

DIANSHI WENYI BIANDAO JICHU

电视文艺编导 基础

(修订版)

游洁 著

中国国际广播出版社

电视文艺编导 基础 (修订版)

游洁 著

中国国际广播出版社

图书在版编目(CIP)数据

电视文艺编导基础 / 游洁著. —北京: 中国国际广播出版社, 2017.7
ISBN 978-7-5078-3991-3

I. ①电… II. ①游… III. ①文艺—电视节目制作—高等学校—教材
②文艺—电视节目—导演艺术—高等学校—教材 IV. ①G222.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第052633号

电视文艺编导基础

著 者 游 洁
责任编辑 刘 晗 祝 晔
版式设计 国广设计室
责任校对 徐秀英

出版发行 中国国际广播出版社 [010-83139469 010-83139489 (传真)]
社 址 北京市西城区天宁寺前街2号北院A座一层
邮编: 100055
网 址 www.chirp.com.cn
经 销 新华书店
印 刷 环球东方(北京)印务有限公司

开 本 710×1000 1/16
字 数 250千字
印 张 18.5
版 次 2017年7月 北京第一版
印 次 2017年7月 第一次印刷
定 价 38.00 元

CRI

中国国际广播出版社

欢迎关注本社新浪官方微博

官方网站 www.chirp.cn

版权所有
盗版必究

目 录

绪 论 电视文艺概念内涵的流变 / 001

- 一、以直播社会文艺原型为主 / 001
- 二、电视文艺节目个性的形成 / 002
- 三、电视综艺节目的成熟与大发展 / 002
- 四、产业化背景下各类电视娱乐节目的发展 / 003

第一章 电视文艺初创期的节目形态 / 005

第一节 电视文艺直播阶段的节目形态 / 005

- 一、文艺本体进入电视 / 005
- 二、“本体性”与“电视化”的差异 / 007

第二节 电视直播时期的典型文艺节目形态 / 009

- 一、现场转播 / 009
- 二、直播电视剧 / 010
- 三、文艺专栏 / 011
- 四、文艺专题 / 012
- 五、电视文艺晚会 / 013

第三节 “文化大革命”期间电视文艺的主要节目形态 / 014

第二章 电视剧的成熟与市场化 / 017

第一节 电视剧形态的重建 / 017

一、单本剧跟随电影起步 / 017

二、电视意识的觉醒 / 018

第二节 电视剧形态的成熟 / 021

一、电视剧形态的拓展 / 021

二、市场意识对电视剧形态的影响 / 023

第三节 市场化背景下的电视剧典型形态 / 025

一、主旋律电视剧 / 026

二、古装剧——戏说历史剧 / 027

三、涉案剧 / 029

四、谍战剧 / 030

五、武侠剧 / 031

六、言情剧——道德（家庭）伦理剧 / 032

七、青春偶像剧 / 033

八、穿越剧 / 034

九、情景喜剧——栏目剧 / 035

第三章 电视文艺栏目的发展 / 039

第一节 栏目的概念及样式的建立 / 039

一、栏目的概念 / 039

二、作为运作与管理机制的“栏目化” / 040

三、作为节目形态的“栏目” / 042

第二节 综艺栏目的成型与兴盛 / 043

一、综艺节目的迅速发展 / 043

二、综艺栏目经典模式的建立 / 044

三、综艺栏目的普遍化 / 045

第三节 市场化趋势下电视文艺栏目形态的变化 / 046

一、以“专业化”完善节目形态 / 047

二、专业栏目支撑专业化频道 / 048

三、频道大战催生栏目的“大众化”与“娱乐化” / 049

第四节 市场化导向下电视综艺栏目的变化 / 060

一、新形态轮番引领潮流 / 060

二、专业化频道竞争时代到来 / 065

第五节 近年极具市场竞争力的娱乐栏目形态 / 073

一、综艺娱乐栏目 / 073

二、竞技栏目 / 074

三、益智栏目 / 075

四、才艺竞秀栏目 / 075

五、婚恋交友栏目 / 076

六、脱口秀栏目 / 077

第四章 电视文艺晚会形态的发展 / 078

第一节 电视综艺晚会的成型 / 079

一、电视综艺晚会的初创 / 079

二、电视化晚会理念的落实 / 086

第二节 电视晚会的成熟与繁盛 / 088

- 一、队伍专业,领导重视 / 088
- 二、分众化背景下的专业拓展 / 093
- 三、打造盛世华章,形态充分完善 / 095

第三节 新世纪以来电视晚会的变化 / 102

- 一、晚会板块清晰,市场趋势渐显 / 102
- 二、室内外形态进一步分立,综艺与专题思路各显 / 106
- 三、尝试技术创新,冲击视觉极限 / 111

第四节 产业化背景下电视晚会的常见形态 / 122

- 一、综艺晚会 / 122
- 二、专业晚会 / 124
- 三、专题晚会 / 125

第五章 电视文艺专题 / 130

第一节 电视文艺专题的概念及基本形态 / 130

- 一、电视文艺专题的概念 / 130
- 二、电视文艺专题的形态 / 131

第二节 电视文艺专题的成长与萎缩 / 133

- 一、人物专题 / 133
- 二、文学专题 / 134
- 三、音乐专题 / 135

第三节 电视文艺专题的分化 / 137

- 一、音乐电视的发展 / 137
- 二、其他电视文艺专题的发展及演变 / 143

三、纪实类电视文艺专题的发展 / 146

第六章 电视文艺节目的社会化与活动化 / 149

第一节 电视文艺社会化与活动化节目的出现 / 149

一、电视文艺社会化与活动化的概念 / 149

二、电视文艺社会化与活动化节目的成长 / 151

第二节 “赛季”与“真人秀”的兴起 / 157

一、“赛季”与“真人秀”概念 / 157

二、产业化驱使选秀节目风行——歌唱类引领新热潮 / 160

附录 1: 典型电视文艺节目案例分析 / 167

一、《中央电视台春节联欢晚会》 / 167

二、《全国青年歌手电视大奖赛》 / 175

三、“超女快男” / 190

四、《中华情》 / 203

五、《艺术人生》 / 212

六、《寻找金花》 / 221

七、《越策越开心》 / 233

八、《中国诗词大会》 / 242

九、《中国好声音》 / 249

附录 2: 国内“现象级”电视综艺节目初探 / 262

一、电视综艺节目“现象级”的界定 / 264

二、“现象级”电视综艺节目的品牌优势 / 268

三、“现象级”电视综艺节目的问题及对策 / 273

四、对“现象级”电视综艺节目未来发展的建议 / 276

参考文献 / 282

后 记 / 283

绪论 电视文艺概念内涵的流变

从中国电视的诞生至今，伴随着整个电视事业的发展，电视文艺节目也经历了一个从无到有、从少到多、从简到繁的过程，其中不乏潮起潮落、曲折变化。但实际上，一切形态的建立和发展，是以事物的特质为核心，以表达者的个性与诉求为目标，最终为了受众需求和行业的发展而演变，其过程大概包含四个阶段。

一、以直播社会文艺原型为主

在电视诞生的早期，“电视文艺”主要是对社会文艺进行记录性的转播，而且“电视文艺节目”的基本概念是“电视”与“文艺”的组合。尤其是“文艺”概念，即“文学艺术”的统称。于是当时的“电视文艺”是努力将所有与文学艺术范畴相关的内容进行“转达”，对电视手段理解得比较肤浅，所以节目内容更多限定在“直播”手段可以包容的范围内，节目形态也往往依附于“文学艺术”部分的原生形态。电视成为客观记录的一种手段，即“家庭剧场”，而节目呈现的形态则大量是在演播室内直播的诗歌、歌曲、舞蹈、戏曲、话剧，以及在剧场内转播的文艺表演等。当然，由于技术条件有限，观念也比较拘谨，尤其是受到“文化大革命”的限制，节目类型与形态并不复杂，制作也不够精良。

二、电视文艺节目个性的形成

电视文艺个性的“觉醒”是从电视开播不久就开始的，而且在直播节目里就已经有了一些探索——导演们在意识上开始主动寻找电视文艺节目和其他载体的文艺节目的区别，即开始对文艺领域内不同品种的内容形式有所选择和扬弃，节目逐步呈现出不同于其他载体表现的文艺的面貌，这也许还和电视人欲建立自身地位的意识有关。同时，作为传播媒体，电视肩负着“宣传”的责任，与广播有着天然的共通之处，甚至有的新节目形态会受到广播节目形态的直接影响。

电视文艺个性的明确形成是在电视录像的普及与后期制作技术的成熟时期，这导致视听语言特性被高度重视，随后开始普遍被应用到节目创作领域。毋庸置疑，此时同处于视听表达领域的电影已经走在对文学艺术进行“影像化”表达和融合的前列——这是因为电影必须经过后期剪辑，这对刚刚可以进入精心制作层面的电视文艺直接起到了示范的作用。于是电视文艺录播节目在进行“电视化”创新的过程中，有一些形态是对电影创作的模仿、继承和发扬，即将文艺进行“视觉化”处理。

在党的十一届三中全会以后，社会文艺出现了整体复苏与极大发展的状况。电视文艺也开始焕发出极大的活力，此时的“电视文艺节目”概念内涵非常丰富，既有对传统“文艺”的包容——记录或转播，也有一些对自身独特语汇的探索——电视化。正由于电视化的逐步深入，一些不具备视听俱全特性的文艺形态被逐步放弃，具有视听双重效果的品种则被发扬。

三、电视综艺节目的成熟与大发展

最具典型意义的综艺节目是中央电视台于1983年开始进行直播的《春节联欢晚会》，由此拉开了电视综艺节目大发展的序幕。随后1990年《综艺大观》和《正大综艺》的出现，也迅速掀起了全国电视综艺节目的高潮。

自此该类节目成为电视文艺中最重要的形态，而“电视综艺节目”也成为最全面包容和表达文艺品种的形态，甚至在一段时间内“电视文艺”的概念几乎可以被“电视综艺”概念取代。

随着社会的开放，20世纪90年代末，电视综艺节目的大众性得到极大发扬，派生出“电视综艺娱乐节目”，并将传统的“综艺”——包容多种文艺品种的节目演变为以开心快乐为宗旨的、包容更多样内容形式的、大众可以广泛参与的游戏性的电视节目——“娱乐”节目。

也正因为电视娱乐节目的发达，“电视文艺”有了专业方向与欣赏层次的差别，如歌舞、戏曲、游戏等专业方向。随即“文艺”更趋向于一种群众性的联欢与互动，平民大众进入电视展示自己，相对于“纯文艺”的“亚文艺”品种和现象出现。并且一种专业元素可以和其他领域的内容形态融合，派生出新的节目形态，如体育竞技节目、美食之类与日常生活有关的节目……艺术形态节目的技巧难度也相对减弱。

以上这些变化，与全社会的文艺现象有着必然联系，更与电视整体逐步出现的产业化趋势有着直接的关联——之前电视只反映主流社会意识崇尚的精英文化，此时开始包容大众文化。

四、产业化背景下各类电视娱乐节目的发展

21世纪初，中国加入世界贸易组织（WTO），此时电视新形态能够直接并很快波及全世界，尤其是“电视真人秀”浪潮，在国内带动了一大批电视选秀节目（栏目）的兴起，如湖南卫视的《超级女声》获得巨大成功，并很快成为内地娱乐节目内容形态的主旋律与主要形态。

至此，“电视文艺节目”的概念得到极大丰富，而且内容形态也呈现出前所未有的丰富多样的局面。尤其是电视娱乐节目的内容和表达方式日益成熟，并进一步细分出类型，逐渐形成一些模式。

实际上这一阶段的诸多新类型的出现，和越来越明确的产业化政策导向及发展目标有关，即具有盈利能力的节目形态不断涌现并得到极大发展，

甚至会延伸出一些跨传统艺术专业节目类型的形态。例如在 2011 年 10 月 24 日原国家广播电影电视总局下发的《关于进一步加强电视上星综合频道节目管理的意见》（简称“限娱令”）里提及的婚恋交友类、才艺竞秀类、情感故事类、游戏竞技类、综艺娱乐类、访谈脱口秀等，都已经属于这个时代电视娱乐节目的范畴了。^①

同时，因为电视媒体的极度大众化，电视娱乐节目自然也会吸引和需要平民的参与。这不仅是顺应社会变革和节目内容发展的必然，更是广播电视体制从“教化”姿态变化和改革为“市场化”盈利工具的结果，与我国发展“文化创意产业”或“文化产业”的大背景有着直接的关系，即“电视文艺”的变化除了有自身求新求变的因素外，外在的主要动力就是国家与政府层面对文化产业化的大力推进。

本书正是基于这样的背景才有了完善的价值。笔者会在后文中根据不同的状况来使用“文艺节目”“综艺节目”“娱乐节目”等相对更狭义的词语来描述在“电视文艺”范畴下的不同节目概念和形态。

^① 广电总局就进一步加强电视上星综合频道节目管理答问 [EB/OL]. (2011-10-26). http://news.xinhuanet.com/politics/2011-10/26/c_111125844.htm.

第一章 电视文艺初创期的节目形态

第一节 电视文艺直播阶段的节目形态

在中国内地电视发展早期，“电视文艺”概念是指电视屏幕上播出的一切文艺节目的总和，所以是电视台所有节目中播出量最大的节目形式。伴随着电视文艺创作实践的发展和电视功能的拓展，电视文艺的内涵也逐渐发生了变化。

一、文艺本体进入电视

1958年5月1日，中央电视台的前身——北京电视台试播。此时，由于制作条件的限制，节目往往是最简单、最基本的一些内容与形态。在文艺节目方面，小型文艺节目是最容易直播的内容，同时由于相关节目创作基本上来自社会，电视更多发挥的是记录和转播的功能，即“家庭剧场”。

1958年5月1日，试播当天的内容是：

19:00，台标——以有“北京电视台”字样的广播大厦模型作为背景。

19:05，《工业先进生产者和农业合作社主任庆祝“五一”节座谈》的讲话，其间插播生产图表和社员劳动情景的照片。

19:15，纪录片《到农村去》（中央新闻纪录电影制片厂摄制）。

19:25，诗朗诵《工厂里来了三个姑娘》《大跃进的号角》（作者：陶冰、大行；朗诵者：中央广播剧团李燕、王显）。

19:30, 舞蹈《四个小天鹅》(表演者:北京舞蹈学校欧洲舞剧科学生沈清燕、吴振善、郑一林、钟润良)、《牧童和村姑》(表演者:北京舞蹈学校民族舞蹈科学生邓传玉、朱清渊)、《春江花月夜》(表演者:北京舞蹈学校民族舞蹈科教员周广慧)。

19:50, 科教片《电视》(莫斯科科学普及电影制片厂摄制)。

在试播过程中,工作人员非常兴奋和紧张,虽然其间一台摄像机出了故障,导演却临危不乱,最后在全体工作人员紧密配合下,圆满完成了任务。^①

试播早期,每周四、周日的19—21点播出两次节目,不久增加到每周4次。播出内容除了演员现场表演的节目外,还有电影。电影的播放是由放映机将画面投放在墙上,然后摄像机现场摄取直播来实现的。直到5月15日才播出了第一档信息类的新闻节目《图片报道》,由播音员口播与新华社的新闻照片两部分内容结合而成。

北京电视台于1958年9月2日正式开播,播出时间为每周二、四、六和周日,共4次,每次约150分钟。节目的安排一般为30分钟的新闻节目加上文艺节目。每日节目内容的大体程序是:播音员预告节目;新闻节目;少年儿童节目;社教节目;专题节目;文艺节目(电视剧、话剧、戏曲、曲艺、音乐、电影),有时还直播大会实况或文艺晚会,等等。总体看来,文艺节目的分量很重,最后播出的电影则是压轴戏。当时的播音员有余琳、李晓兰、高方正、邓在军,以及来自总政歌舞团的沈力(刚加入中央人民广播电台播音组,在齐越的指导下学习播音,后来被确定承担所有节目的播报串联工作)。

电视台机构对内称作“电视编辑部”。电视编辑部设有政治组、文教组、文艺组、播出组、办公室,其成员大多是逐步从报社、广播电台、电影制片厂以及其他文艺团体转调而来的,总计30多人。在电视初创期,由于条件简陋、人力缺乏、受众极少,电视人的创作力量薄弱,每天的工作量很大。例如新闻节目的制作,需要使用16毫米胶片拍摄采访,之后

^① 于光华主编,马超曾副主编,穆晓方副主编.中央电视台简史[M].北京:人民出版社,1993.

要立即冲印、剪辑、写稿、配乐（当时无法制作新闻的同期声）等，工作人员每天都处在紧张的工作状态中。文艺节目由于采取实况直播的方式，大多是小型文艺节目的表演。节目播出从台标、播音员预告节目、新闻、电影、图片报道直到节目结束、次日预告、再见等切换均由当日的值班导演负责，而具体节目采取分段分导演在现场导播完成。例如，文艺节目由文艺导演来切换，讲话节目由文教导演来切换，等等。而播音员则承担了预报节目、节目串联、播报简明新闻、新闻片与纪录片解说，以及人物访问、文艺节目、政治性任务的实况解说等所有现场播报的工作。在大约 60 平方米的演播室内，地面电线纵横交错，摄像机、照明灯架在三脚架上，演播一开始，房间里便热得像蒸笼。

由此可见，早期的文艺节目编导的工作主要是对节目进行排演指导和对画面进行切换处理，即对文艺节目进行电视转播。文艺节目的内容形式表现本身的丰富性，使得现场切换工作也更具复杂性，这就要求电视文艺导演必须具备熟练的导播切换技能。

由于当时的演播室条件有限，观众从屏幕上看到的文艺节目形态基本上是各种舞台化的、样式单纯的文艺演出本体，如诗朗诵、舞蹈、歌曲、杂技、曲艺，等等。编导很少对节目内容进行改造，此时的文艺节目对观众来说犹如一个“家庭小型剧场”。

“本体”即指事物的根与形体，引申为原本形态；文艺本体即文艺进入电视之前的各种形态。其实直到今天，这样的节目仍然是电视媒体的最基本的形态。但在接下来的发展中，文艺节目的创作很快考虑了电视的特性，无论从内容的丰富性还是表现手段的多样性上来说，都以惊人的速度拓展。当然，会因为创作者表现观念和目标上的区别而最终造就不同的节目形态。

二、“本体性”与“电视化”的差异

实际上，具体到电视在每一个节目里的运用，都会有“本体性”和“电

视化”两个理念层面的思考，从而带来不同的处理手段和结果。

“本体性”理念处理的文艺节目，即忠实完整地把各种文艺表演的原本形态传达给观众，节目内容直接照搬舞台或截取表演片段，于是也被称为“本体性”节目。在这类节目中，作为“家庭剧场”的电视只是一种记录工具或播出平台，对文艺本体往往原汁原味地记录或展现，换句话说，这类节目就是文艺表演内容的纪录片。在电视发展早期，这种节目的数量很多，对电视编导来说创作也比较简单——对他人作品进行记录和转达。

“电视化”理念处理的文艺节目，特指文艺节目进入电视以后艺术特性发生变化的节目形态。即在编导的主观指导思想下，节目是为“电视播出”而创作的，而从创作的第一步就要考虑电视的存在，使电视这一载体能够与节目尽可能充分、和谐、完美地进行统一。此时电视手段的运用是对文艺本体节目进行再创造——电视是重要的创作元素，电视意识将贯穿整个创作过程。于是，往往越是缺乏形象的艺术门类就越能给电视提供施展的空间。

当然，在具体某一个作品的创作中，“本体性”与“电视化”的处理方式也有可能都用到，二者的划分是相对的，导演的创造性也必定可以体现在“纪录”的过程中。

实际上，也并不是所有的内容都可以进行“本体性”或“电视化”的选择，一些平台或介质特征极为明显的艺术样式就很难进行“电视化”改造。例如戏曲节目，本身具有强烈的舞台艺术特征，渗透了舞台环境的虚拟性、表演的现场互动性，以及演员的程式化表达，戏曲自身相对完善的表达语系与“电视化”的写实属性很难融合，甚至“电视化”的戏曲经常是对戏曲本身的破坏，于是其电视呈现绝大多数只有很简单的转播和互动类栏目形态，业内多年努力仍很难突破。