

何才叫”炫”？—話說後製作剪輯-沈慧茹

理性知識廣告有限公司剪輯師

撰稿：沈慧茹 1996

提到「剪輯」，一般人可能會以為就是「把兩個畫面銜接在一起」；其實不僅僅是如此，除了畫面之外，事實上還應該包括聲音、特殊效果處理、以及字幕等等，舉凡棚內錄影或外景拍攝完成之後，所需要的加工工程都涵蓋在內，因此現在我們統稱它做「後製作剪輯」，也有人稱它為「後製作編輯」〈POST PRODUCTION SYSTEM〉。

以往傳統的剪輯作業方式大多是先行以二部機器對剪，然後在後製中心作效果及過帶上字幕，這樣的程序表面上看起來也許省錢，但對實際需要之基本效果而言，〈指 DISSOLVE、WIPE、FADE、及一般的轉場 EFFECT 等〉，如此一來一往卻多花了不少時間。不可諱言的，特殊效果機日新月異、花樣也層出不窮，若想設計一個新穎的節目片頭或不同風格的轉場特效，抑或廣告等，自然就需要仰賴高科技的效果機、專業的工程師及您聰慧的 IDEA，方可完成；但如果就一般節目剪輯來說，不論是綜藝、紀錄片、或是 MTV 〈戲劇除外，因戲劇節目大多仍需先初剪會來得較妥當〉，若能省略所謂的初剪，直接進入後製作剪輯，則節目效果可顯而易見，不必為了區區一個 FADE IN，得排時間後製中心；也不必為一段需要 DISSOLVE 效果畫面，辛辛苦苦地做數學遊戲，計算 A、B 帶的長度。因此，在現今除了電視臺有專業的後製中心之外，坊間剪輯室也大多走向這種小型的系統，「時間就是金錢」「省時就是等於省錢」；姑且不論新興的 OFF LINE 非線性剪輯是否更方便，因它也許還要經過一段時間的考驗；而時下的後製作中心，儼然已成了現在專業剪輯師必備的常識與技術了。

什麼是後製作剪輯？它和後製中心作業有何不同，會很複雜嗎？

我們都知道，傳播是一個羣體的工作，從前置、拍攝、錄影到後製都是需要很多的人才通力合作方能完成。但今天，也許只是一間小小的斗室，也許只需一位專業的剪輯師，獨立完成後製作剪輯，不再是夢想。

從硬體規劃來看，這間斗室其實是後製中心的縮影，正所謂「麻雀雖小，五臟俱全」

。小小四坪不到的空間，因應目前市場所需，最基本的配備包含了：

1. 三部錄放影機〈VIDEOCASSETTE RECORDER/PLAYER〉：現今一般幾乎以三部 BETACAM 為主流；若另外再裝接一部 3/4 〈U-MATIC〉的機器，可提供介於 BETACAM 與 3/4 兩者轉型之間資料帶轉拷運用；而外接數部 VHS 也是常有的搭配。
2. 一部電腦編輯機〈EDITING SYSTEM〉：為控制所有機器的靈魂。
3. 一部視訊選擇器或特效機〈SWITCHER/DIGITAL VIDEO EFFECT〉：效果產生的來源。
4. 一部成音混音器〈AUDIO MIXER〉：做為錄放影機之音軌和輸入之用；並可外接 CD、DAT 及盤式帶機等，作配樂之途；或接 VHS 作拷貝等。
5. 一套電腦字幕系統〈SUBTITLE/OS CHARACTER GENERATOR〉：提供片頭字幕、旁白字幕……等之製作。

這些配備，有許多各種不同廠商的產品，各有其特點，通常各剪輯室會依習慣及需要而加以自由搭配；當然另外還有監視器、視波器、前級擴大機等週邊設備，不一一贅述。

在這裡，透過電腦及 AV 線路的連結，我們運用專業的知識來操控這些機器，這樣的操作系統簡單地說，即是我們一般所稱的「電腦編輯」〈註一〉。一部電腦編輯機連接一部視訊選擇器或特效機，可做 DISSOLVE、WIPE、FADE、及基本特效，有些並可自行設計一些簡易效果，若能熟悉運用機器特性，包括 BORDER〈邊〉、PATTERN〈圖型〉、SHADOW〈影子〉、KEY〈嵌入〉、LOCATION〈位置〉、TRAIL〈拖尾〉……等，你可以使同樣的一部機器，設計出和別人不一樣感覺的程式，雖然這只是簡易的效果機，但卻也是概念養成的基礎。此種作業之最大特色，即為所效果可立即呈現，減少過帶次數，降低畫質耗損程度，並可同點剪接、記憶所有剪接過的點數及效果時間，使得修改不再是一件苦差事，相對地節省了不少時間、人力。

畫面之外，聲音的剪輯也很重要。許多人誤以為聲音的處理是音效師的工作，其實不然，音效是外加的音樂和效果，是用來襯托節目的；而往往在我們剪輯的過程當中，有很多地方是我們應該注意，也是可以做好的部份；如聲音的大小〈關乎情感的起伏〉，淡入淡出〈情緒塑造〉等控制。尤其是在綜藝節目方面，不論是話題剪接點、或是掌聲接點、都要剪得漂亮，不能老是認為「反正可以靠掌聲和笑聲帶過」，因為有時音效老師若沒注意到這個點，甚或根本沒有再作音效就播出，那可是會貽笑大方的。而在紀錄片或新聞片當中，現場音的剪輯更為重要，它往往可以表現臨場真實感與生命力，是許多音效師無法再造的。此時，若使用成音混音器，則可輕易地將二部錄影機的不同音軌予以 MIX 或是 FADE IN、FADE OUT；而且只要外接 CD、DAT 等，一些簡單的配樂或效果甚至可以在此一併完成呢！

此外，還有電腦字幕的應用。傳統的字幕，是以照相打字稿置於攝影機下方，一張一張地拍，光是調整位置、顏色、大小……等，就不知浪費了多少青春，不但耗時，且每回重剪或修改時，就幾乎得重來；若是再遇到錯字、遺漏的字或突如其來的創意欲加之詞，那可真是天大的難題，要是打字行下班了，只好明天請早〈註二〉！一般來說，「電腦字幕」顧名思義就是利用電腦設計字幕，只要具備電腦基礎概念之初學者皆可入門，因為它其實就是一套「套裝軟體」，利用文書編輯的方式將字幕輸入，然後給予不同的參數及數字〈分別代表字幕之字體、顏色、大小、位置……等〉，如同一般排版或文書列印之指令一樣，存檔之後即可執行；現在更有所謂「視窗版」，不必死記一長串參數，在視窗中一樣有中文說明，只要善用滑鼠，人性化的交談，迅速地呈現，提供更方便的製作。而此種電腦字幕的研發，為字幕剪輯注入一股生機，只要將設計好的字幕存入硬碟中，使用時無論是要加字、調整位置，都可立即叫出檔案修改，不但節省時間，且機動性高，還可省下一筆照相打字的費用；若是需要修改畫面或下次仍需使用相同的字幕效果，那更是一勞永逸了。而電腦字幕和特效機的結合，常常也呈現了多樣的風貌。

「工欲善其事，必先利其器。」除了熟悉機器設備的運用之外，同時也要略諳線路配置，瞭解你現在所用的剪輯系統是什麼？什麼是 COMPOSITE？什麼又是 COMPONENT？至少最基本的 INPUT、OUTPUT 觀念要懂。因為我們的工作時間常與別人不同，也許在半夜，你會有為了必須接一條線、或一點小問題，而找不到工程師的困擾，這時候基本的常識就很重要了。

但切記，不論在何時何地，只要曾動過機器的線路，一定要記得還原，否則不但不知情的下一位剪輯師會遭殃，機器後方凌亂的線頭，更會引起工程師的側目，也許你會就此被列為拒絕往來戶喔！

瞭解了整個硬體的觀念之後，對於機器的操作除了「熟能生巧」別無他法。傳播科技日新月異眾所皆知，因此在各家廠商激烈競爭之下，相似功能的機器不斷推陳出新，然而事實上只要具備基本觀念，不論是哪個廠牌，哪種機型，原理都是大同小異，千萬別被密密麻麻的英文字母及符號嚇得退縮了，那其實都是一些簡單的單字，惟有不斷練習、勇於嚐試，期能在同中求異，面對各式機器方得以迎刃而解，亦無所懼了。

做為一位專業的後製作剪輯師，軟體充實是最後的關卡，這常常是別人無法幫得上忙的。有許多新進剪輯工作者會問：「如何學習剪輯？」其實不難，各種機器的按鍵與功能也許在很短的時間內就可以學會，但如何去充份運用，除了靠不斷練習的經驗、觀摩國內外影片節目的學習之外，本身自我的成長，包括軟體知識充實與傳播相關專業常識的涉獵則更為重要，這是讓你如何由一個機器操作者晉升為一位專業剪輯師的一大門鑑；就像是很多人都會使用電腦，卻不是每個人都會電腦繪圖，而也並非每位電腦繪圖師都能繪出相同水準的作品一樣，這與美術概念、機器熟練度及技術有關。所以如果有機會的話，不妨從參與前置作業開始，並且培養自己的視覺藝術及音樂欣賞能力，而當你熟悉整個傳播生態之後，再回到這間斗室裡，你會發現，這所有的機器，不論是電腦剪接盤、特效機、字幕系統……在你熟稔的操作下，它們都會充滿了活力，不再只是工具，而是和你一起打拚的好夥伴；在影音交錯之下，那種創作的成就感是無可比擬的。甚至有時候，並非是飛來飛去花俏的特效才叫夠炫，善用柔和的 DISSOLVE 或鏗鏘有力的 CUT，也能創造出不同的生命力，當然，這還需要有相當的耐心和毅力，才能悠遊其中，享受喜悅的。

我們絕對肯定專業後製中心的功能與工程師的貢獻，但我們也提倡剪輯師本身對後製剪輯觀念和技術的養成及訓練，這不但是一種趨勢，也是必修的課程。因為惟有如此，無論當你身處任何一地，才能確實掌握硬體特性，迅速且充份地傳達媒體功能，提高節目製作品質

；也惟有當兩者相輔相成，硬體和軟體緊密結合，方能創造出有生命的作品。

期待更多專業的後製作剪輯師加入我們的行列！

〈註一〉：「電腦剪輯」之概念與方法，如常用的有 SONY BVE-910，其操作手冊，本協會已翻譯成中文，可提供參考之。

〈註二〉：此種字幕拍攝法雖然耗時，但現今尚未淘汰，在一些電腦無法打出的特殊字體、圖形、或 LOGO 使用上，仍有其方便情及必要性；現在有些也有以電子掃描器〈SCANNER〉掃描圖形貯存圖形檔的方式來製作，一樣可與電腦併用，亦十分方便。