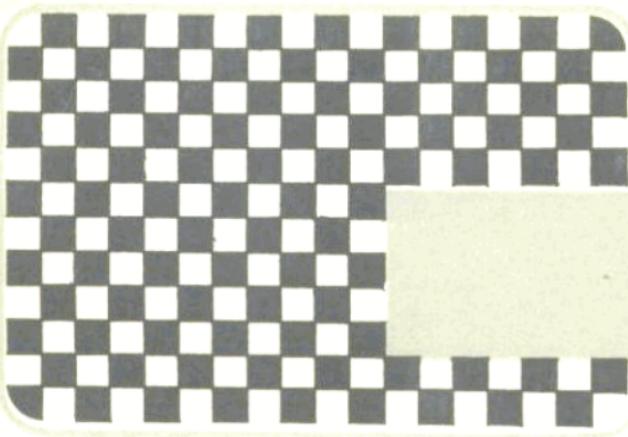

电视节目制作丛书

电视片编辑艺术

钟大年 王桂华 著

北京广播学院出版社

编 者 的 话

电视作为现代化的传播媒介，已深深介入当今社会生活的各个领域，新兴的、富有生命力的电视文化正在形成、发展。

我国的电视传播事业，近几年来发展势头十分迅猛。目前全国已拥有三百多座电视台和数以千计的录像节目制作部门。一批又一批年轻人热情地走上电视工作岗位。他们渴望获取较为系统的专业知识，纷纷要求我们供应有关教材。同时，电视实践热切呼唤理论的局面也已经出现。

目前，有关电视节目制作的理论与实践的书籍，国内尚不多见。为了促进电视理论建设，满足社会的需要，我们在学院领导的指导下，组织本系教师，将多年教学实践中所探索积累的教材和科研成果，精心进行整理加工，撰写出这套《电视节目制作丛书》分批由我院出版社公开出版发行，定于一九八八年初全部出齐。

这套丛书包括电视节目的应用理论和采访、写作、摄录、编辑、制作各方面的专业技能的专著。我们的编辑方针是求新、求实、理论联系实际。力求从我国电视工作的需要出发，对各类新鲜而实用的专业知识作较系统、较科学的阐述。文风上则尽力做到生动活泼、深入浅出。

随着电视传播事业的日趋普及，电视文化已成为全社会共同瞩目的一个新课题。从广义上说，电视文化不仅渗透于现实生活的各个领域、各个层次，而且也在潜移默化地影响着我们

下一代的文化素质、价值观念、心理结构；从狭义上说，帮助广大观众了解电视媒介本身，也是普及电视文化题中应有之义。就在这个意义上说，让广大电视观众从这套丛书中获得鉴赏电视节目的一些知识，也是我们编撰的目的之一。

我们奉献给广大读者面前的是国内第一套电视专业的丛书。万事起头难，难就难在缺乏可资借鉴的经验。因而在我们的工作中肯定会出现某些缺点和不足。诚如伟大的科学家爱因斯坦所说的那样：“科学决不是也永远不会是一本写完了的书”。我们将在电视理论和实践的园地里不懈地耕耘；这是一项任重而道远的事业。我们深信电视界以及有关的教学、科研单位都会关注并致力于这项事业，编撰出更多的专著。有耕耘，就有收获。祝愿我国的电视理论建设早日呈现花繁果硕的新面貌！

最后，切盼广大读者和同行专家对这套丛书多予指正。

北京广播学院电视系学术委员会

目 录

第一章 电视片编辑概述	.....	(1)
第一节 电视片编辑的职责范围	.....	(3)
第二节 电视片编辑的基本素质	.....	(19)
第二章 画面剪辑基础(一)		
——蒙太奇浅释	.....	(30)
第一节 作为美学的蒙太奇		
——电影蒙太奇理论	.....	(32)
第二节 作为表现手段的蒙太奇		
——蒙太奇技巧	.....	(50)
第三节 电视片构成因素	.....	(61)
第三章 画面剪辑基础(二)		
——剪接点	.....	(71)
第一节 镜头转换的条件	.....	(73)
第二节 镜头切换的基本规则	.....	(85)
第三节 段落转换的基本方法	.....	(112)
第四章 画面剪辑基础(三)		
——剪辑形式	.....	(118)
第一节 叙述蒙太奇	.....	(119)

第二节 表现蒙太奇.....	(125)
第三节 主题蒙太奇.....	(132)
第四节 镜头内部蒙太奇.....	(145)
第五章 电视纪录片创作概述.....	(152)
第一节 电视纪录片的美学特征.....	(153)
第二节 电视纪录片的观念更新.....	(168)
第三节 构思与提纲编写.....	(181)
第六章 电视纪录片的选题与立意.....	(189)
第一节 对题材的要求.....	(190)
第二节 电视纪录片的立意.....	(200)
第七章 电视纪录片的结构形式.....	(223)
第一节 结构的一般要求.....	(224)
第二节 层次的安排.....	(230)
第三节 开头、结尾与高潮.....	(244)
第八章 电视纪录片的节奏及其它.....	(256)
第一节 节奏问题.....	(256)
第二节 情节与细节.....	(272)
第三节 声音.....	(284)
结束语.....	(291)
后记.....	(294)

● 第一章———电视片编辑概述

在当今世界上，电视已成为大众传播中最重要的媒介之一。在许多发达国家，电视已成为人们日常生活中和衣食住行同等重要的、不可缺少的一部分。西德慕尼黑的一些社会学家和心理学家曾经做过这样一项实验，他们选择了一百个自愿受试者，测验他们是否可以在一年的时间内不看电视。实验结果是，没有一个人能够在这么长的时间内抵御住电视的诱惑，仅有一个人坚持了六个月以上，而百分之八十以上的人都没有坚持到一个月。

在我国，近年来电视事业也呈现出蓬勃发展的向上趋势。全国除中央电视台和二十九个省、自治区、直辖市电视台外，近几年出现了二百多个市、县级电视台。电视节目的播出时间也日益增加，以中央电视台为例，三个频道每天播出近三十个小时的节目，从一九八七年开始又增添了向全国播出的教学频道。人们——特别是老人和儿童——对电视的依赖程度也明显增加。

面对如此迅猛发展的势头，如何才能更好地发挥电视媒介传播信息、提供娱乐、实施教育的功能；如何才能为广大观众提供更多、更好的有益节目；如何才能更好地掌握电视工作的特点和规律……这些，已成为电视节目制作者普遍关注的问题。因此，也就成为本书探讨问题的出发点。当然，电视作为一种

具有广泛兼容性的传播形式，它包括了众多的内容，而我们下面所涉及的，只是其中的一小部分，即电视片的编辑艺术。

● 第一章——电视片编辑概述

第一节 电 视 片 编 辑 的 职 责 范 围

要想成为一个出色的电视片编辑，并非一件容易事。一个出色的电视编辑需要具有相当高的理论水平和艺术修养，又要具有丰富的社会阅历和实践经验。然而要做一个普通的电视片编辑则并不难，你只要掌握了电视片制作的基本方法和技巧就可以了。但无论如何，你必须首先对自己所从事的事业以及工作的范围有一个明确的了解。

一、了解你的对象

在电视节目的大家庭中，电视片只是其中的一个小字辈。电视节目内容繁杂，品种多样，人们根据它们的特点大致把它们分为四大类：

文化娱乐节目——这类节目在电视节目中占很大比重，包括：电视剧、电影、音乐、戏剧、戏曲、综合性文艺节

目和游戏娱乐节目等等。从国外对许多观众调查的结果看，这类节目一般都是收看率最高的。他们认为，人们观看电视的主要目的就是为了寻求娱乐，所以电视应倾向于娱乐性。在我国，这类节目也是高收看率节目，所不同的是我们强调寓教育于娱乐之中。

纪实性节目——这类节目内容广泛，包括：新闻报道、体育、电视纪录片、评论、专栏节目以及对政治、经济、社会问题的讨论等。凡是现实生活中作为报道对象，向观众传达某种真实信息的节目都属这一类。

教育节目——通过电视媒介向人们传授知识的节目，象电视大学的课程，外语教学节目等等。这类节目面对的观众只是一部分有特定兴趣的人，节目内容也有严格的限定。

服务节目——对人们生产或生活的某些方面起指导和帮助作用的节目，象广告、教人做饭、养花、剪裁衣服等等。这类节目的观众层较固定，可以说是一种特殊的纪实性节目。

我们所说的电视剧，只是纪实性电视节目中的一部分，它主要包括两方面的内容，一是电视新闻，二是电视纪录片。实际上，今日的电视节目愈来愈多地采用了磁带录象，但“电视剧”、“电视纪录片”的称谓仍被沿用下来，在下面涉及到具体片子的论述时，我们还会用到“影片”这个词。

电 视 新 闻

电视新闻是通过电子手段对新近发生或发现的事实进行的报道。电视新闻作为一种新闻传播手段比其他媒介有无可比拟的优越性。它运用现代电子技术，通过电视屏幕，形象地向观众传达新闻信息。这种视听结合、声画并茂的特点，大大强化

了新闻形象，使观众从耳闻目睹中得到新的满足。

最早的电视新闻都是由播音员来播讲的。这种方式是从广播移植到电视中来的。作为一种继承方式，它缺乏电视本身的特点。随着对新闻电影的借鉴和电子采录手段的发明，电视新闻不断改变着自身的形象。现在已成为一种有自身特点的新闻传播形式。

（一）传播新闻的及时性

一九六九年七月二十日美国哥伦比亚广播公司向全世界播放了阿波罗11号登月的实况。事件发生后的几秒钟（电波传送的时差），世界四十九个国家的五亿人目睹了人类的这一壮举。电视新闻依靠先进的电子传输手段，大大提高了新闻的时效性，其神速是报纸无法比拟的。在西方国家，电视台很重视电视新闻的即时性传播，这不仅是为了显示新闻本身的新闻价值，而且为了显示独家新闻的可靠性。一九八一年三月二十日下午二时二十五分美国总统里根遇刺。据说几分钟后美国广播公司就中断了正在播出的节目，插入了该公司记者布朗拍下的这一新闻。目前，西方国家的电视新闻全部采用直播形式，也是为了能够迅速及时地传播新闻信息。

（二）报道新闻的纪实性

虽然，各类新闻工具对新闻事件的报道都是用纪实方法进行的，但是，电视新闻采用的是一种独特的纪实方法。

电视新闻以活动着的新闻形象诉诸人们的视觉。它能够把新闻现场的真实面貌用影像记录下来，不仅记录事实，而且把新闻现场的气氛、情绪传达给观众，使观众亲眼看到事实的原貌。一九八五年九月八日泰国发生军事政变，美国记者亲临现场拍摄新闻，把当时的战斗场面真实地记录下来。一位记者在拍摄

时，不幸中弹身亡。这条新闻的最后一个镜头，就是他死后，摄像机倒在地上摄录下的他的同伴受伤的情景。这种报道的纪实性，是其他新闻工具做不到的，它具有无可置疑的真实性和权威性。

为了加强新闻的纪实效果和现场感，现在电视新闻经常把记者的采访活动作为新闻内容的一部分。观众不仅看到事件的现场，而且还能看到、听到记者在现场的介绍，记者的提问以及当事人、目击者的回答。这样，使新闻更具客观性和真实的生活气息，也更易于产生强烈的感染力。

（三）新闻形象的直观性

报纸和广播新闻，是用文字和语言来描绘、叙述新闻事实的。新闻接受者只能根据自己的想象和联想获取新闻形象。由于人们的知识程度、生活经验和形象想象力的差别，他们各自会产生不同的内心视象。但无论哪种都将是模糊的、不具体的。

电视新闻则把活生生的直观形象提供给观众。真实的物体、真实的人物、真实的场景、真实的活动，无不具有视觉的直观性。一九八五年十一月十六日哥伦比亚火山爆发，人们在电视屏幕上看到：岩浆喷发流淌，遍地泥海，灾民在泥泞中爬行，有的人被凝结在泥浆中；人们混身沾满泥，脸上的泥痂封住了眼睛和嘴，灾民哭诉着火山爆发时的情景……。这种形象的感染力，是语言和文字无论如何所不能具有的。

（四）接受新闻的现场感

电视摄像机的镜头就象人的眼睛，能把观众带入新闻现场。一条报道南非警察镇压黑人示威的新闻里有这样的镜头：记者扛着摄像机穿行在冲突现场，身前身后棍棒飞舞……，这就使观众好象亲临新闻现场，目击了事件的发生一样。在西方国

家，电视新闻工作者很注意创造新闻的现场效果，让观众在接受新闻信息时有一种身临现场的感受。一九八五年十月一条西德商船在波斯湾被两伊战争的炮火打沉。十月十日晚在西德二台的节目里，主持人从演播现场通电话向船长询问情况，船长通过电话告诉观众，船已修好，很快就能返回了。真实的现场气氛增加了新闻本身的可信程度。

随着电视事业的发展，电视新闻的优势越来越为人们所注意。但是，也应当看到，目前，我们的电视新闻还远远不能使观众满意。近些年来，电视新闻改革工作取得了一定的成绩，但同新闻事业发展和观众的要求相比，尚有差距。解决电视新闻的“快”（时效要快），“真”（表现要真实），“广”（题材范围要多样），“深”（报道要有深度）的问题，仍是当务之急，这还需要电视工作者努力去解决。

电 视 纪 录 片

自电视出现以来，纪录电影的特性就为电视所继承，自然而然产生了电视中的纪录片。几十年来它一直为人们所重视，也曾经出现过一批有影响的作品。但是随着电视节目日趋专栏化，适合电视传播特点的新节目形式不断出现和发展，“电视纪录片”这一概念却变得模糊了。

那么，如何理解“电视纪录片”这一概念的内涵呢？首先，我们要搞清这样几种关系。

（一）电视纪录片和电视新闻的关系

电视新闻和电视纪录片，同属一个大概念——即纪实性的电视片。它们有共同的质的内容——即客观事实的反映。这是电视新闻和纪录片共同的生命所在。必须是客观生活中真实发生

的事情，必须是在事实发生时记录下来的，必须是记录事实的本来面目，这是它们共同的要求。这一创作原则，排除一切虚构、造假或复制事实的作法。它们之间的区别是：

1) 新闻是事实的报道，强调客观性；纪录片则是作者对客观事物认识与思考的结果，强调作者的倾向性。

2) 新闻是事件的叙述；纪录片则是包括选择、判断、评价以及背景、环境、社会反应、作者议论等众多内容在内的综合表现。一般来说，电视纪录片比电视新闻容量要大得多。所要表达的思想也可以更丰富、更深刻。

3) 新闻是以向人们传递新闻信息为目的；纪录片则经常以感染观众，引起观众的感情共鸣为目的。它要求在严格的真实基础上，挖掘声、光、画、剪辑等一切手段的艺术潜力，创造出艺术化的屏幕形象。

(二) 电视纪录片和电视节目的关系

电视纪录片和电视节目不是同一范畴的概念。电视纪录片是创作形式的概念，电视节目是编排形式的概念。

电视纪录片，是一种具有完整性和相对独立性的影片形式。自成主题，自成结构，可以独立播出，也可以作为某一专栏节目的一部分在栏目中播出。由于电视节目的栏目化，现在许多电视纪录片在专栏节目中播出，人们习惯上把它们叫做专题片。专题片是电视纪录片的一种，它更偏重于题材的小型化和生活化，更偏重于内容的现实性和单一性。

节目，广义讲所有电视中播出的东西都叫节目。狭义讲就是专栏的名称，如《为您服务》节目、《文化生活》节目等等。“节目”是一种编排形式的概念，一般由一个主持人把这一段时间内要播出的内容有机地串连起来，呈现给观众。一个

节目中，可以有同一主题、不同内容的几个片子，也可以有同一方面内容、不同表现形式的几段节目；还可以有不同主题、不同形式的几个节目，（国外的许多杂志节目就是这样）；此外，也可以在一个节目中只播出一个片子（我们的专栏节目大多如此）。在这样的节目中，纪录片只是其中的一部分。

有的同志认为，纪录片是一种过时的形式，今后的方向是搞节目，并认为凡有主持人出现的就是节目。我以为，这种把“节目”当作一种创作形式的认识，实在是一种误解。纪录片中出现记者来采访，发表议论，已不是什么新鲜事，这是电视纪录片众多结构形式中的一种。办好电视节目的关键不在于哪种形式更时髦，而是在于：从创作角度讲，怎样使纪录片更适合电视的特点；从编排角度讲，怎样使节目编排得更新颖，更能吸引观众。

（三）电视纪录片和电视报告文学的关系

电视报告文学是近年来时兴的一个新名词。但是迄今为止人们没有给它一个明确的定义。定义是揭示概念的内涵的逻辑方法。没有定义，反映出它还没有明确的概念内涵。

有人认为，电视报告文学是介乎电视新闻和文学之间的边缘艺术，而把《雕塑家刘焕章》、《牧牛人》以及《莫让年华付水流》等归于这一类。但是，这些作品从反映事物特有属性的角度看，无论是美学特征还是表现手法，恰恰代表了传统纪录片的较高水平。纪录片从表现方法上划分，大致可分为两大类，一类重纪实，通过朴素的事实表现主题。创作者善于运用表象型素材，通过动作、语言、事实展现行为的直观空间，表现栩栩如生的现实感；另一种重艺术，注重表现情感。创作者善于运用体验型素材，通过气氛、情绪、心理分析等，造成一种通过

感官升华而成的情感冲击力和美学意境，以增强影片的艺术感染力。上面提到的几部片子显然属于后一种。如果因为作品中强调了艺术性的成份就把它从纪录片中分出去，不仅是不科学的，而且是不必要的。

也有些人认为，电视报告文学，是以事实为模特的艺术创造，它可以由本人来重演过去自己的事迹，象《展开生命的翅膀》、《小木屋》等。首先应该承认，这种形式是理所当然应该存在的。早在一九五八年，我国就出现了劳动模范自己当演员演自己事迹的影片，当时叫作纪录性艺术片。据统计那时各电影制片厂共拍摄了一百零三部这样的影片。但后来大概是因为它不大符合电影艺术的规律而没有发展下去。在西德，至今还有一种叫作纪录性故事片的片种，它们多是以历史上曾经发生过的真实事件为根据，严格按照当时的情况由演员扮演历史人物拍成的。从事实讲严守历史的真实；从剧作讲，用故事片的剧作法；从欣赏效果讲，同故事片相同。

这种方法，从根本上与纪录片的创作原则有别。如果电视报告文学就是这样的东西，那么，它即使可以存在，也决不属于纪实性的范畴。

另外，“电视报告文学”这个词本身就是值得商榷的。如果说，用电视片的形式表现了报告文学的内容就叫电视报告文学，那就象把连环画叫做绘画小说，把浮雕叫做雕塑画一样，是不容易让人理解其含义的。其实电视纪录片之于电视，正如报告文学之于文学，从其地位讲，纪录片就是电视中的报告文学，从其形式讲，纪录片就是纪录片。因此，我认为，“电视报告文学”是一个概念含混，不宜使用的词。如果不嫌啰嗦，倒不如称为“报告文学式的纪录片”更恰切些。

(四) 电视纪录片和纪录电影的关系

电视纪录片与纪录电影有着直接的血缘关系。自电视开办以来，无论从理论上、创作方法上，还是从设备、人员上都直接受益于纪录电影。在一段时间里，电视纪录片和电影纪录片在创作原则和审美特征上基本是相同的，不同的只是传播方式及纪录手段。近年来，电视纪录片逐渐脱开纪录电影的表现形式，形成了具有自身特点的形态特征，开始树立起自己的形象：

1) 和观众的距离更近。电视由于家庭化特点，更强调同观众的交流，缩短与观众的感情距离。

2) 题材更广泛。电视由于节目需求量大，制作周期短，所以在题材选择范围上要大得多，而且着眼点主要放在人们比较关心的现实题材上。

3) 时效更快。由于电视制作在设备上的优势，采访、拍摄、制作都要快得多。

4) 表现更自然。录相设备的应用，使得现场声、同期声大量被使用，这有利于创造更真实、更自然的环境效果，而且电视记者也较重视真实、自然的问题。

5) 形式更多样。纪录电影基本形成了一套既成的创作规范，而电视纪录片则较多地吸收了其他形式的优点，如主持人式、讨论式、讲话式等等，表现形式更多样化。另外，电子特技的运用更增添了形式的活泼感。

6) 篇幅更大。近年来电视纪录片出现了长篇连续的形式，加大了容量。

电视纪录片和电影纪录片，都是以纪实原则作为创作基础的。在真实性和艺术性方面有着共同的要求，它们同属一个美

学范畴。我们在从事电视纪录片的创作时，必然要学习和借鉴纪录电影的成功经验。因此，我们在后面的论述中，把两者作为一个概念来使用，暂把电影纪录片归属到电视纪录片的范畴之内。其实，两者只是在传播方式和技术手段方面存在着差别，从质的意义上看，它们是相同的。

（五）电视纪录片在发展中

电视纪录片自身也面临着挑战。随着时代的发展，观众的欣赏要求不断地发生着变化。广大观众对某些电视纪录片不感兴趣，意见不少，这作为一种反馈，从某种程度上反映了我们旧有的创作观念已跟不上时代发展的需要。

创作观念，是创作者对创作根本问题的认识的总和。它包括作者与表现对象，作者与观众，作者的世界观与创作方法等一系列关系，它是指导创作的总思想。

电视是一种具有最广泛群众性的传播媒介，应该和时代、和群众紧密地联系在一起。把电视纪录片的触角伸到普通人的生活中去，把人们所关心的社会问题和他们周围的凡人小事在屏幕上真实地、恰当地表现出来，这是电视片作者要解决的重要认识问题。目前，我们电视中播出的大多数题材还是一些风光山水，民族风情，或一些离现实生活较远的文化名人，真正尖锐地触及社会热点，紧紧地按住时代脉搏的题材很少有人正视和问津。对观众来说，长知识，寻消遣固然重要，但天天如此，他们也是不满足的。

电视的“家庭化”特点，使观众和电视节目贴得更近，形成一种交流状态。电视纪录片应该冲破传统的以创作者为中心的创作模式，把注意力转向与观众的交流上来，使作者与观众，节目与观众形成更广泛、更直接的联系。