

影视后期制作在影视艺术中的应用

杨 曦

(泰国格乐大学, 泰国 曼谷 10700)

摘 要: 本文先研究了影视后期制作在影视艺术中镜头、特效、色彩、字幕四个方面的应用要点, 为了保证影视制作后期在影视艺术中的应用效果, 在遵循严谨性、连贯性、真实性、同步性的基础上, 还要从画面、特效、场景三个方面采取相应的措施。希望能为影视后期制作提供参考, 为影视行业的发展产生推动作用。

关键词: 影视后期制作 影视艺术 应用策略

DOI: 10.12319/j.issn.2096-1200.2022.30.136

一、影视艺术中影视后期制作的应用要点

(一) 镜头剪辑

影视后期制作需要在电脑和影视软件的支持下才能完成电影和电视剧的编辑, 通过对影视后期制作技术的有效运用可以实现最大化的艺术效果。编辑和加工影视作品可以使最终呈现的影视艺术更加完美, 使观众获得更深刻的观看体验。影视艺术的呈现需要通过分镜头的拍摄方式, 整合并剪辑无数个镜头画面才能制作出流畅的影视视频, 保证影视作品的完整性, 使其演绎效果得到增强。镜头剪辑作为影视后期制作中的重要组成部分, 在实际的应用过程中不仅要合成诸多镜头画面, 还要结合视频内容中的剧情发展, 对其进行排列组合, 保证影视作品的流畅性和连贯性。为了向观众展现更多影视艺术的高光时刻, 制作更多“名场面”, 在镜头剪辑中不仅要应用大量的视频材料, 还要由技术人才开展专业的影视后期制作, 基于镜头剪辑人员对各种剪辑技巧的熟练应用, 对作品内容及其思想内涵有更精准的把握, 将一定时长的影视作品中的重点高光镜头捕捉出来, 强化影视作品的艺术效果。

在镜头剪辑的过程中, 剪辑人员要先运用敏锐的目光和合理选择镜头, 顺应影视作品的表现主题, 理顺影视艺术的创作思路, 结合观众的欣赏特点和视觉需求, 塑造更饱满的影视人物, 使影视艺术中的故事情节得到更充分的展现。另外, 剪辑人员还要充分考虑同一画面不同拍摄角度的特点, 结合自身对镜头运动方式等细节要素的了解和掌握, 促进影视画面和镜头拍摄的有机融合^[1]。虽然影视后期制作并不直接参与影视作品的拍摄, 但剪辑人员还要对影视作品中的具体内容有全面的了解, 对于影视作品中的高潮情节, 可以通过长镜头的拍摄方式聚焦重点情节, 使影视作品内容的感染力和表现力得到强化, 对于静态发展的演员和背景, 可以通过镜头分切剪辑的方式, 使影视作

品的整体节奏感更加流畅, 为观众提供更完美的视觉盛宴。

(二) 特效处理

影视艺术在创作过程中, 很多情节很难通过人工演绎的方式达到理想的表现效果, 但随着我国影视特效技术的长久发展, 在影视特效合成和处理的应用中展现出更高超的计算机技术和特效水平, 利用电脑软件完成各种特效的制作, 将更多奇妙的镜头效果加入影视作品中, 保证影视作品达到理想的艺术展现效果。这种特效合成和处理技术被广泛应用在动画领域和影视作品中, 使影视作品的视听效果和艺术一致性得到增强^[2]。影视后期制作的特效处理需要运用计算机软件进行合成和制作才能实现各种想象色彩的特效, 在特效的支持下不仅可以使影视作品中的氛围得到渲染, 增强其感染力和画面感, 形成独特的视觉体验, 激发观众的观看欲望。结合影视剧情特点和内容, 通过科学的特效处理可以使剧情表现超出现实世界的限制, 打破人类思维的习惯性认知, 创新影视情节的同时, 表达更丰富的影视内容, 在保证特效处理与影视画面协调一致的基础上, 使影视作品具有更强烈的艺术效果。

(三) 色彩处理

影视作品的画面视觉效果还会在一定程度上受到色彩的影响, 对于相同的影视画面可以通过对色彩亮度、纯度、冷暖色调等细节的调节, 使画面的展现效果出现较大的差异。因此, 在影视后期制作技术的应用过程中, 相关人员还要提升对色彩处理的重视程度, 结合影视作品的画面内容和故事情节, 进而对主体色调进行深入探讨, 保证影视作品整体画面的色彩基调与故事发展相协调, 将影视画面色彩与镜头表现相融合, 通过对画面色彩亮度、纯度、色相、冷暖色调等细节的调整, 保证影视作品画面呈现达到理想的展现效果。在不同的影视作品中, 基于其内容、地域、年代的差异性, 要应用不同的画面色彩基调, 结

合故事内容的背景特点和主旨思想,对色彩倾向进行确定。

(四) 字幕处理

字幕是一部优秀的影视艺术作品不可或缺的一部分,在影视后期制作字幕处理工作中,工作人员要结合影视画面整体效果,对文字的字体和大小进行调节,严格控制字幕中每行字的字数、间距、留白等,通过科学的结构布局使影视画面中的字体既不会抢占影视作品内容的风头,还可以帮助观众消化作品内容。在实际的应用过程中,工作人员要根据影视作品的风格科学选择字幕字体,在介绍作品名称、演员表等信息的片头字幕中,可以使用书法字体,结合具体的画面对其位置进行调整,在大部分影视作品的字幕中,通常会运用较大的字体单独排放主演信息,对于数量较多的群演通常会运用集合平铺的方式展现出来。在动漫影视作品中为了保证字体与影视作品的协调性,可以应用美术字体,通过结合演员语速和台词长短对文字播放时帧进行调整。站在观众的角度,影视作品的内容才是评价其优劣的标准,除了镜头剪辑外,还要在影视后期制作中加强对声音的处理,保证声音与画面、文字与声音的粘连性,在不同的故事场景中对背景音乐进行科学的选择和使用,并结合剧本内容选择演员原声或者声优的声音录制的方式,做好声音剪辑制作^[3]。

二、影视艺术中应用影视后期制作的注意事项

(一) 结构严谨性

为了呈现更完美的影视后期制作效果,使影视作品的质量得到提升,强调影视作品的艺术内涵,在影视后期制作相关工作内容的开展过程中,工作人员要关注影视作品结构的严谨性。在镜头剪辑工作中,面对前期拍摄中产生的大量镜头素材和可供选择的分镜头,工作人员的选择会对影视艺术作品最终的呈现效果和观众的视觉体验产生影响,但镜头剪辑工作的目标不仅是注重影视作品展现效果的提升,还要保证影视艺术作品整体内容的连贯性和影片整体结构的严谨性,使每个画面高度符合影视作品的整体风格。在实际开展镜头剪辑工作时,可以组织演员、导演、创作者、后期制作人员等涉及影视艺术作品内容的人员,对画面效果进行深入的探讨,对整个影视作品中的细节进行研究,在保证影视艺术作品结构严谨性的基础上,使观众的个性化需求得到满足。

(二) 动作连贯性

在影视艺术作品的制作中会采用连贯拍摄的方式完成部分镜头的拍摄,这种拍摄方式虽然可以使群众的观看需求得到一定程度的满足,但这种拍摄方式对于一些难度较

高的动作会增加表演人员的工作压力,很难保证多个动作连贯完成。因此,针对这种难度较高的拍摄环节在实际的开展过程中,会对连贯动作进行分解,利用多个镜头和若干定格动作完成拍摄。虽然这种拍摄方式可以使动作难度得到有效降低,在不同动作之间的衔接会缺乏流畅性和连续性,出现各种违背自然规律和生活逻辑的影视画面。但通过有效的影视后期制作可以使这一问题得到解决,在视频剪辑中,后期制作人员可以重点观察前后镜头中的动作,结合观察结果,通过合理的镜头剪辑使前后镜头中被拍摄对象的动作连贯性可以得到提升,实现定格动作的无缝衔接,保障影视作品质量。

(三) 合成真实性

影视后期制作中的音频合成和画面合成都是运用频次较高的制作方法,为了保证合成效果和影视作品质量,在运用过程中必须保证合成的真实性,进而才能使观众的视觉感受更加真实。在影视后期制作技术的应用过程中,为了保障合成真实性,相关人员可以结合大部分群众对不同场景和画面的视觉体验来源,构建与之相似的场景,通过模拟实验使影视艺术作品中观众未曾见到的画面得到展现,通过不断地调整使影视艺术作品中的虚拟画面与群众视觉体验来源的相近性得到提升,使观众对影视画面的真实度更加认可,激发其观看欲望。合成真实性可以从心理、视觉、物理三个方面进行判断,为了使观众在影视艺术作品中获得更真实的视觉感受,影视后期制作的工作人员还要从观众的角度出发,判断影视作品画面的真实性,避免作品内容过于浮夸^[4]。

(四) 声、字、画同步性

与其他表现形式的艺术类型相比,影视艺术作品在创作和展现的全过程中,实现了多种媒介的糅合,这也是其与其他艺术形式最大的区别,可以通过影视画面和剧情为欣赏者营造各种场景,使其在视觉、听觉的共同影响下产生身临其境的观看体验,进而与影视人物的心理产生共鸣,随着影视剧情的发展使其心理产生变化。为了有效激发欣赏者在观看影视艺术作品中产生身临其境的感觉,影视后期制作要做好字幕、画面剪辑、音频的处理,并采用依次开展或者同步开展的方式完成相关的处理工作,使影视后期制作的工作效率得到有效提升。但这种工作模式在具体的实施过程中可能会出现字幕、画面、声音不同步的问题,为了避免这些问题的出现导致观众产生负面的观看体验,在后期制作过程中,工作人员在影视后期制作工作结束后,对影视艺术作品进行细致的检查,明确其中不同

步的地方并对其进行纠正,使影视艺术作品字幕、画面、声音的同步性得到保障。

三、影视艺术中影视后期制作的应用策略

(一) 加强影视画面处理

在影视作品拍摄工作的开展过程中,在缺乏影视后期制作的前提下,受外界诸多因素的影响,无法满足剧本创作者和剧本内容的实际要求,其中包括光线、色彩等多种客观条件,最终导致影视作品无法得到理想的拍摄效果。影视后期制作在影视艺术中的灵活运用可以有效改善现实条件下拍摄剧本内容中存在的不足,运用特殊的处理方法,对剪辑完成的素材进行必要的加工处理,保证剧本内容与影视画面效果的贴合性,通过对影视画面的处理,使影视作品的画面质量得到有效提升,进而为观众展现更完美的影视艺术作品,使其获得更优质的视觉感受和更良好的观看体验。

利用科学且合理的影视画面处理方式,一方面,可以有效提升影视画面的质量,改善画面效果;另一方面,可以提升观众的观看体验,激发其观看欲望和多次欣赏的想法,使其对该影视作品的认可度得到提升,扩大影视作品的影响力。在影视画面处理的实际操作过程中,影视后期制作人员要积极与创作者和展开交流,明确影视作品需要的呈现效果,并将其作为画面处理的依据,对不同画面的色彩度、色调、明暗等细节进行合理的调整,促使影视作品整体的画面效果得到进一步增强,再加上影视后期制作中影视画面与特定特效和音效的结合,可以使影视剧情中人物形象更加立体,故事情节更加深入人心,进而推动影视作品展现效果和表现力得到进一步增强。

(二) 高效运用影视特效

对于影视作品中现实条件无法满足的拍摄需求,可以通过对影视后期制作技术中影视特效的灵活运用,增强影视作品的视觉冲击,使观众在欣赏影视作品的过程中,内心可以受到震撼,进而产生更深刻的观看体验。在影视后期制作技术的运用中,通常会通过对影视特效的合理运用完成科幻题材影视作品中非现实场景的构造,通过影视作品的方式吸引观众的注意力,根据影视作品题材需要和内容要求,可以对不同的非现实场景进行调整,保证影视作品最终呈现的真实性,通过对多种虚拟影视场景的创设和构建,提升影视作品的表现力。

特效处理技术在国内仙侠类影视作品和国外科幻类影视作用中具有较大的应用力度,在现代化信息技术的支持下,在诸多影视作品中营造变形金刚、恐龙、阿凡达等各种形象和打斗场面,通过与人类活动相似的动作和神态刻

画并呈现其中的虚拟形象,保证虚拟形象的塑造更加立体、生动,进而增强影视作品的视觉冲击力和心理感染力,利用影视后期制作技术提升影视作品质量和制作水平,为观众带来身临其境的观看体验^[5]。

(三) 重视影视场景塑造

受多种客观因素的限制和影响,影视作品很难呈现理想的展现效果。针对影视作品中部分难以通过正常拍摄实现的影视画面,只能借助影视后期制作,按照影视作品故事发展和呈现效果的要求,完成影视场景的塑造,使影视作品中楼房倒塌、百花盛开、万人聚集、自然灾害等虚拟场景得到实现,为影视作品现实拍摄中难以完成和实现的部分提供帮助,在影视后期制作中添加相关场景。除了场景塑造外,影视后期制作还可以实现拍摄场景与人物的融合,结合后期合成和分别拍摄的方式,呈现各种高难度画面,提升影视后期制作效果。

在影视场景塑造中,为了达到更加形象地影视效果,需要耗费大量的投资成本完成塑造影视作品中的重要场景。但是随着现代化技术的发展和影视后期制作水平的提升,可以充分发挥影视后期制作的应用优势,在塑造作品形象和影视场景的同时,实现结合制作成本的目的,利用营造虚拟场景的方式,为观众带来良好的视觉体验,与搭建现实场景相比,这个虚拟场景的营造可以使影视作品的制作成本得到有效控制,进而将更多的资金投入影视行业的发展中。

四、结语

综上所述,在影视行业长久的发展过程中,要满足不同观众的个性化需求,要重视影视后期制作技术的应用,结合当前先进的处理技术,充分考虑影视作品的内容和特点,基于自身对影视后期制作要点的了解和掌握,利用专业的处理技术,从不同的角度采取有效的处理措施,使影视作品的质量和制作水平得到提升。

参考文献

- [1]吴婷婷.影视艺术中影视后期制作的应用研究[J].西部广播电视,2020(08):100-101.
- [2]李莉.虚拟现实在影视制作中的应用研究与可行性分析[J].电子元件与信息技术,2022,6(2):209-211.
- [3]黄婧.探究影视后期制作在影视艺术中的应用[J].鞋类工艺与设计,2021(16):65-67.
- [4]张杨.影视艺术中影视后期制作的应用研究[J].西部广播电视,2021,42(18):139-141.
- [5]周勋.影视后期制作在影视作品中的应用研究[J].采写编,2022(6):165-166.