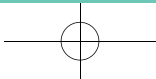
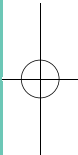
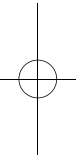

第 10 章 怎样提升亲子短视频的审美

本章介绍获得审美渠道的来源、怎样从电影中学习，以及怎样学以致用，快速形成自己的风格等内容。

10.1 如何从电影中提升审美

本节介绍从电影中提升审美的方法，包括从哪方面开始学习亲子电影拍摄和快速从亲子电影中学以致用等内容。

10.1.1 从哪里着手学习亲子电影拍摄

1. 审美感受力

审美感受力是指人感受、鉴赏、评价和创造美的能力，指审美的主体凭自己的生活体验、艺术修养和审美趣味有意识地对审美对象进行鉴赏，从中获得美感的能力。拍摄亲子类短视频时，可以通过借鉴一些亲子类电影类别来提升审美。儿童类题材和家庭亲子题材类电影都是拍摄亲子短视频所获得的灵感来源。

2. 审美学什么

在电影学习中，可以从色调、构图、景别语言、音乐、节奏等方面来学习，如图 10-1 所示。

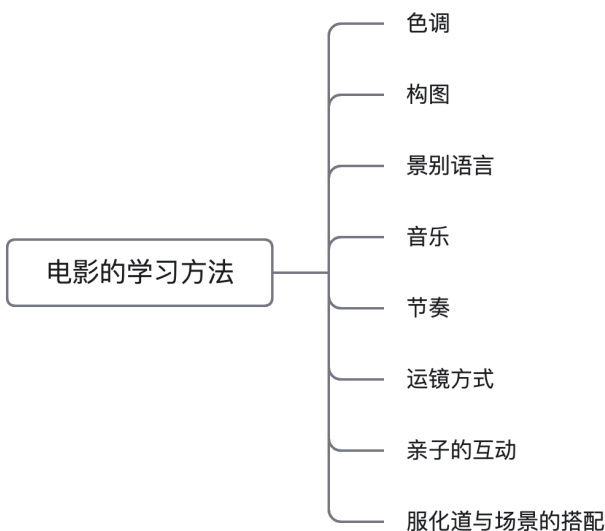

图 10-1

3. 电影片单

本书整理了一份入门级别的，适合亲子类视频拍摄者的电影片单，如表 10-1 所示。

表 10-1

序号	电影片单	备注
1	《海蒂和爷爷》	治愈系高分电影
2	《第一次离别》	喜欢片中大远景的拍摄，以孩童的视角展现他们的世界
3	《天生一对》	双胞胎姐妹多年后重逢的故事
4	《幸福来敲门》	励志题材，但是親子間很溫情
5	《菊次郎的夏天》	夏日氣息十足

续表

序号	电影片单	备注
6	《小鞋子》	印象很深的就是兄妹俩在交换鞋子时的奔跑画面
7	《七号房的礼物》	土耳其版本的电影色彩
8	《狐狸与我》	很多户外的场景拍摄，画面很好看
9	《夏日细语》	可以关注一下电影色彩
10	《蒂莫西的奇异生活》	拍摄秋天题材，可参考这部影片的部分画面色调
11	《奇迹男孩》	像一部暖心的童话
12	《地球上的星星》	阿米尔·汗导演作品
13	《雨果》	
14	《天才诗童》	幼儿园主题的拍摄可以借鉴一些片段
15	《灵犬雪莉》	动物，大自然，小朋友的天真可爱
16	《何以为家》	小语种高票房片子
17	《穿条纹睡衣的男孩》	战争时代背景下的故事
18	《天才少女》	舅舅与外甥女的温情故事

4. 获得审美提升来源

视频广告、电影、关于影视类的书籍，以及一些画展、摄影展，都可以帮助我们提升审美，如图 10-2 所示。

10.1.2 怎样快速从亲子电影中学以致用

1. 拉片

拉片是指通过后期剪辑软件，一帧一帧去观看影片，从而更加深入地剖析电影，探究导演的创作意图和艺术手法。

2. 如何拉片

在达芬奇中使用“探测场景切割”功能。将截取下来的素材片段拖动到时间线上，在剪辑面板的左上角“时间线”菜单中，“探测场景切割”就会自动将完整的片段截取成逐个片段，如图 10-3 所示。

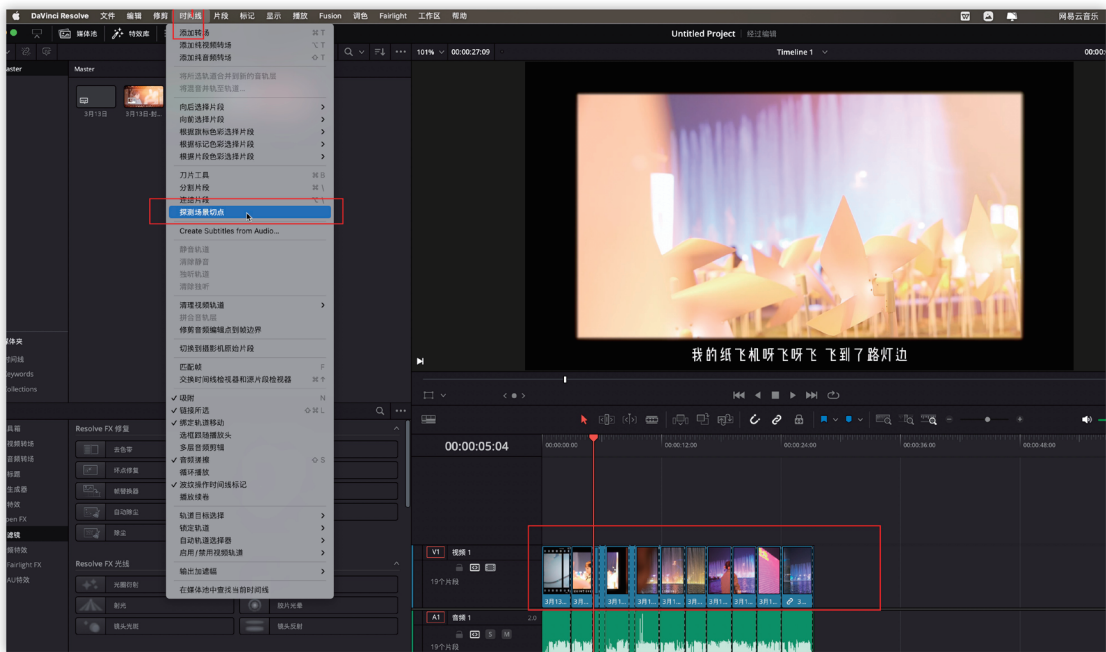

图 10-3

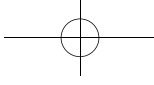
可以在剪辑软件上观看视频的每一个片段，然后逐步分析画面，获得需要的关键信息。最好辅助一份拉片表格文档，文档备份后，可以随时翻阅拉片笔记。文档中可包含画面截图、景别、运镜方式等内容，如图 10-4 所示。

《怦然心动》片段拉片							
序号	图片	构图	景别	运镜	画面内容	音效	备注
1		九宫格构图	远景-全景	下拉镜头	由树叶遮挡的画面下拉镜头至人物，然后放下自行车的一个长镜头	自行车	
2		三分法	中景	跟随镜头	镜头跟随人物运动	门	

图 10-4

场景、道具的选择，服装的搭配，都是需要学习的内容，但也并非越详细越好，翻阅笔记时，捕捉关键信息就可以，以自己能看懂的方式记录关键信息，便是拉片表格文档的制作方法。

保留下好看的电影片段，拉片学习之后，完全可以当成一个拍摄脚本参考，为后期拍摄以及剪辑组接提供一个方向。通过实践应用到自己的视频剪辑中去，真正做到学以致用，就是拉片学习的目的。

10.2 如何建立亲子电影感审美库，快速形成个人风格

通过建立提升电影的审美库、翻看自己的拉片笔记，以及对于自己创作的作品进行复盘，一步步提升自己拍摄短视频的创作能力，形成个人风格。

10.2.1 学会对积累的审美素材做分类整理

试着对审美素材做分类整理。可以从不同的画面风格分类，如小清新风格电影、古风电影或是法式电影感电影；也可以从题材上分类，如公路电影、家庭题材电影、爱情电影、亲子关系题材电影，如图 10-5 所示。

图 10-5

如果没有时间拉片，看完电影之后，可以记录自己印象深刻的某个片段的感受，然后在后期创作产生瓶颈时，也是不错的灵感来源。还可以借用思维导图梳理内容，如看到某个广告片段，有了新的想法，可以用导图的形式，记录下获取的关键信息，如图 10-6 所示。

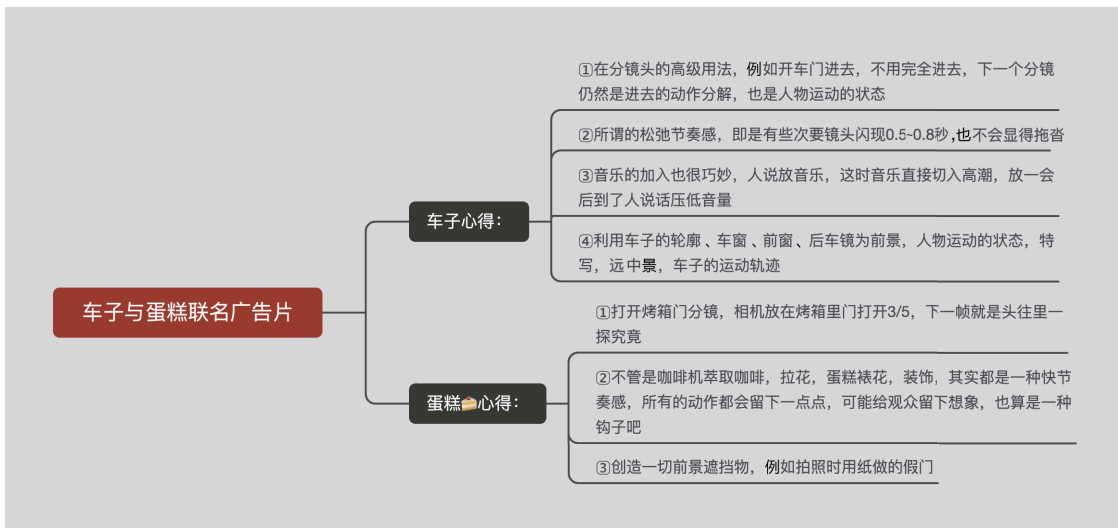

图 10-6

及时归类整理所做的笔记，方便查找时更加高效。及时记录，养成良好的分类整理习惯，以自己的内容便利为主，建立不同的文件夹，进行分区整理，如图 10-7 所示。

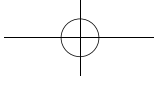

图 10-7

当你想要拍摄某一类主题的视频时，可以通过不同工作区域文件，快速找到需要的信息，从而来获取灵感来源，避免浪费时间。

10.2.2 对主流风格审美的拆解和模仿

模仿一段电影片段或者其他视频素材时，应该怎样进行拆解和模仿？

首先需要考虑电影画面拍摄场景的相似度、服装和道具风格的相似度。再去拆解小目标，包括拍摄景别、运镜方式和后期调色风格。所有视频拍摄模仿的前提条件是硬件设施的相似度，而后讲调色风格的匹配。同样一段 A 素材，导入达芬奇之后，想要调成 B 画面色调，但是在服装上、场景上却大相径庭，那么调色出来的效果当然也会截然不同，如图 10-8 所示。

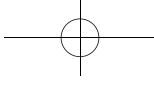

图 10-8

剪辑的模仿重头戏是对色调的模仿，学会利用软件中的示波器，观看画面的饱和度信息。可以借助达芬奇的限定器，判断所选高光和阴影区域的主色调。将所选取的高清素材的色调转化为语言工具。

利用“波形图”工具判断参照素材的明度（Luma）信息时，试着问自己几个问题。

- 图片的亮度和对比度是多少？
- 是明亮的，还是黑暗的场景？
- 对比度是高调还是低调？
- 波形中聚集的痕迹在哪里？
- 高光和阴影分布有多少细节？

波形图的轨迹分布一般是画面的物体形状的直观呈现，波点轨迹可以理解为画面像素点分布，根据波形聚集位置的密集程度，可以判断该位置的细节多少，如图 10-9 所示。

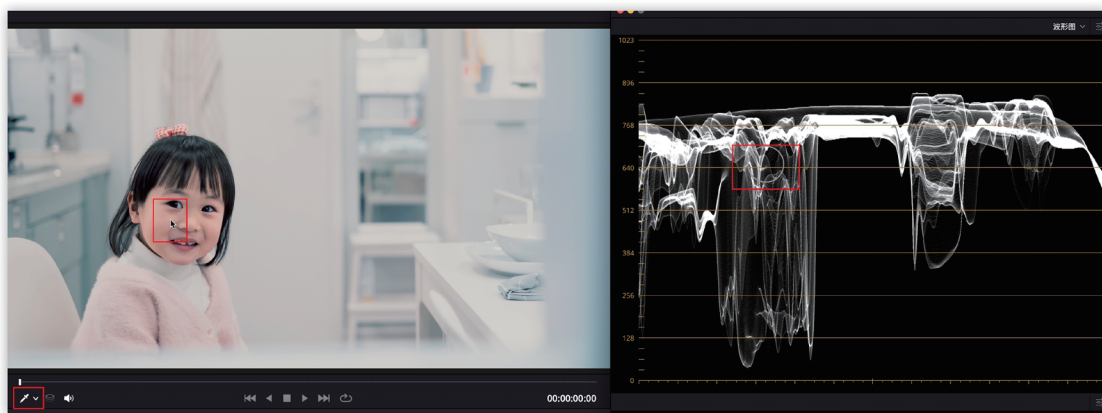

图 10-9

对于图片的色彩信息可以借助“矢量图”示波器，观察参照图片的色彩分布信息。

- 图片中有哪些颜色？
- 图片中有没有唯一的主色？
- 场景是否遵循特别的配色方案？
- 高光是什么颜色？
- 什么颜色用作阴影和底色？
- 饱和度值多大？
- 是否有某些物体或颜色比其他物体或颜色更突出饱和？

由参照的素材来看，能清晰地看到画面中有青绿和橙红的溢出，并且分布信息呈相反方向的两端，所以在调色时，遵循了互补色原则。对阴影做了青绿的偏色，与画面中的人物肤色做了对比。使用限定器工具更能够直接观察到每个位置对应的色彩信息，如图 10-10 所示。

图 10-10

对需要模仿的素材进行结构拆解、色调语言的转化，剩下的工作就是反复尝试，靠近想要模仿的参考素材的色调。想要拆解和模仿一段素材的拍摄，可以分为前期准备、拍摄过程和剪辑后期三大块，如图 10-11 所示。