

广播电视艺术系列教材

总主编 王晓玉

电视节目 制作

李同兴 编著

上海外语教育出版社 SHANGHAI FOREIGN LANGUAGE EDUCATION PRESS

电视节目制作

主编 张明

广播电视艺术系列教材

总主编 王晓玉

电视节目 制作

李同兴 编著

上海外语教育出版社 SHANGHAI FOREIGN LANGUAGE EDUCATION PRESS

图书在版编目(CIP)数据

电视节目制作/李同兴编著. —上海:上海外语教育出版社, 2006

(广播电视艺术系列教材/王晓玉总主编)

ISBN 7-81095-999-9

I. 电… II. 李… III. 电视节目-制作-教材

IV. G222.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 016878 号

出版发行: 上海外语教育出版社

(上海外国语大学内) 邮编: 200083

电 话: 021-65425300 (总机)

电子邮箱: bookinfo@slep.com.cn

网 址: <http://www.slep.com.cn> <http://www.slep.com>

责任编辑: 钱明丹

印 刷: 无锡市江溪书刊印刷厂
经 销: 新华书店上海发行所
开 本: 850×1168 1/32 印张 10.375 字数 293千字
版 次: 2006年10月第1版 2006年10月第1次印刷
印 数: 3 500 册

书 号: ISBN 7-81095-999-9 / G · 517
定 价: 18.00 元

本版图书如有印装质量问题,可向本社调换

广播电视艺术系列教材书目

1. 《广播电视新闻学》 仲富兰
2. 《广播学概论》 沈嘉熠
3. 《中外广播电视简史》 陈卫平
4. 《广播电视主持艺术》 王 群 曹可凡
5. 《播音原理与创作》 马 力
6. 《广播电视广告艺术》 廖秉宜
7. 《视听语言基础》 邹 建
8. 《广告语言修辞原理与赏析》 张英岚
9. 《广播电视经营与管理》 严三九 张苑琛 周 喆
10. 《纪录片创作》 黎小锋 贾 恺
11. 《电视节目制作》 李同兴
12. 《影视文学写作》 王晓玉 杨海燕 崔彩梅
13. 《中外经典电影作品评析》 杨海燕
14. 《中外经典电视作品评析》 满 方 杨海燕

广播电视艺术系列教材编委会

主任：王晓玉（华东师范大学）

委员：（以姓氏笔画为序）

王志敏（北京电影学院）

孙祖平（上海戏剧学院）

严三九（华东师范大学）

李亦中（上海交通大学）

张同道（北京师范大学）

星亮（暨南大学）

格非（清华大学）

董小玉（西南师范大学）

雷跃捷（中国传媒大学）

总序

新兴学科理论 的构建方兴未艾

广播电视艺术的发生和发展,是人类文明日渐发达的必然结果,催生剂是电磁电子技术的应用和推广。世界广播媒介出现于20世纪20年代,电视媒介出现于20世纪30年代。至50年代之后,广播与电视行业迅速发展,信息的远距离、直接、快速传播,打破了时间和空间的限制,改变了社会信息系统,使人类进入了一个前所未有的信息社会。作为媒介,广播电视最初仅以传播新闻信息为其主要功能。随着接受需求的与日俱增,源远流长的文学艺术很快与广播电视结缘,形成了丰富多彩的艺术样式,如广播剧、电视剧、广播音乐、电视音乐、广播戏曲、电视戏曲、广播文学、电视文学等,广播电视艺术亦应运而生,并因其显现出独特的艺术个性和美学风貌,被称作是继诗歌、音乐、绘画、雕塑、建筑、舞蹈、戏剧、电影之后的一种受众面极广、影响力极大的新的艺术形态。

作为社会文艺形态的重要组成部分,广播电视艺术在人类文明的推进中起着难以替代的作用。它具有与其他艺术紧密结合、一方面借助其他艺术完成自身发展、一方面又作为其他艺术的传播载体使之进一步发扬光大的特性,因此而推进了人类文明向更高层次提升。它不仅加快了艺术传播的速度,开阔了艺术传播的疆域,而且沟通了接受传播的人群,同时还因其大众普及的效能,模糊了施者与受者之间的界限,填平着国域与种族之间的沟壑,促使更多的个体和群体从接受者向传播者转化,加速推动了全球

一体化的进程。广播电视艺术丰富了人类的艺术宝库,已经成为人类不可或缺的精神生活内容之一。

广播电视艺术的客观存在及其日益显现的对社会、政治、物质、文化、精神缔造等各层面的重大影响,促成了广播电视艺术学作为一门独立科学的构建和发展。在实践基础上形成的相关理论公认,广播电视艺术学是一门由艺术与电子技术相结合而产生的、具有大众文化特性的艺术类学科,主要包括基础理论研究、应用理论研究和比较研究三大内容。通常说来,基础理论研究包括广播电视艺术理论研究、广播电视艺术史研究、广播电视文艺学研究、广播电视艺术美学研究、广播电视文艺传播研究、视听文化研究等;应用理论研究包括广播文艺创作及理论研究、广播剧创作及理论研究、电视剧创作及理论研究、广播电视文艺编导艺术及技术研究、广播电视节目制作艺术及技术研究、摄影摄像艺术研究、广播电视音乐音响研究、电视美术设计研究等;比较研究则包括外国广播电视艺术研究、中外广播电视艺术比较研究等。学科的创建和相关研究的不断发展,也从理论上总结和引导了实践。

我国的广播电视艺术起步较晚,发展也相对迟缓,尤其在学科建设上有过一段较长的封闭停滞期。自20世纪70年代之后,情况发生了改观。应和着广播电视业的飞速发展,理论研究在一些专门院校迅速开展,并很快形成了两个主要学派:一为以高鑫先生为代表的“艺术派”,从艺术产生的历史必然入手,首先界定“广播电视艺术”为一种艺术门类,进而将广播电视艺术划分为电视文学、电视艺术片、电视剧和电视综艺四大类,并对之进行理论评析。另一为以张凤铸先生为代表的“文艺派”,其主要观点是抓住电视产生的广播背景和广播电视的传媒本性,沿用“文艺”的广义,将作为艺术的电视名之曰“电视文艺”,继而细分出包括电视剧在内的十多个类别,与“广播文艺”并列。数十年来,这两派理论研究者各领风骚,深刻影响着广播电视艺术的创作和理论构建。

随着高校广播影视专业尤其是电视专业的数量不断增加,广播影视教材的出版也开始打破了20世纪前半叶规模小、选题窄、

影响弱的特点。自1985年北京广播学院出版社开始陆续出版国内第一套广播电视艺术专业教材《电视节目制作丛书》之后,相关专著的出版进入前所未有的发展期。据本人所知,1995年北京师范大学出版社出版了《电视学系列教材》;1997年12月北京广播学院出版社出版了《电视艺术丛书》;2000年3月北京广播学院出版社出版了《实用影视艺术丛书》;2002年1月中国广播电视出版社出版了《21世纪中国影视艺术丛书》;北京广播学院出版社则在2002年之后连续推出了《电视节目制作专业函授教材》、《电视节目制作专业教程》、《中国电视文艺20年系列》、《电视及电视剧系列教材》、《中美影视专业同步教材》、《影视音乐教材》等8个系列近70个品种,其规模和数量均居全国之首。专著和教材的加速面世,一方面彰显出了我国理论队伍在数量上的扩展和质量上的提高;另一方面,也是适应着近十多年来我国高校广播电视学科布局进入高速扩容阶段的需要。据统计,至2003年底,全国共有270多所高校开办了广播影视院系或相关专业,而大批民办高校和培训机构还未计算在内。一门新兴的学科有相对广博的基础应视之为好事,但大跃进的现象还是带来了问题。在若干亟须解决的问题中,成熟并系统的教材的缺失尤为突出。诸多高校同仁和理论研究者共同不懈努力,都是为了解决现实教学困难,并进一步构建系统的学科理论。毕竟,这是一门诞生至今方近百年的新兴学科,其建设还只是在方兴未艾之期。

正是出于参与建设的朴素目的,我们在卓有远识的上海外语教育出版社的大力支持下,力邀10余名多年从事相关教学及研究的高校教师编撰了本套丛书,并由多所广有影响的高校近10位资深教授组成编委,对书稿进行审读和修改。从构思到组织到编成,本丛书前后历时近四年,其中多本已经过几个学期的教学使用。丛书虽经殚精竭虑作成,但还是基于教学迫切需要,仓促推出,难免有诸多不尽如人意之处,祈盼不吝指教。

王晓玉

2005年夏于费城

目 录

1

绪 论

上编 电视基本原理

8

第一章 电视媒体的基本特征

- 第一节 电视媒体的特征 8
- 第二节 电视节目的功能 13
- 第三节 电视制作思维方式 19

25

第二章 电视系统的构成

- 第一节 电视摄像机 25
- 第二节 电视编辑器 30
- 第三节 电视音响 35
- 第四节 电视灯光 39
- 第五节 电视字幕与特技机 44

46

第三章 电视原理

- 第一节 黑白电视工作原理 46
- 第二节 彩色电视工作原理 50
- 第三节 电视节目录制原理 55

第四章 电视的画面

58

- 58 第一节 电视语言的基本词汇:镜头
- 66 第二节 电视语言的基本语法:蒙太奇
- 70 第三节 电视表现手法

第五章 电视中的声音和文字

77

- 77 第一节 电视中的声音
- 86 第二节 电视中的文字

第六章 电视节目的构成要素

91

- 91 第一节 电视节目片头
- 93 第二节 电视节目标题
- 96 第三节 电视节目主体
- 98 第四节 电视节目中的字幕

中编 电视节目制作流程

第七章 电视节目策划

102

- 102 第一节 电视节目策划的意义
- 104 第二节 电视节目策划的要素
- 108 第三节 电视节目策划原则
- 114 第四节 电视节目的策划流程
- 116 第五节 主要电视节目策划的要点
- 119 第六节 策划书写作

第八章 电视文稿写作

125

- 125 第一节 电视文稿写作的概念
- 134 第二节 电视新闻类节目的文稿写作

- 第三节 电视综艺类节目的文稿写作 151
第四节 电视社教类节目的文稿写作 156

160

第九章 电视采访

- 第一节 电视采访的意义 160
第二节 电视采访的主体——记者 162
第三节 电视采访的方式和技巧 164
第四节 电视采访的步骤 169
第五节 不同电视节目的采访要点 172

175

第十章 电视摄像

- 第一节 摄像机的操作 175
第二节 摄像前的准备工作 182
第三节 电视摄像的画面构图 188
第四节 镜头和摄像机的运动 196

200

第十一章 电视编辑

- 第一节 镜头的选择 200
第二节 镜头组接 206
第三节 配音与配乐 212

219

第十二章 非线性编辑

- 第一节 非线性编辑的概念与特点 219
第二节 Adobe Premiere 6.5 安装与界面 223
第三节 Premiere 6.5 基本编辑技术 225
第四节 Premiere 6.5 数字视频的生成 233

下编 电视节目分类制作

第十三章 电视新闻节目制作

- 236 第一节 新闻节目的类型与特点
- 241 第二节 新闻节目的画面与语言要求
- 245 第三节 新闻节目的拍摄与编辑

第十四章 电视专题片、纪录片的制作

- 249 第一节 专题片的制作
- 253 第二节 纪录片的制作

第十五章 电视谈话节目制作

- 259 第一节 谈话节目的历史与特点
- 264 第二节 谈话节目的主持艺术
- 267 第三节 谈话节目制作要点

第十六章 电视娱乐节目制作

- 273 第一节 中国电视娱乐节目的发展
- 274 第二节 电视娱乐节目的分类
- 279 第三节 电视娱乐节目的特点
- 283 第四节 电视娱乐节目的策划制作要点

第十七章 大型电视综艺节目制作

- 288 第一节 综艺节目的类型
- 289 第二节 综艺节目的特点
- 292 第三节 综艺节目的结构
- 294 第四节 综艺节目的制作

301

第十八章 电视剧制作

第一节 电视剧的特点与类型 301

第二节 电视剧的编剧要点 308

第三节 电视剧的制作要点 311

316

主要参考书目

317

后记

绪 论

电视是20世纪人类最伟大的发明之一。电视的出现改变了人类信息传播方式,使之在很大的程度上可以突破时间空间的限制,使人们看得更多、听得更远、接受到更丰富的信息;电视改变了许多人的生活方式和交往方式,人们足不出户就可以游遍千山万水,见证社会变化,获得娱乐和归属感;电视的出现,在很大程度上实现了知识与信息资源的共享,使得个体人对社会组织的依赖变得无足轻重,在某种程度上改变了社会的组织结构和组织形式,影响着社会发展的进程。

从事电视节目策划与制作,既要掌握电视节目制作的一般技能,也要熟悉与电视节目有关的其他领域的知识,还要从本质上深刻认识电视媒体的特征,才能摸清电视节目的规律,从而成功地驾驭电视媒体。

一、电视人和电视节目

从电视业的企业性质看,电视业是由商品生产方——电视台、电视节目制作公司和电视商品消费者——电视观众共同构成的市场。从电视业的社会功能来看,电视是社会意志(政府、政党、社会组织、社会团体)和社会个体(观众)两个阶层进行信息沟通的渠道。上述两对关系,都是依靠电视节目来建立和维持的,或者说电视节目是沟通经营者和消费者、传播者与受众双方联系的基本桥梁,是整个电视行业诸要素的核心。没有电视节目,就没有电视业。

电视节目制作是电视从业人员的基本功,在所有开设广播电视专业的院系,“电视节目制作”都是整个专业课程设置体系里的主干课程。

电视节目制作是运用电视节目制作设备,经过电视摄像、电视编辑等工序,将画面、声音、文字符号和知识、社会、文化、艺术、历史、编导思想、电子技术等元素进行有机组合,最后合成电视节目的过程。

电视媒体是文化产业,但是,电视节目制作绝对是个苦活、脏活、力

气活。拍摄时须扛着几十斤重的机器,不管风里雨里、白天黑夜,哪里有热点往哪里钻,哪里有风险往哪里凑。如果没有一点热情,没有一点牺牲精神,绝对不能长久承受这种辛苦。编辑时没有时间概念,没有双休日节假日,一头钻进编辑室,直到出完活为止。如果没有好的精力,没有一点耐心,没有一个健康的身体,绝对不能从事这种工作。

电视节目制作也是靠知识和经验吃饭的技术活。电视编导不仅要熟练使用摄像机、编辑机,对灯光的使用、音响的调配、演播室的功能也要有所了解。还要懂得色温、白平衡、广角、聚焦、快门、景深、机位、构图等名词、概念的含义,甚至还要知道一些心理学、美学、社会学、文学等多门学科知识。如果没有广博的科学知识为依托,只懂得一点皮毛,是难以成为合格的电视人的。

电视节目又是创造性的劳动。同样是电视工作者,对于一种普通的社会生活现象,寻常的人、事,有些人可以充耳不闻、视而不见,有些人可能会当成茶余酒后的谈资笑料,而有的电视编导就能从中挖掘出有价值的新闻,有的人可以拍成精彩的纪录片参赛获奖,有的人可以以此为原型改编成电视剧,在屏幕上赢得无限风光。可以说,电视节目制作一开始比的当然是设备的先进与落后、资金投入的多与少,但最终比的还是电视人对现象的感悟能力、对生活的发现能力,是思想性的创造,是新意义的建构,是价值的再生产。一个电视工作者,如果没有探索的习惯,没有爱思考的头脑,没有对创造的渴望,是绝对制作不出好作品的。

电视节目制作还具有很强的社会属性。选题时的上下求索,撰稿时的冥思苦想,拍摄时的精益求精,编辑时的反复斟酌,对音乐的挑选、对画面的独特感受,都是一个人艺术趣味和心灵气质的个性化展示,这些绝对依赖于个人的知识、长期训练和天赋。但是,电视节目制作又是许多人参与的共同劳动。一个节目的制作离不开经费和政策的支持、各部门各工种的配合,离不开被拍摄对象的理解。因此,从这个角度上说,电视节目制作人员又是一个社会工作者:他要与各种各样的人打交道,要有相当强的沟通能力,要有宽广的胸怀。再进一步说,一个合格的电视从业人员,还要有丰厚的人文素养,有自主而稳定的衡量真善美

的标准；面对强权恶习有正义感，面对弱者有恻隐之心，能抵挡各种诱惑，敢为社会代言。因此，可以这样说，电视节目制作又是一个良心活。

有人严肃地总结说，一个合格的电视节目制作编导，必须具有思想家的眼光，政治家的头脑，猎人的敏感，运动员的腿脚，矿工的吃苦精神，艺术家的创造性，科学家的严谨；也有人戏称，干电视的起得比鸡早，睡得比狗晚，干得比牛重，吃得比猪差。两种说法看似截然相反，其实是从两个方面道出了电视工作者的高尚与卑微，自豪与无奈。但是，当你看着自己的劳动一点点变成磁带，变成节目，流淌在频道中，被人观看、评价，甚至被人指责的时候，你所付出的一切就都算不了什么了。因此，最终我们说，电视工作又是最快乐、最值得追求的。如果你准备投入这个行业，你是否做好了这样的思想准备，先付出再收获、先苦而后甜呢？

二、关于电视节目制作教学

电视节目制作是电视节目编导乃至所有传播学专业学生的必修课。在我国，大规模电视节目生产的历史只有不到30年的时间，而电视节目制作课的教学只有十几年的历史。作为一门学科课程，它仍然十分年轻，显得不够成熟。一般说来，构成一门课程的基本要素主要包括设置课程目标、教材建设、教学过程、教学模式探讨、教学效果评价等。我国大学的整个课程体系，尤其是电视节目制作课，基本上缺乏规范，属于摸着石头过河。其中，在教材建设、教学模式上都有值得探讨的地方。

由于各种原因，关于电视节目制作课程的教学，在我国基本上形成两种做法：一种偏重于学技术，偏重于实践，这在一些电视技术学校比较明显；还有一种做法，就是偏重于文化素养，强调选题策划、撰稿、电视编辑美学的学习，这在一些综合性大学和技术、设备力量不足的学校和专业，都是普遍存在的。当然这两种做法各有利弊，前者培养的学生往往技术熟练，但可能因理论素养和人文熏陶不够而显得后劲不足；后者文化理论功底扎实，但专业技能不足，在刚进入电视媒体的时候，可能会遇到许多障碍。

在专业学习中，一些学生也存在相似的两种倾向。一种是以为将