

视频后期： 呈现“魔法”的最后一英里

刘维进

根据艾媒网最新统计，我国网络视听用户规模已达10.4亿，泛网络视听领域市场规模超7000亿元。短视频市场规模呈几何级增长，根据艾媒网预测，2025年中国短视频行业市场规模将达10660.8亿元。^①这些数据表明网络视听已成为互联网时代的新模式新业态。今年4月，人民网观点频道在《推动网络视听实现高质量发展》中特别提到提升视频质量的重要性，“网络视听产品，服务的是广大人民群众特别是年轻群体，影响的是数以亿计的庞大用户群，在人们日常精神文化生活中扮演的角色越来越重要。”^②

高质量的视频创作离不开精心的策划、拍摄和后期制作，各个环节紧紧相扣。后期制作作为“呈现魔法的最后一英里”，是视频质量保证的最终环节。它借助软件技术提升视频的视觉效果和情感传达，将普通素材加工为引人入胜的作品，打磨出其内在价值。解开后期制作这个“魔法”，不仅有助于我们理解影视作品魅力的来源，也可为视频创作者带来更多灵感与思路。本文将从剪辑、特效、调色、声音四个环节的创作流程入手，剖析后期制作在提升视频质量和传播影响力方面发挥的重要作用。

一、剪辑：呈现精美故事的魔法

一部好的影片与剪辑密不可分，后期制作的其他环节均依赖于剪辑成果并与其相配合。剪辑操作技术简单，但难在剪辑思路。对创作意图的正确理解是开展剪辑工作的前提，这需要剪辑师与导演明确创作目的与想

要达到的效果。在剪辑过程中，把握适宜的节奏感与片长是关键。这直接影响作品的叙事效果与受众的观影体验。精选素材要有目的性，要选择与创作意图相匹配的素材。剪辑不应受个人的主观偏好影响，而是要根据影片的内在需要和要达到的效果来实施，同时考虑受众的理解度与节奏感受，以实现整体的效果。正如剪辑大师沃尔特·默奇所言：“剪辑的结果应超越个人喜好，实现内在的正确与适宜。”他在《眨眼之间：电影剪辑的奥秘》中提到的电影剪辑“六大原则”值得我们参考，它们分别是：情感、故事、节奏、视觉引导、二维平面、三维空间。好的剪辑会满足以上“六大原则”，其中“情感”是应该不惜一切代价去保留的东西，是剪辑最重要的一部分。^③

沃尔特·默奇的经典电影《教父》，有一个场景运用了“情感”原则：教父科里昂在遇刺后躺在医院中，已是弥留之际。小儿子迈克尔预判杀手会返袭完成刺杀，于是冒险移动父亲到另一间病房，并坚定告诉父亲他会陪伴左右。一向刚正强势的教父此时眼含泪花。这是《教父》电影中难得的一场温情画面，展现了迈克尔对父亲的爱护与挚孝，也预示着他日后会接管家族。教父的眼泪，或许代表他认可了这个儿子的能力，并看到家业有传人。

二、特效：营造非现实的魔法

特效(Visual Effects)指通过后期制作等技术手段在影视作品中添加各种视觉效果而

实现的幻景或无法在实际拍摄中完成的视觉效果。它通过操作与调整影像素材实现对真实场景的补充、替代或改变，从而达到丰富画面、营造氛围或实现不可实拍场景等目的。特效制作对软件工具与专业技能有较高要求，除了需要掌握 After Effects、Nuke、3ds Max、cinema4d、Houdini 等主流特效软件和三维软件，还需要对整个视频制作过程有整体把控和认识。

特效制作应遵循“真实为本”“德以致用”“视觉至上”和“少即是多”等原则。“真实为本”，即特效应尽量与实拍素材衔接自然，使动画与真实场景达成视觉上的连续统一。“德以致用”，即特效不是目的而是手段，应为故事与情节服务，在达到理想视觉效果的同时不破坏受众对人物和情节的理解。“视觉至上”，即特效追求的是视觉效果和受众体验，但不等同于单纯的视觉炫技。它需要与故事主题、场景氛围和人物性格相匹配，在视觉上达成有机的统一。“少即是多”，即适度的特效可以达到理想效果，但过度使用会使受众产生疲劳并降低体验度。这需要特效人员在设计中保持高度的审美判断，明晰每一个特效手法带来的效果与影响，选择最为精简及恰当的设计方案。

比如我们去年创作的片子《归来》，讲述温州考古大发现——温州朔门古港遗址。该片获得2022年度浙江省广播电视节目奖文艺类作品一等奖。《归来》的片头给人印象深刻，海浪冲刷后露出由遗址现场画面做成的“归来”标题字幕。在创作过程中我们提炼了瓷器和遗址现场与主题相关的两大元素，对实拍素材遗址现场进行动画制作，刻画出有遗址质感的“归来”标题，表明片子是讲述关于朔门古港遗址的故事。在“归来”标题上旋转的瓷器用于突出遗址的重大发现。节目制作的海浪冲刷的特效，一方面很自然地衔接了从实拍画面过渡到特效片头，另一方面也呈现了朔门古港遗址的历史厚重感。

三、调色：注入多彩画面的魔法

调色指通过对图像色彩的调整与控制达到美化画面、修正色偏、强化效果等作用，通过色彩的加强或削弱可以产生不同的视觉效果与情感体验。一般在专业级调色软件（baselight、DaVinci Resolve）和特效软件（after effects、nuke）上操作。

视频调色涉及对明度、对比度、色相、饱和度等要素的调整与控制。它可以强化画面明暗对比，突出主体，营造某种色彩氛围；可以提高画面的清晰度与层次感；可以改善素材在拍摄或后期处理中失真的色彩，保证整体色调的连贯性。调色的效果依赖于调色人员的审美判断与技巧。操作流程包括但不限于对全片的基本调整、针对某组镜头的局部调整及通过 LUT 实现整体色彩风格变换等。这需要应用一级调色对全片色彩进行修正、统一，应用二级调色及 LUT 调色，在此基础上实现对焦点或氛围的强化，或创造不同的色彩风格。

视频调色工作需要以真实为本，控制好分寸，色彩应与内容相呼应，注意色彩的连贯性和不同光照下的色彩衔接。一般是在视频原有色彩特点的基础上进行修饰与强化。选取的色彩不应主导内容，而要和环境、人物性格、剧情主题等要素相匹配。不能完全改变视频原有的色彩风格，以免失去真实感。调色时需要精确控制色彩变化的幅度，不能过于用力，无论采用哪种调色手法，都需要保证相邻镜头乃至全片的色彩连贯统一。

电影《速度与激情8》中，整体色调选择了橙色和蓝色作为主色调。一些重要的追车场景，通过二级调色，采用渐变的橙蓝色调。橙色象征炽热和激烈的感觉，蓝色则让画面色彩更加深邃。渐变的过渡表现出速度感。这种互补色的强烈对比，创建出紧张和激昂的氛围，与电影追车场景的情绪高潮相呼应。另外，该片高潮处还使用了灰白色的滤镜效果。片子突然消除了色彩，象征着主角陷入

困境，也增强了画面的紧迫感。随后色彩又恢复，带来希望的涌现。通过这种局部调色的情绪转换，较好地丰富了情绪感染力。

四、声音:塑造感染力的魔法

声音是影视作品的重要组成部分，它通过听觉为受众提供情景氛围和辅助信息，与画面相结合营造出完整的视听体验。声音包括人物台词、旁白、音乐、音效等。人物台词和旁白直接表达故事内容与情绪，它需要与人物性格和剧情紧密结合。音乐可以营造某种情绪氛围，强化画面情感效果。音效包括各类环境和动态音效，它可以营造现场感与真实感。

在影视作品中使用声音首先要注意声音应为画面服务。声音不是表现手段而是内容载体，它需要与画面紧密结合表达内容与情感。首先，在使用声音时要考虑其与画面之间的关系，选择恰当的声音来补足画面未表达的信息或强化已有信息。如使用环境音效营造现场感，或使用持续音乐来强化画面氛围等。同时，声音补足应自然，不能破坏画面效果。其次，要控制好声音的使用分量。在使用音乐、音效或旁白时，需要精确控制其音量及长度。针对不同类型声音，需要在音量、音色与节奏上实现平衡衔接，避免不同声音之间产生极端反差而影响受众的听觉体验。

在《归来》的片头部分，我们只用效果声作为背景声音。音乐在片头开始前已经结束，仅仅使用海浪拍打冲刷声、海水退去后的冒泡声，使特效画面借着音效营造了像实拍画面一样真实的现场感。在片子中除了音乐以外，我们运用了大量音效元素来丰富场景的氛围，在不同的场景中分别加入了赶集人群嘈杂声、酿酒声音、帆船起锚声，森林鸟鸣，瓷器烧窑声，木头撞击声等等，各种声音效果的叠加形成视听的旋律感，丰富了画面的细节描写。这种人声、音乐、音效的综合运用，丰富了每个场景的声音细节，为

视觉画面注入了生机，丰富了情感。

五、结语

作为视频创作“呈现魔法的最后一英里”，后期制作赋予了影像作品更多的视觉冲击力和情感传达能力。“剪辑”通过对故事结构的掌握和节奏感的把控实现内容的高效表达。“特效”利用非现实场景赋予视觉效果多重可能。“调色”充分利用色彩所能带来的视觉冲击力和情感导向来强化画面效果。“声音”更加立体化地完善视听体验。与此同时，蓬勃发展的AI技术大语言模型，通过Prompt生成的文字信息可以指导计算机对软件进行操作。未来后期制作也将变得更加便捷、智能化和多元化。曾在电影《阿凡达》中使用的高门槛人物运动捕捉技术，现在也已经通过AI技术实现：deepmotion只需要借助普通的视频拍摄就可实现动作的自动捕捉，实现三维动画合成。可以预见，AI将逐渐成为后期制作的一大法宝，而AI技术也将成为后期制作从业者的必修课程。

附：作品《归来》视频网址：

<https://wap.peopleapp.com/video/rmh34757182/rmh34757182> AI人物动作捕捉 deepmotion

网址：<https://deepmotion.com/>

参考资料：

①沃尔特·默奇《眨眼之间:电影剪辑的奥秘》https://www.sohu.com/a/349279399_100166571

②人民网《推动网络视听实现高质量发展》<http://he.people.com.cn/n2/2023/0406/c192235-40365590.html>

③艾媒网《在规范发展中寻求创新突破，2025年中国短视频行业市场规模将达10660.8亿元》<https://www.iimedia.cn/c1086/92305.html>

(作者单位:温州市广播电视台)