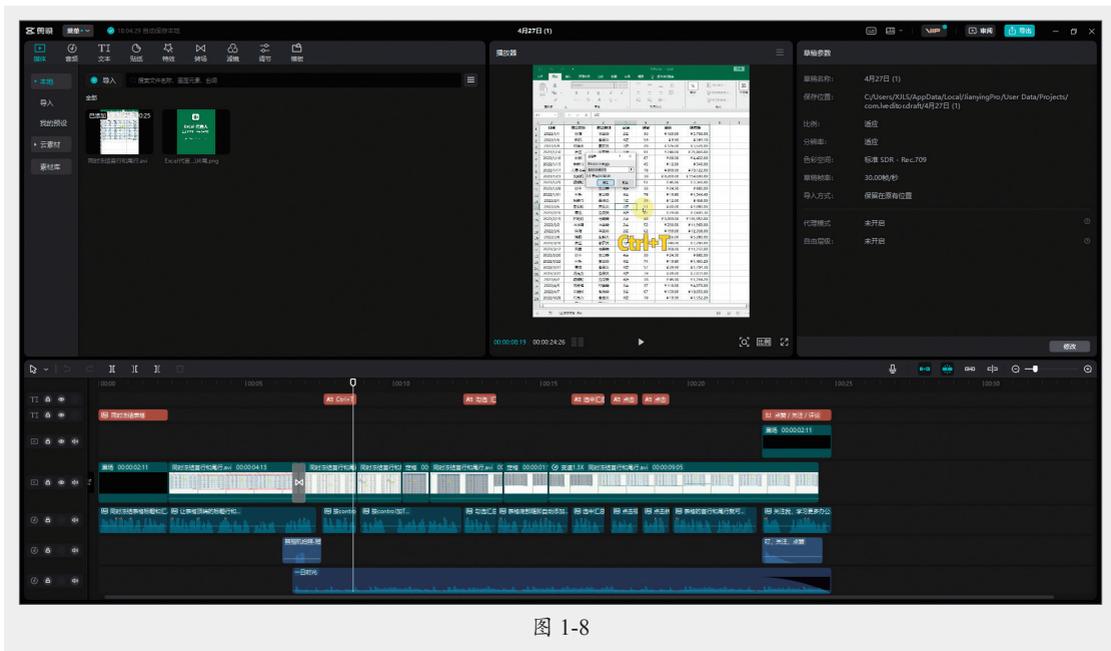

图 1-8

学剪辑要循序渐进，初学的时候没有自己的风格，可以先从模仿做起，找一些喜欢的参考片开始模仿，然后在后期慢慢形成自己的风格。也可以尝试去拍一点很小的情景，然后自己剪出来看看效果。

看电影时可以对一些镜头衔接多加留意，观察好电影里面的镜头是怎么衔接的。新手应该先了解剪辑的软件，其次找来样片看，先要基本功扎实，知道剪辑最基本的镜头组接。

多看看优质的广告片、电影、微电影等不同形式的片子，提高审美和节奏感。多尝试，会无形中提高剪辑的功底和素养。

自己开始独立制作视频时，在组合镜头之前，可以试着先写个简单的脚本整理一下思路再动手，有一个整体规划会让成片更有质量。

1.2.3 视频发布

视频剪辑完成后，起一个合适的标题，添加封面，配上文案，选择合适的标签就可以发布了，以便用户可以更容易搜索到与之相关的内容。另外，视频发布流程中还包括很多细微之处要注意。

1. 选择发布媒介

常见的发布媒介分为移动端（手机）发布和计算机端发布两种。选择计算机端发布时需要注意以下三点。

- **视频格式：**最常见的是MP4格式。
- **视频大小：**上传视频时需要确保短视频大小合适，不会超过平台限制的大小。视频文件大小不一般超过8GB，时长在30分钟以内。
- **视频分辨率：**分辨率为720p（1280×720）及以上。

2. 封面的设置

要为视频设置统一的封面，封面统一具有以下优势。

- 统一的封面看起来更美观。
- 告诉用户我的视频内容是什么，吸引用户点开视频，增加用户在主页的停留时间。
- 封面上的标题可以被系统抓取，让系统知道我们的内容，推送给目标用户，如图1-9所示。

封面的设置除了好看，更重要的是要突出核心词，在字体的颜色、大小、表情上下功夫，如图1-10所示。

图 1-9

图 1-10

3. 话题的选择

话题的选择关系着视频的内容能不能被相关领域的目标用户看见，短视频平台的每一个话题都代表一个群体流量池，在发布的作品中添加话题是为了让系统识别视频内容，然后推荐合适的话题流量池。

并不是添加的话题越多获得的系统流量越大。平台的流量分布是合集分配，如果为作品添加10个话题，系统会把作品分配到这10个话题都感兴趣的群体。因此，添加话题不必太注重数量，选择三四个话题添加即可。

选择话题时，大众性行业可以从行业词、垂直词、品牌词3个方向下手，小众性行业用户人群少，可以选择直接堆砌垂直的行业词。例如介绍办公软件操作技巧的小视频，可以从软件名称、内容方向等方面添加话题，如图1-11和图1-12所示。

图 1-11

图 1-12

1.3 常用剪辑软件介绍

常用的视频剪辑软件可以从专业和日常使用两个方向进行分类，目前主流的专业剪辑软件包括AE、PR等，这些专业的剪辑软件通常还需要掌握PS、Au、C4D等用于辅助的软件。如果只是为日常使用，也可以学习简单的视频剪辑工具，例如剪映、快影、喵影工厂等。

1.3.1 专业视频剪辑软件——AE和PR

在视频处理领域，AE和PR是比较常用的专业工具，它们都由Adobe公司开发，分别可以处理不同的剪辑任务。

1. AE

AE全称为Adobe After Effects，是一款专业的视频后期制作软件。主要功能包括合成、特效、调整、动画和文字。常用于影视后期制作、电视节目包装、广告宣传片制作、动画特效制作等，被广泛应用于电影、电视、广告等多个领域。此外，AE软件还可以用于设计UI界面、网页动态效果和游戏特效等领域，图1-13所示为使用AE处理视频的效果。

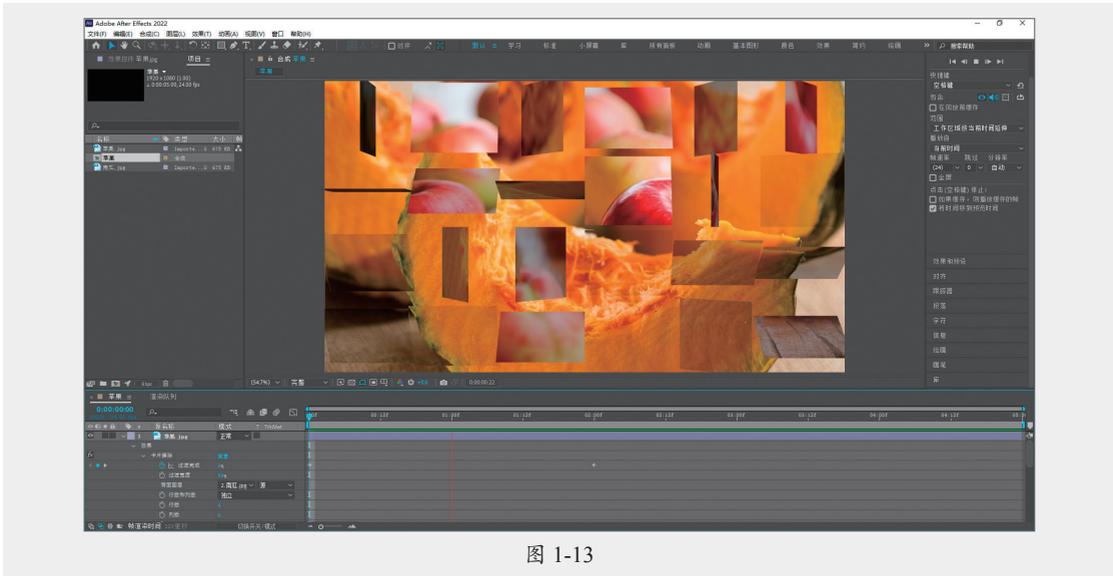

图 1-13

2. PR

PR全称为Adobe Premiere Pro，在广告、电影、电视剧制作等专业领域广泛应用。专业编辑人员可以利用其强大的功能实现高水平的剪辑和后期制作。PR主要功能包括剪切、合并、添加字幕、调色、音频处理等。其时间线编辑界面使编辑变得直观简单，同时支持多种视频格式，满足不同项目需求。此外，PR与其他Adobe软件无缝集成，可方便地进行素材交互和后期处理，图1-14所示为使用PR处理视频的效果。

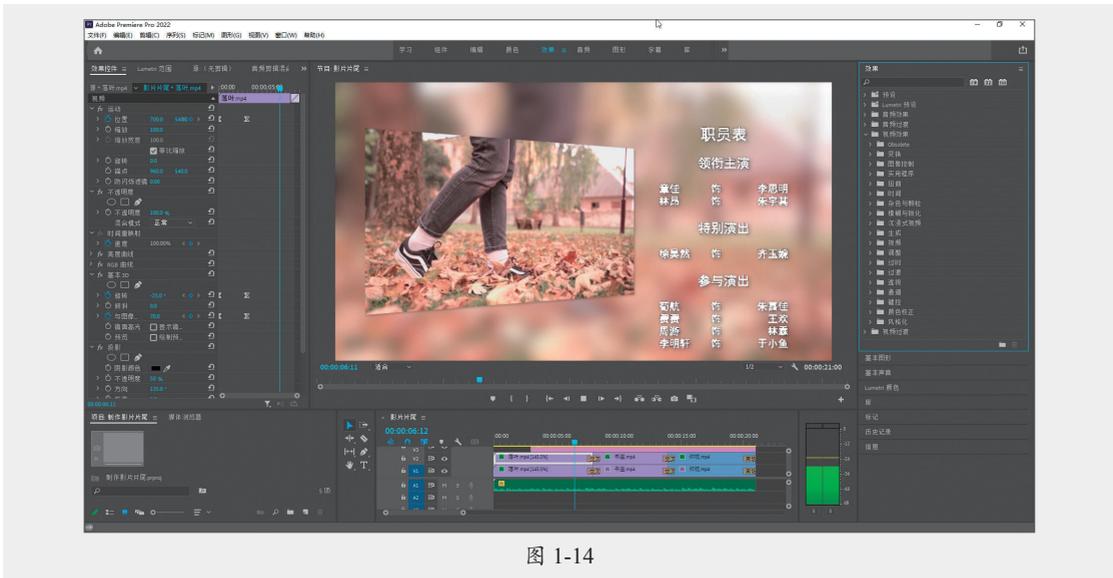

图 1-14

1.3.2 智能编辑剪辑软件——剪映

专业剪辑软件功能强大，可满足各种复杂项目的需求，但是，对于新手用户来说可能需要一定时间的学习和适应。剪映、快影等智能视频剪辑软件则可以满足日常使用，而且操作简单，很容易掌握操作要领。

剪映是由字节跳动公司推出的一款免费视频剪辑软件，是一个多功能且易于使用的视频编辑软件，支持macOS、iOS、Android以及Windows版。

剪映上手非常简单，它并没有提供对普通人来说过于专业的功能，用户只需要拖动视频素材到窗口就可以直接剪辑，支持视频参数调节，支持多轨道。另外，剪映还提供内置的素材库，素材的类型包括视频、音频、文字、贴纸、特效、转场、滤镜等，用户无须再到视频素材网站中寻找素材，一键便可将素材库中的素材添加到视频中，即使是新手，通过简单的学习也能够快速制作出效果不错的视频。图1-15所示为使用剪映制作小视频的效果。

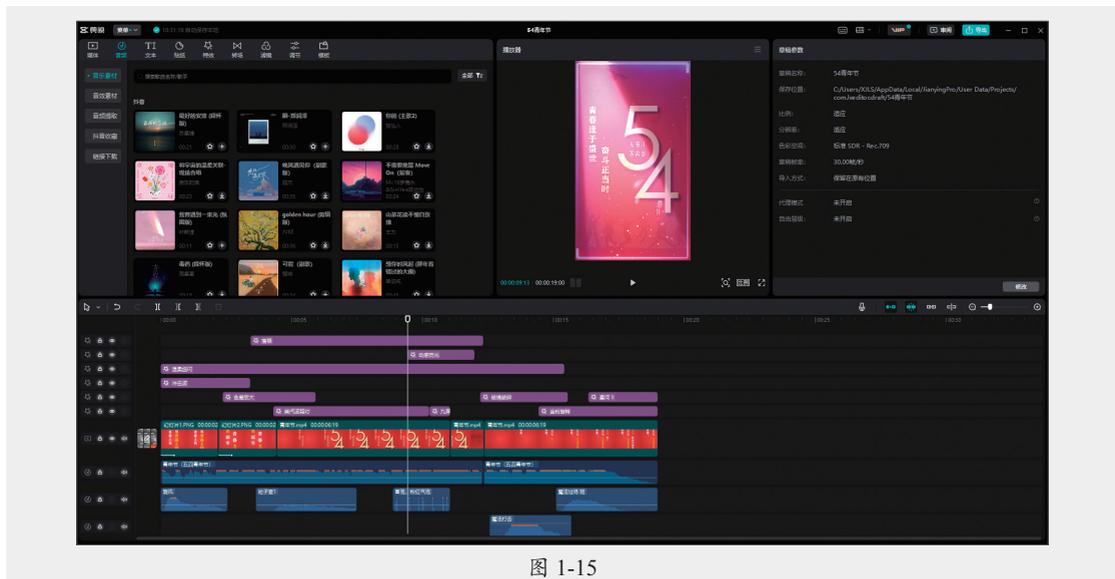

图 1-15

1.4 短视频剪辑基础

短视频即短片视频，通常是在互联网新媒体上传播的时长在5分钟以内的视频。随着移动终端的普及和网络的提速，短、平、快的大流量传播内容逐渐获得各大平台和粉丝的青睐。

1.4.1 短视频的构成要素

对于创作者来讲，短视频的构成要素是必须熟知的，主要包括选题、内容、标题、音乐和封面。

1. 选题

选题指短视频的内容主题，这是视频创作的第一步。好的选题不必使用太多制作技巧就能够获得大量推荐，反之将无功而返。选题的确立直接关系到作品的“生死”，在这一环节中常见

的创作技巧便是“蹭热点”。

2. 内容

选题确立后，内容的创作即可提上日程。在制作内容时，可以图文展示，可以现场拍摄，可以动画演示，尤其是同一类型的选题，内容创作的技巧性影响着作品的表现力，表现手法更新颖的，视频爆火的可能性更大。技术派的作品通常拥有较高的认可度和播放量。在这一环节中最基础的便是掌握录屏操作方法。

3. 标题

制作好内容之后，就到了关键的阶段，为内容“取名”。标题是视频内容的高度概括，好的标题能够让人对内容一目了然。同时，对于视频中无法表现出来的情绪或升华的主题，也可以在标题中表达出来，起到画龙点睛的作用。为短视频设置标题的常用思路包括直接叙事、好奇心、情感元素、从众法则、必备技能等。

4. 音乐

背景音乐的选择也是至关重要的，短视频之所以能够给人沉浸式的观看体验，背景音乐功不可没。对于创作者来讲，要学会保存爆款短视频背景音乐的习惯。

5. 封面

短视频封面需要以用户为核心，好的封面不仅能提升视频的打开率，还能提高账号的关注率。常见的封面设置技巧包括颜值型、内容型、故事型、悬念型、借势型等。

1.4.2 短视频剪辑的常规思路

对于短视频剪辑从业人员来讲，不仅要掌握工具的应用技能，还要熟悉剪辑视频的思路。

1. 提升视频输出的信息量

对于影视剧这种长视频来说，展现一个完整的情节很容易做到，并且还能够展现得淋漓尽致。但对于短视频来说，在几十秒钟内想讲清楚一件事情，那么视频输出的信息量就很大。视频信息量越大，留给观众的思考空间就越小，这有利于保持观众对视频的兴趣，有助于提高视频的完播率。

要在短时间内讲完某件事情，就势必要学会使用变速。变速就是让视频画面变快或变慢。一般视频关键信息可以用正常速度，甚至是慢速度播放，其他辅助信息可以加速播放。快慢结合，能够很好地突出关键内容，从而吸引观众的注意力。

2. 突显视频片段间的区别性

在视频片段的前后顺序不重要的情况下，尽量将画面风格、界别、色彩等方面区别较大的两个片段衔接在一起。区别大的画面会让观众无法预判下一个场景将会是什么，从而激发其好奇心。另外，区别性大的与相似的两个片段从视觉效果上来说，前者会更有优势。

3. 用文字强调视频的关键

在剪辑视频时，可以适当利用文字来强调内容的重点信息，以便观众能够更快地理解并消化视频内容。这种效果常用于娱乐综艺、人物访谈、纪录片、新闻资讯等类型视频中。图1-16所示为某美食博主分享的美食制作视频片段，该视频就利用了文字对制作的流程进行说明，使观众一目了然。

图 1-16

4. 用背景乐烘托内容

音乐是听觉意象，也是最能即时打动人的艺术形式之一。音乐在短视频中发挥着重要的作用，它既可以推进故事情节、烘托气氛，又能带动用户的情绪、引起共鸣、带来愉悦感。视频内容感觉单调的话，可以尝试选择一款合适的背景乐做陪衬，也许会有意想不到的效果。

当然，在选择背景乐时，需根据内容主题来定。还有很多新手在找到一首非常好听的音乐后，会将音乐声调得比较大，这种方法是不可取的。背景乐只是陪衬，视频内容才是主体，如果因为背景乐音量太大而影响了画面的表现就本末倒置了。尤其是用来营造氛围的背景音乐，其音量刚好能听到即可。