

电视综艺节目 导演教程

TV VARIETY SHOW
DIRECTOR TUTORIAL

马宁 著

学苑出版社

电视综艺节目导演教程

马 宁 著

学苑出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

电视综艺节目导演教程 / 马宁著. -- 北京 : 学苑出版社, 2015.9

ISBN 978-7-5077-4843-7

I . ①电… II . ①马… III . ①文娱活动—电视节目—导演艺术—高等学校—教材 IV . ① G222.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 202846 号

责任编辑 : 周 扬

出版发行 : 学苑出版社

社 址 : 北京市丰台区南方庄 2 号院 1 号楼

由政编码 : 100079

网 址 : www.book001.com

电子信箱 : xueyuan@public.bta.net.cn

销售电话 : 010-67675512、67678944、67601101 (邮购)

经 销 : 全国新华书店

印 刷 厂 : 北京鑫瑞兴印刷有限公司

开本尺寸 : 787mm × 1092mm 1/16

印 张 : 14.25

字 数 : 196 千字

版 次 : 2015 年 9 月北京第 1 版

印 次 : 2015 年 9 月北京第 1 次印刷

定 价 : 36.00 元

前言

《电视综艺节目导演教程》一书是专门针对中国戏曲学院“戏曲影视导演专业”学生学习电视课程的教材。这本书对于这个专业可谓是“量体裁衣，高端定制”，同时也可以为一些艺术类院校“电视导演”的相关课程提供参考。

中国戏曲学院戏曲影视导演专业成立于2000年，我是该专业建立后的第一位正式教师。面对一个刚刚成立的专业，一切教学都在探索阶段。影视导演的专业大方向偏重于“影”，本专业的课程设置在很大程度上参考了北京电影学院导演系的课程，因此电视成了一门“辅助学科”。众所周知，电视传媒是一个综合完善的学科系统，每个单独的专业方向至少都是一个“系”的建制，还需要系统地配套学习很多基础课程。我本科就读于中国传媒大学（原北京广播学院）文艺系文艺编导专业。在这个专业的课程设置中，关于文学、文艺理论、新闻采访与写作基础课程等，几乎占据了大一和大二的全部时间，大三之后的电视文艺专业课程更是专而精，仅关玲教授的《电视文艺晚会》一门课，就要观摩和分析上百台晚会，写出数万字的分析报告。即使这样，文艺编导专业也仅仅是对电视综艺晚会、电视综艺栏目、音乐电视的学习，对于其他节目类型只能利用业余时间选修。这样复杂的专业课程仅仅浓缩在三个学期的两门课中讲完，实在是非常局促和为难。但是尽管如此，本着严谨的学术作风和对电视专业的忠诚与热爱，为了不辜负学院领导对我的信任，我在“狭小”的空间内自成一统，为同学们打开电视专业的“一线天”，让他们认识到丰富多彩的电视专业，看到电视传媒蓬勃的生命力和巨大的影响力。希望他们通过我的讲

授进一步了解电视，并通过基础性的学习，为今后从事电视导演工作打下良好的基础。

在2000年到2015年这15年的教学实践中，我整理出了一套教学方法，也在复杂的电视传媒学科体系中摸索出一条适合本院本专业学生学习电视导演专业的路径。这本教材不深奥，用电视的语言讲述了电视，并且加入了很多案例。这些案例大都是本人亲自策划并担任导演的节目，可以用第一人称的方式讲述节目的来龙去脉，相信这对于学生而言是相当宝贵的学习资料。

本教材的写作是从电视节目制作的基础知识出发，以新颖独特的叙事方式将电视节目导演的思维进行整合。例如，将电视节目的内容以各“元素”划分，讲述每种元素的功能和作用，让同学们看到，当下的电视节目不是由单一元素构成，而是多种元素的融合。这些内容的设计，有利于同学们尽快地理解电视节目制作的理念和流程，使理论和实践的距离更近。

在潜心教学的15年中，我也同时进行着电视专业的社会实践。2000年，刚刚本科毕业的我参与创办了中央电视台著名的谈话节目《艺术人生》，担任其总导演和主编至今。15年中，我导演了大量的综艺节目和综艺晚会，其中包括春节联欢晚会、元宵节晚会、抗震救灾晚会等社会影响力大的晚会。我非常庆幸自己是电视综艺节目发展的亲历者和参与者，而不仅仅是旁观者。因此对于综艺节目的研究，我充满了自信。教学相长的15年，也给了我多种学习和研究的机会。我笃信，一名优秀的电视导演专业教师首先应该是一名合格的节目导演，是一个可以举起理论和实践双枪的战士，是一个与时俱进并具有师者风范的人。

本书在撰写中还存在着诸多不足，恳请师长前辈不吝批评指正，也希望这本书能为中国电视导演人才的培养贡献力量，更希望学习这门专业的同学可以从中受益，未来和我一起并肩奋斗在中国电视综艺节目的一线，为观众带去愉悦的精神享受和美好的回忆，用电视传媒的方式记录这个时代。

马 宁

目 录

第一章 电视导演的性质、任务和职责	1
第一节 电视导演的准备功课	1
第二节 电视导演以及相关职务的介绍	9
第二章 电视导演的表达方式	19
第一节 电视叙事的特征	19
第二节 电视叙事的方式	24
第三章 电视综艺节目的策划	41
第一节 电视综艺节目策划的思维方式	41
第二节 影响电视综艺节目策划的因素	56
第三节 电视综艺节目策划的背景和原则	73
第四节 电视综艺节目各元素分析	76
第五节 电视综艺节目的策划流程	92
第四章 电视综艺节目的制作	101
第一节 电视综艺节目中的采访	101
第二节 电视综艺节目的文案写作	131

第三节 电视综艺节目的现场录制和后期制作	142
第四节 电视综艺节目的宣传和推广	153
第五章 电视综艺节目导演的实习	155
第一节 怎样成为一名合格的实习生	155
第二节 电视导演的社会责任	159
附录一：《我爱脱口秀》策划方案	161
附录二：《艺术人生纪念赵丽蓉专辑》策划方案	164
附录三：纪录片《爱情保卫战》脚本	171
附录四：中央电视台 2011 年七夕大型直播节目《天下有情人》台本	186
附录五：《天下有情人》现场流程单	205
后 记	219

第一章 电视导演的性质、任务和职责

第一节 电视导演的准备功课

本章主要介绍电视导演的工作性质、任务和职责,以及成为一名电视导演所需的专业上和心理上的准备。

当我们报考电视导演相关专业的时候,往往是被电视专业的光环所吸引。电视导演在我们粗浅的认识中一直都是一个有魅力的职业。因此,近20年来报考各大艺术类院校电视导演相关专业的学生越来越多;加之高校的扩招和专业的扩张,导致了电视导演相关专业实际招生人数“供大于求”。然而,以我在中央电视台15年的实践经历来看,真正合格的电视人才不是过剩而是非常缺乏,我们的毕业生真正具备电视导演素质和能力的人并不多,这不是大家不努力或教学体制造成的,而是由这个专业的特点所决定的。电视是一个快速发展的行业,当下“火爆”的电视节目有些还没来得及变成理论知识被存储下来就马上过时了,因此对于电视导演的学习最重要的是对其“学习方式”和“思维习惯”的学习,是对其“学习能力”和“学习方法”的学习。只有这样,才能在不断的变化中与时俱进。

那么,我们在学校中究竟要掌握一些什么样的知识、做怎样的准备才可以达到这样的要求呢?电视传媒的特殊性决定了电视的传播方式与纯粹的艺术有很大区别,二者在传播的广泛性、大众性、影响力以及服务的对象上都有很大差异。在电视导演的学习中,如何使自己的专业知识与社会

紧密结合在一起，考验着一个电视工作者的能力。在当代实用性教学中，要给电视导演专业的学生树立起一个“媒体人”而不是“艺术家”的概念。电视节目有教育、认识、审美和娱乐四大功能，电视专业从属于大众传播，这就要求电视导演必须在思想上始终与主流价值观保持一致，电视导演是社会主流文化的推广者和传播者。

具体来说，电视导演应该具备以下素质。

一、建立新闻时效意识

无论是哪种类型节目的导演，都首先是一名新闻媒体工作者。电视文艺节目虽然属于文艺创作的范畴，但是它的“媒体属性”要大于它的“艺术属性”，这是由它的传播方式决定的。电视文艺节目的趋时性（也叫新闻性或及时性）决定了它必须具有时效性。美国丹佛大学通讯传播媒介系教授L.舒尔策在《电视：批评观》一书中指出：“电视有着一种时间的紧迫性。它是一次特殊事件，是今晚独有的‘电视首映’。”“电视节目的生产条件决定了它必须具有一定的鲜明性，它必须有轰动的效应。”所有类型的电视节目都需具备新闻时效性。所谓时效性，是指信息仅在一定时间段内对决策具有价值的属性，新闻时效意识是各类型电视节目在策划时首要注意的问题。

电视节目从表面上看是通过电视终端播放的，但是当下的工作过程和工作手段已不局限于传统的电视方式，而是逐渐综合了多种媒体的技术手段。例如，可以借鉴网络媒体的即时播发手段，针对新闻资讯类的节目，采用屏幕飞字的方式进行24小时滚动播报；可以借鉴广播媒体的先发制人优势，对于后期图像处理尚未完成的稿件，采用口头播报的方式先期播出；可以借鉴互联网灵活便捷的特点，在新闻事件尚未结束、记者尚未返回的情况下，采用微博、微信的方式进行实时微直播；可以借鉴报纸的版面设计理念，对电视画面进行重新分配和利用。改版后的中央电视台新闻频道

就综合了以上优点,“在其动态新闻栏目中,将屏幕下方的主字幕分行列出,分别用于标注采访对象、报道记者,列出新闻标题,显示游走字幕。其中,新闻标题的字号较过去明显加大。屏幕左下角也分为三行字幕,分别为新闻发生地或节目板块名,日期时间”^①。

在文艺、生活、财经等类型的节目中,也都需要遵循时效性原则。文艺晚会几乎都是表现时效性的晚会,也只有在时效期内播出才更有价值和意义。常规的电视节目也要根据时效性进行策划,如季节性节目,重要的电视、电影作品上映时采访其主创的节目等。节目的导演首先要有新闻记者“跑新闻,抓时效”的意识,不要后知后觉地“炒冷饭”。例如,2003年春天,“非典”肆虐全国,这一时期大多数电视台采用重播或转播央视新闻节目的方式;当然,也有一些电视台激流勇进甘当时代的先锋,播出表现医务工作者奉献精神的节目。中央电视台《艺术人生》在此时邀请了有医学背景的作家毕淑敏做客栏目,讲述她挑战生命极限的经历,给予经历“非典”的患者重新生活的信心。节目组还通过电话连线正在拍戏的赵薇和谢霆锋,他们并没有因为疫情而放弃工作,也表达了自己对于生命的思考和关注。这期节目将“人生”和“当下事件”结合起来,谈论的内容应时应景,使得综艺节目的新闻性和社会性凸显出来。

二、学习文学、艺术的基础知识

在电视导演本科的教学中,往往会遇到这样的问题:同学们非常期待在演播室或机房这样的实践场所上专业课,看见机器和设备都会异常兴奋,对于一些需要在课堂上完成的文学、艺术的基础课却不太重视。在中国传媒大学相关专业大一和大二的教学中,对于文学艺术理论的学习内容比例非常大,关于写作的课程也相当多,甚至有一段时间学生们每天会像中文系的学生一样学习。有的同学当时觉得不够“专业”,学习的积极性不高,

^① 罗昶:《新版中央电视台新闻频道编播特征分析》,《新闻界》2009年第6期。

当几年之后真正从事电视导演工作时，才发现文学基础对于整体培养电视思维的巨大作用。

为什么会产生这样的感受呢？首先，文学是我们自认字以来接触到的最基础的知识，步入大学的同学几乎都有一定的文学基础，对文学的入门训练早已在中学教育中完成。其次，文学与人们的生产生活已经融为一体，而影像技术的发展在人类历史上刚过百年，影像思维是要经过后天系统的专业训练才能形成的，建立起来需要一定的时间。再次，电视节目的制作过程经常要用到一个人的文学基本功，如撰写节目的文案、晚会的台本等。就像体育运动员都要进行体能训练一样，文学的训练直接关系到对今后众多专业知识的掌握和理解。说起文学，大家首先想到的是“四大名著”或者是文学史上的传世之作，其实我们今天所指的文学不仅仅是这些，一些与时俱进的文艺作品、期刊读物、网络作品等都是一种很好的文学养料。有了一定的文学积累之后，你会发现自己的文化底蕴增强了。这里必须强调的一点是，不必要死读书，只揪住经典的作品不放手，而是要边读书边思考，有意识地培养自己与文学的沟通能力，对自己进行思维训练。

三、积累社会基本常识

绝大多数学习电视导演专业的同学是文科生，在紧张的高中阶段，看电视几乎是奢侈的事情。由于年龄、阅历以及条件限制，大家并没有养成主动关心社会的习惯。即使关心，也仅仅是通过看新闻换换脑子，不认为那些国家大事与自己有关，更不愿意去思考其中的来龙去脉。对于很多社会基本常识，例如法律法规、经济政策、国内外形势等，都不甚了解。对于很多街谈巷议的社会事件，也仅停留在道听途说上，没有独立见解。事实上，对于社会基本常识的学习不可能有一套完美的教材，因此习惯了在书本上系统学习的同学们要从大学开始，通过各种途径积累社会常识，尤

其对于将来与自己专业直接相关的各种常识，都要建立起主动学习的意识。电视导演是社会化程度非常高的职业，在大学期间同学们不要将自己关在“象牙塔”里，应尽早地进入角色，关注一些以前不曾注意到的社会现象，日积月累，形成自己的观点和看法。

四、培养独立的观察视角

精彩的电视节目有一个最大的共性，就是能多角度呈现给观众真实的生活。在一些非常受欢迎的电视节目中，大家经常会发现这样的情况：节目的内容非常简单，但是切入的角度却很独特，经常以“第一思维否定法”看待问题，即面对一个事件首先否定最先想到的解决方式。例如，2014年3月，针对马来西亚航班MH370事件，当一些电视台使尽浑身解数，将目光集中在对灾难救援的报道上时，美国的一些电视台就以卫星、雷达、搜索舰船等科普方面的权威内容作为报道的重点；还有一些电视台将焦点放在对历史空难的讲解上，分析国家与国家之间在灾难面前的国际合作惯例；也有一些节目着重讲述了面对空难、劫机等天灾人祸时，人们应急处理的常识。这些报道还根据当时的实际情况不断推进，引导观众理性思考和讨论。在此强调一下，虽然新闻记者和其他节目类型的导演在职务分工上有很多不同，但是同为电视从业者，很多思维方式是类似的，尤其在面对突发事件时。所以，从事综艺节目制作的导演要多看时政和社会新闻，多学习新闻记者的专业知识，对综艺节目的导演工作有很大帮助。

“观察生活”是很多艺术专业都需要的基础训练，表演、绘画、摄影、写作等几乎都有非常明确的“观察生活”课程。电视导演的“观察生活”应该更加细致，观察的同时还要加入思考和分析，而且观察是无时无处不在的，思考也是随时随地的。一个经典的节目创意经常产生于多方面的观察，电视从业者更是要深入生活的方方面面，而不仅局限于你所熟悉的生活。

五、养成主动观摩和研究节目的习惯

观摩是电视导演最重要的学习方法之一，与一般观众看电视有很大区别。随着网络的发展，人们摄取信息的途径是多元化的，使得在电视机前传统的观摩机会大大减少。Couch potato（沙发土豆）这个词最早诞生于美国，指将大部分业余时间用来躺在床上睡觉，或者守着电视机连续看上十几个小时的人。换句话说，就是一个人长时间坐在沙发上，如土豆一样一动不动，时间长了，人就像土豆一样胖胖圆圆的。“沙发土豆”的说法是1976年美国入罗伯特·阿姆斯特朗的一位朋友创造出来的，因为它简洁而且形象生动，便广为流传。在生活中，这个词语略带贬义，有闲来无事总看电视不思进取的意思。但是，电视导演就得经常像“沙发土豆”似的看电视，那不是偷闲，而是在用功。

与真正的“沙发土豆”不同的是，电视导演的观摩不是随意地看电视，也不是只挑自己喜欢的看，而是有针对性地观摩。观摩节目就是学习和研究电视最直接的方式。很多电视专业的同学看过的电视节目非常少，甚至很多节目类型不知道，这是需要弥补的弱点之一。

经常听到有人说，自从学了电视，做了这一行，就再也没有机会像普通观众一样以休闲的心态来看电视了。经过训练的专业电视人，往往对电视节目有一种“走火入魔”的观摩习惯，只要一打开电视，就觉得是工作的开始。在我们接受九年义务教育的过程中，尤其是在课业负担相对比较重的中学阶段，看电视的时间被家长严格限制，但是当我们选择电视专业后，必须将“看电视”当成一门必修课来认真完成。当有目的地观摩电视作品的时候，你会将自己的潜意识不自觉地带进职业的思维方式中。有一句话叫“书读百遍，其意自见”，还有一句话“读书破万卷，下笔如有神”，这里的“书”可以换成“节目”。这些经验对电视从业者的学习非常有效，勤于观摩的人一定可以发现一些新的角度，这些都会变成未来节目创新的源泉。一个好的电视导演应该是一个“杂食动物”，吸收各种节目类型的优

点，应该了解什么样的节目每天伴随着观众的生活。

与此同时，对节目案例的研究也是电视学习中非常重要的课程。每年新的节目层出不穷，及时的跟踪观摩对电视导演有重要的意义。

六、学习传播学的基础理论

传播学是研究人类一切传播行为和传播过程发生、发展的规律，以及传播与人和社会关系的学问，是研究社会信息系统及其运行规律的科学。传播学研究的是传播过程、传播内容、传播效果，其重点是人与人之间信息传播的过程、手段、媒介，传递速度与效度，目的与控制。它与政治学、经济学、人类学、社会学、心理学、哲学、语言学、语义学等众多学科都有交叉，研究范围非常广泛。传播学作为一门成熟的学科，是很多电视导演专业的同学在研究生时所选择的研究方向，虽然有些学校本科教育阶段没有学习传播理论的课程，但是在老师的指导下阅读传播学的书籍是非常有必要的。

威尔伯·施拉姆（Wilbur Lang Schramm，1907—1987年）是传播学的集大成者和创始人，人们称他为“传播学鼻祖”“传播学之父”。他建立了第一个隶属于大学的传播研究机构，编撰了第一本传播学教科书《大众传播学》，是第一个被授予传播学博士学位并具有传播学教授头衔的人。施拉姆对传播学的巨大贡献在于，他把新闻学与社会学、心理学、政治学等其他学科综合起来，在前人研究的基础上进一步归纳、总结、修正并使之系统化、结构化。《大众传播学》于1949年出版后，立即成为美国各大学传播学专业普遍采用的教科书，因需求量太大，1960年又出了修订版。直到今天，这本书仍然被认为是施拉姆建立传播学体系的基础，也是他所有著作中最具权威和被引用最多的著作。

电视作为“大众第一媒体”，很多理念源于传播学。由于较多的电视导演专业课程都涉及传播学的内容，因此我们在学习的时候应该主动阅读相关书籍，从理论中找到与电视传播相适应的内容并加以研究。

七、做性格、心理上的准备

电视是一个需要从业者有恰当“性格”的专业，性格的适应与否会对专业的学习产生很大影响。我们不能一概而论什么样的性格适合，什么样的性格不适合，而应该在学习的过程中有意识地将自己的性格与专业相结合，建立一种职业性格。

首先，要有灵性，电视人应该是心智开放的。所谓心智开放，是指心理上对一个事物认可和接受的能力。很多事情我们做到表面接纳是很容易的，但是将它融入自己的价值观体系并非易事。所谓心智开放并不是简单地接受新鲜事物，而是对一切与你切身无关的事情的理解。其次，要有超强的沟通能力和表达能力。电视节目是团队合作的产物，在制作节目的过程中会与方方面面的人打交道，沟通、表达、理解和变通的能力是电视人不可或缺的。再次，有较高的悟性和理解力。悟性更多地源于天生，但理解力可以通过后天训练加强。

电视人需要的综合素质很多，选择这个职业意味着你选择了一种特殊的生活方式。电视的影响力很大，千家万户收看的电视节目也许就是你一时对事情的判断和理解。假如你因为自己的理解偏差而误传了事情的本质，那么将是一种非常不负责的行为，严重的还要承担法律责任。一个找不到乐趣的电视人也很难带给观众快乐和积极的影响。

八、建立正确的学习方法

更新知识容易，但更新知识接纳体系却不那么简单。电视节目是不断变化的，什么才是更好的学习方式？是捧着书夜读吗，不一定。在大学中，成绩最好的“学霸”未来不一定能成为优秀的导演，每天去自习室挑灯夜战，也不一定就能提高做节目的水平。没有观众愿意看僵化落伍的电视导演做出来的节目，吃着零食歪在沙发上看电视的时候，只要你的学习意识

在，也许就是一种不错的学习状态。当然，常规的学习方式也不能忽略，学习要做到不拘一格，符合职业的特点和要求。

因此，电视导演的学习和实践是一个非常艰苦的过程，希望同学们在学习伊始，就对自己所学的专业有一个清醒而理性的认识。

第二节 电视导演以及相关职务的介绍

一、不同类型节目导演的职责

“导演”一词最早出现在 19 世纪后半期德国皇家剧院迈宁剧团的一次记录中，其中指出导演的职责是“维持剧院秩序，管理演员，处理罚金，兼写剧本，检查服装道具”。在现代的影视艺术中，导演是指导表演、进行艺术创作的专业工作者。可见，无论是传统定义还是现代实践的经验，对导演的要求都有两个方面：一个是艺术的创作者，一个艺术的执行者。在电视节目的运作体系中，导演应该是一个广义的称谓，是一个电视节目最基层的制作者。导演好比节目的亲生父母，既要负责节目的创意发展，也要伺候节目的吃喝拉撒。导演不是节目的领导，却是节目内容和成败的直接责任人。在不同类型的节目中，电视导演的称谓和职责也不尽相同。电视导演无论在具体的工作中被称为什么，都是由节目衍生，为节目服务的最直接的制作人。

下面简单介绍一下在不同类型节目中，电视导演的含义和工作职责。

（一）纪录片、专题片的导演

纪录片、专题片的导演也称“编导”。“编导”二字更加的电视化，“编”字在很大程度上有整合、发现的意义，而“导”字有创意、安排、组织的意思。在纪录片、专题片的创作中，编导就是作者，是艺术性与技术性综合统一的核心人物。例如，《舌尖上的中国》就有总导演、分集导演等职务。

（二）访谈节目的导演

访谈节目是一种常见的节目类型，访谈节目的导演是节目的核心制作者，需要负责节目话题的策划、嘉宾的选择及邀请、与主持人的沟通、现场环节的制定，以及与演播室各工种现场协调等工作。需要强调的是，不同的访谈节目侧重点不同，不同的制作单位也会对节目导演提出不同的要求。有的节目需要导演很全能，不仅对谈话内容有全面的把握，还可以做到采编和后期制作集于一体，并兼做现场导演或导播，如《艺术人生》《超级访问》等。有的节目需要导演对某一领域的话题很专业，如《对话》等财经类节目。有的节目则需要导演对某一话题或特定内容有专业的知识，如民生类、法制类的节目等。总之，导演工作也要具体问题具体分析。对于导演的学习先要全面掌握，再根据未来的工作内容做专一领域研究。某一节目的导演，最终可能成为这一领域的专家。

（三）大型晚会的导演

大型晚会是一个复杂而又特别的电视节目。大型晚会的导演集电视导演、戏剧导演、舞台导演的功能于一身。这一类导演必须是具有多种才能的人，不仅要对本晚会的主题、结构、撰稿、节目、演员、主持人等进行选择，还要对场地、灯光、舞美、音响、服装、化妆、道具、电视呈现以及转播等有全局的艺术把握。大型晚会的导演是晚会宏观方向的把握者，也是微观细节的策划和执行者。晚会导演要根据策划方案整体把握节目的质量以及电视的呈现效果，是整个晚会的灵魂。如每年大家关注度最高的中央电视台春节联欢晚会，就是综艺晚会的集大成者，策划时间长达半年之久，集中了全国最优秀、最有经验的导演和社会各界的专业人士。2014年，中央电视台“开门”办春晚，邀请著名电影导演冯小刚担任总导演，引发了全社会的关注。在冯小刚导演的背后，不仅有一个庞大的策划团队，还有一个专业的电视执行团队。执行团队与总导演一起完成了中央电视台春节联欢晚会的“落地”，即执行层面的工作。“春晚”是中国电视文艺历史