

电视学系列教程

电视 声音构成

高廷智 著

音乐是艺术园地中的活跃分子，
它与电视的结合产生了电视音乐，音乐失去了独立性，
但它获得了新天地。

音响在生活中无时不有，无处不在，
音响没有解说词准确，没有音乐优美，
但它在渲染气氛和提供环境特征方面最有力。

音乐、音响和语言构成了电视的声音，
它使电视声情并茂……

北京师范大学出版社

电视学系列教程

电视声音构成

DIANSHI SHENGYIN GOUCHENG

高廷智 著

北京师范大学出版社

◁ 北 京 ▷

图书在版编目(CIP)数据

电视声音构成/高廷智. —北京:北京师范大学出版社,
1998.5

电视学系列教程

ISBN 7-303-04499-X

I. 电… II. 高… III. ①电视-音乐-研究②电视-音响
效果-研究 IV. J915

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 11449 号

北京师范大学出版社出版发行

(北京新街口外大街 19 号 邮政编码: 100875)

出版人: 谢维和

北京师范大学印刷厂印刷 全国新华书店经销

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 13.5 字数: 315 千

1998 年 5 月北京第 1 版 1998 年 5 月北京第 1 次印刷

印数: 1~1 1000 册 定价: 平装: 26.00 元
精装: 40.00 元

《电视学系列教程》编委会

主 编

任金州 钟大年

编 委

朱羽君

叶家铮

任 远

叶 子

高 鑫

景 宏

□ 内 容 简 介 □

本书内容着重研究电视音乐音响在电视节目中的表现潜能。书中对电视音乐与音响的功能和表现特征作了详尽的分析，并重点研究了音乐与画面的关系，音响与画面、音乐的关系，在结合分析近年来大量优秀电视专题片创作现状的基础上，对电视音乐的曲式结构及电视音乐音响语言的发展趋势，进行了研究和阐述。

本书对从事电视节目编导及音乐音响创作的人员，具有实践意义。

◁ 前 言 ▷

当人们站在新世纪的门坎，回首本世纪最伟大的发明时，电视，无疑是最引人注意的骄傲之一。电视不仅改变了人类的生活方式，而且改变了人类的思维方式，成为当今社会人类精神生活最重要的一部分。

中国电视经过了四十年的风风雨雨，如今已走入活力勃发的成熟期。有人用“电视大国”来描述中国的电视事业——世界上电视观众最多；世界上电视机数量最多；世界上电视台数量最多；世界上电视从业人员最多……这些骄人的数字其实并不能真正说明中国电视的业绩，中国电视真正值得赞许的是它日益与时代的脉动同步。

几乎与电视的发展同时，人们已在不断地试图去了解它和认识它：电视是如何发挥传播信息的优势的？电视是如何创造了奇特的文化景观的？电视是如何影响观众的？电视节目是如何制作的？……特别是近十几年，人们更是开始从总体上对电视的内在规律和外部联系进行着全面深入的分析与研究，以至于使得“电视学”作为一门新兴的综合性科学开始出现在人们的理论视野中。

中国的电视理论研究虽然只有短短的十多年，却

浓缩了许多研究者的心智和探索精神。他们可谓白手起家，在一片处女地上开始耕耘，先是模仿，后是借鉴，再是开创，终于支撑起中国电视学理论大厦的框架。

北京广播学院电视系，是中国最早从事电视专业教学和理论研究的机构，至今仍以其教学成果和理论建树享誉全国。1987年，电视系组织出版了第一套电视专业理论书籍——“电视节目制作丛书”（共十八本）。这套丛书根据当时的教学需要，对电视制作所涉及的理论进行了总结。尽管那套书还显得很稚嫩，很粗糙，但毕竟是我国第一套论及电视领域相关学问的专著，并在后来很长一段时间，作为电视专业人员入门必读的教科书，产生过很大的影响。

时隔五年之后，电视系又组织出版了一本200多万字的《中国应用电视学》，这是中国电视理论发展过程中一本重要的著作。这本书从基础理论、节目制作、制作技艺和电视技术几个方面勾勒了电视应用理论的全貌，第一次建立起电视作为一门学科的理论框架。尽管这本书所建构的理论体系还欠严谨和深入，但它毕竟是第一次成功的尝试，毕竟是有中国特色的理论开拓。也许正是因为这个原因，这本书得到了理论界的承认，并获得了国家教委优秀教学成果二等奖、广电部普通高校优秀教材一等奖、中国广播电视学会学术论著一等奖、北京市社会科学理论著作二等奖等多

项国家级和部级的奖励。

又是五年过去了，从1997年底，我们又开始组织这套“电视学系列教程”。组织出版这套书是基于这样的想法：

首先，中国的电视理论经过了这些年的探索期之后，应该说已经进入了成熟期。许多知识和观念经过整理、积累和沉淀，已经具有了稳定性。从学科建设的意义来讲，将这些具有稳定性的知识和观念作一种规范化的理论表述，不仅是电视理论建设的需要，而且时机也已成熟。

其次，中国的电视专业教育近年来发展迅速，各层次专业人才不仅需求量大，而且人才竞争日渐激烈。为适应这一发展，除北京广播学院电视系外，不少大专院校也纷纷设置了电视专业。从电视专业教学的角度讲，尽管以前已有不少种书被作为专业教材使用，但是显得层次不清，系统混乱，缺乏科学性和系统性，质量也参差不齐。根据电视专业教学规律的要求，应该有一套高质量、规范化的标准教材，才有利于电视专业人才的培养。

因此，这套书将根据这两方面的要求，尽量选择那些规范性、系统性的内容，力求概念准确，条理清晰，既有学术性，又有实用价值。

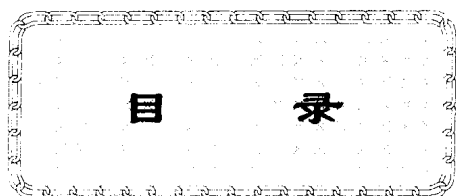
尽管电视理论是一种新兴的、发展变化着的理论，但我们仍然期望这套书能够经历更长一些时间的考验。

也许在下个世纪，电视的发展将给我们提出新的课题，我们可能会再一次做出新的解答，但是，我们仍然期望这套书能够成为这场接力赛中的重要一站。

任金州

钟大年

1998 年 3 月

第一章 电视艺术的声音构成	[1]
一、从一般语言到艺术语言.....	[1]
二、电视语言“金三角”论.....	[4]
三、电视语言中的音乐与音响.....	[6]
第二章 “电视音乐”与“音乐”的比较 ...	[13]
一、失去独立性的音乐.....	[13]
二、开创新领域的音乐.....	[18]
三、边缘学科的电视音乐.....	[20]
第三章 电视音乐的艺术特征	[23]
一、电视音乐的概括性.....	[23]
二、大量使用变奏曲式.....	[29]
三、精练、通俗、清淡.....	[32]
第四章 “电视音乐”与“音乐电视”	[38]
一、台标音乐与栏目音乐.....	[38]
二、专题片音乐.....	[53]
三、电视剧音乐.....	[55]
四、电视广告音乐.....	[59]
1. 使用广告歌曲	[60]

2. 借名曲的翅膀, 事半功倍	[62]
3. 突出民族风格, 增加亲切感	[63]
4. 或刚或柔, 浓淡相宜	[65]
5. 音乐与音响混合使用, 增加真实感	[66]
五、专题晚会音乐	[68]
六、中外名曲艺术片和音乐电视 (MTV)	[74]

第五章 电视音乐与画面的关系

一、主题音乐与插段音乐	[78]
二、主题音乐与主题歌	[87]
三、片头曲与主题音乐	[93]
四、描绘景物	[95]
五、渲染气氛	[99]
六、刻画形象	[103]
七、抒发情感	[111]
八、激发联想	[119]
九、提示段落与音乐转场	[124]

第六章 音响的表现功能

一、生活中的音响	[133]
二、艺术中的音响	[135]
三、电视中的音响	[137]
1. 音响可以造成身临其境的感觉	[137]
2. 利用画外音响扩大画面空间	[140]
3. 音响表现不同的时代	[143]
4. 不同环境的音响表现不同的空间感觉	[146]
5. 快速运动的物体与由于空气的摩擦造成速度的	

冲击力	[150]
6. 写意音响的功能	[155]
第七章 音响与画面、音乐的关系	[162]
一、为画面转场出现的音响	[165]
二、为换音乐出现的音响	[172]
三、为强调写实与写意的变化先用音响后用 音乐	[174]
四、音乐声中的音响	[177]
五、大段落的音响	[181]
第八章 从整体构思到音乐音响的设计	[186]
一、结构的一般要求	[187]
二、整体构思与系统决策	[195]
三、电视音乐的曲式结构	[198]
四、有主题音乐的三种曲式	[201]
五、没有主题音乐的三种曲式	[230]
第九章 选乐——分析它、把握它、运用它 ...	[265]
一、旋律的走向	[266]
二、旋律的起伏	[276]
三、旋律的句型	[280]
1. 同音反复型	[280]
2. 级进型	[282]
3. 模进型	[284]
4. 昂首型	[287]
5. 分解和弦型	[288]
6. 排比型	[293]

7. 环绕型	[296]
8. 忽上忽下型	[298]
9. 对偶型	[303]
10. 跳跃型	[306]
四、节奏、节拍与速度	[313]
1. 节奏	[313]
2. 节奏的一般规律	[319]
3. 节奏与节拍	[332]
4. 节奏与速度	[337]
5. 节奏与电视	[339]
五、音色	[343]
第十章 电视音频系统及声音的编辑	[358]
一、传声器	[358]
1. 全指向性传声器	[360]
2. 单指向性传声器	[360]
3. 双指向性传声器	[361]
4. 超指向性传声器	[361]
二、音频记录器的历程和 MD 的功能	[364]
1. 最早的声音记录器——留声机	[364]
2. 磁带录音机的发明	[364]
3. 数字式磁带录音机	[365]
4. DCC 数码盒式录音机	[365]
5. CD 激光唱机	[365]
6. 新一代声音记录器——MD 磁光盘 录音机	[366]
三、调音台	[374]

1. 输入部分	[376]
2. 输出部分	[378]
3. 监听部分	[380]
四、声音的编辑制作	[380]
1. 声画同时处理方式	[380]
2. 先期录音制作方式	[381]
3. 先编辑画面, 后配语言、音乐、音响的制作 方式	[384]
第十一章 音乐、音响的制作与技术处理 ...	[391]
一、音响掩盖过渡法	[391]
二、解说词掩盖过渡法	[395]
三、利用画面切换音乐叠化法	[396]
四、以音乐为依据编辑画面法	[398]
五、整段音乐分段使用法	[399]
六、变速录音机改变音乐长度法	[399]
第十二章 电脑音乐	[401]
一、电脑音乐的历程	[402]
二、电脑音乐系统	[403]
三、电脑音乐系统的配置	[405]
四、电脑音乐的输入与编辑	[408]
参考书目	[416]
参考片目	[417]

第一章 电视艺术的声音构成

电视艺术是视听艺术。视就是画面，即艺术化了的视觉世界。听就是声音，即艺术化了的听觉世界。人们在日常生活中说“看戏”，“看电影”，“看电视”，这只是一种习惯的说法，其实谁也不能只看不听。因为视与听，即画与声，是视听艺术的两个组成部分，两个侧面，两条腿，缺一不可，轻一不可。

电视声音包括语言、音乐、音响三部分，电视艺术的声音构成，将探讨电视语言的“金三角”关系，以及电视音乐和音响在电视中的特性和表现功能。

一、从一般语言到艺术语言

语言是人类所特有的用来表达意思、交流思想的“工具”，是一种特殊的社会现象。由语音、词汇和语法构成一定的系统，便形成了语言。

但人类却不满足于仅仅使用通常的语言，即狭义的语言来表情达意和交流思想。人们常以面部表情和体态动作来补充语言，并形成了丰富的表情语言和体态语言。人的脸部肌肉一动、眉眼一闪，便包含复杂的意思。人们摇头点头、举手投足，甚至动作的大小、力度、缓急、步态都充满了语意。

当然，人类语言可以更科学地分成逻辑思维语言和形象思维语言。

逻辑思维语言注重逻辑、推理，具有严密性、科学性、具体性。像数学语言，其公式、定理、推导、运算的严密，可谓丝丝入扣。

形象思维语言注重空间、时间、色彩、音调、情感，具有表情性、概括性、模糊性。像音乐语言、舞蹈语言、绘画语言、雕塑语言等等。

人们在发挥智力与体力改造外在环境，以满足人类生存、生活以及兴趣与欲望之后，还需要在精神上求得满足，也即是在想象中求满足。人类需要情感、想象、追求和趣味，这就需要艺术来补充；这就产生了艺术的种种表现形式，各自的表现手段，各自的艺术语言。

在世界的美学领域中，对于艺术与生活关系的看法有两大派：一派是柏拉图和亚里士多德的“模仿说”，一派是柯尔瑞基及其他浪漫主义者的“想象说”，综合上述两派思想倾向的康德提出“游戏说”。扩大此说的则是德国大诗人希拉。希拉说：“人唯有在游戏中方能算人，也唯有在游戏之时，他方能成为一个完全的人。”德国杜宾根大学的艺术史家朗格说：“游戏是孩提时代的艺术，而艺术是形式成熟的游戏。”

但无论是哪一家、哪一派、哪一说，都是人们生产和生活中更为丰富的、复杂的思想、情感、想象、追求和趣味的表达，对人民都应该起到教育、认识、审美和娱乐的作用。为了完成人们多种情趣的表达和起到多种作用，更要满足多层次人群的需要，产生了花样繁多的艺术门类。它们千姿百态、各显其能、各有妙处，所用方法各有其长。而且，艺术的发展也会由于社会生产力的发展，科学技术的发展而更新它的手段，使

艺术的传播和欣赏更方便，更丰富，更普遍。但无论怎么变化和发展，艺术还是通过视觉和听觉的途径来完成的。

在艺术大家庭里，每一种门类的艺术，都有自己的语言。独立艺术，如：音乐、绘画、雕塑等，表现手段比较单一；综合艺术，如：舞蹈、戏剧等，比较复杂。但是视觉艺术只能看，听觉艺术只能听。看小说必须有文化，欣赏戏剧又要到剧场去。就其表现形式上的方便和丰富来说，唯有电视是最完美，最便捷的。

电视和电影虽然有许多不同之处，电影是在电影院里看的，电视是进入家庭的艺术。有人说电影是放大的艺术，电视是缩小的艺术。电影使用胶片，电视使用磁带。但它们都是现代科技进步的结果。就表现形式和方法而言都是通过声、光、电、磁和机械来完成的，都是通过画面语言、文学语言、音乐音响语言来完成的。

文学、音乐和美术是许多综合艺术的三大支柱。几乎所有综合性较强的艺术形式都是由文学、音乐和美术以不同的形式、结构、方法、风格组合而成的。

电视和广播比较：广播只能听，可以说是闻其声不见其形。电视可以听可以看，色彩丰富形象逼真，画面自然是它的优势。

由于文化层次的差别，欣赏要求、情趣及深度就大不一样了。一般观众的欣赏多是娱乐，通过娱乐吸取教益，满足紧张工作后的情趣需要。文化层次较高的人，以及从事电视创作的人，不但想知道最新最快的国内外消息，想通过节目获取多种信息，还有较高的审美情趣，想知其然更想知其所以然。

真正想提高欣赏水平，和创作出能受到观众认可的电视节目，不可不研究电视的“语言”。