

杨
晓
鲁
著

21世纪人丛书

音乐电视 MTV 编导艺术

世界知识出版社

音乐电视

(MTV)

编导艺术

杨晓鲁 著

世界知识出版社

责任编辑:王 江

责任出版:夏凤仙

封面设计:孙 敏

责任校对:何 莉

图书在版编目(CIP)数据

音乐电视(MTV)编导艺术/杨晓鲁著.-北京:

世界知识出版社,2000.3

(21世纪人/郝瑞庭主编)

ISBN 7-5012-1341-0

I. 音… II. 杨… III. 音乐片-导演艺术

IV. J951.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 18220 号

音乐电视(MTV)编导艺术 yinyuedianshi(MTV) biandao yishu

世界知识出版社出版发行

(北京东单外交部街甲 31 号 邮编:100005)

网址:<http://www.Wapbook.can>

<http://www.Wapbook.com.cn>

* * * *

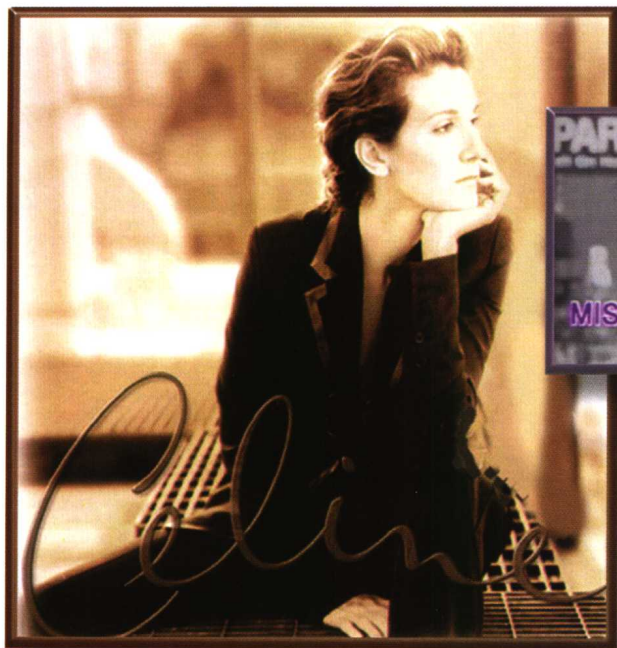
北京力托科技有限公司排版 北京育兴达胶印厂印刷 新华书店经销

850×1168 毫米 32 开本 插页:2 印张:12.125 字数:280000

2000 年 4 月第 1 版 2000 年 4 月第 1 次印刷 印数:1-5000

ISBN 7-5012-1341-0/G·386 定价:22.00 元

版权所有 翻印必究

席琳·狄翁

艾美丽亚MTV
《大大的世界》

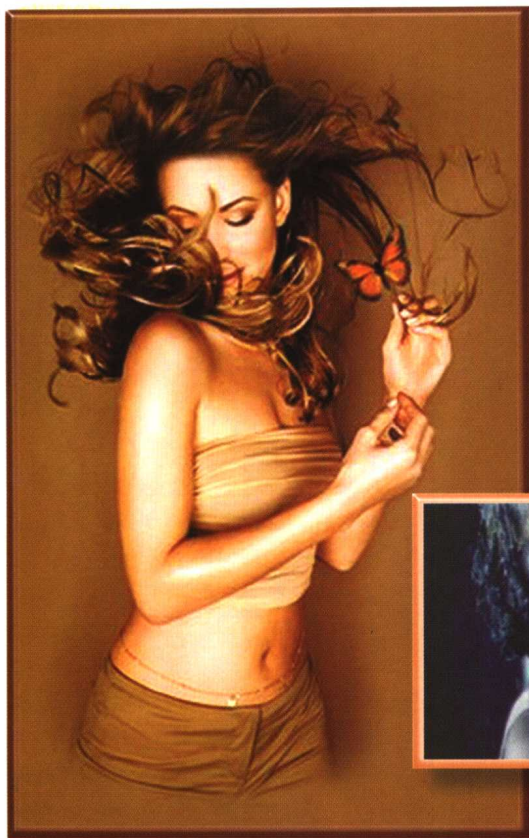
All Saints 组合
MTV 《布提之说》

MTV 《布提之说》

沙拉MTV 《从这一瞬间起》

辣妹MTV 《再见》

辣妹MTV 《再见》

玛丽亚·凯瑞在MTV中的造型

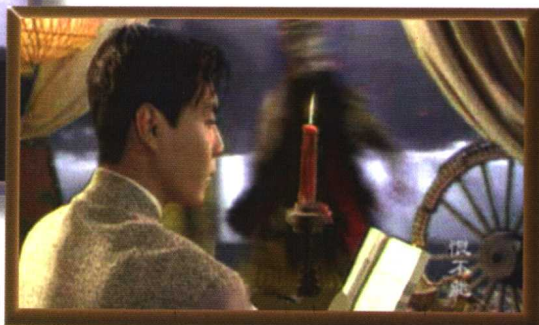

王菲MTV 《情戒》

屠洪刚MTV 《霸王别姬》

MTV 《霸王别姬》

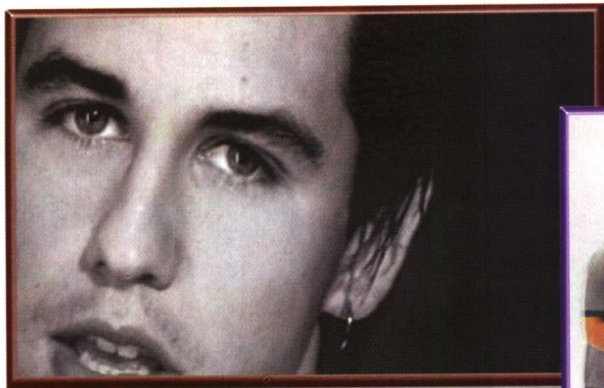
瑞齐·马丁MTV 《She's all I ever had》

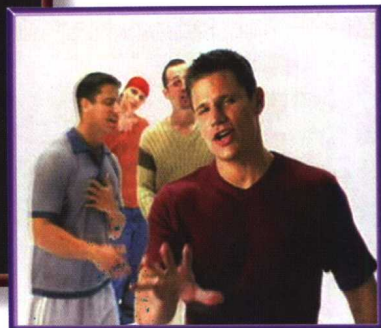
王杰MTV 《红尘有你》

张学友MTV 《吻別》

比利MTV 《她想你》

98' 四人组合MTV 《因为你》

比利MTV 《她想你》

艾尔顿·约翰根据电影
《狮子王》拍摄的MTV

U2乐队的MTV 《最甜的事》

序

鲁迅的作品给我印象最深的，是他的《过客》。他在文中所表达的，正是人生的一种过程。小女孩代表了希望，在她的眼里，前面的路上开满了鲜花，空气中弥漫着沁人的芳香，她没有恐惧，没有害怕，只有期盼与希冀。而老人看到的，那前面的道路，却长满了荆棘，路的尽头只是无希望的坟地。

对待人生的态度，还是小女孩眼里的世界，更加诱人，更加美丽，因为她有希望。希望是多么美好，多么宝贵，希望是人生存的动力。《等待戈多》中的路人，也不就是执著地怀着希望，在无尽地等待吗？哈姆雷特“生存还是死亡”不也是对希望的肯定吗？希望是年轻的，希望是初升的太阳。当婴儿呱呱坠地，那一声啼哭就是希望。没有希望的生活是黑暗的，没有希望的社会是落后的。希望像早晨挂在青草上的露珠，它预示着生命的存在。

音乐电视(MTV)，由一条电视频道的名称演化成一种视听艺术的称谓，是年轻的标志，是年轻人美好希望的直接表达，是怦然心动的爱情，是火

一般青春的热力喷发。我钟情于音乐电视(MTV),就是因为音乐电视(MTV)反映了青年的心声。正如音乐电视(MTV)的宣言,它是一面旗帜,是青年走向新世纪的前进标识。音乐电视(MTV)在确定它的收视对象时,把年龄作为一个重要的因素,将对象确定在15岁到25岁这个阶段,并把摇滚乐作为表现的主要对象,可见音乐电视(MTV)的服务宗旨,是面向朝气蓬勃的青年这个群体。

面对生活中最具活力与朝气的青年,音乐电视(MTV)代表了时尚、服饰、审美、生活态度等的价值追求。这种艺术在20世纪最后的20年里诞生,跨越千年进入新的世纪,它已经不仅仅是一种视听艺术,它是一种包含了巨大的社会文化内容的精神产品。

音乐电视(MTV)在创意上变幻诡异、七彩纷呈;蒙太奇组接美仑美奂,极尽现代技术之能事,充分体现了现代青年对视觉与听觉的特殊要求。明快的节奏、斑斓的色彩、美艳的造型,这是音乐电视(MTV);感性的流露、奔腾的激情、宣泄的情感,这是音乐电视(MTV);城市悲情与爱的绝唱,这是音乐电视(MTV);未来的梦想与回归自然,这也是音乐电视(MTV)。

音乐电视(MTV)是一幅画,音乐电视(MTV)是一首歌,它从你的心底激活美好冲动,像熔岩烧毁城府与偏见,它给你勇气并燃起希望之火……

音乐电视(MTV)像少女怀春的第一次萌动,像天地间荡漾的无言诗。音乐电视(MTV)是纯真的,是洁净的,是一个希望,是生活中的缪斯。无论在冈底斯山还是喜马拉雅,终归是由你,按你的观念塑造想象中的它。

作 者

目 录

第一章 音乐电视 (MTV) 的滥觞	
与现代文化背景	1
一、20 世纪青年文化的代名词	3
二、世界范围音乐电视 (MTV)	
网络的建立	9
三、音乐电视 (MTV) 作为一种新	
艺术的含义	16
四、音乐电视 (MTV) 与声画发展	
的历史联系	20
第二章 音乐电视 (MTV) 创意的	
模式及规律	26
一、音乐电视 (MTV) 创意的社会	
文化背景因素	27
二、音乐电视 (MTV) 创意的审美	
因素	32
三、音乐电视 (MTV) 创意的几种	
模式	34
(一)对应创意	34
1. 严格对应 (一一对应)	

2. 非严格对应 (多一对应)	
(二) 平行创意	47
1. 两条线索平行	
2. 多条线索平行发展但时有交叉	
(三) 组合创意	74
1. 偶然组合	
2. 有意组合	
(四) 对比创意	76
四、音乐电视 (MTV) 创意中的结构因素	77
(一) 同一空间展开情节的结构	77
(二) 不同时空递进的结构	78
(三) 行为动态结构	80
五、音乐电视 (MTV) 的结构特征	81
(一) 音乐电视 (MTV) 结构与音乐结构 的关系	81
1. 中国民歌的曲体结构	
2. 歌曲曲式与音乐电视 (MTV) 结构的关系	
(1) 单一部曲式	
(2) 单二部曲式	
(3) 单三部曲式	
(二) 音乐电视 (MTV) 的文学剧本结构	105
1. 音乐电视 (MTV) 文学剧本的写作	
2. 音乐电视 (MTV) 文学剧本的特性	
(1) 剧本的创意首先要激起观众的极大兴趣	
(2) 动人的情节结构	
3. 音乐电视 (MTV) 文学创意撰稿人的素质	
4. 情绪型 (或称抒情型) 音乐电视 (MTV) 作品的 写作	

第三章 音乐电视 (MTV) 的拍摄与制作	117
一、音乐电视 (MTV) 摄影方法与艺术风格	118
(一)音乐电视 (MTV) 取景与构图	118
1. 中景	
2. 全景	
3. 近景	
4. 特写	
(二)音乐电视 (MTV) 拍摄角度设计	121
(三)音乐电视 (MTV) 构图的基本原则	122
1. 关于对称构图	
2. 关于平衡构图	
3. 关于动态构图	
(四)音乐电视 (MTV) 的动态摄影	128
1. 移动摄影	
2. 升降运动摄影	
(1) 升降运动可以开阔视野	
(2) 升降运动可以很好地 反映事物的各个层面	
(3) 升降镜头擅长表现送别 场面或用于影片收束	
3. 推拉运动镜头的具体运用	
4. 特技摄影	
(五)音乐电视 (MTV) 的摄影技巧处理	136
1. 摄影细节的处理与安排	
2. 过渡段落的衔接处理	
(1) 前奏	
(2) 间奏	
(3) 结尾	
3. 特殊效果的拍摄	

二、音乐电视 (MTV) 在色彩上的艺术处理	148
(一)内部调色	149
(二)外部调色	150
三、音乐电视 (MTV) 摄影中如何配合音乐的 节奏运动	152
(一)音乐电视 (MTV) 摄影与音乐节奏运动 的统一	152
(二)如何设计富有节奏特点的动作	154
(三)音乐电视 (MTV) 摄影的分段意识	155
四、音乐电视 (MTV) 的道具使用	157
五、音乐电视 (MTV) 中的服装设计	160
六、音乐电视 (MTV) 中的照明设计	162
(一)音乐电视 (MTV) 照明的基本要素	162
(二)演播室拍摄音乐电视 (MTV) 抠像的 用光	164
(三)外景地拍摄音乐电视 (MTV) 用光	165
1. 主光	
2. 辅助光	
3. 轮廓光	

第四章 音乐电视 (MTV) 与音乐创作 168

一、声乐作品类型的音乐电视 (MTV)	170
(一)流行歌曲音乐电视 (MTV)	171
1. 抒情性的音乐电视 (MTV) 音乐	
2. 快节奏的音乐电视 (MTV) 音乐	
3. 舞曲风格的音乐电视 (MTV) 音乐	
(二)摇滚歌曲音乐电视 (MTV)	185
1. 普通摇滚作品	
2. RAP (说唱) 摇滚音乐电视 (MTV)	

(三) 艺术歌曲音乐电视 (MTV)	190
1. 创造精美的视觉画面	
2. 雅致的色彩与完美的造型	
(四) 民族歌曲音乐电视 (MTV)	193
二、器乐作品类型的音乐电视 (MTV)	195
三、音乐电视 (MTV) 的节奏处理	196
(一) 音乐电视 (MTV) 的空间节奏	199
(二) 音乐电视 (MTV) 的色彩节奏	201
(三) 音乐电视 (MTV) 的动态节奏	203
(四) 音乐电视 (MTV) 的剪辑节奏	205
四、音乐电视 (MTV) 与电影艺术的关系	208
(一) 从影视历史看音乐电视 (MTV) 的起源 ...	209
(二) 音乐电视 (MTV) 与影视艺术的互动	
影响	210
1. 音乐电视 (MTV) 引导启蒙文化向大众文化转化	
2. 音乐电视 (MTV) 引导审美文化向消费文化转化	
3. 音乐电视 (MTV) 引导知识文化向媒介文化转化	
第五章 音乐电视 (MTV) 音乐创作与 MIDI	
(迷笛) 音乐	220
一、MIDI 音乐的出现改变了传统的音乐创作与	
制作方式	221
1. 主机 (电子计算机) 加软件	
2. MIDI 软件	
二、电脑 MIDI 音乐系统的建立	228
1. 计算机	
2. 音源	
(1) 音色	
(2) 效果的配置	

(3) 音色的编辑	
(4) 音色的存储空间	
3. 几种电脑音乐连接系统	
三、MIDI 标准	235
1. GS 标准	
2. GM 标准	
四、MIDI 混响的设置	238
1. 如何选择合适的效果	
(1) 房间效果	
(2) 会议厅效果	
(3) 大厅效果	
(4) 重金属效果	
(5) 门限、反相和反向混响	
2. 效果参数的大小和位置	
3. 预延时和衰减时间	
4. 均衡	
5. 早期反射	
6. 密度和扩散	
五、MIDI 音乐在音乐电视 (MTV) 中的运用 与制作	246
1. MIDI 音乐的配器	
2. MIDI 配器的特殊性	
3. MIDI 音乐的制作工序	
4. MIDI 的电脑配置	
(1) 键盘	
(2) 混响器	
5. MIDI 文件与声音文件的区别	

第六章 音乐电视 (MTV) 与电视广告音乐	253
一、吸引注意力	255
二、广告音乐要容易记忆	256
三、广告歌曲的歌词要简单明了	258
四、广告音乐要考虑民族性或地域性	259
五、广告音乐要有针对性	260
第七章 音乐电视 (MTV) 艺术总论	262
一、音乐电视 (MTV) 的艺术本质	262
二、音乐电视 (MTV) 导演的基本素质	267
三、音乐电视 (MTV) 的艺术审美与文化内涵	270
附录一 音乐电视 (MTV) 与歌手专辑	274
附录二 世界各地音乐电视 VJ 档案资料	321
附录三 世界各国音乐电视 (MTV) 颁奖	
资料及机构	328
附录四 与音乐电视 (MTV) 有关的音乐	
及技术资料	345
附录五 1999 年在中国对不同人群就音乐	
问题调查取得的结果	369
参考书目	375
后 记	376

第一章

音乐电视 (MTV) 的滥觞与现代文化背景

20 世纪在世界青年文化领域中最具冲击力的事情，莫过于 1981 年 8 月 1 日诞生的音乐电视 (MTV) 频道。自从这个频道诞生以来，音乐电视 (MTV) 已经成为世界青年文化的代名词，并且成为世界青年的一面旗帜。

音乐电视 (MTV) 代表了时尚，音乐电视 (MTV) 代表了潮流。音乐电视 (MTV) 更是世界流行音乐的大本营，是世界流行音乐的发送站。每天通过音乐电视 (MTV) 频道，全世界的青年，流行音乐的爱好者，在世界各国每一个角落都能收看到最新、最时髦的流行音乐作品。

音乐电视 (MTV) 频道的出现不是偶然的文化现象，它有深层的文化背景。第二次世界大战之后，全世界对人类生命的意义进行了反思，对集权专制给人类带来的苦难有了深刻的认识，战争的残酷，人类尊严所遭受的践踏，沙翁“生存还是死亡”这个早已被人淡忘的命题，又一次向人类发出讯问。青年是最快对此作出反应的群体，他们具有鲜活的思想、敏锐的思考，他们用最直接的方式表达他们的看法，他们呼唤民主、追求自由，他们蔑视陈规陋习，希望世界能变成爱的家园。但冷