

电视声画艺术

DIAN SHI SHENG HUA YI SHU

张凤铸 / 著

电视艺术丛书

北京广播学院出版社

电 视 声 画 艺 术

张凤铸 著

北京广播学院出版社

(京)新登字 148 号

电视声画艺术

张凤铸 著

北京广播学院出版社出版发行

北京市朝阳区定福庄南里 7 号

(邮编:100024 电话:65779405 或 65779140)

中国科学院印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本:850×1168mm 1/32 印张:24.5 字数:600 千字

1997 年 12 月第 1 版 1997 年 12 月第 1 次印刷

印数:1—5000 册

ISBN 7-81004-714-0/J·38

定价:56.00 元

序

我接触到“张凤铸”这个名字,最初是从1986年9月出版的《影视基础理论和技巧》这本书。关于这本书,《广播电视简明词典》上面有如下介绍:“本书对影视艺术的基础理论和技巧方面做了介绍,包括电视来龙去脉,镜头运用技巧,电影艺术的特性,影视时间空间,蒙太奇,长镜头,影视的节奏,电视剧的个性和形式,电视剧的理论探讨及电视剧的回顾和前瞻等。”我阅读此书,深感作者学识渊博,论述透彻。钱钟书先生称自己的学术研究是一种“打通”的工作,我觉得张凤铸的工作也是“打通”——融汇中西,贯穿影视。但当时我虽然心仪其人,却无缘识荆。

我对张凤铸能有进一步的了解,得感谢他的老同学徐欧光。欧光上大学以前在我负责的一个文艺团体工作,后来她常常向我讲起张凤铸。从她的介绍中我了解到:张凤铸是广东省五华县人,生于1936年。1952年,16岁的张凤铸就投身于革命队伍。1961年他毕业于中山大学中文系,长期在电台、电视台和大学工作,是老系主任,我国有突出贡献的专家。现在是北京广播学院教授、院学术委员,同时还担任中国高校电影电视学会副会长兼秘书长等职。他的著作除《影视基础理论和技巧》外,还有《广播电视文艺论集》、《音响美学》、《鄂伦春民间文学选》及论文上百篇。

1992年,张凤铸出版了一部新的专著:《音响美学》。全书旁征博引,资料翔实,观念新颖,内容深广,对声音特性、音响信息、声音造型、形式美、听觉美、节奏美、综合美、广播文艺形象特征、音乐形

象特征、广播影视录音剪辑的审美特征,以及声画关系、艺术录音等进行了理论概括和系统阐述。确如蒋孔阳先生在序言中所说,此书是艺术与科学相互结合、人文科学与自然科学彼此渗透的产物,“具有开拓性的学术价值”,不愧是专家绝学,令人叹服。这时我正受中国电视艺术委员会委托编辑“电视艺术丛书”,当即决定邀请张凤铸为“丛书”撰写一本《电视声画艺术》。

经过作者近两年的努力奋斗,一部 50 万言的巨著终于摆在了我的案头。披览之余,颇有所得。我认为此书较之作者的《音响美学》有其显著的特色:《音响美学》如书名所示,主要是从美学的角度论述影视中的音响,而《电视声画艺术》是全面论述电视中的声音(包括语言、音乐和音响),并且总是密切联系电视画面来展开论述;《音响美学》集中探讨音响本身的审美法则,而《电视声画艺术》则广泛涉及电视艺术发展变化的背景,在这样背景中揭示声音艺术的规律;《音响美学》的论述比较简括、抽象,而《电视声画艺术》则更详尽、具体,对于电视声音的各种表现形态及其运用的技巧,无不条分缕析,逐一详加探讨;正因如此,所以《音响美学》只有 20 多万字,而《电视声画艺术》的篇幅则放大了一倍以上。总之,《电视声画艺术》堪称是一部体大思周的学术巨著,不仅具有理论意义,而且富于应用价值,是张凤铸教授对电视艺术科学的又一个重大贡献。

陈志昂

1994 年 1 月 21 日

列宁逝世 70 周年

《电视艺术丛书》编委会名单

顾问：孙家正 杨伟光

主任：刘习良

副主任：仲呈祥 刘继南 陈志昂 王 锋

委员：(按姓氏笔划为序)

王伟国 王克瑞 王 录 边月波

任金州 章壮沂 傅正义 臧树清

执行主编：陈志昂

执行副主编：王克瑞 王 锋 边月波

作者简介

张凤铸，北京广播学院教授、院学术委员、学位委员、影视艺术硕士生导师，原为文艺系主任，现任学院电影电视艺术研究所所长、北京市艺术类高评委委员、中国高等院校电影电视学会法人代表、执行会长兼秘书长。

1936年生于广东省五华县，1952年参加工作，1961年毕业于中山大学中文系。是中国电影家和电视家协会会员、中国加拿大信息传播中心研究员等。著作甚丰，著有《影视基础理论和技巧》、《文艺广播初探》、《影视艺术》、《音响美学》等，主编过《广播电视文艺论集》、《中国广播文艺学》等；担任过《电视艺术辞典》、《中外影视名作大辞典》、《中外广播电视百科全书》等编委，发表过100多篇论文、文章，有的著作曾获得院级、部级奖，参加过多次国际性影视学术会议，当过“五个一工程”奖等多种国家级、部级评委，享受国务院有特殊贡献专家津贴，列入多种大辞典和《中国当代艺术界名人录》、《世界名人录》等。

目 录

绪 论	(1)
第一章 信息传播和电视审美	(20)
第一节 信息的传播形态	(20)
一 浩如烟海的信息	(20)
二 不断进化的信息	(24)
三 信息的类型和传播	(26)
四 信息论美学和电视美学	(28)
五 电视观众反馈的新信息	(30)
第二节 电视艺术的审美特性	(32)
一 传播的逼真性和虚幻性的结合	(33)
二 节目的兼容性和选择性的结合	(37)
三 审美的社会化和小家庭的结合	(41)
第三节 视听兼备的传播优势	(44)
一 感觉是进入审美领域之门	(44)
二 视、听觉交相扶持相得益彰	(48)
三 克服重画面、轻声音的弊病	(51)
第二章 电视艺术本体和形式美	(54)
第一节 从本体论入手解剖	(54)
一 电视美学的独立品格	(54)
二 电视艺术的本体特征	(58)
三 头脑中需要屏幕意识	(64)
四 屏幕有声画面造型	(69)
五 面相交流的观照方式	(71)

第二节 形式美和线条	(73)
一 形式美和美的形式	(73)
二 线条和线条的形态	(75)
第三节 形式美和色彩	(81)
一 颜色与光的关系	(81)
二 色彩的审美心理	(83)
三 色彩的多种功能	(87)
第三章 声音的基本特征	(95)
第一节 声音美和物理性、生理性	(95)
一 声音的普遍性和声音美	(95)
二 声音的物理性	(99)
三 声音的生理性	(101)
第二节 声音的心理性、表情性、全方向性	(105)
一 声音的心理性	(105)
二 声音的表情性	(112)
三 声音的全方向性	(117)
第四章 镜头语言与有声画面	(122)
第一节 镜头的内涵和外延	(123)
一 镜头的涵义和摄像机镜头	(123)
二 电视艺术的镜头类别	(125)
三 镜头的运动形式和手法	(127)
第二节 景别与空镜头	(137)
一 电视艺术的诸种景别	(137)
二 见景不见人的空镜头	(143)
第三节 电视的有声画面	(151)
一 电视画面基本特征	(151)
二 电视画面的构图因素	(153)
三 电视字幕与声画搭配	(157)

第五章 电视录音	(162)
第一节 录音条件与技艺.....	(162)
一 录音条件与录音设备.....	(162)
二 演播馆(室)与录音.....	(166)
三 艺术录音的再现与表现.....	(170)
第二节 录音艺术与声音美.....	(174)
一 拟音与配音.....	(174)
二 外国影视剧译制.....	(178)
三 声景与立体声.....	(180)
四 优质、技艺、鉴定.....	(186)
第六章 实况播出与录像	(199)
第一节 电视发展与实况节目.....	(199)
一 发展中的电视传播.....	(199)
二 直播、录播、展播.....	(203)
三 文艺竞赛(竞技)节目.....	(211)
第二节 春节联欢晚会.....	(213)
一 文化渊源与整体把握.....	(214)
二 审美心理与年味浓郁.....	(219)
三 声画并茂与节目构成.....	(224)
四 成功经验与失败教训.....	(230)
第七章 音乐语言	(245)
第一节 音乐语言与音乐形象.....	(245)
一 音乐语言与语言文字.....	(245)
二 音乐语言与音乐形象.....	(250)
第二节 音乐语言与音乐渊源.....	(255)
一 声、音、乐、舞的分与合.....	(255)
二 音乐渊源与音乐遗产.....	(258)
第三节 音乐语言与表情功能.....	(269)

一	直接观照与间接感知·····	(269)
二	感情化形象与表情功能·····	(270)
第八章	音响语言·····	(279)
第一节	音响含义与种类·····	(279)
一	音响的含义·····	(279)
二	天然音响系统·····	(280)
三	人工音响系统·····	(284)
四	客观音响、主观音响与乐音音响、噪音音响·····	(285)
第二节	音响功能与魅力·····	(291)
一	音响的多种功能·····	(291)
二	音响的丰富表现力·····	(292)
第九章	音响的运用·····	(302)
第一节	惯用的十法·····	(302)
一	音响开头法·····	(302)
二	音响结尾法·····	(304)
三	音响重复法·····	(305)
四	闹静相接法·····	(306)
五	提前相接法·····	(307)
六	突起相接法·····	(307)
七	音响停顿法·····	(308)
八	叠化、叠合法·····	(310)
九	音响省略法·····	(311)
十	强化、淡化法·····	(312)
第二节	变异和综合·····	(312)
一	音响变异法·····	(312)
二	音响主客观、画内外结合法·····	(313)
三	音响综合法·····	(314)
第十章	舞蹈语汇和声音·····	(325)

第一节 舞蹈艺术·····	(325)
一 舞蹈的美学特征·····	(325)
二 舞蹈和电视·····	(327)
三 中国舞蹈源远流长·····	(328)
第二节 舞蹈节目与舞蹈种类·····	(332)
一 舞蹈节目·····	(332)
二 舞蹈形式和种类·····	(336)
第三节 古典舞、民间舞与现代舞·····	(344)
一 古典舞·····	(344)
二 民间舞·····	(347)
三 现代舞·····	(349)
四 习俗、社交、体育、新潮舞蹈·····	(351)
五 歌舞片和舞蹈音乐·····	(353)
第十一章 蒙太奇和有声画面·····	(356)
第一节 蒙太奇概念与丰富内涵·····	(356)
一 蒙太奇概念的要点·····	(356)
二 蒙太奇的主要类型·····	(364)
第二节 蒙太奇的作用·····	(376)
一 蒙太奇的功能·····	(376)
二 蒙太奇理论探讨·····	(380)
第十二章 长镜头和有声画面·····	(386)
第一节 长镜头的运用和功能·····	(386)
一 长镜头的形成和兴起·····	(386)
二 长镜头的效能·····	(391)
三 巴赞的长镜头理论·····	(395)
第二节 长镜头在中国的运用·····	(400)
一 立足“影戏”的原始长镜头·····	(401)
二 无师自通的早期长镜头·····	(403)

三	五十年代的我国长镜头·····	(407)
四	近来日趋成熟的长镜头·····	(409)
五	长短镜头兼用的新趋向·····	(415)
第十三章	电视音乐·····	(420)
第一节	与生俱来的音乐节目·····	(420)
一	音乐实况与录像播出·····	(421)
二	音乐节目与实景录像·····	(423)
三	音乐节目与歌剧演播·····	(424)
第二节	电视音乐艺术片·····	(430)
一	电视音乐片的兴起·····	(430)
二	民俗性音乐片·····	(438)
三	电视音乐风光片·····	(439)
四	电视音乐作品片(含音乐家)·····	(440)
五	音乐电视——MTV ·····	(444)
第十四章	声画关系·····	(446)
第一节	声音和画面的关系·····	(446)
一	画面美与声音美·····	(446)
二	声画艺术处理·····	(449)
三	声画分立·····	(460)
四	声画对位·····	(463)
第二节	掌握分寸和关系·····	(472)
一	真与假的关系·····	(472)
二	动与静的关系·····	(485)
三	藏与露的关系·····	(486)
第十五章	名著改编 声画纷呈·····	(490)
第一节	蔚为壮观和成绩斐然·····	(490)
一	《武松》开路与《水浒》戏跟上·····	(491)
二	《诸葛亮》在塑造历史人物上的突破·····	(494)

三 《西游记》荣获“飞天奖”特别奖·····	(498)
四 《红楼梦》也获“飞天奖”特别奖·····	(501)
五 中外古典名著改编方兴未艾·····	(506)
第二节 现代、当代名著的改编·····	(508)
一 《四世同堂》的重大贡献·····	(508)
二 “激流三部曲”——《家·春·秋》·····	(512)
三 《春蚕》、《秋收》、《残冬》·····	(517)
第三节 中外改编成果与改编样式·····	(520)
一 “真正再诞生一次”·····	(520)
二 中外影视改编模式·····	(523)
三 突破禁区与慎重严肃·····	(530)
第十六章 电视剧发展历程·····	(534)
第一节 起步、初创时期·····	(536)
第二节 复苏、起飞时期·····	(539)
第三节 发展、提高时期·····	(551)
第十七章 哲理性电视剧与有声画面·····	(583)
第一节 电视剧的成熟·····	(583)
一 电视剧成熟的标志·····	(583)
二 声画并茂的哲理性电视剧·····	(584)
第二节 哲理的巧妙渗透·····	(585)
一 哲理寓于整体形象之中·····	(585)
二 哲理寓于“莎士比亚化”之中·····	(593)
三 哲理寓于人物命运之中·····	(596)
四 哲理寓于美与丑、文明与愚昧对照之中·····	(597)
五 哲理寓于“怎样教”的问题之中·····	(602)
第十八章 纪实性电视剧与有声画面·····	(612)
第一节 崭露头角的剧种·····	(612)
一 纪实美学的兴起·····	(612)

二 《新岸》的艺术魅力·····	(616)
三 《女记者的画外音》·····	(619)
四 《新闻启示录》·····	(622)
第二节 力量在于真实·····	(627)
一 《刘连仁》·····	(627)
二 《爱新觉罗·浩》·····	(629)
三 《铁人》和《长城向南延伸》等·····	(635)
四 纪实性文学与纪实性电视剧·····	(638)
第十九章 行动与体语·····	(645)
第一节 电视表演的有声与无声·····	(645)
一 动作与体语·····	(646)
二 程式化表演·····	(649)
三 戏曲音乐配置·····	(658)
第二节 表演体系与视听形象·····	(663)
一 体验派艺术视听形象·····	(663)
二 表现派艺术视听形象·····	(665)
三 动作语言与动作要领·····	(667)
第二十章 现代派思潮与影视创作·····	(676)
第一节 现代主义艺术特征·····	(676)
第二节 现代派基本创作思想·····	(679)
第三节 现代派电影一瞥·····	(685)
第四节 科学分析,吸收精华·····	(696)
第二十一章 声音节奏与艺术节奏·····	(704)
第一节 节奏与韵律·····	(704)
一 节奏的多义性·····	(704)
二 节奏与诸种艺术·····	(709)
第二节 节奏与影视艺术·····	(715)
一 影视作品的多种节奏·····	(715)

二 确定节奏和表现出来.....	(717)
三 万物皆流与万物皆变.....	(727)
第二十二章 声音与综合、整一	(734)
第一节 综合性是电视本性.....	(734)
一 声一无听与系统综合.....	(734)
二 综合思维是先进思维.....	(736)
三 广袤宏观与粒子微观.....	(741)
第二节 整体大于局部之和.....	(747)
一 整体和局部的统一.....	(747)
二 声画珠联璧合.....	(754)
后 记.....	(765)

绪 论

我们正处在传播革命的信息时代。信息渠道数以亿计，畅通无阻。信息浩如烟海、源源不断、纷至沓来、应接不暇……二十世纪的飞机、电视、卫星通讯、光纤传输、电脑应用、传播媒介竞争……谱写着气势磅礴的传播革命的伟大交响乐，惊心动魄，壮人心志，催人奋进，其深远意义不亚于当年的世界工业革命对人类的重大影响。

电视是人类一大发明，电视是人类文明进步的标志。“电视把全世界的起居室变成了观众厅”（美R·M·小巴斯费尔德：《剧本作家的四种媒介》）。二十世纪，电视的崛起和普及，使地球变小了，洲际间的距离缩短了，而人类的眼界却变宽了，视野空前开拓了。人们借助于先进的传播媒介来认识世界、了解世界、改造世界和艺术观照。

一、新兴的先进的传播媒介

电视不是天上掉下来的。它是科学技术和诸种艺术发展的结晶。电视和电视艺术的问世、发展和繁荣，有其历史过程和必然性。

电视是通过空间传播影像（画面）和声音的听视兼备的先进传播工具，从哑语、传呼、堆石、结绳、立符、举火、放烟、鸣角、击鼓、刻记、画图、文字、手旗、书报、电信、广播到电视，是人类文明进步的重要标志。“从语言到文字，几万年；从文字到