

电视栏目编导之道

李 林 著

科学出版社

www.sciencep.com

电视栏目编导之道

李 林 著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书从电视栏目的生产流程出发,揭示了各类电视栏目所呈现的不同特征,并围绕电视栏目的策划和制作过程,对电视栏目编导应该具备的素质和应该掌握的技能做了全面阐述。此外,针对不同类型的电视栏目,本书还对电视栏目编导需要掌握的要领进行了分析、归纳和总结。

本书注重理论性与实用性的相互结合,注重引用新颖、典型的案例,使读者对电视栏目编导的素质、技能、要领等方面有更加深刻的认识,从而起到启发、借鉴和指导的作用。

本书可以作为电视编导相关专业使用的教材,也可供电视栏目编导专业人员阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

电视栏目编导之道/李林著. —北京:科学出版社, 2007

ISBN 978-7-03-019286-8

I. 电… II. 李… III. 电视节目—制作—研究 IV. G222.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 097235 号

责任编辑: 童安齐 李太铎 / 责任校对: 耿 耘

责任印制: 吕春珉 / 封面设计: 耕者设计工作室

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

铭浩彩色印装有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2007 年 8 月第 一 版 开本: B5 (720×1000)

2007 年 8 月第一次印刷 印张: 14

印数: 1—3 500 字数: 176 000

定价: 28.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换〈环伟〉)

销售部电话 010-62136131 编辑部电话 010-62135763-8220

前 言

当今，电视媒体争夺收视率与市场份额的竞争呈现出日趋激烈的态势，而竞争的核心是电视栏目的竞争。在电视栏目的生产流程中，电视栏目编导起着核心作用。

现在我国传媒类高校相关专业一般都开设了“电视栏目编导”课程。这门课程对于从事电视栏目运作工作的人员是非常重要的，但是现有教材内容滞后于电视节目的发展速度和趋势。

电视栏目编导具有两重含义：首先，作为传媒类院校开设的一门课程，是一门技术与艺术紧密结合的学科；其次，对于电视媒体的工作岗位来说，它又是一种职业，一种在电视媒体行业中最基本的、从业人员数量最多的职业。本书的知识结构正是兼顾了这两种不同角度的需要。

什么样的人可以胜任电视栏目编导？做电视栏目编导必须具备哪些基本素质和基本技能？根据不同类型的电视栏目要掌握哪些不同的编导要领？这是本书要阐述的主要内容。

对于一个电视节目乃至一个电视栏目的策划和制作来说，电视栏目编导的作用无疑是至关重要的，他既是这个精神产品的设计者又是生产者。但从目前电视机构电视栏目编导的队伍构成分析，受过这方面专业训练的人员不多。毫不夸张地说，他们中大多数人也没有机会补这一课，而仅是依靠积累的经验在支撑着自己的岗位。从就业岗位来看，电视栏目编导要比电影导演的数量要多得多，但是我们可以比较容易地找到很多专门论述电影导演方面的书籍，而要找到有关专门论述电视栏目编导的书籍却要难得多。针对我国电视栏目的特点，在作者多年从事电视栏目编导工作的基础上力图提升出一些带有规律性的理论来，是本书的写作宗旨。

本书的基本构架是依据两条思路来确定的：前四章是根据电视栏目制作流程来排序的，主要是帮助读者建立和加深对电视栏目操作流程的基本概念和认识；第五章以后是根据不同类型电视栏目分类撰写的，突出了不同栏目的编导要领。各章节选取的案例也是依据两条思路，一是大家都较为熟悉的、比较经典的电视栏目；二是作者参与和创作过的一些栏目。

本书注重基础理论与实用性两个方面。基础理论是一个范围很广的概念，本书没有将触角伸到电视理论的方方面面，因为在很多专业领域都已经有了专门的介绍和研究，所以本书紧紧围绕电视栏目编导需要掌握的基础理论来进行归纳和探讨。在实用性方面，本书力图根据作者自己多年从事电视栏目编导的切身体会，

用大量具有新颖性、典型性的案例来说明实际问题，使读者能够达到“举一反三”的效果。

本书作者在湖南电视台从事电视栏目编导的相关工作 12 年，先后在电教栏目、科技栏目、专题栏目、谈话栏目、体育栏目以及纪录片里做过栏目的板块（子栏目）负责人、栏目总编导、栏目制片人。后转到教学岗位，开始归纳电视栏目编导的经验和教训，系统地思考相关理论问题。因此，本书是作者在多年电视栏目编导工作的基础之上提炼而成。希望本书能给有志于从事电视工作的学生提供一些经验和理论基础，也为目前仍战斗在“一线”的电视栏目编导提供一些借鉴和启发。

目 录

绪论.....	1
---------	---

第一部分 电视栏目操作流程

第一章 前期拍摄阶段的要领.....	4
第一节 初次外拍.....	4
一、开机前的准备.....	4
二、与摄像的合作.....	5
第二节 摄影常识及拍摄手法的运用.....	6
一、摄影方式.....	6
二、镜头语言.....	8
三、作秀.....	19
四、摄像的编辑意识.....	20
五、声音的处理.....	21
第三节 编导的采访技巧.....	23
一、能“临时抱佛脚”吗.....	23
二、采访状态.....	23
三、如何提问.....	24
四、摆正位置.....	25
五、常用的采访方式.....	26
六、采访常见问题.....	28
第二章 编辑前的准备.....	35
第一节 解说词的撰写.....	35
一、电视画面的局限性.....	35
二、解说词的基本作用.....	37
三、解说词的语言特色.....	43
第二节 电视节目结构的设计.....	46
一、“凤头、猪肚、豹尾”.....	47
二、专题片的结构类型.....	49
三、资料的收集和准备.....	52
第三章 后期编辑中的创作.....	55
第一节 素材的取舍.....	55

一、重新对作品的结构进行调整	55
二、选择素材中的“亮点”	56
三、严格把握时间长度	57
第二节 蒙太奇理论基础	58
一、蒙太奇的表现形式	58
二、电视画面的组接	67
第三节 电视画面编辑的应用	72
一、以组为单位的画面编辑	72
二、“长不过五”的原则	73
三、“反射透视历史法”与“情景再现”	73
四、如何借用影像资料	75
五、画面运用的原则	75
第四节 声画组合	77
一、同期声编辑	77
二、声画对位	78
三、先铺声音后插画面的编辑法	79
四、音乐素材和编辑	80
五、音响效果	90
第四章 片名、包装与串台词	93
一、取好片名	93
二、包装好节目	94
三、设计好串台词	96

第二部分 各类电视栏目编导要领

第五章 电视新闻栏目编导	99
第一节 电视新闻栏目编导应具备的基本素质	99
一、喉舌意识	100
二、社会意识	101
三、新闻意识	101
第二节 电视新闻栏目的选题	104
一、常规会议报道	104
二、新闻选题的“三原则”	105
第三节 从《焦点访谈》看电视新闻栏目的运作	111
一、从《焦点时刻》到《焦点访谈》	111

二、《焦点访谈》栏目的定位和特点	112
三、《焦点访谈》的选题机制	113
四、《焦点访谈》的事实表现原则	115
第六章 谈话类电视栏目编导	118
第一节 国内谈话类节目的发展历程	119
第二节 谈话类栏目的编导要领	121
一、会选话题	121
二、会请嘉宾	123
三、会请观众	124
四、会拍片和剪片	129
第三节 《艺术人生·红楼梦再聚首》案例分析	130
一、选题策划	130
二、营造现场的惊喜场面	131
三、造成观众的悬念	131
四、制造、把握煽情点	131
五、营造轻松、喜悦的谈话氛围	132
六、披露 20 年前剧组鲜为人知的故事	133
七、启发观众对人生的感悟	133
第七章 杂志型电视栏目编导	135
第一节 杂志型电视栏目概述	135
一、什么是杂志型电视栏目	135
二、杂志型电视栏目的特点	135
第二节 杂志型电视栏目的策划要点	137
一、要符合本媒体的节目制作实力	137
二、要为栏目准确定位	137
三、要合理划分栏目的版块	138
四、要为栏目确立风格	139
第三节 杂志型电视栏目个案解析	140
一、栏目策划	140
二、样片创作	142
三、栏目运作得失	143
第八章 益智类电视栏目编导	145
第一节 益智类电视栏目的发展及收视点	145
一、益智类电视栏目的发展概况	145
二、益智类电视栏目的收视点	146
第二节 益智类电视栏目的风格和发展趋势	149

一、益智类电视栏目的不同风格	149
二、益智类电视栏目的发展趋势	151
第三节 从《开心辞典》看益智类电视栏目的操作	152
一、《开心辞典》的操作规程	152
二、《开心辞典》的参与方式	153
三、《开心辞典》的竞赛规则	153
第九章 电视法制栏目编导	155
一、电视法制栏目的特征	156
二、法制栏目的不同形式和风格	158
第十章 电视综艺栏目和电视文艺晚会编导	163
第一节 电视综艺栏目的发展历程	163
一、前娱乐阶段	164
二、游戏娱乐阶段	165
三、以大型活动为依托的“真人秀”阶段	165
第二节 电视综艺栏目编导职责	166
一、“前娱乐阶段”与“游戏娱乐阶段”电视综艺栏目的区别	166
二、从《快乐大本营》案例分析看电视综艺栏目编导职责	167
第三节 电视文艺晚会的操作	170
一、电视文艺晚会的类型	171
二、电视文艺晚会的策划和导演	173
三、电视文艺晚会基本的结构样式	174
四、电视文艺晚会的一些误区	176
第十一章 音乐电视编导	179
一、音乐电视的概念	179
二、我国音乐电视的发展轨迹	179
三、音乐电视的特征	180
四、音乐电视的创作方法	183
第十二章 电视纪录片编导	185
第一节 世界纪录片发展历程中三位大师	185
一、纪录片的发明：电影形式的尝试	185
二、罗伯特·弗拉哈迪与《北方的纳努克》	186
三、约翰·格里尔逊与英国纪录片运动	187
四、吉加·维尔托夫与“电影眼睛”理论	188
第二节 我国纪录片的发展历程概述	190
一、政治化纪录片时期（1958~1977）	191

二、人文化纪录片时期（1978～1992）	191
三、平民化纪录片时期（1993～1998）	194
四、社会化纪录片时期（1999 至今）	198
第三节 纪录片创作观念的实践	200
一、纪录片的纪实风格与实践	200
二、纪录片如何煽情	204
三、作品风格问题	207
四、纪实性与艺术性的六大关系	208
后记	212
主要参考文献	214

20 世纪 80 年代，中国的电视节目进入了“栏目化”阶段。

所谓“电视节目栏目化”，就是以一定的时间为周期单位（一般是一星期），把电视台的播出时间按计划分割给各个栏目，而这些栏目就按照固定的播出时间和长度，固定的形式有规律的播出。也有的栏目是每天一期，如中央电视台的《新闻联播》和《焦点访谈》。不论是周播节目还是日播节目，所有栏目都有一个共同的特点，那就是每期的节目形式都差不多，有固定的格式，但每期的内容都在更新。

栏目的称谓来自平面媒体（如报纸、杂志），其特点是用固定的版面位置和名称来刊登同类题材的文字作品，电视栏目具有同样的特征。

从电视节目的发展历程来看，电视栏目化是电视节目成熟的表现，具有划时代的历史意义。因为它使电视媒介实现了对时空的有效组织，电视节目由以前的点状结构逐渐依照各种因素汇聚成了网状结构。电视媒体从对自身的关注进入了对电视与观众关系的调整阶段，电视传播也由无序结构转变为一个伴随生活、有节奏的与人们共呼吸的时空结构。可从以下几个具体方面来看电视栏目化的历史意义。

1. 节目编排

电视节目栏目化大大减轻了节目编排工作的劳动强度。电视台总编室是负责播出节目编排的。总编室一旦将节目编排好了，一般在半年乃至一年之内不会有大的变动，最多只有一些微调。微调前也必须预先向观众发布告示，以期观众谅解，而决不允许随意改动。即便是插播广告，也是严格按时间长度预先编排好的，由电脑按照设置程序控制播出。

可以想像,如果没有电视节目“栏目化”这一前提,节目编排工作不但会相当繁重,而且还必然会出现无序和混乱。电视节目栏目化将一个繁重的工作简化了,也便于节目管理部门的科学化、标准化管理。

当然,工作的简化不等于简单。播出节目的编排是一个很有学问的工作,需要对观众的收视习惯和其他频道的节目编排有准确、详细的研究,编排的是否科学合理,对栏目的收视率是有很大影响。事实上各种不同类型的栏目有着不同的最佳播出时段,而不应该都一味地去争取黄金时段。例如,把一档服务类栏目安排在第一档电视剧的热播时段(通常称A-1时段),那只会降低该栏目的收视率,原因是它没有去适应观众的收视习惯,也没有回避强劲的对手。

2. 节目的生产部门

电视栏目化使编导的工作也有章可循。栏目是节目的主要生产部门。由于栏目确立了固定的形式、时长和固定播出时间,栏目编导就可以按部就班,按时交出节目,装进栏目就可以了。所以电视栏目化使编导们的工作开始有章可循。各期内容虽然要求创新,但要求一定要能装得进预先规定的固定形式,更要符合固定的时间长度。

3. 观众

电视栏目化极大地方便了观众。一般来说,观众看电视都会逐渐养成自己的收视习惯,而电视栏目化一方面方便了观众从众多的电视节目中去寻找自己喜欢的内容,另一方面也促使观众固定收视习惯的养成。这对电视台节目的收视效果是大有好处的,最大的好处是可以培养和发展相对固定的观众收视群体。有了固定的收视群体,栏目就可以收集到观众对节目的反馈,直接听取观众对栏目的意见,从而及时对栏目加以改进。对一个电视栏目来说,拥有一个固定的收视群体是非常重要的,甚至可以说这是栏目稳定和提高收视率的一个基本前提。电视栏目播出后最怕的不是批评,而是没有任何回音。

但是,“电视节目栏目化”也有缺点,具体表现在以下三个方面。

1. 影响节目的创新

由于栏目受形式、时长、播出“三固定”的制约,使节目的创新只能限定在一定的范围之内,不能逾越“雷池”。所以哪怕有再好的创意,也得考虑到既定栏目这个“瓶子”是什么样子,要考虑这个好创意是否能够装进这个“瓶子”。从这

个意义上说,“栏目化”影响了节目的创新。

2. 使电视台的应变能力降低

电视媒体的时间观念需要特别的强,按规定时间长度播出和准点播出是电视媒体的一个要坚决遵循的规定,时间甚至要精确到分、秒。已编排好的电视播出节目做一点小变更也很严格。临时要安排一个节目播出是一件很麻烦的事,要做大量的协调工作,还要反复提前预告,才能作为“特别节目”播出。所以,哪怕是再好的电视作品,由于得不到“播出平台”,也不能与观众见面。

3. 受广告经营的制约

电视台的主要广告收入是跟着栏目走的。一个电视栏目有多种类型的广告形式,如插播广告、现场广告、冠名广告、奖品广告、鸣谢字幕广告、特约播出广告等。不同的广告涉及不同广告主的利益。这种现象涉及两个问题:一是如果要上一档新栏目,不仅要解决电视台的内部问题,还得考虑广告主的利益,使他们获得满意的广告宣传回报;二是如果要暂时停播或改版一档栏目,也不能只考虑节目质量问题,还得考虑给予广告商相应的经济补偿。所以,电视栏目化以后,广告经营变得很不灵活,反过来,由于受广告经营的制约,栏目有时不得不作一些迁就,节目质量多少会受影响。

不论利弊怎样,电视节目栏目化在我国已成大势,我们分析它是为了能更好地去适应这一趋势。作为电视栏目编导,更应该清楚这些利弊,从而使栏目能够真正做到“扬长避短”,在激烈的竞争中立于不败之地。

第一部分

电视栏目操作流程

第一章 前期拍摄阶段的要领

如果成为了一名新的电视栏目编导，会急切地希望自己能尽快独立上手。通过努力，在取得制片人的基本信任之后，机会也许就会来到，那么马上就面临着初次做节目的问题。栏目只要不是尚处在“样片”阶段，那就一定会有可以遵循的固定模式。虽然对这个固定模式可以有自己的创新思维，但作为一名新编导，首先还是按部就班地遵循栏目已经确立的形式和风格去操作会比较稳妥。本章主要介绍在前期拍摄阶段需要掌握的要领。

第一节 初次外拍

刚成为栏目编导去独立做节目，一般会配备一名摄像。所以，在工作上与人打交道遇到的第一个问题可能就是要如何处理好与这名摄像的关系，团结协作，共同完成好这次外拍任务。

一、开机前的准备

首要的事情就是要检查机器设备。如果编导自己懂设备，可以自己检查；如果不太懂或是完全不懂，可以要求摄像帮编导检查。不太懂的情况主要是可能遇到一种以前从来没有接触过的机器型号。不同型号的机器即便是功能相同，其开关装置也可能是不同的。检查设备无非是检查摄像机的主要开关是否正常？镜头的后焦是否被人动过？电池充电没有？声道是否完整无损？声音是特别容易出问题的，比如话筒没有声音，话筒线接触不良，音质有问题等。因为就拍摄工作而言，一个最基本的要求就是避免重复拍摄，这不单是一个避免重复劳动问题，主要是很多题材的拍摄具有不可重复性。

回想起 20 世纪 90 年代初电视台的编导准备设备的时候,设备准备工作比现在要复杂得多,笨重的摄像机、摄像包、充电器、电池、三脚架、连接线、话筒、新闻灯差不多要整整装一小车,浩荡的拍摄队伍像是战士出征,繁重的体力劳动是编导外拍的一道难题。随着科学技术的发展,电视设备的发展非常之快,特别是从 20 世纪 90 年代以来的十多年,专业摄像机的更新不知有多少代了。比起以前的机器来,现在的一体化数字摄像机体积不但要小多了,操作也简便多了,图像效果当然也要好得多了。所以,设备的巨大进步为电视节目制作提供了便利条件;同时,这也对每个电视栏目编导提出了掌握摄像要求,ENG(电子新闻采集)制作方式的引入使节目运行机制起了很大的变化,不像以前,编导和摄像的分工是有严格区分的。

二、与摄像的合作

编导与摄像的合作是否默契,其效果是完全不一样的。好的效果是,当回来看素材时,看到很多画面正是编导所需要的,甚至还有编导没想到的都拍下来了;反之,就是几乎没有什么可用的镜头,这给后期编辑带来很大的麻烦,这种情况出现在一名新手身上并不是什么奇怪的事情。

如果是新手,又不太懂摄像,唯一的办法就是虚心学习,不懂装懂反而容易引起摄像的反感。如果编导也懂得摄像,编导和摄像的关系就好处理得多;如果编导自己可以很熟练地拍摄了,摄像就可能会很尊重编导,合作的效果会更好一些。

初次外拍,编导肯定是想尽自己最大的努力把节目做好,但新编导并不熟悉自己的这位新搭档,特别是对他的拍摄水平没有了解,那最好的办法是在一旁观察一下,做到胸中有数:看看他支三脚架的动作是否熟练,扛片子是否稳健,在镜头的使用中有无起幅和落幅,很快心里就会有底。比如,如果看到那位摄像正对着大多数的拍摄物体,一个起幅,一个摇移,然后是落幅,这时可放心很多,他知道编导在后期编辑时可以根据需要来使用这个镜头,既可以整个镜头使用,也可以将这一镜头剪成三个独立的镜头分别使用,那么可以得出结论,这位摄像是有经验的;假如这位摄像在拍摄前征求一下编导对于节目的编辑思想,那就是他想力图体现编导的创作意图,那说明这名摄像可能更老练些,而且对工作很负责;如果再观察他是否在什么时候抽空去拍一下空镜,在什么时候拍一两个特写镜头,在什么情况下主动布光布景,在什么情况下给被采访对象提出形象上的要

求,遇到被采访对象动情时及时将镜头推进脸部特写等,那么不用说,编导对这次外出拍摄的效果完全可以放心了,而且,大可不必对他指手画脚。

同样的道理,如果到电视台是分到摄像的岗位上,那就要尽可能做到上面提到的这些事情,因为这样可以给编导留下很好的印象。

编导在与摄像的合作中,还怕两件事情:一是怕摄像随意插嘴,这种随意的插嘴很可能会打断被采访者和编导的正常思路;二是怕摄像在编导和被采访者聊天时不知去向,即便是他很积极地去拍空镜头去了,也是得不偿失的事情。

总的说来,对于节目的质量来说,编导和摄像的配合默契是很重要的事情,特别是第一次合作,双方互相尊重是尤其重要的。作为编导,在后期编辑时,都愿意素材画面的质量好一些,素材与成片的比例也要合适一些。一般说来,这个比例新闻片最多是3:1;纪录片最多是4:1(新手可以比例更高些),这样既能保证编导在后期有足够选择素材的空间,又照顾到了摄像在前期过于繁重的劳动量。

第二节 摄影常识及拍摄手法的运用

一、摄影方式

摄影方式分为架上摄影和手持摄影两种方式。以下分别来叙述这两种摄影方式。

(一) 架上摄影的特点

架上摄影即利用三脚架进行摄影。架上摄影具有以下特点。

1. 有利于画面构图

架上摄影可以使画面稳定、运动平顺,可以从容地取得讲究的画面构图,有利于整体画面构图。如《故宫》的拍摄有比较从容的时间与条件,所以大部分镜头都是采取架上摄影。

2. 适合拍摄现场相对固定的画面

架上摄影一般用来拍摄相对固定的访谈,比较庄重严肃的画面;还适合交代性的、视野较为开阔的场景。一般都有良好的照明条件或安排精致的灯光来配合使用。例如,在演播室进行人物专访时,由于比较多地采用中近景别,架上摄影可以取得较为稳定的画面;如果拍企业专题片,架上摄影能够较好地反映这个企

业稳定、快速发展的信息。

3. 多用于变焦调取画面

用变焦来调取远处的特写和近景时，一般使用架上摄影，以取得画面的稳定，在纪录片中常用来摄取某些摄影机无法近距离拍摄的细节。例如在峡谷中，拍摄悬棺近景时，人是无法近距离拍摄的，当镜头逐渐推上去，如果没有脚架，画面会变得摇晃起来。解决这个问题基本方法是架上摄影。《动物世界》中拍摄一些猛兽的近景时，一般也是采用架上摄影。

4. 要注意机位的选择

在拍摄中，不管是从哪个方向拍摄，架上摄影永远是从一个固定的视点出发，即使用变焦去放大远处的细节，摄像机镜头的透视焦点仍然没有变。不管是什么形式的电视作品，依靠镜头语言使观众理解画面内容永远是应该去追求的，所以镜头语言之间是有逻辑联系的，而不应该是支离破碎的碎片。例如我们拍摄一个人在一间房间里，四个从不同角度拍摄的房间局部和这个人的视线组接，就可以得出一个完整的空间印象。如果不是出于特定的创作目的而故意打乱观众的这一正常的逻辑程序，那么，在拍摄过程中就应该顺应正常的空间规律，为的是不至于使观众看得晕头转向，不知所云。

(二) 手持摄影要注意的问题

手持摄影又称肩扛摄影。手持摄影可以随心所欲的长时间随着拍摄对象的动作变化进行摇拍和跟拍。这种方法便于随机应变地对构图、机位、运动作出调整。

手持摄影要注意以下问题。

1. 可以根据情况有选择的使用广角镜头

运用手持摄影最大的挑战是减少晃动。为了减少摄像机镜头的晃动感，在拍摄时，我们可以使用广角镜头，并且通过身体的前移和后退来分别拍摄特写和较宽视野的画面。比如在跟拍一个活动的人物时，采用广角镜头可以在增加画面容量和信息量的同时，拥有较好的画面平稳性。

2. 正确把握移机时机

有人把手持摄影的要领归结为“脚上的智慧”。比如为了从全景改为近景，摄