

新媒体传播语境下电影剪辑的风格流变与审美转向

吴依蕾

江西艺术职业学院，江西南昌，330000；

摘要：新媒体技术快速发展，电影行业所处的传播语境发生深刻改变，电影剪辑作为电影创作的重要环节之一，在这种背景下也展现出明显的风格流变和审美转向。本文意在全面剖析新媒体传播语境给电影剪辑风格及审美带来的影响，通过梳理电影剪辑风格在新媒体时代的发展脉络，探寻其背后蕴含的审美转向趋向，凭借具体案例分析，体现电影剪辑在新媒体环境下的发展规律，给电影创作实践和理论研究给予有用参照。

关键词：新媒体传播；电影剪辑；风格流变；审美转向

DOI：10.69979/3029-2735.25.11.059

引言

随着移动互联网的飞速发展，传统影视艺术已无法满足当代观众的审美需求。影视艺术应转变发展思路，

以开放的心态拥抱互联网带来的新变化。新媒体的出现促使信息传播方式产生变革，而电影属于重要的文化艺术形态，自然无法避开新媒体传播语境带来的冲击及影响，电影剪辑承担着打造电影叙事节奏，营造视觉效果以及传达情感等任务。

1 新媒体传播语境的特点

新媒体依靠互联网等技术手段，打破了时间与空间的界限，信息可以即刻传遍世界，电影相关的消息，预告片，精彩片段等内容，在短时间内就能得到大量流传，观众可以很快地获取，并加以分享，这种即时性与广泛的传播范围使得电影受到更多观众的关注，电影剪辑风格要符合不同地域，文化背景的观众的需求，新媒体平台给予观众互动的途径，观众通过评论、点赞、分享等形式来表明自己对电影的看法。电影创作者也可以更加直观地获取到观众的想法，这种互动性要求电影剪辑在制作时要考虑到观众的参与感，比如设立一些有争议的剪辑点来让观众展开讨论。新媒体的传播途径多种多样，包括了社交媒体，视频网站等，而不同的传播平台会吸引到不同的人群，其拥有不同的审美和观影习惯，这需要电影剪辑做出相应改变以适应更广泛的口味。

2 新媒体传播语境对电影剪辑的影响

2.1 传播平台与受众需求的改变

新媒体平台的多样，如视频网站、社交媒体等，冲

破了传统电影发行放映的渠道约束，让电影可以更多地触及受众，这些平台的用户有着年轻化、个性化、互动性强的特点，其对电影内容和形式的需求更为多元，改变得更快，要吸引并符合新媒体平台受众的注意力，电影剪辑就要在风格上更符合受众喜好，重视节奏的紧凑，画面的视觉冲击力以及内容的趣味性，比如短视频平台上盛行的电影解说类视频，通过快速剪辑电影精彩片段，用简单明白又很有吸引力的方式，在短时间内展现电影的主要内容，符合了受众在碎片化时间里对电影信息的获取需求。

2.2 技术革新带来的剪辑可能性

新媒体技术发展给电影剪辑带来了许多技术工具和手段，数字剪辑软件持续升级优化后，剪辑师可以更高效地处理海量素材，执行更复杂的剪辑操作。非线性编辑系统让剪辑师随意改变素材顺序，剪辑点，方便多次修改和试验，剪辑的灵活性和创作空间得到很大提升，VR、AR等新兴技术也开始渗透进电影剪辑领域，给创造独特视觉效果带来可能，一些电影开始尝试用VR技术做沉浸式剪辑，观众似乎真正地融入了电影场景之中，这种新颖的体验方式促使电影剪辑在空间构建及叙事手法上进行了相应的变革。

3 新媒体传播语境下电影剪辑风格的流变

3.1 节奏加快与碎片化剪辑

在新媒体传播语境下，信息传播的速度越来越快，人们的注意力越来越难以集中，要加快节奏，可以从以下几方面进行碎片化剪辑。在选取素材时，要挑选一些

能够快速推动故事情节发展的、具有很强戏剧冲突的片段,把那些冗长拖沓的内容排除在外。改变镜头的长度,把镜头平均时长控制在一个比较短的范围,例如在动作场景当中,一个镜头的时长可以控制在 2-3 秒左右,甚至更短,通过频繁而快速地切换镜头来营造一种紧张刺激的节奏感,而且还可以利用剪辑软件当中的速度调节功能,适当提高画面的播放速度,从而达到让节奏更加紧凑的效果。在进行碎片化剪辑时,按照故事主题以及情感表现的需求,把完整的情节拆分成许多短小精悍的片段,通过巧妙的拼接,形成一种特殊的叙事节奏,不断抓住受众的目光,比如在一些动作片和科幻片里,经常出现快速剪辑,由此让打斗场面和特效场景看起来更为激烈,更震撼;《速度与激情》系列电影,在追逐和动作场景当中频繁采用短镜头快速切换,平均镜头时长相对较短,采用这种快节奏的剪辑手法,把汽车追逐,碰撞等惊险场面的紧张感和刺激感传递给观众,使观众始终保持兴奋的状态。

3.2 多元化剪辑手法融合

为推动多元化剪辑手法融合,剪辑师要形成一套系统的学习与实践体系,定时参加行业大师班,线上培训课程,细致探究蒙太奇、跳切、闪回、交叉剪辑等经典手法的更新应用案例,创建个人剪辑手法案例库,按类型整理各类电影里各种剪辑手法的使用状况及其效果,方便创作时马上查阅模仿。

在实际创作中,采用“场景-情感-手法”匹配策略。在悬疑氛围的场景中,使用交叉剪辑和跳切的手法,快速切换不同线索人物的紧张反应,以及突然的场景转换,制造紧张刺激的悬念感。在人物内心世界的刻画上,将闪回和特写镜头相结合,在闪回过去回忆片段时,穿插人物面部微表情的特写镜头,细致地表现人物的情感。

同时探索一些新的剪辑手法与传统手法的结合,比如把 VR 的 360 度全景镜头剪辑手法应用到传统的电影中,采用特定的过渡手法,使观众产生置身电影场景之中的沉浸式体验,尝试着把游戏中的交互剪辑方式运用到电影中,在一些重要的情节转折点,用剪辑手法模拟游戏中的分支选择效果,虽然观众不能真正去操作,但是在心里会产生一种参与到故事走向当中的感觉。

3.3 跨媒介融合的剪辑风格

为实现跨媒介融合的剪辑风格,电影创作者需构建

跨媒介创意研发团队,由电影、游戏、动画、短视频等行业专业人士构成,定时举办头脑风暴会议,找出各种媒介各自的独特剪辑优势及其融合之处。

借鉴游戏元素方面,除了分屏效果之外,还可以借鉴游戏里那种任务引导式的剪辑逻辑,在电影当中埋一些隐藏的任务线索,然后用一些特殊的剪辑标记来提示观众,例如,画面角落的特殊符号闪烁,观众发现并连接这些线索后,可以解锁额外剧情或幕后花絮,体验探索乐趣和参与感。参照游戏当中的关卡式叙事结构,把整个电影的情节分成好几个“关卡”,每一个关卡都有不一样的剪辑节奏还有视觉风格,因此,观众在观赏电影的过程中,会体验到类似游戏闯关的沉浸式感受。

在结合动画风格时,找专业动画团队,采用动画的角色设计、场景搭建思路,对电影里的虚拟角色或者场景进行风格化的处理,利用动画的夸张变形技巧,把电影中某些动作或者表情加以夸大,比如把人物愤怒时的表情放大,配合快速切换的镜头,提升喜剧感或者情感冲击力,利用动画的色彩分层和光影渲染手段,给电影画面做后期调色,打造出独特的梦幻或者科幻气氛。

短视频元素融合方面,用“黄金 3 秒”法则,在电影开场或者关键情节节点,安排吸引人的短视频式开头,利用快速剪辑,强烈视觉冲击以及悬念设置,迅速吸引观众注意,把电影里的精彩片段做成多个有独立看点的短视频,在不同新媒体平台发布,每个短视频按照适合那个平台的剪辑风格和时长,抖音平台的短视频要重视节奏感和趣味性,B 站的短视频可以加入更多解读和吐槽元素,从而扩大电影的传播范围和影响力。

4 新媒体传播语境下电影剪辑的审美转向

4.1 从单一叙事审美到多元叙事审美

要达成从单一路线叙事审美向多路线叙事审美转型,必须在创作全过程中实施革新。在剧本开发环节,采用多作者合作模式,邀请具有不同背景的编剧从各自角度创作故事片段,创建繁杂的多条线路叙事或者非线性叙事架构,利用叙事可视化工具,把众多条故事线以图表方式表现出来,清楚表明每条线索彼此间的联系和交叉点,方便后续剪辑统筹工作。

剪辑过程采用“线索编织”的剪辑技巧,以《记忆碎片》为例,正向和逆向两条时间线分别用颜色冷暖变化等视觉符号加以区分,在剪辑节奏上让两条线索互相

呼应对比,使观众在观看影片时主动参与到故事解读中来,使用交互式剪辑软件制作出多个叙事版本,通过不同的片段组接顺序和时长调节,寻找最具有悬念感和吸引力的故事叙述方式。

为了帮助观众理解复杂的叙事结构,采用创新的辅助手段,制作互动式观影指南小程序,在观影过程中,观众可以随时打开小程序查看故事线索梳理图、人物关系图谱等。在电影中设置“叙事路标”,比如出现特定的音效提示或者画面闪烁,提醒观众即将进入新的叙事线索或时间线,降低观众的理解难度,但又不会破坏电影的艺术美感。

4.2 从注重艺术性到兼顾商业性与互动性

为了更好地兼顾商业性和互动性,剪辑团队应该同市场调研机构,新媒体运作团队建立起紧密的即时交流体系,在剪辑之初就通过大数据分析,观众焦点小组访谈等途径去深入掌握目标受众的观影喜好,热门话题以及情感共鸣之处,把这些情况融合到剪辑决定当中。

预告片以及宣传片段方面,用A/B测试手段,制作很多不一样的剪辑版本预告片,各自在小范围受众群体当中实施测试,搜集观众观看时长,点击率,分享意愿等数据,依照这些数据改善剪辑方案,针对不同新媒体平台的算法推荐机制,制订不同的宣传策略,在微信平台,可以制作带有热门话题标签,明星效应的短视频宣传片段,在小红书平台,重点突出电影里的精美画面、时尚元素,配上用户生成内容(UGC)风格的文案,从而吸引用户关注分享。

在正片剪辑里安排多种互动要素,除了开放式结局与隐藏剧情线索之外,也可以设计“剧情彩蛋”,采用特别的剪辑手法,画面突然定格或者冒出提示性文字之类,促使观众去寻找隐藏在电影里的彩蛋内容。通过社交媒体平台举办“电影二创大赛”,促使观众重新剪辑电影片段,好的作品会被官方推荐或者给予奖励,从而进一步激发观众的参与热情,营造起良好的口碑流传氛围,电影播放平台设置即时弹幕互动功能,剪辑团队依照观众的即时反馈来对后续的重映版本或者衍生内容展开调整。

4.3 从传统视觉审美到新视觉审美体验

为了完成从传统视觉审美到新视觉审美体验的转变,电影制作组应该借助高清高帧的拍摄手段以及高端特效制作技术来获得高品质的素材,在剪辑时,剪辑师要认真探究不同寻常的镜头使用方法,颜色组合形式以及特效合成手法,在镜头使用方面,去探寻新颖的拍摄角度与运动模式。在色彩组合方面,依照电影的主题和感情基调色彩心理效应,选用恰当的色彩方案,加大色彩之间的反差,保持色调的一致,营造出某种气氛。特效合成方面,把实拍素材同特效很好地融合起来,营造出让人惊叹的视觉奇观,如电影《阿凡达》利用3D技术并结合漂亮的特效剪辑,创造出神奇的潘多拉星球,而且还要促使导演和剪辑师形成自己独有的视觉风格,凭借特别的剪辑手法以及视觉处理来迎合观众对个性化审美体验的需求。

5 结论

新媒体传播语境给电影剪辑带来机遇与挑战,使其风格与审美出现明显流变和转向,如节奏加快,手法融合,跨媒介融合;审美由单一叙事转向多元,由重视艺术性转为兼顾商业与互动性,由传统视觉体验转向新审美。这些都是电影适应新媒体时代的必然趋势。这些改变充实了电影表达,也为创作者和理论研究给予新方向。往后,随着新媒体技术的发展,电影剪辑风格与审美还会持续改变,值得研究。

参考文献

- [1]刘青.新媒体语境下的短视频剪辑节奏[J].电视技术,2024,48(04):72-75.
- [2]张国环.视频剪辑技巧分析与实战应用[J].记者摇篮,2024,(02):72-74.
- [3]刘慧敏.新时代电影剪辑观念与思考——对话中国电影新锐剪辑师弓子[J].影视制作,2024,30(01):26-30.
- [4]吴跃赛.电影剪辑类短视频的叙事策略、传播路径与传播价值[J].电影文学,2023,(21):122-125.
- [5]张树伟.现代电影中的碎片化剪辑研究[D].暨南大学,2020.
- [6]韩珍.数字时代对电影剪辑带来的影响[J].科技传播,2020,12(05):113-114.