

主持

第三版

艺术

吴洪林 著

上海三联书店

筑

·

○

ZHUCHIYISHU

图书在版编目(CIP)数据

主持艺术/吴洪林著.—3版.—上海:上海三联书店,2015.11
ISBN 978-7-5426-5357-4

I. ①主… II. ①吴… III. ①主持人-研究 IV. ①G222.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 238165 号

主持艺术(第三版)

著 者 / 吴洪林

责任编辑 / 彭毅文

装帧设计 / 俞玮娅 鲁继德

监 制 / 李 敏

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(201199)中国上海市都市路 4855 号 2 座 10 楼

网 址 / www.sjpc1932.com

邮购电话 / 021-24175971

印 刷 / 上海叶大印务发展有限公司

版 次 / 2015 年 11 月第 3 版

印 次 / 2015 年 11 月第 1 次印刷

开 本 / 787×1092 1/16

字 数 / 450 千字

插 页 / 2

印 张 / 30.5

书 号 / ISBN 978-7-5426-5357-4/J·214

定 价 / 53.00 元

敬启读者,如发现本书有印订质量问题,请与印刷厂联系 021-66019858

富有个性的独特开创

(代 序)

张仲年

古诗云：十年磨一剑。花十年工夫打磨一把剑，这把剑一定不一般。

吴洪林打磨《主持艺术》这本书，也花了整整十年的功夫。但它并不是闭门打造出来，而是在连续不断的课堂教学中，在主持实践的反复运用中，在理论深入地探讨中丰富发展，才形成了当前独树一帜的系统理论。作为老师，我为有这样的学生自豪。

1995年初，学院交给我创办主持艺术专业本科班的任务。作为系主任，我要求吴洪林必须在6月份交出《主持艺术概论》的大纲。这个要求十分苛刻。有关的参考书少得可怜，散见的理论文章又观点各不相同。主持艺术刚刚起步，主持人培养更是从零开始。吴洪林义无反顾接下了任务埋头拼搏。在上海市区边缘一个空空的毛坯房中，一张普通的木靠背椅、一个矮小的木板凳就是他写作的地方。想象一下他佝偻着身子很不舒服地进行着主持艺术理论的草创，真是寒窗之苦难以释怀。

当吴洪林把讲稿交给我的时候，我发现它有着独特见解、具有系统思考、并留有发展空间。我放心了。我们创建主持专业的雄心，有了较为坚实的基础。

在此后的日子里，我们共同摸着石头过河。我负责整个专业的建设，而把学科的创建任务交给吴洪林去完成。我聘请学院最好的教师配合吴洪林，来进行这个非常有意义的长征。陈茂林、糜曾、刘宁、贾幻真、赵兵、赵国斌、唐群等等老师以崇高的热情参与了这个工程。厉震林老师从北京广播学院录制了部分资料，帮助开出了《主持节目赏析》课。然后，一个个创意不断产生。最终，形成了具有上戏特色的主持艺术主干课程。

我们最初制定的培养计划中只有《节目主持艺术概论》《演讲与口才》和《主

持艺术研究》三门课程。但是吴洪林边教学边思考,边创造边完善,不断有所发现,终于形成了一整套系列课程。它们是:

1 《主持艺术概论》

通过八论(概念论、意识论、素质论、形象论、类型论、个性论、空间论、节目论)五法(采、编、播、议、态)的基础性、规范性的讲授,来引导学生启蒙,推助学生入门。在主持艺术概论的讲述中,培养起属于主持人的专业头脑。

2 《节目比较评析》

运用纵横比较法对历史的、经典的、现象的三大层面节目进行评析。既可看到节目主持人的趋势走向,又可感受到同一类档主持人的优劣、得失,更可以对实际问题解惑。在节目比较评析中培养属于节目主持人特有的专业目光。

3 《自选节目读解》

通过对一档节目的主评、点评、短评、自评和总评,并在每一次行课轮番更换,循环操评,让学生运用建立起来的主持意识和培养起来的专业目光,在有备的和即兴的读解、表达中自我实践,相互交流。当众地自我完善,互动互补。在营造的准演播空间里体现学生的动脑、动手、动嘴的综合能力。

4 《演播言语组织》

通过主持人四大智力(倾听力、思维力、记忆力、联想力)和四大能力(语感、语流、语义、语形)以及言语组织的四大能力(抓言语内核、入三段网式、借引义出意、用同义异语)的理论阐述及技法运用。培养学生在不同的语境里表达独特的语言,在相同的语境中表达不同的语言要求,掌握“三抓法”,培养学生遣词造句、妙语生辉的即兴言语组织的动嘴与动情的能力。

5 《演播空间处理》

让学生面对摄像机,在室内、室外空间里,通过单档、双档、坐姿、站姿、静态、动态,纵横运动的理论讲授和演练操作,掌握空间的选择能力和适应能力,建立起镜头感、对象感、状态感、距离感、运动感,获得空间三大表现能力,既让学生掌握的言语组织能力在镜头前的实践中得到提升,又让学生掌握并体现处理空间与驾驭空间的动身与动腿的能力。

6 《主持节目创作》(综艺)

通过学生自我创意、撰稿、组织、设置一档 50 分钟的游戏竞技、娱乐综艺节目,在演播室以双档主持样式组织现场同学配合参与并一次性摄录成带。以培养学生在叙事与议论讲述中的控场能力并体现学生的节目创新意识和创造思维能力。

7 《主持节目创作》(访谈)

通过学生自我创意、撰稿、组织、设置一档 50 分钟的现场带观众的谈话节目,邀请真实嘉宾,当众动态主持。在现场一次性摄录成带后,主持人讲创作体会,同学们观带评论。并根据录像带将谈话节目记录成文再写出主持创作后感,与每位同学的千字文评论稿一并汇集成文案。既体现学生在提问与答问的对话中交流和沟通能力,又培养学生动脑、动嘴和动笔的综合能力。

8 《节目编辑制作》

把 50 分钟的“综艺”和“谈话”录像带剪辑成为 20 分钟的节目带,制作片头、片花、宣传片、录制音乐、字幕、画外音,成“播出带”后再展播评比。既体现了学生的一种成就感又培养了学生编辑制作节目的动手能力。

9 《主持艺术研究》

组织名主持、名记者、名编导进行专题讲座,让四年级学生见多识广、触类旁通、兼容并收,增加底蕴,以提高学识与视野的广度和深度。

他归纳出主持人的**创作方式**:

以鲜明的主持意识——从富有形态感的节目出发——用最佳的演播状态——走进主持人整体融合的个性演播形象。

这在主持人的培养和训练方面具有重大的意义。

配合这个创作公式,又总结了四大要领:

节目要有形,主持要有态,关键怎么说,短评见功夫。

在这四项当中,最重要的是主持要有态——演播状态。电视节目主持人是在镜头前、话筒前的一种演播艺术。“播”是播讲,“演”是指一种有变化、有发挥、有过程的动态。所以,主持人的演播就是一种有动态过程的当众播讲。

正确的演播状态对于主持人的重要性在于它对节目的驾驭起决定性的作用。主持人的任务,是完成节目制作整个流水线生产的最后一道工序。这是最关键的一道工序。因为主持人直接面对观众,能否使半成品成为合格品或优等品,完全掌握在主持人手中。主持人接的是最后一棒,他必须要掌控好这一棒,驾驭好这一棒。什么都好就是状态不好,所有人的努力将白费。主持人是节目的演播主人。训练学生把握演播状态,是教学中的核心环节。

从以下三个层次进行主持人的演播状态的训练:心理情感的运动状态、态势语言的行动状态、现场发挥的能动状态。这称之为演播的“三动”状态。

配合演播状态的培养,面对主持人有文本操作、半文本操作、无文本操作的一线要求,进行对工作十分有用的三稿训练:**背稿**(锻炼记忆,不依靠提示器)、**腹稿**

(胸有成竹)、**喉稿**(出口成章)。三稿训练为的是让学生具备“会说、善问、能评”的看家本领。这也是主持人角色职业素质的最突出的部分。通过这样的反复训练,使学生能够在镜头前话筒前克服呆板,做到“情中说、动中说、听中说”,呈现鲜活灵动、交流自然的最佳状态。

成功的设计并建立的这一整套训练方法,在教学实践中取得了优良的教学效果,赢得方方面面的好评。被评价为:独树一帜,独领风骚。

十余年来,我们培养了四届本科生、四届大专生,这些学生中有综艺当家主持,也有新闻主播,有体育解说主持,也有访谈节目主持和生活时尚节目主持等各类主持人。董卿、陈蓉、吉雪萍等毕业生夺得了**一个金话筒奖、一个金话筒入围奖、四个主持人百优奖以及全国电视主持新人奖的三个金奖**等等奖项。

根据以上的成果,可以认定我们的主持艺术专业教学已经成形,已经走出自己的道路,创立了具有上戏特色的培养节目主持人的专业主干课程体系。

根据美国著名教育理论家欧内斯特·L.博耶提出的“内涵丰富的主修专业”理论,每个学科必须回答三个基本问题。那就是:

“本学科要考察的历史和传统是什么?本学科所包含的社会和经济意义是什么?本学科所面临的伦理和道德问题是什么?”(《关于美国教育改革的演讲》,教育科学出版社2002年4月版第64页)

《主持艺术》这本专著出色地回答了这三个问题。十年实践的理论结晶是一份独具特色尽显个性的答案。

《主持艺术》的特点是观念创新,理论系统完备,训练方法讲究科学,理论与实践的结合达到相对完美的地步。

然而更重要的是,《主持艺术》是主持艺术学科的奠基之作,它的出版宣告新阶段的开始——创建中国主持学。

多少年来,“播音涵盖主持”的观念占据着统治地位。我们的实践已经打破这个观念。主持艺术与播音艺术存在某些共同的规律,就像电影跟戏剧一样。他们在大众传播跟语言技巧方面存在一些相似之处,但是它们不是一体,而是具有不同内涵、需要不同培养方法的独立学科。具有开创性的煌煌大作《中国播音学》以播音为研究对象。广播中包含主持人节目,但广播主持的媒介仍然是声音,而且只有声音。它理所当然地在中国传媒大学被列入“语言学”范畴。主持学以主持为研究对象,并以电视节目主持为主要研究对象。电视主持声画并茂、视听共存。它跟播音存在天壤之别。显然,主持艺术不能归类于“语言学”,我以为归类于“人类表演学”更为适宜。

“人类表演学”是西方创建的新学科，它的工具“是来自不同学科的不学社会科学，特别是社会学、历史、性别研究、心理分析、符号学、博弈论、大众文化研究、传播学等”。著名学者理查德·谢克纳把人类表演学划分成五个门类：审美表演、社会表演、大众表演、仪式表演和游戏表演。他指出，社会表演就是日常生活中的表演。“社会表演要求每个人要根据自己的社会角色，设计自己的形象、服装，规定的行为方式。”“就好像好的演员、舞蹈家、音乐家是可以训练出来的，好多社会表演家也是训练出来的。”（本文中理查德·谢克纳语均引自《人类表演学的现状、历史与未来》，载戏剧艺术杂志 2005 年第 5 期）

我认为，电视节目主持人就是社会表演家。社会表演家的表演是什么呢？谢克纳认为，“每当一个事件发生或者还没有发生，权威常常会有一个说法来解释事情的合理性。这个‘叙事’和现实是会有一定距离的，试图用叙事的方式来控制现实就是所谓的表演性。”谢克纳说的跟主持人的职责何等相似乃尔！

我们十年探索的，基本上就是借助审美表演的方法和手段来训练学生的社会表演。同时借助镜头，进行传播学的教授。正像吴洪林在书中强调的：“职业主持始终将传播性作为自己的本质特点。”那么这是否跟我前面所说的主持艺术归类于人类表演学相悖呢？不。主持艺术有很多特性，它的理论基础应当是许多学科的交叉融合。人类表演学跟传播学是它最重要的支柱。由于主持艺术强烈的实践性和操作性，在培养主持人的高等教育中，必须建立完备的训练体系，这是我们苦苦钻研十年的原因。在吴洪林书中我们可以清楚地看到这个训练体系。而这个训练体系，更多脱胎于人类表演学。正如理查德·谢克纳所言：“人类表演学作为一种研究的学科，教育或训练人们既要学会利用表演性的行为，又要学会质疑表演性的行为。”这就是上海戏剧学院的主持人培养既利用戏剧表演的训练手段解放学生的自发性和表现能力，又同时进行主持技巧的训练，破除戏剧表演的非生活化。正是在是又非是的复合训练中造就出不同于演员的电视节目主持人——为传播而主持、主持使传播更沟通，为沟通而主持、沟通让传播更大化。

吴洪林的语言非常有个性。他喜欢口语式的句子，喜欢工整的对仗。尽管有的句子不太妥帖，但读来很爽，琅琅上口。吴洪林的口才是令人惊叹的。他的课常常赢得满堂彩。富有激情，语句生动，很具美感。而且他十分注意教学法。他在北京广播学院的一堂课，给学生带去一个新生面。其实不止于此，他在各种场合的演讲，都给人留下难忘的印象。他的言传身教正是主持人的示范。听他的课也许比看他的书更能让人迷醉。

主持艺术诞生至今已经二十五年，各种风格的主持人“琳琅满目”，理论总结

积累甚为丰厚，实践呼唤着中国主持学的创建。我想这本《主持艺术》完全具备了营建的空间。我相信，上海戏剧学院会为创建中国主持学做出应有的贡献。而吴洪林作为学术带头人，会百尺竿头更上一步，带领同伴攀登这座学术高峰。

我殷切地期望着。

（作者为上海戏剧学院副院长、教授、博士生导师）

不懈探索 意高境远

——再版序

张仲年

有人说,主持无艺术。又有人说,主持无专业。写了论文又出了书。我却纳闷,怎么没有人说,主持无学术?稍一自问,不禁失笑。如果主持无学术,那么论证“主持无专业”的论文和书本算什么呢?它们不也是“科研成果”吗?

学术跟艺术一样,是开放的、多元化的、个性化的。专业则不同。常语云:专有所长,业有所攻。各个专业的边界十分清晰,不容混淆,不可模糊。专业的特征越鲜明,专业的技能越高超,专业的学问越深刻,人们对该专业的了解就越彻底。“主持人”就像“编剧”一样,是职业,是工作岗位,也是专业。而主持艺术创作、主持艺术教育和主持学术研究构成了主持学科的本体内容。

吴洪林教授磨砺十年出版的《主持艺术》专著,正是对主持艺术创作和教育进行规律性探讨和方法论研究的重要成果。它的出版,由于它的创新理念和全新方法体系的建立,引起了强烈反应。它受到读者青睐,一销而空。有读者评论曰:“这本书可以看得出来是作者的心血之作,自成体系,是对当前主持艺术理论的有益探索与补充,值得每一个研究者和学习者认真阅读。”(钻石会员,2011,08,19。引自当当网)这个评价十分中肯。

一晃,又十年将过去。上海戏剧学院的主持专业成立已经二十年。在此重要时刻,吴洪林教授的《主持艺术》以崭新面貌增订再版,以示庆贺,以作纪念。

在增订部分,我们可以读到吴洪林教授对央视著名主持人董卿在“全国艺术硕士(MFA)优秀作品展演开幕演出”上的串词进行的分析研究。吴洪林教授作出了以下的结论:1.“让文变语”彰显串联的沟通感;2.“让远变近”彰显串联的现场感;3.“让众变我”彰显串联的亲合力;4.“让有变丰”彰显串联的深厚感;5.“让无变活”彰显串联的充盈感;6.“让泛变精”彰显串联的超拔感;7.“让

繁变简”彰显串联的韵律感；8.“让乱变畅”彰显串联的语智感；9.“让直变曲”彰显串联的统驭感。从一个成功的案例总结出了适用于所有主持串联的方法，这称得上真正的学术研究！

在增订部分，我们还可以读到吴洪林教授近些年来苦心总结而得的四张表格。一是“现场驾驭课题之一综艺竞技节目(5a+5b)”，二是“现场演播课题之二人物访谈节目(5a+5b)”。这两份是主持方法的归结，经过实践的验证，十分有用有效。三是“中国电视节目主持人传播样态的嬗变历程及其学理意义(历史篇)”。该表简洁明了的提出了对主持的本质界定——“主持艺术的根本属性是传播性，传播的本质在于沟通。”四是“探解主持人‘本真’的原神力 创求主流媒体的引领力(使命篇)”。该表把主持人的“播讲”放置到“主流媒体”转型发展情境中研究，要求主持人对新媒体积极研究与把握，在新媒体阵地上有所作为，去创造新的传播方式。这无疑具有鲜明的时代感。主持艺术不能落后于社会前进的脚步。主持艺术始终需要锐意进取。主持艺术必须引领时代风骚。

长篇论文《再造语言 讲好中国故事》可以说是对以上四张表格的全面论述，提出了崭新命题和明确任务，具有远见卓识。

附录中收入了著名主持人林牧茵的文章，记录了她听吴洪林教授多门课程的感受。林牧茵本人是博士，具有丰富主持经验，在她力图突破希冀创新之际，得益于吴洪林教授的启示，使自己业绩大有长进。她从一个方面证实了吴洪林教授在主持理论上的权威性，也凸显了吴洪林教授课程的创新性。该文读来十分自然真切，显示出真诚之心。

我曾在首版序中说：“古诗云：十年磨一剑。花十年功夫打磨一把剑，这把剑一定不一般。”现在我要补充说，二十年征程不歇步，二十年学术创新高。相信《主持艺术》的再版会给读者新的收益，会给主持学科增添新的光彩。

是为再版序。

2015/6/30

目
录

c o n t e n t s

001	开场白	◎	向左走与向右走
004	第一编	◎	主持理念论
			“电视节目主持人”这七个字意味着什么
011	第一章		定义阐述篇
011	第一节		什么是电视节目主持人
018	第二节		什么是电视节目主持艺术
025	第三节		主持艺术的表现方法与规律
033	串联词	(I)	
034	第二编	◎	素质修养论
			主持人首先要主持好自己
035	第二章		职业智力篇
037	第一节		会说善问与倾听力
038	第二节		会说善问与思维力
040	第三节		会说善问与记忆力
042	第四节		会说善问与联想力
043	第五节		智力构成与相互关系
047	第三章		口语功力篇
047	第一节		口语表达与语感
048	第二节		口语表达与语流
049	第三节		口语表达与语义

051	第四节	口语表达与语形
054	第五节	智力、功力与相互关系
058	第四章	人格魅力篇
059	第一节	人格魅力与情感
060	第二节	人格魅力与情操
061	第三节	人格魅力与情绪
062	第四节	人格魅力与意志
064	第五节	人格魅力与自我
065	第六节	人格魅力与智力、功力
068		串联词(Ⅱ)
070	第三编	◎ 创作道路论
		“主持人重心制”创作体式的意蕴是什么
075	第五章	主持意识篇
075	第一节	心理意识与意识体验
077	第二节	参与的自觉与自主的掌控
082	第三节	主持的意识与内在的素质
090	第六章	节目形态篇
090	第一节	节目主持人与主持人节目
093	第二节	形态的构成与节目形态感
112	第三节	从节目出发与主持人类型
118	第七章	演播状态篇
118	第一节	演播界定与当众状态
125	第二节	静态演播与动态演播
129	第三节	演播状态与创作活动
148	第八章	个性形象篇

148	第一节	整体的形象与形象的融合
154	第二节	融合的形象与形象的个性
171	第三节	个性的形象与形象的经营
186	串联词(Ⅲ)	
188	第四编	◎ 言语组织论
	主持人在话筒前是流畅中心智的触发	
191	第九章	思维智慧篇
191	第一节	一心无二用与一心多用
193	第二节	多角度思维与多层面思维
198	第三节	发散思维与形式逻辑
205	第十章	抓“体”启动篇
205	第一节	口语表达与口语语体
211	第二节	“背、腹、喉”稿与抓“体”启动
218	第十一章	抓“点”互动篇
218	第一节	问中有谈与谈中有问
221	第二节	抓“点”互动与叙事对话
231	第三节	叙事对话与议论评点
241	第四节	包、托、接、送与抓“点”互动
253	第十二章	抓“核”滚动篇
253	第一节	即兴出智与智抓语核
261	第二节	即兴出智与带“核”入网
271	第三节	即兴出智与同义异语
283	第四节	即兴出智与引义出意
292	第五节	天地人事与抓核滚动
307	串联词(Ⅳ)	

309	第五编 ● 空间处理论
	主持人在镜头前是流动中空间的占据
310	第十三章 空间能力篇
310	第一节 声像报道与时空关系
312	第二节 空间处理与选择能力
320	第十四章 镜头感觉篇
320	第一节 演播空间与景别感
327	第二节 演播空间与对象感
334	第三节 演播空间与间距感
341	第四节 演播空间与走动感
353	第十五章 空间演练篇
353	第一节 单人播讲与站姿坐姿
357	第二节 双档主持与一桌二椅
362	第三节 内外拓展与纵横走动
365	第四节 高低变换和景区组合
372	收场语 ● 主持艺术与五个“一”工程
386	附录(一) 专业课程与教学流程
396	附录(二) 节目主持训练课记
401	附录(三) 传必求通 功为胜道——解析主持人董卿即兴创作的“金色三分钟”
414	附录(四) 串能形合 联有神韵——解构主持人董卿节目文本的“串联再创造”
430	附录(五) 现场驾驭课题一 综艺竞技节目(5A+5B)
433	附录(六) 现场演播课题二 人物访谈节目(5A+5B)
	附录(七) 中国电视节目主持人传播样态的嬗变历程及其学理意

	义——历史篇	
	附录(八) 探解主持人“本真”的原神力	创求主流媒体的引领
	力——使命篇	
437	附录(九) 主持系列课程述记	
445	附录(十) 再造语言 讲好中国故事	
465	注释	
472	参考书目	

