

游洁 著

DIAN SHI WEN YI JIE MU DE CHUANG ZUO

电视文艺节目的创作

| 广播电视文艺系列丛书 |

电视文艺节目的创作

游 洁 著

中国广播电视出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

电视文艺节目的创作/游洁著. - 北京: 中国广播电视出版社,
1998.10

ISBN 7-5043-3174-0

I. 电… II. 游… III. 电视节目-制作 IV. G222.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 14951 号

电视文艺节目的创作

作 者:	游 洁
责任编辑:	贺 明
装帧设计:	李燕平
责任校对:	张 哲
出版发行:	中国广播电视出版社
电 话:	66093580 66093583 68013201
社 址:	北京复外大街二号 (邮政编码 100866)
经 销:	全国各地新华书店
印 刷:	地矿部保定地质工程勘察院美术胶印厂
开 本:	850×1168 毫米 1/32
字 数:	152 (千) 字
印 张:	7
版 次:	1999 年 2 月第 1 版 1999 年 2 月第 1 次印刷
印 数:	3000 册
书 号:	ISBN 7-5043-3174-0/G·1196
定 价:	12.00 元

(版权所有 翻印必究 · 印装有误 负责调换)

内 容 简 介

电视文艺节目的创作应该是一个复杂的过程。本书力求把这类节目创作的有关概念、环节都进行一个系统的表述，并对电视文艺节目的主要类型在创作特性方面分别的进行了论述，以求能对具体实践产生一定的借鉴作用。

目 录

绪 论	(1)
一、“电视文艺节目”的涵义	(1)
二、电视文艺节目创作的简要历程	(1)
三、电视文艺节目的特点	(9)
四、需要改进的问题	(10)
第一章 电视文艺节目编导概论	(13)
第一节 编导的含义	(13)
一、编辑与导演	(13)
二、电视文艺节目编导的产生及定义	(14)
第二节 电视文艺节目编导的素质	(15)
一、政治思想和道德品质	(15)
二、职业道德与身体、心理素质	(16)
三、社会活动能力与领导组织才能、公关才能	(17)
四、与节目相适应的个性	(19)
第三节 电视文艺编导的文化知识素养	(20)
一、音乐与美术基础	(21)
二、鉴赏能力	(22)
第二章 电视文艺节目的分类	(25)
第一节 电视节目的分类	(25)
第二节 电视文艺节目的分类	(28)
一、电视音乐节目	(28)

二、电视舞蹈节目	(29)
三、电视戏曲节目	(29)
四、电视曲艺节目	(30)
五、电视话剧节目	(30)
第三节 电视文艺节目的表现形态	(31)
一、本体性	(31)
二、电视化	(32)
第四节 转播与分段录制	(33)
一、转播	(33)
二、分段录制	(37)
第三章 简明电视节目制作技术基础	(39)
第一节 电视的传送	(39)
一、电视的定义	(39)
二、画面的产生	(40)
三、画面的质量	(42)
四、制式	(44)
第二节 电视信号的储存	(45)
一、磁带与磁头	(45)
二、电子编辑	(46)
第四章 电视文艺节目的语言特性	(50)
第一节 画面语言的要素	(52)
一、构图	(52)
二、景别	(65)
三、关于摄像	(71)
四、字幕	(80)
五、画面编辑技巧	(81)

第二节 声音的语言	(83)
一、声音的作用	(84)
二、声音与画面的关系	(84)
第五章 电视文艺节目的制作方式与制作过程	(88)
第一节 电视文艺节目的制作方式	(89)
一、ENG 方式	(89)
二、EFP 方式	(91)
三、ESP 方式	(94)
第二节 电视文艺节目的一般制作过程	(97)
一、前期	(98)
二、拍摄期(实施期)	(105)
第三节 后期制作	(109)
一、后期制作过程	(109)
二、电视文艺节目的后期制作也带有自己特点	(109)
第六章 电视文艺节目主持	(111)
第一节 主持人概说	(111)
一、关于“主持人”	(111)
二、主持人与播音员	(114)
三、电视节目主持人的素质	(117)
四、主持人的分类	(122)
第二节 电视文艺节目主持人的特性	(124)
一、艺术家的气质	(125)
二、镜头前适度表演的基本心理状态	(128)
第三节 文艺节目主持人的外形修饰特性	(130)
一、面部化妆	(132)
二、发型与服饰	(138)

三、修饰要照顾电视特性	(142)
第四节 文艺节目主持人与合作者及其他	(143)
第七章 电视综艺晚会	(147)
第一节 春节联欢晚会的节目特性	(148)
一、鲜明的主题思想	(149)
二、节目的综合性	(150)
三、喜剧的风格色彩	(151)
四、对“情”与“趣”的追求	(151)
第二节 对节目进行整体性地把握	(153)
一、节目的安排有间隔、有变化、有高潮	(155)
二、节目之间衔接紧凑，顺乎人情	(157)
第三节 充分注重节目的可看性	(158)
一、挖掘节目的可看性	(159)
二、创造屏幕效果的可看性	(160)
第四节 面临的问题	(164)
一、晚会是否太多	(164)
二、节目的创作	(166)
三、关于创作者	(167)
第八章 电视文艺节目的栏目化	(173)
第一节 关于栏目化	(173)
一、栏目化的含义	(173)
二、栏目化的特点	(174)
第二节 电视文艺节目栏目的编排	(177)
一、有一个好名字	(177)
二、有一个好时段	(177)
三、内容、形式的设置与制作方式的确定	(178)

第三节 栏目的包装	(181)
一、片头、片花、标识	(181)
二、节目内容的衔接与调整	(183)
第九章 音乐电视 (MTV)	(186)
第一节 音乐电视的定义	(186)
第二节 音乐电视的发展	(187)
第三节 音乐电视的创作特性	(190)
一、音乐电视创作的基本手法	(191)
二、音乐电视编导的创作特点	(192)
三、音乐电视画面的剪接	(197)
附录	(199)
后记	(209)

绪 论

一、“电视文艺节目”的涵义

“电视文艺节目”代表两层涵义。一层是广义的：泛指屏幕上的一切文学艺术作品，都属电视文艺节目范畴。如电视剧、电视散文、电视戏曲、电视歌舞、文艺晚会、各种演出实况转播等等。一层是狭义的，专指以前在舞台上演出的，现在转到屏幕上来的一切文艺节目样式，如所有包含了音乐、舞蹈、戏曲、话剧、相声、小品、杂技等等内容和样式的节目。这些节目都是运用电视手段进行过加工、改造，或是专门为电视而创作的。

二、电视文艺节目创作的简要历程

中国电视诞生至今，伴随着整个电视事业的发展，电视文艺节目也经历了一个从无到有、由简到繁的过程。节目编导及其他创作人员的专业化分工，也首先是电视事业发展、节目量增大的需要，其次是看具体节目制作日趋专业化和导演的专长与爱好，在实践的过程中逐渐形成的。

1. 初创——停滞（1958年~1976年）

1958年5月1日19点，我国的第一座电视台——北京电视台（中央电视台的前身）正式开播，在试播的第一天和以后的半个月，没有新闻节目，原因是所有的摄影人员全被用于保证当天

的节目顺利完成。所以文艺节目是当时的全部播出内容。第一天的节目是：诗朗诵《工厂里来了三个姑娘》、《大跃进的号角》，舞蹈《四个小天鹅》、《牧童和村姑》、《春江花月夜》，然后是电影。目前第一个确有文字记载的新闻节目是5月29日的：朱副主席到石景山钢铁厂为扩建工程剪彩。后来每天的节目内容大体是：①播音员预告节目；②新闻节目；③少年儿童节目；④社教节目；⑤专题节目；⑥文艺节目（电视剧、话剧、戏曲、曲艺、音乐、电影）；有时还直播大会实况或文艺晚会等等。文艺节目分量很重，最后的电影是播出的压轴戏。从电视台一开始播出，文艺节目就是其中必不可少的重要内容。

早期的电视编导大多是逐步从新闻报社、广播电台、电影厂以及其他文艺团体中调转来的。当时的新闻节目是用16毫米胶片拍摄，采访回来后要赶紧冲印、剪接，播音员要进行对稿，音乐编辑根据影片内容准备好音乐磁带。晚上播出是影片在小银幕上放映，同时边配解说和音乐，摄像师现场摄制直播。而文艺节目采取实况直播的方式，一般内容都是小型文艺节目的表演。当时由于节目播出量小，每天都有一位值班导演把握整体播出，具体节目是分段分导演来现场导播完成：“文艺节目由文艺导演来切换，讲话节目由文教导演来切换，剩下的节目，从台标、播音员预告节目、新闻、电视片、电影片、图片报道直到节目结束、预告、再见等切换均由值班导演负责完成。”（赵群《电视直播时期的值班导演工作》）

看来早期的文艺节目编导主要是对节目进行排演指导和画面的现场处理——对文艺节目进行电视处理，使观众能从屏幕上看到各种各样的文艺演出。而电视对于观众来说就像一个“家庭小型剧场”。

乘着大跃进的东风，1958年6月15日，颇有电视直播特性的电视剧：《一口菜饼子》第一次在演播室内直播，导演胡旭等。以后，大约每个月都有一场电视剧的演播，由于所有场景都在演播室内完成，所以往往电视剧的演播是令导演最紧张的。

第一次文艺节目剧场实况转播是1958年6月26日的残废军人的文艺演出。

第一次大规模文艺实况转播是1959年10月1日天安门建国十周年大庆的文艺晚会实况，（1958年10月1日曾现场直播了阅兵典礼、群众游行以及焰火晚会。1959年，在人民大会堂的地下室安装了专供天安门与大会堂重大活动作现场直播用的全套设备，导播台搬进了大会堂的地下室。）此后每逢“五一”和“十一”，都要转播文艺实况。

第一次举办综艺晚会是1960年的春节，内容有诗朗诵、相声、歌舞等等。1963年的春节联欢晚会已有4小时。1966年在转播北京市拥政爱民、拥军优属晚会的同时，由电视台自己组织的迎春晚会实现了直播，为今天的春节联欢晚会打下了基础。

在后来的发展过程中，编导的创作观念有了很大转变和提高。如第一个加工制作的大型电视文艺节目是1961年4月20日直播的《介绍小提琴协奏曲〈梁山伯与祝英台〉》，编导是黄一鹤、邓在军。这一次节目的直播对今天的文艺节目制作有特殊意义：有详细的分镜头剧本，分三次演练，表演方与制作方配合进行。直播过程中还有越剧电影戏曲片的画面资料配合音乐的进行，镜头与解说颇有创新。黄一鹤回忆当时的作法，是出于“对于电视艺术特性的感知、探索、认识”以及“寻求正规的工作秩序”（《荧屏岁月记·难忘今宵告别今宵》），节目的播出获得了强烈的艺术效果。后来邓在军导播的《赵青独舞》；杨洁和莫瑄导

播的甬剧《半把剪刀》；王扶林、金成导播的话剧《七十二家房客》等等，都在文艺节目的电视化方面进行了有益的探索。

在当时，中央的领导非常重视电视这个新兴的传播工具，特别是周恩来总理，曾多次亲临现场给予指导。1961年5月9日，当莫瑄正值班进行河北梆子《挡马》、《杜十娘》的直播时，周总理和邓颖超来到演播室观看。演播结束后总理指出：演员唱导板时台上往往没有人，你们宁可让屏幕空着，这时不正好出乐队吗？他们是幕后英雄，可以让电视观众看看他们，电视屏幕上可以出乐队嘛。总理的指示对大家颇有启发，在以后的节目中，当遇到台上没有演员时，导演就经常指挥摄像拍摄乐队，甚至有服装、化妆和其他舞台工作人员的出现画面上。

1964年12月底，北京电视台第一次使用录像技术录制了《朝阳沟》、《红灯记》片断，为电视文艺节目在质量上的提高提供了新的技术条件。

可以说，电视文艺在初创期发展得非常快，众多的节目样式都已经出现，电视文艺节目的工作者们也进行了许多有效的探索。但由于“文化大革命”的到来，电视事业遭受了严重地干扰和破坏：一些电视台停办、下马，许许多多的节目被禁演；准许播出的节目也受到专横地限制、干涉。所有播出的节目，无论是内容、形式都以“样板戏”为模式；电视文艺工作者的创作、精神思想，也处于“四人帮”的高压下，所有的创作人员、工作人员也一律不在屏幕上出名字。此时文艺节目的导演工作的主要内容是转播演出实况，所以他们也把精力都放在如何分镜头和协调各个工种团结一致地工作，并造就出一批转播工作能力过硬的编导。现场切换至今也是电视文艺编导的基本功。

1973年5月1日，彩色电视试播成功，促使电视文艺的创作

有了更丰富的思维方式和表现手段。彩色录像设备的引进，促使电视制作中录像的方式被广泛采用，而且很快成为电视文艺节目制作的重要方式。但使电视文艺真正拥有大量观众的，是“文革”后大量转播的文艺演出，以缅怀老一辈革命家，庆祝粉碎“四人帮”的伟大胜利。如1976年12月21日中央电视台转播的《诗刊》杂志主办的诗歌朗诵音乐会，一些曾被迫害的艺术家郭兰英、王昆、常香玉等等重新登台，演出的《绣金匾》、《夫妻识字》、《洪湖水浪打浪》等节目，在观众中引起了极大反响。随后有电视剧的复兴，还有许多的节目（包括影片）被解禁——释放了内心的压抑，吸引了人们的视线。

2. 恢复——繁荣（1977年至现在）

1978年5月1日，原北京电视台改名为中央电视台。一年后，北京市属的北京电视台正式播出，此时，全国29个省、市、自治区都陆续有了电视台。

1978年12月8日党的十一届三中全会胜利召开，我国的文艺真正走上了繁荣、发展、有特色的道路，同时，由于对外开放使境外的电视节目纷纷进入中国，令观众和从业者都眼界大开。时代在进步，观念在转变，各个媒体之间、各个文艺形式之间也逐渐展开了对受众的竞争，电视也受到了挑战！电视文艺必须缩短与世界先进节目制作水平的距离，必须有更多更好的节目内容和样式以满足观众的需求。与此相应，电视文艺的编导们也纷纷解放思想，投入到新的创作中，并逐步开始探索文艺节目电视化问题，于是从党的十一届三中全会到整整20年后的今天，电视文艺节目已经取得了飞速的发展。最有收获和发展的内容，有以下几个方面：

（1）电视剧极大发展

电视剧无论在数量、质量上，都出现了不少好作品。

我国第一部外景制作的电视剧是在1978年5月22日播出的《三家亲》（许欢子、蔡晓晴导演）。从导演的工作内容、方式、流程来看，这时的电视剧制作是承袭了电影的模式。电视单本剧一出现，产生了极大反响，如《有一个青年》（1979年）、《凡人小事》（1980年）、《新岸》（1981年）等等，曾令万人空巷。随着导演水平的提高，也由于制作实力的增强和市场经济的调节，长篇电视连续剧陆续产生，有许多作品至今令人记忆犹新：如稚嫩的《玫瑰香奇案》（1979年）、《敌营十八年》（1981年）首先出台，随后的《蹉跎岁月》（1982年）、《四世同堂》（1985年）、《红楼梦》（1986年）、《西游记》（1986年）、《严凤英》（1987年）、《末代皇帝》（1988年）、《寻找回来的世界》（1988年）等等，手法愈加成熟；到90年代《围城》、《渴望》、《编辑部的故事》、《三国演义》、《宰相刘罗锅》、《雷雨》等等作品出现的时候，不仅内容广泛，篇幅也愈加浩大，显示出电视剧已经有了一套成熟的、独特的制作模式；而且无论是外景拍摄还是室内演播，业已造就出一大批经验丰富的、优秀的电视剧导演。

在这个过程中，中国电影发行放映公司于1979年下半年开始实行的停止向电视台供应新故事片的作法，对电视剧制作行业的发展是一个强大的刺激。但同时，开始于1981年的“飞天奖”（1983年才正式命名）、1983年“金鹰奖”的设立，又为电视剧的繁荣创造了更好的条件。

目前，由于电视制作技术的飞速发展和发行趋势的市场化，电视剧制作不断有新的突破，为其他节目的制作提供了很好的经验，以至于电影“老大哥”的制作也纷纷向电视借鉴起新的管理观念和制作手段来。

(2) 春节联欢晚会的兴起

可以说,中央电视台的春节联欢晚会,是电视文艺节目最有代表性的样式,也是电视文艺节目最高水平的显示,电视综艺节目的典型。目前形式的春节联欢晚会是从1983年算起的,至今已经历时15届,在新时代的生活里,早已是人们在除夕之夜不可缺少的活动内容。1986年的春节联欢晚会收视率高达96%。在观众、从业者以及专家的眼中,它作为大型综艺晚会,有着自己鲜明的个性,历年的春节联欢晚会追求的宗旨都离不开“欢乐、奋进、团聚、祝福、海内外华人共庆”一类的基调;其节目内容都是一流的主持人与演员阵容演绎最高水平的时代最强音,喜庆、喜剧、幽默的色彩逐年增多,目前已贯穿全篇;其样式亦都以歌舞、相声、戏曲等等表演为载体,并对新型文艺样式进行肯定和丰富,如小品、音乐剧歌舞联唱等等。

播出方式采取以演播室为主的直播,或茶座或内外景结合或异地交错传送……无论从规模、节目内容、演职员阵容、经济投入、领导与观众重视的程度,都是其他节目所不能比拟的。我们从春节联欢晚会大致可以看到当年最佳的电视文艺节目和导演的水平,黄一鹤、邓在军、赵安、张晓海、张子扬……在电视文艺发展进程中功不可没。1997年,春节联欢晚会播出的同时还有音乐歌舞晚会和戏曲晚会,观众可以对三台晚会各取所需。

近年来,每一届晚会结束,中央电视台都要举行晚会节目评选和表彰,举办有关研讨会,以期带来更好的成功。当然,春节联欢晚会不仅仅是中央电视台在办,其他部门、地方台也年年举办,其中北京电视台的晚会节目如1996年的《情暖京华》、1997年的《走向春天》颇有新意。各种春节联欢晚会的发展促进了领导、从业者、观众三方面对电视文艺的重视,也直接推动了其他

大型综艺晚会（如节庆晚会和行业晚会、专题晚会等等）和综艺节目的成熟。

（3）文艺节目样式的栏目化

在长期不限制节目长度、内容、形式和播出方式的情况下，电视文艺节目的创作由对演出实况的加工转向建立栏目，是电视文艺编导们多年来养成的工作方式和思维习惯的大转变。1984年，第一批真正具有栏目意义的文艺节目出现，到今天形成了日常节目普遍栏目化的局面，有许多优秀的电视文艺栏目备受观众喜爱：《旋转舞台》、《综艺大观》、《曲苑杂坛》等等。栏目化使文艺节目制作机制走向制片人制，各类制作人员职责分工明确，工作关系顺畅。编导也纷纷相应地开始思考节目应有的内容与样式，而采取新的工作方式和手段。由于节目的栏目化，随之出现了主持人，并使之专业化，造就了一些明星主持人，如倪萍、叶惠贤、袁鸣等等。栏目化使文艺节目的电视化又上了一个台阶。

（4）音乐电视的发展

音乐电视节目（MTV）是编导们在电视音乐歌舞节目的制作过程中逐步摸索的结果。在“MTV”这个词还没有在中国出现的时候，这种节目形式就已经产生，如电视初创期的《梁山伯与祝英台》就是一种探索，而后来的《墨舞》、《杨丽萍的舞蹈艺术》等等被编导们采取“专场录像”方式制作的歌舞节目，已经体现了音乐电视的创作思想，特别是在受到了境外同类电视节目的启发之后，编导们利用高新电视制作技术成果进行了大胆地创造。目前中国的音乐电视节目已经走向成熟，成为当今电视文艺节目的最具魅力的形式。

音乐电视节目的成就不仅仅体现在这一节目自身的发展和完善，更有意义的是它促进了整个电视节目制作行业对节目声音、