

21世纪电视文艺编导专业系列教材

电视文艺专题节目创作

郑向荣◎著

中国传媒大学 出版社

电视文艺专题节目创作

郑向荣◎著

中国传媒大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

电视文艺专题节目创作/郑向荣著. —北京:中国传媒大学出版社, 2008. 4
ISBN 978-7-81127-185-0

I. 电… II. 郑… III. 电视节目—制作 IV. G222.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 041501 号

电视文艺专题节目创作

作 者 郑向荣
策 划 欣 雯
责任编辑 李钊祥
责任印制 曹 辉
封面设计 牛毅品牌装帧设计机构
出 版 人 蔡 翔

出版发行 中国传媒大学出版社(原北京广播学院出版社)
北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编:100024
电话:86-10-65450528 65450532 传真:65779405
<http://www.cucp.com.cn>

经 销 新华书店总店北京发行所

印 刷 北京中科印刷有限公司
开 本 880×1230mm 1/32
印 张 6
版 次 2008 年 6 月第 1 版 2008 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81127-185-0/K · 185 定 价 18.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

21 世纪电视文艺编导专业系列教材

编委会主任:关 玲

编 委:杨 燕 路应昆 施旭升 游 洁
何晓兵 蔡 卫 许行明

总 序

教材不仅仅是教学可以遵循的文本,也是一个专业教学思想的外化。教材的内涵和外延,是专业教学水平和专业建设成熟度的标志。

作为中国传媒大学的本科始创专业之一,广播电视编导专业(文艺编导方向)的教学已经有半个世纪的历史了。它从建立之初就定位于:培养具有较高综合素质、具备广播电视节目编导、策划、创作、制作等方面的专业知识与技能,具有宽广的文化艺术知识,具备较高的政治水平、理论修养和艺术鉴赏等方面的能力,熟悉党和国家宣传政策法规,能在全国广播电视影视系统和文化部门从事艺术类广播、电视栏目、频道策划,节目编导制作,文字撰稿,音响设计制作以及文艺类节目主持人等方面的广播电视艺术学科的高级专门人才。

广播电视编导专业(文艺编辑方向),在五十年的办学中逐渐形成了独特的、鲜明的办学特色。目前它是全国唯一一个要在本科四年学习戏剧、戏曲、音乐、舞蹈、电影、文学等艺术门类知识,同时还要完成广播电视专业训练的本科专业。四年的学习,学生不仅仅具有较高的艺术修养和艺术作品鉴赏能力,更重要的

是,通过各个艺术门类知识的学习和作品赏析,打开了他们人生和心灵中的多扇窗口,使他们具有多样化的思维方式,具有较好的人文素养和广播电视思维。

广播电视编导专业(文艺编导方向)的教学既覆盖广播节目创作,也涵盖电视节目创作,是全国第一家,也是唯一一个有博士授权资格的国家级重点学科——广播电视艺术学的本科支撑专业。

广播电视编导专业(文艺编导方向)的毕业生有很多已成为中国广播电视文艺界骨干。学生的整体特征是:基础理论和操作实践的深度融合,既宽基础,又厚底蕴。在人文思想教育和广播电视技能训练之间,找到融合点和交叉点。

广播电视编导专业(文艺编导方向)的办学视野和手段正伴随着中国传媒大学的变化而变化,正伴随着文化和传媒的发展而发展。国际化的学术舞台,为该专业的教学带来了生机勃勃的局面。培养中国乃至世界一流的广播电视编导人才,是目前广播电视编导专业(文艺编导方向)的教学目标与追求。

为此,文艺系的本科教材建设加紧了步伐。

文艺系第一套教材是在1996年由原系主任张凤铸教授负责,现系主任关玲教授主持实施的。在中国广播电视出版社的大力支持下,从1996—2002年,陆续出版了《电视文艺编导艺术》(朱宝贺1996年7月),《台湾电视文艺纵览》(李献文1997年5月),《音响美学》(张凤铸1997年7月),《电视文艺节目的创作》(游洁1999年5月),《世界经典影片分析与读解》(潘桦1999年7月),《电影电视艺术导论》(张凤铸1997年9月),《西方电影艺术史略》(张专1999年1月),《艺术录音基础》(伍建阳1999年5月),《影视剧作元素与技巧》(周涌1999年6月),《电视戏曲论纲》(杨燕2000年8月),《现代传播与电视文艺》(许行明2000年8月),《广播音乐论集》(杨玲2001年1月),《广播剧导演艺术》(朱宝贺、林长风2001年5月),《音乐电视导论》(何晓兵、郭振元2001年5月),《广播剧编剧艺术》(朱宝贺2001年9月),《网络

艺术》(许行明、杜桦、张菁 2001 年 11 月),《艺术创造动力论》(施旭升 2002 年 1 月),共十七本。

在第一套教材的基础上,2005 年文艺系与中国传媒大学出版社签约,以广播电视编导专业(文艺编导方向)的教学培养计划为线索,出版专业课和部分专业基础课教材。《广播节目编导》、《广播剧编导》、《电视节目导播》、《电视文艺编导》、《电视纪录片编导教程》、《电视画面编辑》、《影视声音艺术教程》、《电视文案写作》、《电视文艺采访》、《广播电视节目策划》、《广播电视艺术论》、《视听语言》、《电视作品分析》、《电视音乐》、《戏曲音乐》《音乐作品分析》,这十六本教材,构建了广播电视编导专业(文艺编导方向)专业课程的框架。

第二套系列教材不仅仅是对第一套教材的补充,也是将最新科研成果融入其中,具有前沿性和指导性的专业课教材。这套教材是由中青年教师完成的,其中,《电视节目导播》是全国第一次出版的本科相关课程的第一本教材,可为全国相关专业的课程建设提供参照。

从 2005 年签约至今,第二套教材在每一位教师的努力下,正朝着科学和完善的道路继续前进。或许,这套书的很多书名你都熟悉,但我们的老师在每一本已有教学的基础上凸现出了符合广播电视编导专业(文艺编导方向)的特色和教学要求的内容。

这套教材即将陆续出版,把新的教学思想和教学思路在教材中体现出来的想法,很快就将变成现实。

关玲

2007 年 10 月

前 言

从最初舞台演出形式的简单移植,到现在各种艺术形式百花争艳,中国的电视文艺从稚嫩到成熟,并且伴随社会的发展和电视技术的进步仍在不断地丰富和发展。与此同时,电视文艺独立的艺术品格和特性逐渐为人们所认可和接受,电视文艺学也已成为一门独立的艺术学。但是,正如试图穷尽一切问题的“哲学之哲学”的理论只能是徒劳的,对于发展中的中国电视文艺,想用一种理论来一劳永逸地“解说”或“规范”鲜活的并且不断发展的电视文艺创作实际,也似鲁迅先生形容的拔着自己的头发想离开地球的臆想一样。对于电视文艺专题创作的研究也是这样。作为中国电视文艺重要组成部分的电视文艺专题,从最初的舞台艺术的学习借鉴,到现在成为电视文艺节目形态的重要门类,从简单的节目形态,到现在各种电视文艺专题栏目林立,我们力图梳理出中国电视文艺专题创作的发展脉络,总结中国电视文艺专题创作的一些经验。

本书在体例和章节的安排上,如果按照电视文艺专题的特点其实还有许多内容应当涉及,但是考虑到整套教材的相互配合,对于其他教材已经涉及或有专门的课程,在这里我们不再重复。因此我们在内容设计上紧紧围绕电视文艺专题的关键要素展开,根据电视文艺专题的创作规律,分为三个大的理论模块:基础理论模块、创作实务模块和艺术表现模块,共分为十章,全书的章节设计大致如下:

基础理论模块主要包括前三章,首先介绍电视文艺专题界定及其历史回顾、发展轨迹和重要走向,根本目标是让大家对电视文艺专题有个整体背景知识的观照,建立起对于电视文艺专题的整体系统科学

的认识。

第一章《电视文艺专题节目概述》，对于电视文艺专题节目属性的认识，从专题片与纪录片的比较、文艺专题节目和专题节目的比较与联系中加以把握。

第二章《中国电视文艺专题的发展》，对中国电视文艺专题的发展历程作了一番整理与回顾。

第三章《电视文艺专题的类型》，结合电视文艺专题自身的特点和情况，将电视文艺专题节目进行分类：写实类电视文艺专题、介绍赏析类文艺专题、创意类电视文艺专题，并分析不同类型的节目特点和创作基本要求。

第二个理论模块是电视文艺专题创作实务模块，这一模块的学习，紧紧围绕电视文艺专题创作实践的各个环节，建立起完整的创作流程观，并着重讲解前期准备的选题制定和优化、后期编辑中的结构安排和节奏处理，既有基本原理，更注重实践指导。

第四章《电视文艺专题的制作流程》，讲解编导从生活中发现素材、提炼选题到最后形成完整的电视文艺专题节目进行传播的整个过程，建立起完整的节目生产观念。

第五章《电视文艺专题选题制定与优化》，分析电视文艺专题选题制定的原则、方法，和如何进行选题的优化。

第六章《电视文艺专题的结构》，介绍电视文艺专题结构的基本、结构的步骤、常见的结构形式。

第七章《电视文艺专题的节奏》，探讨电视文艺专题创作中的节奏元素、节奏的作用，和如何进行节奏的处理。

第三个理论模块是电视文艺专题创作中的艺术表现元素的分析 and 把握，通过对电视文艺专题创作元素的分析，使大家在创作中提高电视文艺专题的艺术表现力，增强电视文艺专题的艺术魅力，实现电视专题片良好的艺术传播效果。这一模块包括以下章节：

第八章《电视文艺专题的表现元素》，通过对电视文艺专题创作中

运用到的视觉语言、听觉语言、主持语言的分析,了解和掌握电视文艺专题创作各元素的特点和作用,建立对电视文艺专题创作艺术语言系统的整体认识和理解,为在创作中积极主动地调动各创作元素,充分实现电视文艺专题的艺术魅力打下坚实基础。

第九章《电视文艺专题的叙事、抒情与议论》,了解电视文艺专题的叙事、议论和抒情的特点 and 作用,以及在创作中如何运用叙事、抒情和议论。

第十章《电视文艺专题编导的素质》,探讨一名合格的电视文艺编导应当怎样从政治素质、知识素质、艺术素质、心理素质和专业素质等各方面不断提高自己,并最终体现在自己的作品之中。

在学习中我们应注意以下几个方面:

一是将电视文艺专题的创作理论与具体作品相结合,与电视文艺专题的创作实际相结合,根据创作实际理解知识,注意结合当前发生的各种电视现象进行分析,注意吸收新的理论和观点。

二是将广播电视艺术学与新闻学、文化学、社会学等相关学科相结合。电视文艺专题创作课程本身囿于时间和篇幅,着重从创作的流程、手法等方面进行论述,按广播电视艺术学自身的逻辑展开,但实际创作中,往往功夫在“诗外”,由于创作的内容、题材千差万别,编导需要综合运用新闻学、美学、文化学、经济学、社会学等多学科,我们要深入了解和把握电视专题片的创作,也需要运用多学科相结合的方法来分析鉴赏电视专题片作品和电视专题片的创作现象。

三是将理论学习与实践创作相结合,理论学习的目的在于培养在电视专题创作中发现问题、分析问题和解决问题的能力,应当注意将知识学习与能力培养结合起来,将知识转化为实际能力。

四是将本门课程的学习与其他专业课程的学习相结合,电视艺术创作涉及方方面面,电视文艺专题片创作课程的学习,更需要其他专业课程的配合和充分准备。比如,在文艺专题片创作中,采访、解说词的写作、后期编辑等都是非常重要的内容,但是我们在专业课程中有

相应的课程,在这门课程里就不再展开,这就需要我们扎实地掌握其他专业课程的知识,并根据电视文艺专题片特征的理解加以融会贯通,以达到更好的学习效果。

本教材适用于广播电视编导专业,是广播电视编导专业尤其是文艺编导方向专业课程《电视文艺专题创作》的教材,也可以作为《电视专题创作》课程的辅助教材。

理论总是灰色的,生活和实践之树才是常青的,尽管我们力图把握电视文艺专题创作的基本规律,但是囿于个人学识和对于电视文艺专题节目的接触,难免挂一漏万,就算起一个抛砖引玉的作用吧。

目 录

前 言	(1)
第一章 电视文艺专题节目概述	(1)
第一节 专题片与纪录片	(2)
第二节 电视专题与电视文艺专题	(13)
第三节 电视文艺专题的特征	(16)
第二章 中国电视文艺专题的发展	(24)
第一节 中国电视文艺专题的发端(1958—1977年)	(24)
第二节 中国电视文艺专题的文体自觉(1978—1985年)	(25)
第三节 中国电视文艺专题的多元探索(1986—1995年)	(28)
第四节 中国电视文艺专题新的发展(1995年至今)	(30)
第三章 电视文艺专题的类型	(34)
第一节 写实类电视文艺专题	(34)
第二节 介绍赏析类电视文艺专题	(48)
第三节 创意类电视文艺专题	(54)
第四章 电视文艺专题的制作流程	(60)
第一节 电视文艺专题制作流程概述	(60)
第二节 电视文艺专题制作的前期准备	(61)
第三节 电视文艺专题制作的拍摄阶段	(65)
第四节 电视文艺专题制作的后期制作	(68)
第五章 电视文艺专题选题制定与优化	(73)
第一节 电视文艺专题选题的制定	(73)

第二节 电视文艺专题选题制定的方法	(78)
第三节 电视文艺专题选题的优化	(84)
第六章 电视文艺专题的结构	(90)
第一节 电视文艺专题结构的基本要求	(91)
第二节 电视文艺专题结构的步骤	(94)
第三节 电视文艺专题的结构形式	(100)
第七章 电视文艺专题的节奏	(109)
第一节 电视文艺专题节奏的要素和形式	(109)
第二节 电视文艺专题节奏的作用	(113)
第三节 电视文艺专题节奏的处理	(113)
第八章 电视文艺专题的表现元素	(119)
第一节 电视文艺专题的视觉语言	(119)
第二节 电视文艺专题的听觉语言	(126)
第三节 主持语言	(141)
第九章 电视文艺专题的叙事、抒情与议论	(145)
第一节 电视文艺专题的叙事	(145)
第二节 电视文艺专题的抒情	(154)
第三节 电视文艺专题的议论	(162)
第十章 电视文艺专题编导的素质	(167)
参考书目	(172)
参考片例	(174)
参考栏目	(177)
后 记	(180)

第一章 电视文艺专题节目概述

电视文艺节目和电视事业几乎是同时诞生的。1936年8月26日英国广播公司第一次电视试播电视节目时,播出的节目有新闻短片、丽贝卡·威斯特、毛姆论读书和现场直播文艺节目(踢踏舞、喜剧小品、为电视试播而作的歌曲等);1958年5月1日北京电视台(中央电视台前身)播出的节目构成与之类似,有直播座谈会、诗朗诵、舞蹈、科教片《电视》和新闻纪录片《到农村去》等。电视文艺节目从电视诞生开始就是电视节目极其重要的品种与类型。

当然,电视文艺的节目类型一直在不断地发展和变化着。随着人们对电视传播规律的认识与掌握,对于电视文艺创作特性的探知与把握,以及从传统艺术中吸取丰富的营养,电视文艺节目也从开始的简单搬演传统艺术到形成门类众多的电视文艺节目类群,在电视传播中占据着重要的地位。其中,电视文艺专题就成为其中一个重要的品种。“中国广播影视大奖”中的中国电视文艺“星光奖”是由国家广播电影电视总局评选颁发的全国电视文艺政府奖中的最高奖,它对于电视文艺节目的类型^①划分中,电视文艺专题节目就是其中重要的一个节目类型。

对于电视文艺专题节目属性的认识,我们从专题片与纪录片的比较、文艺专题节目和专题节目的比较与联系中加以把握。

^① “星光奖”的节目类型划分:1. 电视综艺节目,2. 电视歌舞节目,3. 电视音乐节目,4. 电视戏曲节目,5. 电视文艺专题,6. 电视纪录片,7. 电视文学节目,8. 电视广告,9. 少儿电视节目,10. 电视动画节目,11. 电视科普节目,12. 电视文艺栏目。

第一节 专题片与纪录片

“电视专题节目是指主题相对统一的电视节目,它与综合节目相对应,是电视节目中的一种主要类别。”^①从这个定义来看,电视专题节目是个“庞然大物”,是个复杂的“系统工程”,任何单一标准似乎都无法将它概括。上个世纪90年代,中央电视台研究室主持邀请全国电视界部分专题节目编导和学术界专家举行过三次中国电视专题节目分类和界定研究。本着“涵盖周全、分类准确、界定周密,表述精当”的原则,对纷繁复杂的专题目形态做了归纳和整理,并对其所具有内涵和外延进行了概念表述,制定出了《中国电视专题节目界定分类条目简表》,在这个界定分类条目中,明确地将纪录片涵盖在专题节目的范畴中,把纪录片归于专题节目的报道类中。可以说,这个分类条目代表了一个时期人们对于纪录片和专题节目为大多数人所接受的归类认识,但是,关于专题片和纪录片之间的区分和各自属性的探讨,并没有因为这次界定而停止,到2004年底,调整后的“中国广播影视大奖”中的2004年度广播电视节目奖的终评中,在优秀电视社教节目中,分列出“优秀专题”和“优秀纪录片”两项。在《中国广播电视协会全国性评奖评选章程实施细则(试行)》中,对“专题片”作了如下界定:“以声画对位的解说词为主要表达方式的议叙结合的节目”。对“纪录片”作了如下界定:“以声画合一的现场实景为主体拍摄的纪实风格的节目”。

其实,我们不妨这样理解,专题节目作为一个节目种群,它的内容广泛、表现形式多种多样且功能多面,把纪录片归入专题节目,符合“电视专题节目是指主题相对统一的电视节目,它与综合节目相

^① 杨伟光主编:《中国电视专题节目界定》,东方出版社,1996年第1版,第5页。

对应,是电视节目中的一种主要类别”的内涵。专题片,我们可以理解为狭义上的专题节目,它指的是与纪录片不同的一种节目样式,关于二者的区别,我们不妨对比观摩两个作品。12集纪录片《毛泽东》是纪念毛泽东同志诞辰100周年的时候,中央电视台拍摄的一部大型文献纪录片,它不仅回顾了毛泽东波澜壮阔的革命生涯也表现了毛泽东伟大的人格魅力,是中国电视纪录片发展历程中的一部重要作品。这部作品的第九集《独领风骚》表现的是毛泽东的诗词创作。在毛泽东诞辰110周年之际,中央电视台推出大型艺术专题片《独领风骚——诗人毛泽东》,全面而细致地表现了毛泽东的诗词创作。我们以两部作品中对于毛泽东《忆秦娥·娄山关》这首词表现手法的不同处理,来看看纪录片和专题片在艺术观念、处理手法等方面的不同特点:

◎纪录片《毛泽东》第九集《独领风骚》片段

画 面	解 说	同期声/音乐
暗转 毛泽东《娄山关》手迹 娄山关 摄制组在山涧行进	毛泽东的《忆秦娥·娄山关》作于1935年2月,描写中央红军第二次攻克娄山关,并迅速从这里通过的情景。 为了体会《娄山关》一词的创作环境,品味“苍山如海,残阳如血”的诗情画意,我们摄制组没有乘车走公路,而是在当地老乡的帮助下,沿着当年毛泽东行军的山路前往娄山关。 一进山,马就不习惯时常对着它的摄像机镜头,最后终于惊了……	马蹄声、铃铛声 “大家跟紧啊”

续表

画 面	解 说	同期声/音乐
制服惊马	制服了惊马,我们继续行军。	马蹄声、铃铛声
摄制组在山涧行进	协助我们拍摄的当地武警部队领导带我们去寻找“娄山关”石碑。当年,毛泽东曾指着石碑同人讨论石碑上三个大字的书法笔体。	
行进中实地采访		何昌武(武警遵义地区支队政委):当年我们发现的碑大概就在这个地方。因为时间比较长,有的地方记得不准确了。当时我们发现碑躺在这个地方……
		记者:当时您在哪儿?
		何昌武:我在军区当战士。现在这块碑立到下边去了。当年我们发现之后,我们的战士和电影厂的同志一起把它从这个地方抬下去了……我们说的就是这块碑。那个时候我们部队协助上边的一个电影厂在娄山关拍一部片子,我们战士在这个后边发现草丛中有一块石头,战士把上边的草扒开一看,有“娄山关”三个字。当时这后边还有个农民在割草,把农民喊来一看,他说这是当年立在娄山关上面的碑,由于时间比较长,风吹雨打,倒在那里没人管,我们的战士就和电影厂的同志一起,把它抬下来立在这个地方……
插入影像资料片段		