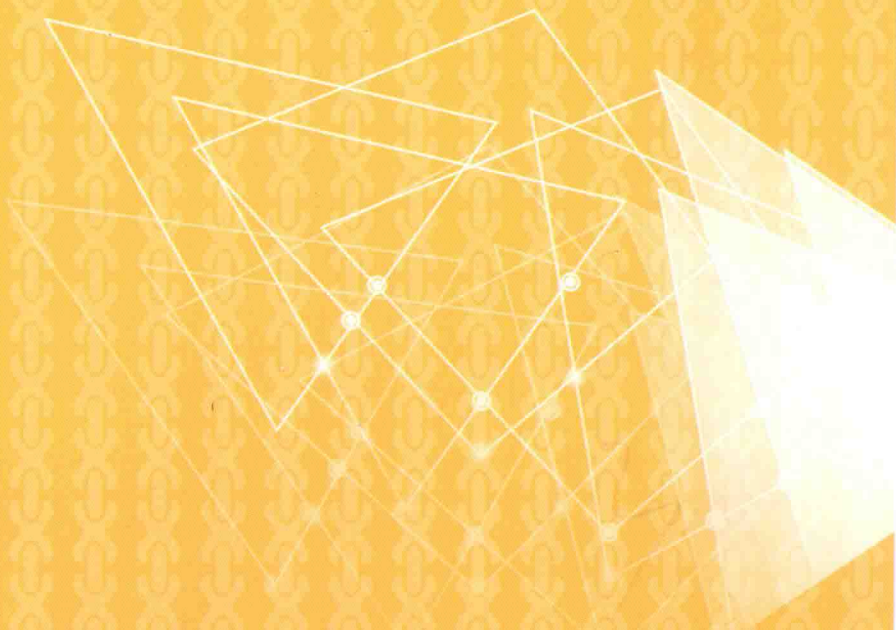
 广播电视创新规划教材

电视文艺编导教程

主编 刘萍

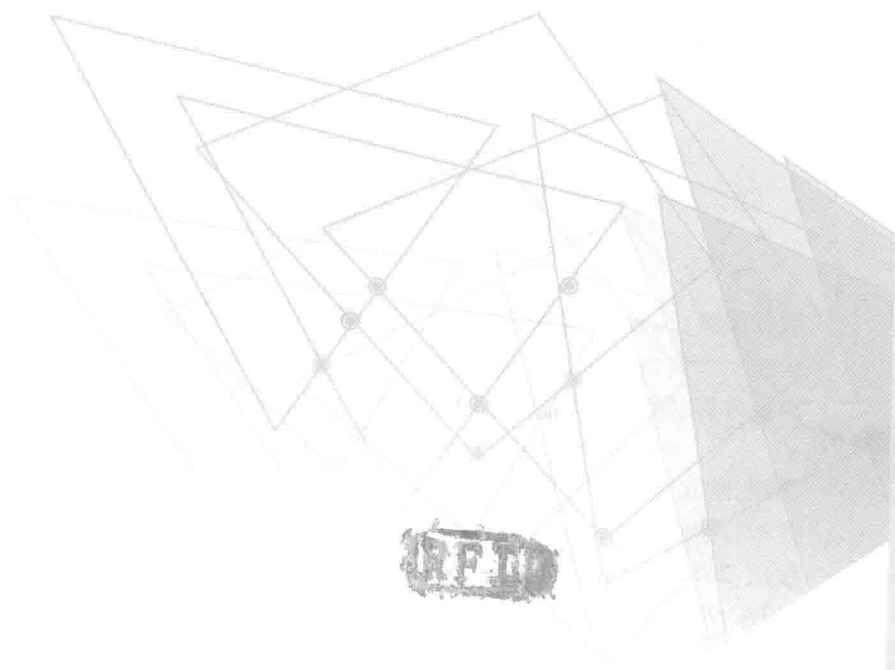
WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

 广播电视创新规划教材

电视文艺编导教程

主 编 刘萍
副主编 黄晋

WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

电视文艺编导教程/刘萍主编. —武汉:武汉大学出版社,2015.4
广播电视创新规划教材
ISBN 978-7-307-15445-2

I. 电… II. 刘… III. ①文艺—电视节目制作—教材 ②文艺—电视节目—导演艺术—教材 IV. G222.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 056784 号

责任编辑:程牧原 责任校对:李孟潇 版式设计:马 佳

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)
(电子邮件:cbs22@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:湖北金海印务有限公司

开本:787×1092 1/16 印张:13.25 字数:310千字 插页:1

版次:2015年4月第1版 2015年4月第1次印刷

ISBN 978-7-307-15445-2 定价:28.00元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

绪论

中国电视文艺发展概述

第一章 中国电视文艺发展概述

第二章

第一章 中国电视文艺的初创

005 第一节 早期的中国电视文艺节目

011 第二节 “文革”时期的中国电视文艺

013 第三节 中国电视文艺的复苏

中国电视文艺的成型

第二章 中国电视文艺的成型

016 第一节 应运而生的电视文艺栏目

018 第二节 全国电视综艺栏目的兴起

021 第三节 精彩纷呈的电视艺术片

第三章 电视文艺节目的多样化发展

022 第一节 电视游戏节目的兴起

024 第二节 文艺竞赛和赛季节目

028 第三节 电视文艺参与重大社会活动

029 第四节 海内外的电视文艺交流

第四章 中国电视剧发展概述

- 031 第一节 初创期的中国电视剧
- 032 第二节 发展期的中国电视剧
- 034 第三节 成熟期的中国电视剧
- 037 第四节 繁荣期的中国电视剧
- 039 第五节 中国电视剧的市场化发展

第五章 中国电视文艺的市场化发展

- 046 第一节 电视文艺创作体制的变化
- 048 第二节 电视文艺运营模式的变化
- 050 第三节 电视文艺创作内容与形式的变化

下 编 电视文艺节目的创作

第六章 电视文艺编导概论

- 055 第一节 电视文艺编导的性质
- 056 第二节 电视文艺编导的素质
- 060 第三节 电视文艺编导的知识结构
- 061 第四节 电视文艺导演的分类
- 062 第五节 电视文艺编导的工作

第七章 中国电视文艺节目的分类与创作	
064	第一节 电视文艺节目的分类方法
065	第二节 电视文艺节目的基本类型
069	第三节 电视文艺节目的创作方法
第八章 文艺本体的基本常识	
074	第一节 音乐艺术的基本常识
078	第二节 舞蹈艺术的基本常识
080	第三节 曲艺艺术的基本常识
083	第四节 戏曲艺术的基本常识
085	第五节 杂技艺术的基本常识
第九章 电视文艺晚会的创作	
087	第一节 电视文艺晚会的特性
089	第二节 电视文艺晚会的基本类型
095	第三节 电视文艺晚会的创作形态
098	第四节 电视文艺晚会的编导
101	第五节 电视文艺晚会的主持人
103	第六节 电视文艺晚会的排练
104	第七节 电视文艺晚会的导播

第十章 电视艺术片的创作

- 109 第一节 电视音乐艺术片的创作
- 110 第二节 电视文化艺术片的创作
- 112 第三节 电视文学艺术片的创作

第十一章 电视谈话类节目的创作

- 113 第一节 电视谈话类节目的定义
- 114 第二节 电视谈话类节目的看点
- 115 第三节 电视谈话类节目的制作
- 117 第四节 电视谈话类节目的审美

第十二章 电视游戏类节目的创作

- 120 第一节 电视游戏类节目的发展
- 120 第二节 电视游戏类节目的特点
- 121 第三节 电视游戏类节目的类型
- 126 第四节 电视游戏类节目的制作

附录 电视文艺作品经典案例

- 128 案例一：中央电视台《春节联欢晚会》
- 138 案例二：河南卫视《梨园春》

目 录
CONTENTS

156 案例三：安徽卫视《非常静距离》

170 案例四：湖南卫视《天天向上》

181 案例五：湖南卫视《我是歌手》

参考文献

后 记

绪论

绪 论

电视是一个奇观，它的出现使人们的精神文化生活发生了深刻的变化。电视对社会的政治经济和文化艺术的影响更为广泛和深刻。伴随着无线电技术、电子科技、数字技术的不断发展，一种全新的艺术——电视艺术得以产生和发展。

电视艺术自诞生、发展到今天的繁荣还不到一个世纪，但已经成为当代受众最广泛、社会影响力最大的一种艺术形式。电视艺术从诞生之日起就显示出其独特的能量和魅力，它所触及的生活面丝毫不亚于任何一种传统艺术，而且其题材、体裁、风格、样式的多样化及声画交融、时空交错、瞬息万变等特性，也是其他艺术难以媲美的。

综观世界各国，电视文艺节目可以说是电视台播放的最早的节目形态之一，其影响之深、传播之广也是任何其他节目形式所无法比拟的。

1936年11月2日被公认为是世界电视的誕生日，这一天英国广播公司在伦敦市郊的亚历山大宫开播，首先播放的节目是一位名叫艾德尔·迪克森的著名女歌星的演唱，歌名就叫《电视》，这也就是世界上最早的电视文艺节目。

1958年5月1日19:00，创建之初的北京电视台（现中央电视台的前身）开始试播，那天演出的节目是：中央广播实验剧团表演的诗朗诵《工厂里来的三个小姑娘》；北京舞蹈学校演出的舞

蹈《四小天鹅舞》《牧童和村姑》《春江花月夜》。节目不多，却是一次成功的尝试。新华社为此发了一天电讯，向全世界宣告新中国的第一个电视台的诞生。从那时起，一些短小的文艺节目如诗歌朗诵、曲艺、杂技、独舞、独唱等，就常常从这里通过屏幕同电视观众见面。

电视文艺节目具有视听艺术的综合性和广泛的群众性特点。在中国，一次电视文艺节目的播出可以拥有数亿观众，电视文艺可以把小小的电视荧屏变成世界上最大的舞台。电视文艺以其审美的特性，对于传播民族的主流文化价值观更显示出其不可替代的作用。

在电视的市场化过程中，电视文艺又以其题材和创作的开放性、多样性和系统性而具有了产业化的巨大的运作空间。因此，无论是从社会文化的进步还是电视文艺自身的发展需要而言，当代中国电视文艺的发展对于民族复兴和文化强国事业都具有重要的意义和不可替代的作用。因此，总结和研究电视文艺的历史和创作规律是摆在电视文艺工作者面前的历史使命。本书将循着中国电视文艺的成长和发展轨迹，研究电视文艺的创作特性及其规律，从而为未来的从业者提供学习的途径和借鉴的依据。

上
编
中国电视文艺发展概述

第一章 中国电视文艺的初创

第一节 早期的中国电视文艺节目

一、“电视文艺”——全新的屏幕艺术样式

电视文艺是一种以先进的电子技术为传播手段，以电视独特的声画造型为表现方式，运用艺术的审美思维，对各类文艺作品进行加工、综合、创造并塑造富有感染力的艺术形象，达到以情感人目的的电视艺术形态。电视文艺包括对原有的文艺作品按照电视的要求进行重新加工、改编等综合艺术处理的作品，也包括完全按照电视的语言规律、用电视的技术手段制作和播放的电视文艺作品。这类作品包括广大观众喜闻乐见的电视剧、常见的专题文艺节目、综合文艺晚会、文艺竞赛性节目以及各具特色的电视文艺专栏和根据实况演出加工而成的各种电视文艺节目，也包括一些根据传统文学形式加工制作的电视小说、电视散文、电视报告文学、电视诗歌等电视文学节目。

二、早期的中国电视文艺节目形态

(一) 各种类型的电视转播节目

中国的电视文艺经历了从简到繁、从小到大、从少到多的发展

过程。最早的电视文艺节目是转播在演播厅演出的小型文艺节目和稍大规模的剧场演出。这是因为：第一，早期的电视台还没有录像设备，只具备对节目进行直播的技术条件；第二，当时电视台的演播厅一般只有200平方米左右，场地有限，而小型文艺节目是最容易直播的内容；第三，文艺节目的创作基本上来自于电视台以外的各类文艺团体，而电视则更多的是发挥“记录和转播”的功能。这一时期的电视文艺主要是相对单一的、传统的舞台节目形态，还缺少电视的独特个性，其传播的价值大于创作的价值。

根据当时电视文艺节目的转播情况，我们大致可以进行以下归类：

1. 演播厅内的小型文艺节目直播

1958年，在“大跃进”的政治背景中，中国第一家官方电视台“北京电视台”成立，因当时的电视接收范围仅限于北京市区几十平方千米之内，当时的北京地区也只有50多台电视接收机，所以只能以“北京电视台”命名，它就是现在的中央电视台的前身，于1978年5月1日正式更名。北京电视台的第一天试播是在一间仅有60平方米的小型演播室中进行的，这是一间由会计办公室改建的临时性演播场地。在初创时期，电视节目的受众极少，而电视台的工作程序却十分复杂。当时电视台的技术条件简陋，设备笨重，人力缺乏，制作节目非常困难。以电视新闻节目的制作为例：首先要使用16毫米的胶片拍摄采访，之后立即冲印、剪接、写稿、配乐（当时无法制作新闻的同期声）等，最后由播音员进行直播。电视文艺节目则是采取实况直播的方式，其内容大多是小型文艺节目的表演。早期电视节目的播出步骤大致是：先由值班总导演切出台标，由播音员预告节目，然后就开始播出新闻电影片或图片报道等，待进入播放文艺节目的时间，再由具体的节目导演在演出现场进行导播完成，到节目结束时再切回到电视台的总值班导播间，由值班总导演再切出第二天的节目预告等内容。

电视台从初创开始，其内部的分工就十分明确：新闻节目由总值班导演切换，文艺节目由文艺导演来导播，讲话节目（注：那时还没有谈话节目）由文教导演来导播切换，等等。当天的电视播音员则同时承担节目预报、节目串联、简明新闻播报、新闻片与纪录片解说，人物访问、大型活动的实况解说等一系列播报工作。

早期电视文艺节目编导的工作主要是对在演播厅内表演的文艺节目进行排演指导和对节目演出现场声画进行电视导播切像处理，也要对在剧场和舞台上的各类文艺节目进行电视转播。文艺节目本身的丰富性和表演程序的复杂性，决定了电视导播的工作也具有一定的专业性和复杂性。电视导播不仅要熟悉多种文艺节目的艺术形式，还要善于运用调机（指挥摄像机位的调度、拍摄角度的变化、景别的选择等）和切换画面来完成对文艺演出的电视加工与转播。由于当时电视转播设备十分简陋，转播常常要求即时完成，因而要求电视文艺导演和摄制人员具备较为熟练的专业技能。

2. 对剧场舞台演出的转播

北京电视台第一次剧场转播是在1958年6月26日，节目内容是由残疾军人演出的文艺节目。从那时起，转播剧场或其他文艺演出场地的表演便成了电视文艺主要的节目播映方式。北京的观众可以通过电视转播欣赏到许多著名表演艺术家的演出，如梅兰芳的《穆桂英挂帅》，尚小云的《双阳公主》，荀慧生的《红娘》，马连良和张君秋的《三娘教子》，张君秋、叶盛兰和杜近芳的《西厢记》，周信芳的《四进士》等。

3. 对大型广场文艺活动的转播

1959年10月1日,中华人民共和国成立十周年,北京电视台对在天安门广场举行的“中华人民共和国成立十周年”的大型庆典活动进行了第一次实况转播。从此以后,每逢“五一”国际劳动节、“十一”国庆节等重大节日,北京电视台都要进行大规模的现场直播,并且随着活动规模的不断扩大,电视转播的程序和技术要求也越来越复杂,转播的质量也越来越高。

(二) 电视台组织的文艺节目

1. 以春节为背景的电视综艺联欢节目

1960年以后,北京电视台搭建了一个600平方米的演播厅。随着电视台的技术和设备条件的逐步改善,电视台的编导们不满足于仅仅转播现成的舞台文艺节目。1960年的春节,电视台的编导们根据节日的主题把诗歌朗诵、相声、歌舞等节目组织在一起,首次在演播厅里排练播出了一场由电视人自己组织的综艺型节目,这大概算得上是最早的电视春节联欢晚会了。1963年的除夕之夜,电视春节联欢晚会已经长达4个小时。1966年,电视台转播了北京市“拥军爱民、拥军优属”联欢晚会,还直播了由电视台自行组织的一台迎春晚会,这为后来电视综艺晚会的发展积累了有益的经验。

2. 对传统文艺作品的电视化呈现

1960年,导演黄一鹤在转播小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》的过程中,配上越剧戏曲影片的画面资料来丰富音乐作品的视觉内容,并且在镜头处理和解说词的运用方面,努力体现出电视转播的特点。这是一次文艺节目电视化的大胆尝试和有益探索,为后来的电视器乐艺术片的创作提供了经验。之后北京电视台的导演邓在军、杨洁、莫宣、王扶林、金成等也在各自的工作中对文艺节目的电视化进行大胆探索,他们分别拍摄了电视舞蹈片《赵青独舞》、电视甬剧《半把剪刀》、电视话剧《七十二家房客》等电视作品,这些作品的出现使人们对电视文艺这一艺术形式有了新的认识,使电视文艺的创作题材和表现形式得以拓展,丰富了电视文艺的屏幕。

北京电视台于1961年8月30日举办了第一场完全由电视台工作者组织的以“笑”为主题的专题文艺晚会。该晚会邀请了北京和天津的相声演员同台演出,这是电视台第一次设定主题鲜明的文艺晚会,晚会播出以后反响很好。在半年之后,他们又举行了第二场《笑的晚会》,他们首次在演播厅里采用了茶座的方式来布置观众坐席,打破了传统剧场中演员在舞台上表演,观众在台下观看的旧有格局。这场节目在以相声为主要表演形式的基础上,还增加了小品类的喜剧性节目,这是“小品”第一次以一种独特的节目形式登上电视荧屏。1962年,北京电视台又举办了第三场《笑的晚会》,这次的晚会将电影和话剧演员表演的小品作为主要节目,以侧台画外解说和形体表演作为一种串联方式,减少了说唱的形式,使电视文艺晚会的艺术表现形式又一次得到拓展。

3. 大规模的电视文艺转播活动

1961年12月11日至19日,北京电视台和中国戏剧家协会为庆祝著名京剧表演艺术家周信芳舞台生涯40年举办了大规模的连续演出转播活动,北京电视台对开幕式盛况进行了现场直播,中国戏剧家协会主席田汉先生在开幕式上发表讲话。接下来之后的周二、周四、周六、周日,电视台都对周信芳先生的演出进行实况转播,每次转播时间长达2小

周信芳表演京剧《四进士》剧照

时30分。这次活动连续转播了周信芳演出的《乌龙院》《打瓜招亲》《宋世杰》《张飞审瓜》《斩经堂》《四进士》《海瑞上疏》等多部经典剧目。这是北京电视台创办以来首次举行大规模的专题电视转播活动，连续数天的长时间现场直播，不仅锻炼了电视工作者队伍，还形成了声势浩大的社会反响。

第二次大规模的电视转播活动是北京电视台播出的一系列以“抗美援朝”为主题的演出活动，活动中有音乐会、歌舞晚会和戏剧节目，电视转播从1965年2月8日开始，历时100天，累计转播了44次演出。这次主题演出活动有北京的34个文艺团体参加，其中最大规模的一次是在2月10日，中国人民解放军海军政治部文工团、铁道兵文工团、北京人民艺术剧院等10个首都文

艺团体共800名演员参加了演出。经电视台播出的文艺晚会《椰林怒火》、话剧《南方来信》等作品，在全国的文艺界都引起了关注，并由此形成了电视台以大规模文艺转播的形式来配合党的中心工作的播出传统^①。

（三）地方台和海外交流节目

20世纪60年代初期，在北京电视台成立之后，一批直辖市和省会城市的地方电视台先后成立，比如上海电视台、天津电视台、广东电视台、黑龙江电视台、吉林电视台等，各台的文艺编导也在创作方面大胆探索，积极尝试，不断地丰富电视的文艺表现形式。

由于电视台的积极参与，许多在舞台上演出的优秀剧目被搬上了荧屏。当时深受群众喜爱的歌剧《刘三姐》《洪湖赤卫队》《江姐》以及昆曲《十五贯》等剧目，几乎都是在舞台演出的同时就上了电视，使当时拥有电视机的少数观众可以先睹为快，扩大了舞台演出的影响力。

一些地方电视台还开始创办一些具有地域特色的电视文艺节目，并努力在舞台演出中增加电视的特点。如天津电视台在转播相声喜剧《笑着向昨天告别》时，请演员以相声的表演形式进行幕间解说，把相声和话剧的表演形式结合在一起，发挥了电视转播的兼容功能，使节目显得新颖别致。

1964年，广州电视台（广东电视台的前身）在中共中南局和广东省委的大力支持下掀起了转播革命现代戏的热潮。他们将革命现代歌剧《血泪仇》，粤剧和歌剧《白毛女》，粤剧、歌剧和话剧的同名作品《夺印》，潮剧和歌剧《江姐》，话剧和粤剧《山乡恩仇记》，话剧《千万不要忘记》，越剧《祥林嫂》，绍剧《三打白骨精》等舞台戏剧搬上了荧屏。1965年7月至8月，在广州举办的“中南戏剧观摩”活动中演出的大部分作品都

^① 钟艺兵、黄望南等：《中国电视艺术发展史》浙江人民出版社1994年版，第386页。

被搬上了电视屏幕，一时间，电视荧屏上工农兵形象绚丽夺目，传统戏曲中的帝王将相、才子佳人都黯然失色。

电视艺术的初创时期，电视编导们思想活跃，敢想敢干，创造了很多新的节目样式。大家努力摆脱舞台和剧场的束缚，把各种文艺节目请进演播厅，对原有的节目进行分镜头处理和场面调度上的调整，对演员的面部化妆和表演分寸感也提出了更接近电视审美的特定要求。有的导演还根据电视的拍摄的需要对原有的剧本和演出结构进行改动，或者删掉一些交代性的语言，或者在表演中穿插外景画面，使表现形式更加丰富和直观生动。经过电视化处理的艺术作品，往往显得节奏更加紧凑，场景和人物的表现更加鲜明突出。在电视上，导演们采用视听声画的处理，使该强调的得到强调，该省略的得到省略，因而更加体现了电视转播的优势和特点。

20世纪50年代后期，新中国进入了稳定发展的新的历史阶段，一些与中国友好的外国文艺团体也到北京进行演出和文化交流活动，这对于新成立的电视台而言，无疑是难得的节目来源。在1959年的国庆期间，北京电视台从剧场转播了前苏联芭蕾舞团表演的《天鹅湖》《吉赛尔》《海峡》等舞剧片断，使得中国的电视观众第一次通过电视观赏到了前苏联著名芭蕾舞演员乌兰诺娃的精彩表演。从此，转播外国的文艺团体的演出就成了电视台的一项经常性的工作。

（四）最早的电视专栏节目

电视台创办初期除了转播舞台演出的文艺节目之外，还创办了一些“专栏”性的电视文艺节目，这就是我们今天常见的电视文艺栏目的雏形。

1960年1月1日，北京电视台开始有了固定的节目播出时间表，其中有新闻、少儿、艺术、科技、体育等十几个不同类型的专栏节目，与文艺相关的栏目有《电视台的客人》《美术爱好者》《摄影爱好者》等。在诸多的电视栏目中，1961年开办的《文化生活》栏目很快成为当时最有名的电视节目之一。《文化生活》栏目包含了文艺知识、明星介绍、人物专访等专题性的节目形式，比如《介绍我国古代十大画家》《郭兰英的演唱风格》《泥人张》《张瑞芳谈李双双》等，一些深受观众喜爱的文艺名家和文史知识都成为该栏目选材的内容，每月播出2~3次。同时，电视台还举办了一些社教类、服务性的栏目节目，如《少年儿童节目》《天气预报》《科学常识》《医学顾问》《国际知识》等，这些节目介绍与群众生活息息相关的知识。在1963年北京电视台社教部成立以后，社教类电视节目得到了很好的发展机遇，《文化生活》栏目也归

乌兰诺娃表演的《天鹅湖》