

广播电影电视部统编教材

电视音乐音响

郝俊兰 著

中国广播电视出版社

532259

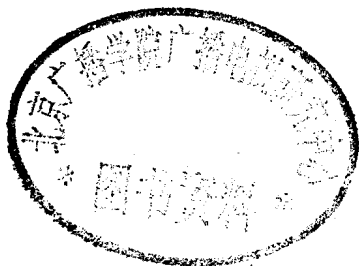

532259

广播电影电视部统编教材

电视音乐音响

郝俊兰 著

中国广播电视出版社

DM 29/04
图书在版编目(CIP)数据

电视音乐音响/郝俊兰著. —北京:中国广播电视出版社, 1997. 8

广播电影电视部统编教材

ISBN 7-5043-3100-7

I. 电… I. 郝… II. ①电视-音响-设备-教材 ②电视-音乐制作-教材 N. J619

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第17302 号

J619
HJ L

中国广播电视出版社出版发行

(北京复外大街2号 邮政编码:100866)

地矿部保定地质工程勘察院美术胶印厂印刷

全国各地新华书店经销

*

850×1168 毫米 32 开 9.375 印张 200(千)字

1997 年 8 月第 1 版 1999 年 9 月第 3 次印刷

印数:13001~16000 册 定价:19.00 元

序

电视作为 20 世纪影响人类生活最为重要的发明之一，已经成为当今社会、政治、经济和文化生活中的重要组成部分。她以超出人们想象的发展势头，渗透到人们生活的各个领域，不断地改变着人们的生活，改变着人们认识世界的方式，以及人们对世界的认识。可以说，电视已成为 20 世纪最重要的标志。

当我们即将告别 20 世纪跨入 21 世纪的大门时，看到了这样一组数字和事实：

1987 年，我国拥有电视台 366 座，电视机社会拥有量为 1.1 亿台；

1992 年，电视台发展到近 600 座，电视机社会拥有量为 2.2 亿台；

1996 年底，经初步统计全国电视台已近 900 座，电视机社会拥有量为 3 亿台。

10 年中，全国电视台数量由 300 座发展到 900 座；电视机社会拥有量由 1 亿台发展到 3 亿台。这种跳跃式的飞速发展，无论从电视机数量增加的绝对值，还是发展变化的

百分比来说,均是同时期的世界之最。

与此同时,作为全国专门面向电视界培养高层次电视专业人才的北京广播学院电视系做了几件事情:

1987年,我们组织了20位骨干教师将多年教学实践中探索积累的教材和科研成果整理加工,撰写出《电视节目制作丛书》全套18本,共320万字,开始了电视节目制作基础理论建设的奠基工程。

1992年,我们再次组织了电视系30余位教师结合80年代末、90年代初我国电视事业发展状况,编著了《中国应用电视学》,全书230万字,初步构建了中国电视学的应用理论框架。

1997年,经过长达三年的酝酿、策划和准备,一部全套20余本总计约600万字,以电视专业本科生和研究生为主要读者对象的《电视学系列教程》即将出版发行,电视高等教育的教材建设将更加完善和科学。

以上几套教材的先后问世,不仅使电视教育有了自己系统的专业教科书,而且使电视理论建设跃上了一个新台阶,实现了一个带有历史性的三级跳。

在此基础上,针对电视节目制作专业大、中专学生特定层次教学的需要,广播电影电视部教育司组织有关部门与我们共同策划和组织了这套广播电影电视部统编教材。电视系的10位教师和3名研究生参与了电视系列部分的编撰写作。

这套电视系列统编教材共有10本,分别为:《电视概

论》、《电视新闻》、《电视专题》、《电视摄像》、《电视照明》、《电视画面编辑》、《电视采访与写作》、《电视音乐音响》、《电视节目制作技术》、《广播电视概论》。

我们编辑出版的这套教材,是在总结前三套教科书编著的成功经验的基础上,积淀十年来电视理论方面的研究成果,以电视节目制作专业大、中专学生为主要对象,从电视事业发展的实际出发,坚持理论联系实际,对鲜活而生动的节目制作专业知识作系统科学的阐述,注重电视理论界比较成熟和比较趋于一致的认识、概念和定义的表述,使这套教材具有较强的针对性、理论性和实用性,成为广电部系统电视专业大中专学生的规范化教材,同时,对于电视台在岗的电视节目制作者及自学成材者有着一定的指导性和参考价值。

今日中国的电视以她匆急而又奋进的脚步发展变化着,每天都有新的节目和栏目出现,每天都有新的成员加入电视制作这支庞大而充满朝气的队伍中来。我们希望通过我们的努力使电视的理论研究能够紧紧跟上电视实践发展的需要,进而对电视实践有着建设性的指导意义和作用。我们也希望通过我们的努力,让步入电视制作领域的新人能有系统的科学的实用的教科书,使他们一开始就能够站在前人的肩膀上进行创造性的工作,少走弯路,尽快成才。

需要说明的是,由于电视的丰富性和复杂性,特别是我们对电视理论的理解和把握还有待于进一步提高和深入,加之时间紧、水平有限,书中难免会有一些疏漏和不准确不

到位之处。我们热诚期待电视工作者和同志们的指正，以利于在再版这套书时能够及时更正。

最后，感谢对此套统编教材给予支持和指导的广电部教育司的同志们；感谢中国广播电视出版社第三编辑部的同志们的支持和合作。

任金州

1997年7月15日

前 言

我国电视事业从 50 年代建立第一座电视台（北京电视台即中央电视台）到现在 40 多年里，得到了蓬勃的发展。目前全国已有电视台 3000 多座（包括有线电视台）和许多电视节目制作单位，电视栏目不断创新、节目形式多种多样、节目内容丰富多彩，电视节目已深入我国人民社会生活的各个领域，影响着人们的思想，改变着人们的习惯，已成为现代城市和发达农村人们文化生活的的一个不可缺少的组成部分。

电视节目的大量需求，使电视节目的制作队伍迅速扩大，大批的年轻人加入到电视艺术的创作队伍中来。队伍的扩大固然重要，更重要的是如何提高节目创作人员的素质，加强理论建设，理论与实践相结合，创作出观众喜闻乐见的、既有思想性又具艺术性的、高品位的电视节目。

电视是现代科技成果的产物，它是在声画相融的境界中诞生的。这里既有光色影像的辉映，又有语言、音响、音乐的交响，所以人们又把电视称作视听艺术。因此视觉里的“画”与听觉里的“声”综合相融是电视的本质。电视是声画结合的综合体，声和画是两个不可分割的部分，可谓“你中有我，我中有你，唇齿相依，

唇亡齿寒”。

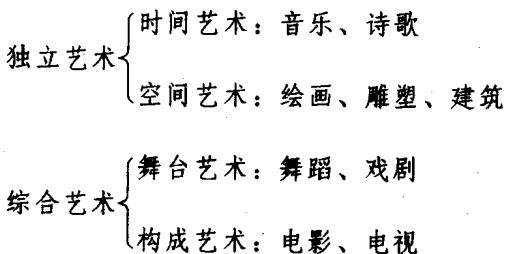
但是，电视声画相融这一优势并未在每个电视制作人员中得以重视，有人认为电视是“画面艺术”，甚至出现重画轻声的现象。电视是“画面艺术”这种论点是受电影的影响而来，因为电影最初受技术条件限制，经历了30多年的哑巴（无声）时代。因为这个“生理缺陷”，电影创作人员曾绞尽脑汁创造了一套纯视觉的表现方式——蒙太奇叙事法。

电影、电视可以说是姐妹艺术，它们在视听结合上有许多相同的艺术规律可以互相借鉴。电影在百余年的创作中，有许多优秀的作品为电视提供了丰富的经验。但是电视从一诞生就声色俱全，没必要东施效颦，重画轻声，而应声画并重。既要“创造出最丰富最复杂的视觉形象”，又要创造出“最丰富最复杂的声音世界”。期望我们的电视编导们能够像自由驾驭画面那样自由驾驭声音，实现匈牙利电影理论家巴拉兹的理想：“电影里的声音总有一天能像电影画面那样从一种复制的技术转变成为一种创造的艺术”。让这一天早日在电视中到来。

电视是第九艺术。电视发展到今天，已成为最流行的大众艺术。其发展速度之快，是其它任何艺术品种所望尘莫及的，电视从诞生到现在的50多年中，很快度过了“顽童时代”，而跨进“成年的门槛”（沃尔沃·里拉曾说：电视是我们时代的顽童，它现在已处在进入成年的门槛上，但谁也不知道它将会成为怎样一个怪物……），借助于当代科技发展的新成果而迅速成长起来。逐渐形成自己的艺术规律，成为20世纪继电影之后又一视听综合艺术。

电视栏目纷呈、表现形式多样、内容广泛，从世界政治舞台的风云变幻，到人民大众的衣食住行，对人们生活的各个方面起着不可抗拒的重大作用。电视已成为广大人民文化生活不可缺少的重要组成部分。

艺术的分类

从上面我们看到在电视之前已有八种不同的艺术，所有艺术在主要方面都各具特点。这是由于它们使用的材料不同、表现技巧不同、人们欣赏它们的方式也不同。我们先拿音乐和绘画来比较，音乐使用的材料是声音，音乐作品在时间流动中展开，具有时间上的连续性和变动性，它是在时间的进行中，把作品的各个部分陆续呈现给听众，直到最后一个音才为听众提供该作品的完整形象。它稍纵即逝，没有空间性。它具有陈述性，是一种动态艺术，它是诉诸于人耳的听觉艺术。人们是欣赏它的过程（演奏、演唱的过程）。绘画使用的材料是颜色，它通过不同的色彩和光线来表现。绘画中的动作是停止的瞬间，它是在时间中持续不变的静态。它服务于人类心灵的窗户——眼睛的视觉艺术，人们欣赏它的成果。

但是各种艺术之间又存在着某种联系。比如我们常说“音乐

是流动的建筑”，“建筑是凝固的音乐”。或把雕塑说成是“石头的诗”，又有“诗是有声的画”、“画是无声的诗”之说。这和达·芬奇所说的“画是哑巴诗、诗是盲人画”是一样的。

当我们谈到“音乐是流动的建筑”时，我们所说的是音乐家在创作这首乐曲中所使用的方法和建筑师所使用的方法相似，把一些不具备表达意义的材料（单个的音，不是石头和砖瓦）组合成符合比例、对称、平衡原则的有表现意义的作品。

音乐由于它的抽象性，在一切艺术中最容易同其它艺术结合起来。音乐和形体动作结合产生舞蹈。舞蹈的表现工具是表演者自己的身体，是它的自然动作构成舞蹈原始材料。而音乐对于舞蹈好比歌词对音乐旋律一样。舞蹈音乐是一个提纲，它规定和预先决定着每位演员的动作和表情，它是舞蹈的灵魂。舞蹈通过音乐增加了情绪的力量，音乐通过舞蹈而得到具体的解释。舞蹈属于舞台表演艺术。

同属舞台表演艺术的还有戏剧。戏剧是结合了文学和美术、音乐、建筑、舞蹈诸艺术因素而产生的。人们在欣赏舞蹈和戏剧时只能是在剧院，看到的是表演的全景，只能是从一个固定的视点、以一定的距离来观看。人们欣赏的是演员的表演。特别是舞台，是有一定的限制的。

电影、电视这对姐妹艺术，也属于综合艺术，他们综合了以上诸艺术因素而成，但是却和舞台表演艺术有着很大的区别。声光色是影视艺术的主要材料，观众从屏幕看到的是通过摄像机拍摄的影像。摄像机代替了观众的眼睛，摄像机在拍摄时并不都在一固定的位置上，同时运用推、拉、摇、移拍摄出全、中、近、特

各种景别。一个场景又可以分割成几个画面，这样观众就是在以多视点、多角度、变化的视距来观看，而且可以看到一个场景中的多个侧面。这只是影视艺术与舞台表演艺术的区别之一。影视艺术由于它表现手段的特殊，它具有最大的时空转换自由，这是任何其他艺术所无法企及的。影视在制作中是分工合作、工厂化的生产，所以它们又叫做构成艺术。尽管影、视有许多共同的地方，如美学规范的共同性，相似的制作手段（特别是在电子摄录机出现之前）。但是，由于欣赏的环境不同、欣赏的方式不同等等而又存在着一定的差异。

《电视音乐音响》是一个全新的课题，本书试图从宏观到微观围绕电视中的声音（主要是音乐音响）功能以及声画结合的规律进行多层次的探讨。

“电视音乐”是电视表现要素之一，它有音乐艺术的规律可循，又要纳入电视艺术的轨道，它在和电视其他表现因素的结合中产生新的变化，形成新的特点。电视剧和纪录片中的音乐特点最为突出，因而也是本课研究的重点。

为了掌握和运用“电视音乐”这一要素，就必须了解独立艺术的音乐的表现手段和特点，因而本书第二章专门对有关知识进行阐述。

作者

1997年7月

目 录

第一章 视听艺术声音的发展历程	(1)
第一节 音乐率先进入视听艺术	(2)
第二节 电视音乐的形成	(19)
第三节 构成艺术的视与听	(22)
第四节 艺术化的听觉世界	(27)
第二章 音乐——感情深处的写意“画”	(35)
第一节 音乐是感情的速记	(36)
第二节 音乐的原始材料——乐音及其特性	(39)
第三节 音乐的表现手段	(48)
第三章 电视音乐的分类及艺术特点	(82)
第一节 电视音乐的分类	(82)
第二节 电视音乐的特点	(114)
第四章 音乐在电视中的作用	(119)
第一节 强调和提高作品的感情色彩	(120)
第二节 剧作作用	(124)
第三节 渲染气氛	(125)
第四节 概括和揭示主题	(129)
第五节 激发联想	(134)

第六节 刻画人物形象	(138)
第七节 描绘景物	(145)
第八节 音乐转场	(149)
第九节 扩展时空	(151)
第十节 代替音响	(152)
第五章 音画组合方式	(154)
第一节 MTV——音乐为主,自由对位	(157)
第二节 电视专题片——画面为主、声画统一	(157)
第三节 电视剧——音画对位、相辅相成	(164)
第六章 声音的客观性与主观性	(173)
第一节 客观性声音与主观性声音	(175)
第二节 客观性音乐出现的方式	(177)
第七章 声音的写实与写意	(190)
第一节 写实音	(191)
第二节 写意音	(197)
第三节 写意音的处理	(205)
第四节 电视专题片的声音	(206)
第八章 声音的综合艺术处理	(209)
第一节 声音的层次	(210)
第二节 声音的主次与连贯、交替、补充、呼应	(214)
第九章 电视音乐的创作及配置	(223)
第一节 有主体式	(224)
第二节 有主题音乐的三种曲式	(252)
第三节 从专题片结构到电视音乐的创作	(261)
第十章 电视后期制作的技术处理	(270)

第一节	不同类型节目的不同编辑方式	(271)
第二节	解决音乐与画面长度不一致的方法	(275)
参考书目		(282)

第一章 视听艺术

声音的发展历程

本章内容提要

★舞台艺术是农耕时代产生的艺术，电影是工业化时代产生的艺术，电视是电子时代产生的艺术，这是历史前进、社会发展，科技文明飞跃的必然结果。

★电视和电影是视听艺术。视听艺术具有所有独立艺术和舞台艺术无可比拟的制作手段。音乐是率先进入视听艺术的声音，早期无声电影使用交响曲和钢琴曲片断，由演奏家在银幕后面为电影配乐。

★视听艺术需要音乐是因为它有丰富的表情性、动人的描绘功能、强烈的时代感、鲜明的民族特色、地方风格和概括性。

★七八十年代，电视音乐与电影音乐更多的是学习和继承。由于电视涉及社会各个领域更广泛，节目种类大量增加，形成一些新的门类，在风格和运用上也有自己的特点，电视音乐已经形成自己的体系。

★构成艺术工厂化的生产方式与舞台艺术完全不同，各工种必须有一个统一的指导思想，视听艺术才能更好的发挥优势。声

画协调、巧妙、有机的配合至关重要。

★艺术化的听觉世界是使画面活起来、增加立体感、增加节目信息量和画面组接多样化的重要因素。

第一节 音乐率先进入视听艺术

电影与电视被叫做视听艺术。首先，这个概念是与音乐、诗歌、绘画、雕塑、建筑、摄影等听觉艺术及视觉艺术相区别。听觉艺术以音乐为主，如中国的民族器乐、欧洲的管弦乐、山西的威风锣鼓，新疆的手鼓、铁鼓，西南少数民族的铜鼓等。听觉艺术诉诸于人的耳朵。

视觉艺术以绘画为主，如花鸟画、山水画、人物画、油画以及衍生发展起来的皮画、烙画、指画、铁画等；由绘画变为立体的雕塑，石料的、木材的、泥土的、陶瓷的，还有观赏与实用功能两全的建筑，俄罗斯的尖顶教堂、中国的宫殿、现代的高楼。视觉艺术诉诸于人的眼睛。

音乐和绘画是最古老的艺术，它的历史是从人类刚刚和动物分家的时候开始的。所以说绘画和音乐是艺术中的艺术，是所有后来发展起来的艺术之根。所有综合艺术都是由绘画、音乐以及文学的综合而产生的新样式。

在综合艺术中当然已经视听兼备了，但是真正可以称作视听艺术的还是电影和电视。因为在舞台上的综合艺术虽然视听兼备，但由于舞台这一个特定表演方式、舞台的特定条件、欣赏者的特定位置，视与听都受到极大的局限。