

21世纪广播电视专业实用教材

TELEVISION DIRECTORS BASIS

电视导演基础

李 康 李思嫫 著

中国传媒大学出版社

J911/11

2012

21世纪广播电视专业实用教材
南京师范大学资助出版

TELEVISION DIRECTORS BASIS

电视导演基础

李 康 李思嫫 著

北方工业大学图书馆

C00317570

中国传媒大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

电视导演基础/李康,李思嫒著. —北京:中国传媒大学出版社,2010.9
ISBN 978-7-5657-0063-7

I. ①电… II. ①李… ②李… III. ①电视—导演—教材
IV. ①J911

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 181454 号

电视导演基础

作 者 李 康 李思嫒
责任编辑 赵 欣 李艳华
责任印制 张 玥
封面制作 李 莹
出 版 人 蔡 翔

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 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
网 址 <http://www.cucp.com.cn>
经 销 全国新华书店

印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 787×1092mm 1/16

印 张 14.25

版 次 2012 年 10 月第 1 版

2012 年 10 月第 1 次印刷

书 号 978-7-5657-0063-7/J·0063

定 价 35.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

1	第一章 电视艺术
2	第一节 电视艺术的特性
5	第二节 电视语言的构成元素
9	第三节 电视艺术的审美特征
11	第二章 电视导演
12	第一节 导演素养
13	第二节 导演手段
15	第三节 导演工作
21	第三章 导演与剧本
21	第一节 文学剧本
24	第二节 导演与编剧
25	第三节 选择剧本
27	第四节 分析剧本
28	第五节 把握剧本
33	第六节 体现剧本
36	第四章 导演构思
36	第一节 导演的思维特征
38	第二节 导演构思
39	第三节 导演构思布局
43	第四节 导演构思细节

45	第五章 时空设计
46	第一节 时间设计
49	第二节 空间设计
52	第三节 时空结构
54	第六章 导演与演员
54	第一节 演员表演的特点
56	第二节 选择演员
59	第三节 指导演员表演
64	第七章 导演与摄像
64	第一节 摄像机的视点
66	第二节 画框内的构图
69	第三节 画框内的中心点
72	第四节 画外空间的延伸
73	第五节 画面的景别
80	第六节 景别的造型功能
82	第七节 景别的作用
85	第八节 指导摄像机
94	第八章 场面调度
94	第一节 场面调度的含义
95	第二节 场面调度的内容
101	第三节 场面调度的轴线规律
103	第四节 场面调度的类型

105	第五节 场面调度的作用
107	第六节 电视综艺晚会的场面调度
110	第九章 蒙太奇
111	第一节 蒙太奇的含义
112	第二节 蒙太奇的依据
115	第三节 蒙太奇的构成
121	第四节 蒙太奇句子
124	第五节 蒙太奇的作用
126	第六节 蒙太奇的形式
128	第七节 场面与段落蒙太奇
132	第八节 蒙太奇的叙述方法
135	第九节 蒙太奇的场景转换
138	第十章 电视声音
138	第一节 电视声音
139	第二节 声音的类型
143	第三节 声画结合形式
145	第十一章 导演剪辑
146	第一节 剪辑的原则
148	第二节 剪辑的内容
150	第三节 画面剪辑
153	第四节 声音剪辑
156	第五节 不同类型电视艺术作品的剪辑

160	第十二章 导演与综艺晚会
160	第一节 综艺晚会
162	第二节 综艺晚会的艺术性
165	第十三章 导演与MTV
165	第一节 MTV的特性
166	第二节 画面空间设计
169	第三节 音画关系设计
170	第四节 艺术风格设计
173	附录一 电视艺术片《美的周庄》导演工作台本
182	附录二 电视短剧《磁卡电话》分镜头剧本
189	附录三 电视剧《我要和你离婚》分镜头剧本
205	附录四 名词解释
221	参考书目

第一章

电视艺术

【内容提要】

电视艺术伴随着技术的产生而产生,并以电视文艺节目的表现形态播出,改变了人们传统的文化阅读方式。本章阐释了电视艺术的特性、电视语言的构成元素和主要表现手法、电视艺术的审美特征以及电视艺术的电视化,力图从整体上把握电视艺术。

在人类历史发展的进程中,艺术是人们最喜爱、最重要的审美对象。它运用一定的物质手段来表现其审美意识,使人的感官可以感知,并对其进行审美欣赏。电视艺术将各种艺术信息大量地、充分地、及时而迅速地传递给广大观众,带给人们美好的艺术享受。

电视是迄今为止最年轻的艺术,它凭借着现代高新科学技术手段,使自己获得了无与伦比的表现能力,迅速成为最有影响、最具群众性的艺术门类之一。电视的产生离不开电影。电影是在摄影的基础上发展起来的。1895年12月28日,法国的卢米埃尔兄弟在巴黎一家咖啡馆里,放映了他们自己拍摄的《工厂的大门》、《火车到站》等短片,这标志着电影作为一种崭新的大众传媒正式进入了人类的生活。初期的电影只是将人们在日常生活中的一连串活动投射到银幕上,还不具备艺术的性质。而且,那时的电影是无声的,既没有对白解说,也没有音乐、音响。进入20世纪,有情节的戏剧内容才被引入电影。1927年美国影片《爵士歌王》的放映标志着有声电影的诞生,使电影突破了单纯依靠视觉的局限,成为一种视听艺术。

电视在20世纪20年代诞生。电磁波的发现使人类远距离无线电传递信息成为可能,蒙太奇理论的逐步成熟为电视艺术的实践提供了理论依据。电视的快速录制和传播,直接进入千家万户的方式,使它比电影具有更多的优势。电视涵盖极广,具有艺术属性的只是其中的一部分,例如电视剧等。电视艺术,是以电子技术

为传播手段,以声画造型为传播方式,运用艺术的审美思维把握和表现客观世界,通过塑造鲜明的屏幕形象,达到以情感人为目的的屏幕艺术形态。

电视艺术是技术与艺术结合的产物,它运用电子技术以活动影像和声音进行传播。它既是审美文化,也是一种艺术、科学和文化形态。其艺术形象具有直观、具体、逼真等审美特征,以及时空自由的特性。

电视艺术作品是指经过创作者的艺术活动,将社会现实生活中的美进行艺术概括和提炼,运用电视艺术特有的思维方式和审美意识,并结合其他艺术样式,在屏幕上准确、鲜明、生动地反映社会生活,表达创作者的思想感情,具有一定艺术感染力的作品。

电视艺术作品形式多样,主要可以分为五类:电视文学、电视艺术片、电视剧、电视综艺节目以及音乐电视(MTV)。随着科学技术的加速进步,以及电视艺术本身在实践过程中的成长壮大,新的电视艺术门类和样式也衍生和发展起来,未来电视艺术的形式将更加多样化。

电视艺术作品具有以下作用:一是教育作用,它有利于人们提高思想境界,陶冶道德情操,指导人生;它可以开阔观众的眼界,丰富他们的知识,帮助观众了解历史、认识现实、增长知识、提高文化素养。二是审美作用,它是通过观众的观赏实践发挥作用,具有培养审美情趣、提高审美能力、唤起审美理想的作用。它的美感不仅是静态的,更多的是动态的运动美,也包括自然的美、社会的美,以及内容和形式的美。三是娱乐作用,可以满足人们娱乐、休闲、调节生活节奏的需要。

第一节 电视艺术的特性

一、运动性

电视的活动影像可以真实地记录生活中的一切事物,恢复物质现实的原貌,这与绘画、雕塑等静止艺术不同。电视艺术不是通过捕捉某一个瞬间来反映生活,而是直接反映生活的过程。电视艺术依靠画面来表现,画面构成的视觉语言是它的第一要素。电视因活动的影像使呈现出的画面具有动态感,这种运动性是其根本属性。用镜头对一个场景、一场戏(一个过程)进行连续的不间断的拍摄,可以再现事件发展的过程、表现现场气氛。将镜头进行任意组接后,还可以创造出自由组合的时间和不断变换的空间。

二、逼真性

电视艺术的逼真性源于它先天的“照相术”，活动的影像呈现出动态的画面。同时电视的屏幕较小，与观众有如面对面单独交谈，采用中景和近景较多，因此它的画面的逼真度是其他艺术样式无法比拟的。这使它在所有的艺术样式中，成为最接近生活原态的艺术。电视艺术作品能够逼真地再现客观现实世界，并能精确地再现事物的一些细微特征。在生活中，人们观察事物时，需要不断地改变空间范围和视角，通过观察位置的变化从不同的观察视角认识、了解事物。电视画面利用景别、镜头的运动方式，将不同景别的镜头连接在一起，使观众如同在现实生活中观察事物一样，产生一种接近于现实生活的身临其境之感。当然，电视艺术并不是像照镜子般机械地反映日常生活，它还必须有一个选择、提炼、概括、集中、典型化加工的过程。如果仅是纯自然形态的生活翻版，就违背了电视艺术逼真性的美学特征。电视艺术的逼真性也体现了创作者的主观作用，它既可以最大限度地再现客观世界的物质形态，也可以最大限度地表现创作者的主观世界。

三、综合性

生活是由多种元素组成的，各门类艺术都以自己特有的艺术手段来反映丰富多彩的生活。艺术的种类大致有两种：一种是从审美主体的官能感受出发，将艺术分为视觉艺术、听觉艺术、想象艺术；另一种是从审美客体的外部状貌出发，将艺术分为空间艺术、时间艺术、时空综合艺术等。作为电视艺术，它兼视觉与听觉、时间与空间、动与静、表现和再现于一体，是一种声画结合的时空艺术复合体，既可以在延续的时间中展示画面，又可以在空间的呈现面上展开形象。对空间艺术和时间艺术的综合，建立了新的时空关系，获得了创造新的艺术形象的可能性。在表现时间流动的过程中充分展示动作，通过事物的发展和运动来扩展空间，同时，在不断变化的空间环境中表现叙事的过程，在同一时间内用空间来扩展生活场景。通过多重时空的交叉组合，以及对时空的压缩与延伸，不但可以扩展表现手段，丰富审美感受，同时也加大了作品内涵的容量。电视艺术的综合性不仅体现在将时间艺术与空间艺术、视觉艺术与听觉艺术、造型艺术与表演艺术综合在一起，同时还体现在将艺术领域内部各种艺术进行综合，如将文学、音乐、舞蹈、诗歌、美术、建筑、戏剧、电影等各部门艺术元素进行有机融合。电视艺术综合了文学，将文学作品拍摄成电视剧、小品、电视散文等；综合了音乐、舞蹈，将音乐以 MTV 的形式进行传播，

舞台上的舞蹈艺术变成了屏幕舞蹈造型艺术;综合了戏剧、电影,将戏剧角色进行“现在进行时”表演,运用电影蒙太奇塑造逼真而生动的视觉形象等。在制作过程中,电视艺术将声音、光影、电子技术等综合在一起。这种综合不是简单的相加,而是将这些艺术和科学技术有机地融合。

四、假定性

电视屏幕画面能够再现客观世界所固有的色彩、光影、声音,但屏幕上的画面是以二维空间的平面图像来表现三维空间的立体世界,再现的只是现实的影像而非现实本身,这是利用了假定性的美学特征。如运用特殊的技术手段来中断时间、空间的自然连续,根据导演的需要重新安排和组接,造成与现实时空不同的屏幕时空等。假定性是导演强烈的主观因素的渗入,是艺术媒介对客观环境的非原样的表现。同时,摄像机的拍摄角度和运动、拍摄速度和镜头焦距的变化、光影和色彩的运用、音响和音乐的加入等等,都体现了导演对现实生活的认识和感悟。因此,电视艺术的逼真性能使作品更加真实地反映生活,而假定性是电视艺术语言和手段的运用,能够发挥导演的创造性并引发观众的想象。

五、表演性

电视艺术综合了其他艺术的众多元素,表演艺术元素是其中之一。所谓表演,就是通过演员扮演角色,按照规定情境赋予角色一定的思想感情,并在导演指导下,运用语言、动作来塑造人物形象。电视艺术作品离不开人物,人物命运的变化始终是吸引观众注意力和调动观众情感的重要因素。为了强调和突出人物,演员必须运用表演技能通过表演过程来完成。无论是电视剧中演员通过表演创造的人物,还是舞台多种形式的表演(如演唱、小品、游戏等),以及情景再现式的虚拟表演,这些表演都需要经过导演的选择来完成,而选择的目的是给观众一定的情绪感染,带给观众一定的审美愉悦。

六、参与性

电视艺术具有的视听结合的特点和形式的多样化,改变了艺术与观众的关系,不断给观众新的审美体验。电视艺术语言的自由运用,逐渐使观众的欣赏注意力向可参与性方向发展,即从电视单向传播与观众视点单一的屏幕观看方式,发展成与电视机前观众直接交流。如通过短信、网络等,观众积极参与到节目中,与主持人、场内嘉宾互动等。而节目内容生活化的叙事方式打破了与观众的阻隔,极大地

调动起观众参与的热情。在观看的过程中,观众已不是被动的接受者,而是以现场参与、网络互动、自主点播等方式成为节目中的一员。

第二节 电视语言的构成元素

人类不仅有通过声音和文字表达的抽象语言,而且还有通过各种形象表达的直观的艺术语言。电视艺术具有自己独特的艺术媒介和艺术手段,有着自己独特的艺术语言,即电视语言。

电视艺术作品需要凭借一定的光学物质材料,通过电视机屏幕形成屏幕画面,构成一种属于自己的艺术语汇,按照电视艺术特有的构成规律,将这些艺术语汇组织成为电视艺术作品。其语言与其他艺术语言相同,能够清晰明白地表达含义。

电视语言是集画面、声音、文字于一体,用来表现电视艺术作品创作者的创作理念和信息传播的工具。电视语言自身具备的构成元素主要有画面语言、声音语言、编辑语言、造型语言、镜头语言、特技语言、文字语言等。

一、画面语言

画面语言是电视艺术最重要的语言元素,是用拍摄的镜头与画面剪辑手段传递直接、有效信息的语言方式。尽管画面是外在现实的一种片断性表现,但给观众的感觉是真实的。电视屏幕以动态画面来进行内容叙述,吸引观众注意力,与观众形成交流。画面包括前后景、主陪体、构图、光影、色彩等。

二、声音语言

电视仅以画面视觉语言来表达内容往往是困难的,声音元素的加入,使动态的画面更生动、更生活化。人物、环境等有了声音的配合便充满了生命力,而音响、音乐与画面动作的结合使屏幕形象更逼真,表现力更强。电视的声音语言一般分为人声、音响和音乐三个部分。

三、造型语言

摄像机通过光学镜头和电子数字记录方式将现实景物的影像和声音记录存储下来,记录的过程具有一定的客观性。创作者通过对拍摄内容和拍摄方法进行一

定的选择,从而塑造出需要的画面形象与声音形象。如对人物或物体运动过程、运动方位、运动距离的选择;对声音音量、音色音调的选择等,以及拍摄角度、拍摄方式的选择等,形成了既能客观反映内容,又可以表达一定的意蕴、传递情感、塑造人物的视听造型语言。

四、镜头语言

电视艺术作品依靠摄像机拍摄位置的变化来记录事物,由此形成了电视艺术自身的镜头语言。如采用不同的景别进行拍摄,并将这些不同景别所拍摄的内容剪辑组接在一起,以叙述一个内容;采用不同的方位和角度拍摄,使现实世界里的物体通过摄像机的视点去看,物件的形状也随着摄像机与该物体之间的方位和角度的变化而变化;运动中的拍摄使画面有了推、拉、摇、移、升降等改变视野的过程;镜头或段落间光学技巧的运用,可以表达某种情绪或心理内容;使用不同光学特性的镜头拍摄出的画面,可以产生特殊的艺术效果,它不仅是一种技术手段,更是完成导演创作意图的一种表现手段。

五、编辑语言

依据蒙太奇理论,对镜头、声音等素材选择后进行剪辑重新组合出的画面、声音语言。编辑侧重对内容意义的表述,剪辑侧重具体的技术操作,即安排事件叙述过程、动作连贯性、场景转换、段落结构,以及处理时空关系、声画结合等。电视艺术作品的创作是一个复杂的系统工程,包括策划、组织脚本、拍摄、剪辑、合成等多个工序。前期所拍摄的镜头素材是零乱的,必须通过后期剪辑,按照视听规律,选择和重新组织素材,获得需要的画面、声音语言。编辑语言准确流畅,才能很好地讲述事件、表达观念和情绪。

六、特技语言

通过电视技术手段制造出的特殊效果所形成的语言。如画面定格、画面与画面之间叠化过渡、抠像技术、快慢镜头处理,以及对声音的变形处理,主观阐释声等。

七、文字语言

文字语言是一种传统的语言元素。在电视艺术中则是指电视艺术作品中的字幕,如片头片尾字幕、说明字幕、游走字幕、情节字幕,以及一些起提示作用、造型作

用的字幕。

虽然布景、灯光、色彩、服装、化装、表演、对白、音乐、音响等艺术元素并非电视艺术所独有,也存在于戏剧、绘画等其他艺术样式中,但这些非电视艺术所独有的艺术元素经常因电视艺术作品创作的需要而成为拍摄对象,或直接参与到电视艺术的创作中。

八、主要表现手法

1. 蒙太奇

蒙太奇是法文 Montage 的音译,是建筑学上装配、组合的意思,这个名词后来被借用到电影艺术中。蒙太奇包括镜头的构成,音乐、音响的构成,画面与音乐、音响的构成等,以及由这些构成而产生的意义和作用。尤其是镜头的排列组合,成为表达内容、思想的重要手段。由于电视和电影有着一脉相承的亲缘关系,所以蒙太奇手段也在电视艺术作品中广泛运用,并且不断地适应了电视艺术作品自身的发展,形成了相对特有的电视蒙太奇手段。

传统的电视蒙太奇和电影蒙太奇基本相似,但随着电视的发展需要,电视蒙太奇将电影蒙太奇加以改造,并在一些领域不再严格遵循电影蒙太奇的要求。如 MV 中,蒙太奇的加入更为随意,甚至仅以满足画面视觉冲击力为目的;在电视节目直播中,导播更多地运用一些平和的蒙太奇手法,以避免镜头组接出现的非现实感。

电视艺术创作者为塑造完整的屏幕形象,首先要将完整的客观生活分切成若干个小片段,用摄像机分别拍摄记录下来,然后将这些零散的镜头重新组接起来,使其构成一个整体的形象,而这个构成整体形象的过程,就是运用蒙太奇的过程。

利用蒙太奇手段组接各种镜头,还可以支配观众的心理,如著名的库里肖夫实验。这个实验证明,造成观众不同情绪的反应不是单个镜头的内容,而是镜头之间的并列结果,并由此引发了观众的心理反应。这个实验结果还引申出蒙太奇创造新含义的原理,成为前苏联著名导演普多夫金、爱森斯坦蒙太奇理论的核心,使蒙太奇的运用突破了技巧的范围,成为一种美学理论。

镜头不同的排列组合,可以表达不同的艺术效果。因此,在电视艺术创作中,按创作者的完整构思,不同景别、不同长度、不同内容的镜头,运用蒙太奇手段,按照一定的规律有机地组接在一起,构成一个可以体现创作者意图的完整的电视艺术作品。蒙太奇一般是通过导演、剪辑的创造来实现的。文学创作者编写的剧本为电视艺术作品设计出了蓝图,导演则运用蒙太奇创作出电视艺术作品。

2. 新时空

电视的时空是指在时间的流动中展示空间,又在空间的变换中体现时间的艺术形式。它不仅直观地再现客观世界空间,又能展现客观世界的过去、未来,展现想象和幻觉中的空间,既能使时间延长或缩短,也可以使时间倒流或重复,甚至停止,使其呈现出一种纷繁复杂的状态。

电视的时间和空间表现具有多样性,可分为物理时间与心理时间、现实时间与电视播放时间、讲述时间与被讲述时间。电视艺术作品打破了物理时间的束缚,根据情节内容的需要,可以自由安排时间,创造了新的屏幕时间。

现实时间是事件发展顺序的时间,播放时间不仅是被讲述时间,也包括讲述时间。讲述时间是指话语流动的时间,被讲述时间则是情节内容展开的时间。电视艺术作品经常采用线性、非线性等方式,将作品中的时间重新进行排列组合,创造出新的时间概念。

电视画面是二维空间,只有长和宽,即平面空间。但通过各种造型手段,如构图、光影、色彩、透视等,在二维画面上营造出三维的空间感。而整体与局部空间的组合,使不同的空间环境被组合成一个整体,即将不同地点拍摄的空间环境的片段加以结合和压缩,创造出可以自由支配的空间。

时空连贯是电视艺术作品常用的手法,时空与现实时空、历史时空相一致,时间呈线性,空间在时间的流逝中变换,这种线性时空表现方式符合观众的欣赏习惯。

电视艺术作品中对时间的延长和缩短,美化或丑化空间,以夸张的手法放大客观世界的某些事物。有时将在同一时间与空间发生的多个事件,或同一时间不同空间发生的事件,交错呈现在观众面前,以此显示并现的时空,使观众产生期待心理,既增加了信息的容量,又丰富了哲理内涵。在某些为表现时空错乱排列的情节中,时间不按照物理时间或现实时间顺序排列,而是根据叙述的时间或心理时间顺序排列,用这种无序来表达某种意念。

尽管电视时空是虚构出来的,但电视艺术作品正是利用可自由支配的时间和任意组合的空间,通过蒙太奇手段,创造出一种新的实际上并不存在的,但又能看到和感受到的具体时间和完整的空间。

第三节 电视艺术的审美特征

一、时代性

任何文艺作品都是社会生活的反映,观众总是希望看到能体现鲜明的时代精神的电视艺术作品,产生共鸣。因此,电视艺术作品的创作就需要紧紧把握时代脉搏,用艺术的手段充分体现时代的美感。

二、民族性

电视艺术作品中的时代精神,可以体现出一种丰富的民族性。在电视艺术作品中所传达的时代精神,往往是一个民族这一时期的体验和感受,即民族精神。民族性实际上就是一个民族的文化性格,共同的语言、共同的地域、共同的经济生活的人们所具有的共同文化和共同的心理素质。电视艺术作品的民族性,主要体现在民族精神、民族性格上,是电视艺术作品重要的审美特征之一。

三、意境性

电视艺术作品中的“意境”是指创作者的主观情感与客观事物相互交融而形成的艺术境界,是电视艺术创作者的审美体验、审美情趣经过艺术如工、提炼后所形成的情与景、意与象、隐与透的交融和统一。电视艺术美的意境就是将生活的真实性与奇妙的虚幻性统一起来,创造出一种既忠实于现实生活,又富于梦幻色彩,令人陶醉的美的艺术境界。

四、兼容性

电视艺术兼具视觉艺术、听觉艺术和语言艺术的优势,能充分调动观众的想象力。它既可以使观众欣赏到画面的美,又能使观众感受到声音的美,还能让观众从文学品味中领悟到诗情的美。电视艺术的这种兼容性,不仅体现为艺术形态、艺术表现形式的兼容,还体现为广泛的不同艺术种类的兼容,如文学、戏剧、歌舞、表演、美术、摄影等。这种兼容性使电视艺术多样化,带给观众多方面的艺术享受。

五、哲理性

电视艺术非说教的思辨性哲理能给观众启示与联想,具有感人的力量。它融入了电视艺术作品的创作者自身的情感及审美追求,充满了思辨的精神。它激发、感染观众,使观众在艺术氛围中,进行哲理性的思考。电视艺术所具备的哲理美,不但可以使观众的审美情感得到愉悦和满足,还可以不断净化其心灵,美化人们的生活,提高人们的思想境界,培养人的道德情操。

六、知识性

电视观众在享受电视艺术所带来的审美愉悦的同时,还可以获得许多丰富的知识。电视艺术不仅具有审美价值,而且具有文化价值。它所特有的知识性,满足了观众的求知欲,引领观众进入那些未知的领域。

七、主体性

电视在反映客观事物的基础上,常常融入了创作者的主观情感,是创作者审美观、人生观、价值观的物化形态。电视艺术作品在反映客观生活的同时,也注重通过表现创作者主观的思想、意念和情感,体现创作者本人对生活、对人生的看法。

八、娱乐性

艺术本身都具有娱乐的特性,因为娱乐本身是人们精神生活不可缺少的组成部分。电视艺术作品带给观众的审美愉悦越大,其发挥娱乐的功能也越大。