

文艺晚会

艺术原理与策划实施

贾振鑫 著

中国社会科学出版社

文艺晚会

艺术原理与策划实施

贾振鑫 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

文艺晚会艺术原理与策划实施 / 贾振鑫著. —北京:
中国社会科学出版社, 2011. 6

ISBN 978 - 7 - 5004 - 9938 - 1

I. ①文… II. ①贾… III. ①晚会 - 研究 - 中国
IV. ①G241. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 130624 号

出版策划 任 明
特约编辑 李晓丽
责任校对 高 婷
技术设计 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2011 年 6 月第 1 版 印 次 2011 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 17 插 页 2

字 数 265 千字

定 价 35.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

内 容 提 要

本书是我国第一部系统研究文艺晚会艺术原理与策划实施的专业书籍。作者在对文艺晚会经典案例和相关文献分析研究的基础之上,结合文艺晚会策划实施的艺术实践经验,对文艺晚会的艺术原理、创作规律、演员修养、市场运作给出了全面论述,立体诠释了文艺晚会的历史与现状、特点、分类、结构、艺术手法、节目编排、策划、撰稿、主创团队等多方面的相关问题,并就文艺晚会的发展给出了前瞻性地论述。

本书观点独到,论述到位,案例详实,强调实用性是其最大特色,可广泛用于大中专院校表演类艺术专业学生艺术实践的学习用书,部队、企事业单位工会的文化宣传干部组织演出活动的指导用书,文化制作单位艺术总监的工具用书,专业文化人士、文艺晚会编导的理论参考用书。

作者简介

贾振鑫，山东聊城人。现就职于聊城大学音乐学院，从事舞台艺术实践的教学与研究工作。山东省曲艺协会理事，聊城市曲艺家协会副主席。获山东省先进文化工作者嘉奖等省级以上奖励三十余次；创作、导演、演出舞台文艺作品二百余篇，部分在省市比赛中获奖、在省级以上电视台播出或报刊发表；成功策划各类文艺晚会一百余场次；为各类文艺晚会担任撰稿；2002—2003年任聊城电视台大型综艺栏目《快乐家园》主持人；在《大家》等杂志公开发表《文艺晚会策划的人文方法》、《浅析演艺产品的市场定位》等文章十余篇。

责任编辑：任 明

封面设计：郡 婷

前 言

文艺晚会在我国的经济文化建设中起着非常重要的作用，是当今演艺活动中应用最为广泛、出现最为频繁的演出形式，其活泼生动、丰富多彩的艺术特色，受到了人们的普遍欢迎，甚至构成了演艺文化的一个符号，成为一种文化现象，走进了每个人的日常生活。因为文艺晚会既可宣扬宏大主题具有极强的导向性，又可寓教于乐、陶冶身心、突出娱乐特征，所以，不管是专业的文艺创作生产部门为了赢得经济效益和社会效益的需要，还是各级行政部门、企事业单位、部队团体出于政治的、经济的、公益的或自娱自乐等各种目的的需要，都在很好地利用文艺晚会这种艺术形式的特点，努力发挥其功能作用和自身优势，服务于和谐社会建设。

但是，文艺晚会目前没有被视为一个专门的艺术门类，长期以来的创作都是处在一个“晚会晚会，节目开会”的尴尬境地，学术研究处在一种被边缘化的状态，理论研究尚在初级阶段，或者说刚刚开始，没有形成系统的理论阐述，严重滞后于其他艺术门类的理论研究水平。

因为没有系统的理论作指导，人们对文艺晚会的认识尚处在一种朦胧的状态，主创人员也大多是非常主观的摸着石头过河般的试探性创作。这种客观因素的存在，直接导致了各级、各类文艺晚会存在着良莠不一，艺术水平参差不齐的客观现实。基层的文艺晚会，普遍是不知所云的简单模仿上一级的晚会，有些晚会甚至没有主题，没有中心点，只是节目的机械组合，更没有什么艺术手法可言，真可谓“同面同声，步调一致”的原地踏步走。

解决这些问题的当务之急就是对文艺晚会进行系统、细致的研究，来指导各级、各类文艺晚会的策划实施，规范文艺晚会从业人员的艺术

创作，并鼓励其创新意识，不断提高文艺晚会的艺术水平，更好地服务于社会主义精神文明建设，满足人们日益提高的文化生活需求，推动大众审美意识的提高。具体来讲：要利用相关史料研究文艺晚会的发展历史，给现代文艺晚会的创作树立一面镜子；要结合当代文艺晚会的经典案例研究其艺术属性，揭示其创作规律，总结其创作团队的工作原则；要突出其创作方法的研究探讨，加强研究的实用性。在此思想指导下，本书对文艺晚会进行了深入、系统、全面的理论阐述，在文艺晚会的分类，特点、结构原则、艺术手法、策划活动、撰稿、演员修养、市场运作等方面，结合当前实际进行了详细的研究分析，从“大晚会”的概念出发研究总结了各类文艺晚会创作的艺术规律；在研究分析成功案例的基础之上，总结了文艺晚会策划实施的规律，强调文艺晚会创作手法的前瞻性；鼓励晚会的创作人员，在总的艺术原则指导下创新工作，保持共性，突出艺术个性，促进晚会艺术的发展。

为使研究成果尽快转化为艺术生产力，本书着重突出研究的实用性，努力使研究成果具有较高的应用价值，可广泛指导于大中专院校表演类艺术专业学生的艺术实践活动和部队、企事业单位的演出活动，辅助于文化制作单位的艺术创作，给广大的专业文化人士、文艺晚会编导们提供理论上的参考。

作 者

2010年6月于聊城大学音乐学院

目 录

第一章 历史与现状	(1)
第一节 寻根溯源	(1)
一、远古时期的演艺活动	(1)
二、文艺晚会的雏形	(3)
三、大众演艺时代和商业演出的开始	(4)
四、明清文艺晚会的形成	(7)
第二节 靓丽的风景——当代的文艺晚会	(8)
一、新中国成立初期的文艺演出	(10)
二、以《东方红》为代表的文艺晚会	(12)
三、“文化大革命”时期和改革开放后的文艺晚会	(18)
第二章 文艺晚会的特点与分类	(22)
第一节 文艺晚会的特点	(22)
一、主题性	(22)
二、娱乐性	(23)
三、宣传性	(26)
四、互动性	(27)
五、新闻性	(28)
六、多样性	(28)
第二节 文艺晚会的分类	(30)
一、依据演出场所划分	(30)
二、依据传播媒体划分	(31)
三、依据艺术门类划分	(32)
四、依据演出受众划分	(33)

五、依据演出功能划分	(33)
第三章 文艺晚会结构的一般原则及主要结构形式	(42)
第一节 文艺晚会结构的一般原则	(42)
一、文艺晚会结构的一般性原则	(43)
二、正确处理文艺晚会结构中点与面的关系	(48)
第二节 文艺晚会结构的主要形式	(54)
一、串联结构	(55)
二、时序结构	(61)
三、篇章版块结构	(68)
四、戏剧结构	(73)
第四章 文艺晚会的节目与艺术手法	(78)
第一节 文艺晚会的节目	(78)
一、文艺晚会的节目形式	(78)
二、文艺晚会节目的功能属性分类	(80)
三、文艺晚会节目的创新手法	(81)
四、节目的创作与选用原则	(88)
第二节 文艺晚会的艺术手法	(91)
一、对比反衬	(91)
二、异类迁徙	(96)
三、交流互动	(98)
四、舞台画面的立体化、多角度呈现	(99)
第五章 主创团队	(101)
第一节 主创团队介绍	(101)
一、主办方代表	(102)
二、总导演	(103)
三、音乐总监	(109)
四、舞蹈总监	(110)
五、舞美总设计	(111)
六、灯光总设计	(116)
七、音响设计	(118)

八、服装总设计	(119)
九、化妆设计	(123)
第二节 文艺晚会的排练演出	(124)
一、工作原则	(124)
二、节目分练	(124)
三、合成	(125)
四、彩排	(125)
五、演出	(126)
第六章 文艺晚会的策划	(127)
第一节 文艺晚会策划人	(127)
一、文艺晚会策划人的由来 演变 现状	(127)
二、文艺晚会策划人的责任	(130)
三、策划人的素质要求	(137)
第二节 晚会策划的支点	(140)
一、节日	(141)
二、重大社会活动	(146)
三、重大纪念日	(147)
四、民族(地域)文化传统	(148)
五、旅游景点	(150)
六、媒体的需要	(152)
第三节 文艺晚会的策划	(153)
一、文艺晚会策划的方法论	(153)
二、文艺晚会策划的环节	(159)
三、文艺晚会的策划方案	(166)
第七章 文艺晚会的撰稿	(180)
第一节 主持与主持词	(180)
一、撰稿人和撰稿人的任务	(180)
二、主持和主持类型	(181)
三、关于主持词	(182)
四、主持和主持词的表现形式	(191)

第二节 文艺晚会的台本	(198)
一、文艺晚会策划案与台本	(198)
二、文艺晚会台本的撰写要求	(199)
三、文艺晚会台本的种类	(201)
第八章 文艺晚会演员的修养	(217)
第一节 素质要求	(217)
一、综合素质	(218)
二、专业素质	(220)
第二节 心理素质的培养	(223)
一、培养当众表演的能力	(223)
二、培养演员的心理控制能力	(225)
三、在学习、排练阶段注重演员注意力的培养	(227)
第三节 演出前的准备	(227)
一、作品的准备	(228)
二、排练	(230)
三、上台前的准备	(230)
四、演出的状态	(232)
第四节 舞台礼仪	(233)
一、上台礼仪	(234)
二、演出礼仪	(235)
三、下场礼仪	(238)
第九章 文艺晚会的市场运作	(239)
第一节 市场定位	(240)
第二节 打造艺术精品, 实施品牌化战略	(242)
一、打造精品	(243)
二、实施品牌化战略	(244)
第三节 宣传促销	(246)
一、活动宣传	(246)
二、媒体宣传	(247)
三、广告发布	(247)

四、商务公关	(248)
第四节 市场化的管理	(249)
一、人员竞争激励机制	(249)
二、控制成本策略	(250)
三、随演广告的发布	(251)
四、衍生产品的研发	(253)
五、包装策略	(254)
参考文献	(256)
后记	(259)

历史与现状

第一节 寻根溯源

文艺晚会是当今演艺活动中应用最为广泛，出现最为频繁的演出形式，因其具有活泼生动、丰富多彩的艺术特色，受到了人们的普遍欢迎，甚至构成了演艺文化的一个符号，成为一种文化现象，走进了每个人的日常生活。为了便于认识文艺晚会的艺术本质，指导文艺晚会的策划实施，不妨寻根溯源，从演艺活动的历史源头去看一看文艺晚会形成与发展的过程。

一、远古时期的演艺活动

纵观世界艺术史的发展，文艺演出的出现早于文艺理论的确立，是一个不争的事实。虽然和众多艺术形式一样，表演艺术的出现方式众说纷纭，有着不同的版本，但是，最早的表现形式是音乐和舞蹈紧密结合的歌舞表演，出现于庆祝、祭祀或巫术活动中，与先民们的狩猎、畜牧、耕种、战争等多方面的生活有关，这是没有什么争议的。

《毛诗序》中说：“诗者，志之所至也。在心为志，发言为诗，情动于中而行于言，故嗟叹之，嗟叹之不足，故咏歌之，咏歌之不足，故不如手之舞之，足之蹈之也。”在原始人的劳动、生活中，时常有成功或失败的出现，他们要宣泄自身所产生的或愉快，或悲伤，或惊讶，或兴奋……的生理反应，于是便促使了原始歌舞元素的形成。1973年，青海省大通县上孙寨出土的舞蹈纹彩陶盆，是迄今所知可估定年代的最古老的原始舞蹈图像，处于距今约五千至五千八百年传说中的禹帝到黄帝时期，属新石器时代遗物。在陶盆内壁上，有三组舞者，每组五人，手挽

手列队舞蹈。舞者头上有下垂的发辫或装饰物，身边拖一小尾巴，可能是扮演鸟兽的装饰。在原始歌舞活动中，人们常把自己打扮成狩猎的对象或氏族的图腾，这也符合庆祝、祭祀或巫术活动歌舞的特点。据《尚书·益稷篇》载：“击石拊石，百兽率舞。”不由让人联想到先民们在原始乐器，如骨笛、陶哨、陶埙、石磬的伴奏下，欢乐歌舞的情景。这些考古发现和古籍记载，都是演艺活动在原始社会时期就已经存在的有力证据。

由于原始社会的人们对大自然认知的限制，对自然事物产生的畏惧感，在心灵的深处渴望某些神灵的帮助，由此逐渐形成了原始的宗教信仰，把不易实现或困惑的事情寄希望于神灵的帮助，所以，原始的歌舞出现在了与祭祀、巫术相关的活动中。

在商代卜辞（甲骨文）中有关于《隶舞》、《■舞》、《羽舞》等的记载。这些歌舞多用于求雨，也有的用于祈年或祭祀祖先、山川。由巫师作舞，或商王亲自作舞。“庚午卜贞：乎（呼）■舞，从雨？”（罗振玉《殷墟书契前编》6·26·2）

“壬申卜：多■舞，不其从（纵）雨？”（黄濬《邶中片雨初集》卷下40·5）“■舞”之“■”，多读作征伐之征，可能是一种武舞。甲骨文中的“舞”字作，像一人手持牛尾或其他动物的尾巴舞蹈之形。

《吕氏春秋·古乐篇》记载“昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌八阕，一曰《载民》、二曰《玄鸟》、三曰《逐草木》、四曰《奋五谷》、五曰《敬天常》、六曰《达帝功》、七曰《依地德》、八曰《总禽兽之极》”。此中的葛天氏之乐，是指表演时由三个人手执牛尾做道具踏足而歌，比较形象地描绘了当时歌舞相结合的文艺演出实况，这也和后人对演艺的考古发现是相同的。

虽然上述演出是以庆祝、祭祀或巫术活动的需要为前宗旨的，还不是以提供艺术欣赏为宗旨的演出活动，甚至还带有某些自娱自乐的成分，算不上是纯粹性的演出，但是它毕竟为以后的艺术表演开了先河，成为演艺活动的鼻祖，参与此种原始演出的人员，不经意间扮演了人类最早演员的角色。

二、文艺晚会的雏形

夏商两代是奴隶社会。从古典文献记载来看，这时的乐舞已经渐渐脱离原始氏族乐舞为氏族共有的特点，衍变成为更多地为奴隶主所占有。从内容上看，它们渐渐离开了原始的图腾崇拜，转而对征服自然的人进行颂歌。例如夏禹治水，造福人民，于是便出现了歌颂夏禹的乐舞《大夏》。夏桀无道，商汤伐之，于是便有了歌颂商汤伐桀的乐舞《大雩》。商代巫风盛行，于是出现了专司祭祀的巫（女巫）和觋（男巫）。他们为奴隶主所豢养，在行祭时舞蹈、歌唱，是最早以音乐为职业的人。奴隶主以乐舞来祭祀天帝、祖先，同时又以乐舞来放纵自身的享受。以上这些活动，客观上也反映出生产力较原始时代的进步，从而使音乐演艺文化具备了迅速发展的条件。据记载：当时的“王无不因袭制作用以祭天祀祖歌功颂德，一直传到清末”。

《大武》是上古乐舞中著名的武舞，相传为周公所作，由六场歌舞组成，歌舞开始前还有一段击鼓等待的序曲，从形式上看已经具有现代化文艺演出（文艺晚会）的元素，是集歌、舞、乐而成的综合演出形式，孔子曾经评论说：“《武》，尽美矣，未尽善也。”（见《论语·八佾》）据《通典》载：秦始皇平天下六代庙乐，唯《韶》《五》存焉。从一个侧面反映了《大武》这种综合文艺演出持久的艺术生命力。

《大武》的表演分为“六成”，从今天的角度叫做“六场”。舞蹈表演者有六十四人，分为八行，每行八人，叫做“八佾”。整个乐舞再现了西周建国过程中的六大事件，主要是表演和再现战争场面的武舞。据《史记·八书·乐》记载，孔子在与宾牟贾对话中对《大武》六成所表现的情节做了如下的表述：“且夫《武》始而北出；再成而灭商；三成而南；四成而南国是疆；五成而分，周公左、召公右；六成复缀，以崇天子，夹振之而四伐，盛威与中国也。”其大意为：《大武》的第一场表示周武王挥师北上；第二场表示周武王消灭殷商的情形；第三场表示周武王胜利南归的情形；第四场表示开拓南疆的情形；第五场表示周朝已经太平，周公治理左边，召公治理右边；第六场表示舞者回到原位，天下共同尊奉周朝天子，表演的舞者两边夹着演员，挥动金铎，每敲一次，要向四方击刺，表示武王与大将们共同督军，征讨四方，在中原四

面宣扬盛大的威势。由《大武》的结束场次第六场的表演来看，很像我们现代晚会结构“起、承、转、合”的“合”部分。

根据郑玄对孔子之言的解释，《大武》六成当一分为二，前三成是再现武王灭商功业的，后三成是再现周公平乱和周昭二公治理天下，达到天下太平功业的。这正与《吕氏春秋·古乐》中所述大体一致：“武王即位，以六师伐殷，六师未至，以锐兵克之于牧野，归乃荐俘馘于京太室，乃命周公为作《大武》。成王立，殷民反，王命周公践伐之。商人服象，为虐于东夷，周公遂以师逐之，至于江南。乃为《三象》，以嘉其德。”

《诗经·周颂》中今存六段歌词，按次序应为《我将》、《武》、《赉》、《般》、《酌》、《桓》六篇。《我将》是这样的：“我将我享，维羊维牛，维天其右之。仪式刑文王之典，日靖四方。伊嘏文王，既右飨之。我其夙夜，畏天之威，于时保之。”大体意思是：我把祭品敬献上，既有牛来又有羊，希望老天来品尝。效法文王好榜样，每日谋划安四方。伟大圣明周文王，已经保佑受祭享。我将日夜勤国政，敬畏老天大威灵，保佑国家长太平。这一段歌词表明了武王决心效法周文王，勤于政事，力保天下太平的执政理念，实际上就是在利用表演艺术形式歌颂周武王的文功武德，其他六段歌词的内容也是围绕着歌颂武王的主题展开的，歌词的表现形式非常类似于今天文艺演出每场次的主题曲。

由上述可知，《大武》这台两千多年前以歌颂武王文功武德为主题，以周灭商的过程为内容的乐舞，已具备了专题演出的艺术属性，近似于一台经过精心策划，严密创作的专题文艺晚会。由此可进一步得出结论，像《大武》这样已经颇具规模的乐舞文艺演出，就其演出的特点和演出属性来看，与今天的主题晚会有着极深的渊源和割不断的血脉联系，应视为文艺晚会的雏形模式。

三、大众演艺时代和商业演出的开始

佛教文化的传入，对演艺文化的发展起到了催化剂的作用，各种表演艺术特别是曲艺艺术得到进一步发展。唐代寺院为宣扬佛教，常以讲唱形式述说佛经故事，以吸引听众。讲唱时，还可加用乐器伴奏。其讲唱的文词称作“变文”。19世纪末，在敦煌莫高窟发现变文作品，其中

有讲唱佛教故事的，如《阿弥陀经变文》、《维摩诘经变文》、《大目乾连冥间救母变文》等，也有讲唱民间故事和历史故事的，如《孟姜女变文》、《伍子胥变文》、《秋胡变文》等。有一篇《王昭君变文》，为五代抄本，在当时流传很广。唐代诗人吉师老《看蜀女转“昭君变”》诗云：“妖姬未着石榴裙，自道家连锦水滨。檀口解知千载事，清词堪叹九秋文。翠眉颦处楚边月，画卷开时塞外云。说尽绮罗当自恨，昭君传意向文君。”反映了民间女艺人演唱《王昭君变文》的情景。西安西郊曾发现一组唐代说唱俑。一长须长者讲唱，神态幽默。两人伴奏，一人吹笙，一人做双手弹拨状，乐器已失，似为琴箏类乐器。这是一组生动的唐代说唱艺人形象。这些都说明，“我国古代曲艺到唐五代时期，进入了成熟阶段”（见《中国曲艺通史》，人民文学出版社，第102页）。结合当时的文化背景，为演艺大众化时代的到来，做足了铺垫。

另外，宋朝的经济较唐朝繁荣时期又有了长足发展，并享有崇高的国际地位。繁华的东京汴梁城是当时国际性的大都会，比唐朝首都长安更加繁华，更加开放。“八荒争凑，万国咸通。”“万国舟车会，中天象魏雄。”这是当时宋朝的真实写照。著名历史学家漆侠先生曾指出：“在两宋统治的三百年中，我国经济、文化的发展，居于世界的最前列，是当时最为先进、最为文明的国家。”历史教授杨渭生先生也认为：“两宋三百二十年中，物质文明和精神文明所达到的高度，在中国整个封建社会历史时期内是座顶峰，在世界古代史上亦占领先地位。”世界著名经济史学家贡德弗兰克也认为：“11世纪和12世纪的宋代，中国无疑是世界上经济最先进的地区。自11世纪和12世纪的宋代以来，中国的经济在工业化、商业化、货币化和城市化方面远远超过世界其他地方。”法国著名汉学家谢和耐曾说：“在社会生活、艺术、娱乐、制度、工艺技术诸领域，中国（宋朝）无疑是当时最先进的国家，它具有一切理由把世界上其他地方仅仅看做蛮夷之邦。”日本宋史学家宫崎市定认定：“宋代是中国历史上最具魅力的时代。中国文明在开始时期比西亚落后得多，但是以后这种局面逐渐被扭转。到了宋代便超越西亚而居于世界最前列。并且由于宋代文明的刺激，欧洲文明向前发展了。”宋朝的文明深深地影响了世界。在经济和文化的多重历史背景下，演艺事业发展成为繁锦花园中的一朵绚丽小花，开启了演艺的大众化时代和商业化时代。