

现代传播·广播电视传播 MODERN COMMUNICATION

丛书主编 王文科 陈少波

Television Variety Show Director

电视综艺节目 编导

王国臣 著

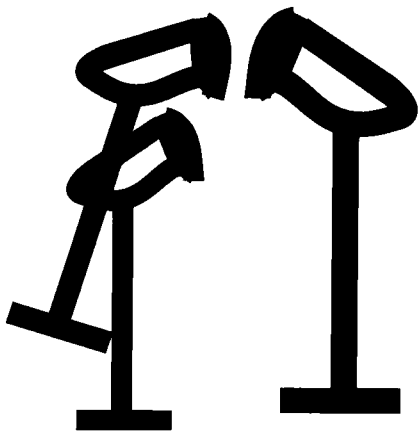
ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

现代传播·广播电视传播 MODERN COMMUNICATION
丛书主编 王文科 陈少波

Television Variety Show Director

电视综艺节目 编 导

王国臣 著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

电视综艺节目编导 / 王国臣著. —杭州: 浙江大学出版社, 2011. 7

ISBN 978-7-308-08885-5

I. ①电… II. ①王… III. ①电视节目—制作②电视节目—导演艺术 IV. ①G222.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 139530 号

电视综艺节目编导

王国臣 著

丛书策划 李海燕
责任编辑 李海燕
封面设计 俞亚彤
出版发行 浙江大学出版社
(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)
(网址: <http://www.zjupress.com>)
排 版 杭州中大图文设计有限公司
印 刷 杭州丰源印刷有限公司
开 本 787mm×960mm 1/16
印 张 18.75
字 数 337 千字
版 次 2011 年 7 月第 1 版 2011 年 7 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-308-08885-5
定 价 34.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88925591

目 录

CONTENTS

绪编 电视综艺节目的属性与特征

	第一章 电视综艺节目的起源与发展	3
	一、世界电视综艺节目的发端	3
	二、电视综艺节目在新中国的发展	4
	三、电视综艺节目与中国说唱文学的渊源	8
	(一)说唱之“说”——评书.....	9
	(二)说唱之“唱”——鼓词	10
	(三)说唱之“融”——相声	11
	(四)说唱之“变”——小品	15
	第二章 中国电视综艺节目的现状	25
	一、形式与内容相互推进.....	25
	二、重大庆典不可或缺.....	26
	三、艺术性的多元化整合.....	28
	四、音乐电视异军突起.....	28
	五、戏曲和高雅音乐融入荧屏.....	29
	六、精品意识不断强化.....	31
	七、不断创新求变.....	32
	八、电视综艺节目存在的问题.....	33
	(一)电视晚会数量很多,质量不高.....	33
	(二)理论建设落后于实践	34
	(三)制作模式上有待进一步改革	34
	第三章 电视综艺节目的传播特征与创作原则	35
	一、电视综艺节目的传播特征.....	35

(一)包容性特征	35
(二)艺术性特征	36
(三)现实性特征	36
(四)娱乐性特征	36
(五)社会教育特征	37
二、电视综艺节目创作的基本原则	38
(一)大众性原则	38
(二)民族性原则	39
(三)有益无害的原则	39
(四)寓教于乐原则	39
(五)追求文学品味原则	40
三、电视综艺节目创作的基本要求	40
(一)积极地反映社会生活	40
(二)紧密地依附形象思维	41
(三)集中地运用典型形象	42
(四)追求内容与形式的统一	42

上编 综艺节目文本创作

第四章 相声艺术及其创作要领	45
一、相声艺术“四要素”	45
(一)相声是“说”的艺术	45
(二)相声是“学”的艺术	46
(三)相声是“逗”的艺术	46
(四)相声是“唱”的艺术	46
二、相声的形态和总体结构	47
(一)相声的形态	47
(二)相声的总体结构	48
三、相声的“包袱”	49
(一)什么是“包袱”?	49
(二)“包袱”的种类	51
(三)“包袱”的结构形式	53
(四)“包袱”的组织过程	56
四、相声的格调	58

范例:[相声小段]《发明家新传》	59
第五章 评书艺术及其脚本创作	63
一、评书的基本特点和要素	63
二、评书创作的情与理	66
三、情节铺叙的曲与巧	68
四、人物性格的奇与真	70
五、语言风格的庄与谐	72
范例:[评书小段]《特别证明》	75
第六章 小品脚本创作	80
第一节 小品的基本特征与教化功能	80
一、小品的基本特征	80
(一)社会批判性	80
(二)主题单纯性	81
(三)表演灵活性	81
(四)语言艺术性	81
二、小品的教化功能	82
第二节 喜剧小品素材选取与运用	85
一、喜剧小品素材的选取	85
(一)词儿可乐	85
(二)事儿可乐	88
(三)理儿可乐	89
二、喜剧小品素材的运用	91
(一)对比	91
(二)迂回	91
(三)巧合	92
(四)嫁接	93
第三节 小品脚本创作的基本技巧	94
一、喜剧小品要有“喜剧线”	94
二、喜剧小品须用相声笔法结构“包袱”	95
三、煽情小品须有“动情点”	95
范例:[情境小品]《笑脸》	97

第七章 诵唱类节目脚本创作	103
第一节 诵唱类节目脚本的文本特征	103
一、诵唱文本的句式要求	103
(一)三字头.....	103
(二)四字联.....	104
(三)五字垛.....	104
(四)七字句.....	104
(五)十字句.....	105
(六)贯口句.....	105
(七)垛字句.....	106
二、诵唱文本的音韵结构规则	106
(一)韵律.....	107
(二)声律.....	110
(三)节律.....	113
(四)章法.....	115
第二节 诵唱类脚本创作要点	116
一、选材注重“情”	116
二、人物少而精	117
三、语言白且美	117
四、辙韵合又宽	117
范例:(“发花辙”鼓词)《“李一把”搬家》	118
第八章 歌词创作	121
第一节 歌词的种类	121
(一)风物抒情歌曲.....	121
(二)政治抒情歌曲.....	121
(三)爱情歌曲.....	121
(四)亲情歌曲.....	121
(五)幽默歌曲.....	121
(六)宣传广告歌曲.....	122
(七)人物赞颂歌曲.....	122
第二节 歌词的结构形式	123
第三节 歌词的创作要点	126

一、选辙韵	126
二、找“词眼”	127
三、展“比兴”	128
四、磨动词	129
范例一:[人辰辙 亲情歌曲]《每逢佳节倍思亲》	130
范例二:[发花辙 幽默歌曲]《新编大实话》	131
第九章 朗诵诗创作	132
第一节 朗诵诗的特征	132
一、好懂易记有视像	132
二、反映现实社会生活	133
三、以情动人富于联想	134
第二节 朗诵诗的种类	136
一、叙事诗	136
二、抒情诗	137
三、散文诗	139
四、专门为表演创作的朗诵诗	141
第三节 朗诵诗的音韵	145
一、音节与词语	145
二、语调和句子	146
三、音流和语段	148
(一)长句短句的配合	149
(二)句尾四声的交错	150
(三)特殊的配合关系	150
四、音律和篇章	151
第四节 朗诵诗的写作要领	151
一、培养捕捉诗歌意象的能力	151
二、用新奇优美的语言传达意象	152
(一)精选动词	152
(二)嫁接词语	152
(三)一词多义	152
(四)跳跃省略	153
(五)超常组合	153
(六)多变句法	153

三、用丰富神奇的想象组合意象	153
(一)并置式组合	153
(二)交错式组合	154
(三)突反式组合	154
四、用精美的艺术手法呈现意象	154
(一)比喻和拟人	154
(二)对比和对偶	155
(三)排比和反复	155
(四)夸张和借代	156
范例:[朗诵诗]《我曾经有过家》	156
第十章 综艺节目策划方案写作	159
一、确定主题思想	159
二、概述整体构想与呈现形态	162
三、描述具体节目设计	164
范例之一:(综艺晚会日常节目策划方案全文)	
黑龙江省“专家晚会”初步设计方案	167
范例之二:(综艺栏目策划方案全文)	
《水乡大舞台》栏目策划方案	168
第十一章 综艺晚会串联脚本创作	170
第一节 开头常见样式	170
一、“开宗明义”式	170
二、“借题发挥”式	171
三、“先声夺人”式	174
第二节 中间串联笔法	175
一、“地对地”式	176
二、“空对地”式	177
三、“空对空”式	179
第三节 结尾收束形式	181
一、概括总结式	181
二、呼吁呐喊式	182
三、余音绕梁式	182

下编 综艺节目导演艺术

第十二章 电视综艺编导的职责与任务·····	187
第一节 电视综艺编导的素质要求与工作任务·····	187
一、电视综艺编导的职业特征·····	187
(一)劳动的个体性与产品的社会性·····	187
(二)信息加工和传播的中介性·····	187
(三)节目生产的再创造性·····	188
二、电视综艺编导的专业属性·····	188
(一)艺术家·····	188
(二)技术家·····	188
(三)掌门人·····	188
三、电视综艺编导的基本素质·····	189
(一)导向意识·····	189
(二)审美意识·····	189
(三)经济意识·····	190
(四)服务意识·····	190
四、电视综艺编导的必备本领·····	190
(一)要有导演的品格·····	190
(二)要有广博的知识·····	190
(三)要掌握起码的技能·····	191
(四)要善于把握整体·····	191
(五)要有很强的协调能力·····	191
五、电视综艺编导的工作任务·····	192
第十三章 电视综艺晚会节目编导·····	193
第一节 电视综艺节目的类型与结构形式·····	193
一、电视综艺节目的类型·····	193
二、综艺晚会节目的结构形式·····	194
(一)串联式结构·····	194
(二)段落组合结构·····	195
(三)篇章组合结构·····	195
(四)组合回旋结构·····	195

(五)多元综合结构·····	196
第二节 电视综艺节目的总体策划·····	196
一、策划的必要前提·····	196
二、策划的主要方面·····	197
三、策划的具体实施·····	197
(一)策划的宏观追求·····	197
(二)宏观策划的要点·····	199
第三节 综艺晚会节目的具体设计·····	208
一、舞台美术设计·····	208
二、灯光设计要求·····	209
三、综艺晚会灯光的八个难点·····	211
(一)光比控制的问题·····	211
(二)照度与色彩的冲突·····	211
(三)动与静之间的矛盾·····	211
(四)景别交叉造成的困难·····	211
(五)逆光与辅助光运用的短缺·····	211
(六)灯光对小品“无能为力”的问题·····	211
(七)扩张与收缩的尺度·····	211
(八)灯光很难在晚会中“独占一席之地”·····	211
四、节目设计·····	212
(一)确定节目基调·····	212
(二)把握节目形态·····	212
(三)组织节目素材创作·····	213
(四)设计节目的结构形式·····	213
第四节 提报晚会策划方案·····	213
第五节 电视综艺晚会节目导演实施·····	214
一、前期导演·····	214
二、撰写晚会串联脚本·····	215
三、现场导演·····	215
四、后期编辑·····	215
第十四章 音乐电视(MTV)节目编导·····	216
第一节 音乐电视的基本特征·····	216
一、音乐电视概念·····	216

二、音乐电视的特征	218
(一)画面依附声音	218
(二)时空抽象艺术	219
(三)创意决定成败	219
(四)音画互补对位	219
第二节 音乐电视的创意	219
一、音乐电视创意的概念	220
(一)音乐电视创意的美学基础	220
(二)社会文化背景对创意的影响	221
二、音乐电视创意内容	222
(一)音乐电视画面创意要求	222
(二)音乐电视创意的类型	222
第三节 音乐电视的空间形式	224
一、音乐电视的空间形态	224
(一)现实空间	224
(二)虚化朦胧的空间	224
(三)抽象的超现实空间	225
(四)歌手的主体空间	225
(五)多重空间形式的组合	226
二、空间形式的选择	226
第四节 音乐电视的运动	226
一、人物运动	227
二、背景的运动	227
三、摄像机的运动	228
四、特技运动	228
第五节 音乐电视的形象	229
一、歌手形象	229
二、角色形象	230
第十五章 电视舞蹈节目编导	231
第一节 舞蹈的审美特征	231
一、舞蹈的动作性	232
二、舞蹈的抒情性	233
三、舞蹈的节奏性	233
四、舞蹈的造型性	234

五、舞蹈的综合性	234
第二节 舞蹈的主要种类	235
一、中国古典舞	236
二、芭蕾舞	236
三、现代舞	238
四、民间舞蹈	239
五、其他类型舞蹈	240
(一)抒情性舞蹈	240
(二)叙事性舞蹈	240
(三)戏剧性舞蹈	240
(四)交谊舞	240
第三节 电视舞蹈节目的形态与制作	240
一、电视舞蹈节目形态	241
(一)舞蹈表演实况	241
(二)人物类舞蹈专题片	241
(三)知识类舞蹈专题片	241
(四)舞蹈集锦、系列舞蹈	241
(五)舞蹈比赛	242
(六)电视综艺节目中的舞蹈	242
二、电视舞蹈节目的制作	242
(一)电视舞蹈节目的摄像	242
(二)电视舞蹈节目的编辑	243
(三)电视舞蹈的后期创作	244
第十六章 舞台小品等语言类节目导演	245
第一节 表演艺术的基本特性与要领	245
一、表演艺术的基本特性	245
(一)“三位一体”性	245
(二)“身份双重”性	246
(三)“对立统一”性	246
二、表演艺术的基本要领	246
(一)理解力	247
(二)想象力	247
(三)表现力	247
第二节 想象与设计	248

一、想象	248
二、设计	249
三、选择表演的切入口	249
第三节 对白的有效性	250
一、重音	250
(一)重音的种类	251
(二)重音的确定	251
(三)重音的主次	252
(四)重音的表达	252
二、停顿	253
(一)停顿的种类	254
(二)标点与停顿	255
(三)气息与停顿	256
三、语调	257
(一)语调的种类	257
(二)标点与语调	258
(三)行动与语调	259
(四)情绪与语调	259
第四节 动作的有效性	262
一、“动作”的本质	262
二、动作与规定情境	264
(一)规定情境与动作的关系	264
(二)思想或情感通过动作外化	265
第五节 舞台调度	267
一、发掘演员的舞台感	267
(一)照顾视听距离	267
(二)照顾单视点	267
(三)照顾舞台时空局限	268
(四)节奏见诸速度和停顿的夸张	268
二、突出与强调的方法	268
三、调度的核心是交流与适应	269
(一)交流	269
(二)适应	270

第十七章 电视戏曲节目编导	271
第一节 戏曲的美学特征	271
一、综合性	271
二、程式性	272
(一)行当(角色分行)的程式	272
(二)脸谱的程式	273
(三)动作的程式	273
(四)音乐的程式	273
三、虚拟性	273
(一)道具布景的虚拟	273
(二)舞台时空的虚拟	273
(三)表演动作的虚拟	274
第二节 综艺类电视戏曲节目的形态	274
一、电视戏曲综艺	274
(一)戏歌	274
(二)戏曲 MTV	275
(三)戏曲歌舞、戏曲小品	275
二、电视戏曲专题片	276
(一)知识报道型	276
(二)文化思考型	276
(三)赏析型	277
三、电视戏曲栏目	277
第三节 电视戏曲节目的个性与制作	280
一、电视戏曲节目的个性	280
(一)包容性	280
(二)机动性	281
(三)大众性	281
二、办好电视戏曲栏目的要点与难点	282
(一)定位问题	282
(二)资源问题	284
(三)制作环节	285
主要参考文献	287

绪编

电视综艺节目的属性与特征

