

职业技能培训教材

影视制作

入门教程

中国劳动社会保障出版社

职业技能培训教材

影视制作入门教程

劳动和社会保障部教材办公室组织编写

中国劳动社会保障出版社

图书在版编目(CIP)数据

影视制作入门教程/秦汉皋编著. —北京: 中国劳动社会保障出版社, 2003

职业技能培训教材

ISBN 7-5045-4098-6

I. 影… II. 秦… III. ①电影-制作-技术培训-教材 ②电视-制作-技术培训-教材 IV. J9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 061395 号

中国劳动社会保障出版社出版发行

(北京市惠新东街1号 邮政编码: 100029)

出版人: 张梦欣

*

北京乾洋印刷有限公司印装 新华书店经销

850毫米×1168毫米 32开本 13印张 313千字

2003年8月第1版 2003年8月第1次印刷

印数: 3000册

定价: 22.00元

读者服务部电话: 010-64929211

发行部电话: 010-64911190

出版社网址: <http://www.class.com.cn>

版权专有 侵权必究

举报电话: 010-64911344

内 容 简 介

本书是影视制作的入门教材。全书系统介绍了影视制作的全过程，包括剧本编写、蒙太奇的运用、摄像机的使用及保养、拍摄角度和景别、构图、固定画面、运动摄像、光线与色彩、同期声、画面编辑、字幕和声音等。

本书具有较强的针对性和速成性，是专为非影视专业的学生学习影视制作而编写的培训教材。本书既可作为希望从事影视制作（包括电视教学节目制作）的人员的入门培训教材，又可作为广大群众学习利用家庭摄像机制作高质量的影视片的自学教材。

本书由秦汉皋编著，戴明桢审稿。

前 言

《中华人民共和国劳动法》规定：“从事技术工种的劳动者，上岗前必须经过培训。”国家对相应的职业制定《职业技能标准》，实行职业技能培训。

职业技能培训是提高劳动者知识与技能水平、增强劳动者就业能力的有效措施。社会主义市场经济条件下，劳动者竞争上岗、以贡献定报酬，这种新型的劳动、分配制度，正成为千千万万劳动者努力提高职业技能的动力。

实施职业技能培训，教材建设是重要的一环。为适应职业技能培训的迫切需要，推动职业培训教学改革，提高培训质量，中国劳动社会保障出版社会同劳动和社会保障部有关司局，组织有关专家、技术人员和职业培训教学人员编写了《职业技能培训教材》系列丛书。

《职业技能培训教材》以相应工种、专业的《职业技能标准》为依据，贯彻“求知重能”的原则，在保证知识连贯性的基础上，着眼于技能操作，力求内容浓缩、精练，突出教材的针对性、典型性、实用性。

《职业技能培训教材》供各级培训机构的学员参加培训、考核使用，亦可作为就业培训、再就业培训、劳动预备制培训用书，对于各类职业技术学校师生、相关行业技术人员也有较高的参考价值。

百年大计，质量第一。编写《职业技能培训教材》是一项艰巨的探索性工作，不足之处在所难免，恳切欢迎各使用单位和读者提出宝贵意见和建议。

劳动和社会保障部教材办公室

出版说明

《影视制作入门教程》是为非影视专业的大学生编写的。当今社会，需要全面发展的人才。学艺术的应当学点科学技术，同样，学习科学技术的，也应当学点艺术。

21 世纪的社会是高科技的信息社会，是学科交叉的社会，更是科学与艺术联姻的社会。

科学技术与艺术的联姻孕育了电影和电视，而数字技术在影视中的广泛运用，使电影、电视在技术方面的差别渐渐消失。人们从传媒中接受电影信息，从电视中看电影，电影创作的电子化、数字化，电影教育手段的电视化，电影传播的电视网络化等，使电视业和传统电影业的关系日益密切。

随着影视的数字化进程，电影将告别胶片，电视将无需录像带，在电影中使用的数字技术，同样适用于电视，在电视中使用的新技术，也不断地被移植到电影中。

电影、电视是综合性极强的艺术样式，融会了诸如文学、绘画、音乐、建筑、摄影、雕塑及光、色、声、电等一系列艺术因素与科学技术成果，构成复杂，内容丰富，是最具魅力的艺术教育媒介，对提高本民族文化

素养起到重要作用。

电影、电视艺术教育是整个艺术教育中的重要分支，是最具活力的，教育内容最丰富、最生动的艺术教育，有着区别于其他任何一种艺术教育形式的特殊性质和优势。

作为诉诸人们视觉与听觉两大接收信息系统的艺术样式，电影与电视对人们有极大的吸引力。电影、电视兼容了几乎所有的艺术品格和形式，是当代科学、技术与文化的集大成者，并且由此而生出巨大的表现力，对人们构成了最大的审美诱惑；它们的表现内容丰富，表现形式生动，冲击力强，几乎成为时代的、民族文化的凝聚象征。它是那样博大，那样无孔不入，那样感人至深，充分地显示着知识性和趣味性，具有了百科全书似的认识价值和教育意义。

制作影视节目是为了让人们欣赏。不懂得影视节目制作的人也能欣赏，但懂得影视节目制作的人更会欣赏，在欣赏中可以陶冶情操、提高艺术修养；反过来欣赏者的真知灼见又促进和繁荣了电视创作。

今天，影视制作设备的更新换代越来越快，20世纪80至90年代广泛使用的模拟设备将逐渐被淘汰。数字电视、数字电影的兴起，给影视制作带来了革命性的变革。数字摄像机、非线性编辑系统以及虚拟技术的应用促进了影视艺术的繁荣，影视的未来将是指尖上的世界。因此，教程将主要从艺术层面上介绍影视制作。

影视节目制作大体分为剧本编写、画面拍摄和后期制作三个阶段。《影视制作入门教程》涉及到了三个阶

段的主要环节，所介绍的内容，在实际工作中都可能遇到，因此教程具有很强的实用性。学习影视制作的读者在读完本教程后对影视节目制作的过程将有比较全面的了解。

当今的电视节目精彩纷呈，种类繁多，但电视节目的制作过程大体相似，只有程度上的差异，没有本质上的不同。电视剧可以虚构，但专题节目却不能，真实是专题片的生命。在教程中，我们以电视专题节目的制作为主，适当兼顾电视新闻、电视教材、电视剧的制作。

影视制作是实践性很强的课程，教材尽量结合实际，多举实例。在使用本教材时，希望大家尽可能理论联系实际，安排实践性环节。电视是最好的老师，希望读者能结合所学的知识，多看、多想、多动手。

非影视专业的大学生，或许将来有机会成为影视创作队伍中的一员，从事影视艺术的生产，那么，你现在所学到的这些知识将会帮助你敲开影视制作的大门。

可以说，电影、电视与每个人都结下了不解之缘，想了解那些精彩纷呈的影视节目是怎样制作出来的人会越来越多，有摄像机的家庭也很想制作出质量较高的影视片，本书对他们也会有所帮助，因为影视艺术的基本方法在各类影视节目的制作中都会有所应用。

三年多以前，正德学院副院长戴明桢教授为了对大学生进行素质教育，扩大他们的就业方向，要求编者为电子工程系的大学生开设影视节目制作这门课程，这是一个远见卓识的举措。戴教授不仅支持、指导教师编写教材，还支持电子工程系建立声像技术实验室，支持计

影视制作入门教程

算机系建立视频技术实验室，为课程的开设创造了良好条件。

正德学院电子工程系 1999 级、2000 级及计算机系 2000 级学生使用本教材后，多数学生认为《影视制作入门教程》通俗易懂，是为他们编写的，同时也提出了一些修改意见和建议。根据使用中反馈的情况，编者又对教材进行了系统的修改，如增加插图，减少一些理论性的叙述。

在教材的编写过程中，得到了正德学院副院长戴明桢教授、电子工程系主任蒋璇教授的大力支持和帮助，得到了南京航空航天大学电视台全体同志的支持和帮助，在此一并表示感谢！

书中不足之处在所难免，请读者朋友提出宝贵意见。

编 者

2003 年 6 月

目 录

绪篇 概述

第一章 电视的诞生——大世界变成“小村庄”	(3)
第一节 电视技术的三个发展阶段	(3)
第二节 中国电视事业的发展	(13)
第二章 影视节目——科学技术与艺术的联姻	(19)
第一节 电影	(19)
第二节 数字电影	(25)
第三节 未来影视	(36)
第四节 影视一家	(45)
第三章 影视制作——复杂而富有创造性的劳动	(53)
第一节 影视节目的策划	(53)
第二节 影视制作的方式	(63)
第三节 影视节目的摄制	(65)
第四节 影视节目欣赏与电视教材评价	(92)

上篇 剧本编写

第四章 剧本——影视制作的蓝图	(109)
第一节 影视剧作	(109)

第二节 电视专题片的编剧·····	(120)
第三节 导演职责与分镜头脚本·····	(138)
第五章 蒙太奇—— $1+1>2$ ·····	(145)
第一节 概述·····	(145)
第二节 蒙太奇的作用·····	(149)
第三节 蒙太奇的分类·····	(155)
第四节 蒙太奇和长镜头·····	(163)

中篇 画面拍摄

第六章 摄像机——摄取景物的关键设备·····	(169)
第一节 摄像机的技术指标·····	(169)
第二节 摄像机的镜头·····	(171)
第三节 摄像机的调整、拍摄和维护保养·····	(179)
第七章 拍摄角度和景别——选择最佳视点·····	(183)
第一节 拍摄角度·····	(183)
第二节 景别·····	(190)
第八章 构图——突出主体的基本方法·····	(202)
第一节 概述·····	(202)
第二节 静态构图·····	(206)
第三节 动态构图·····	(217)
第九章 固定画面——主观性较少的镜头·····	(223)
第一节 概述·····	(223)
第二节 固定画面的功用、局限及拍摄·····	(225)
第十章 运动摄像——多变的景别和角度·····	(231)
第一节 运动摄像的稳、平、准、匀·····	(231)
第二节 推镜头·····	(237)

第三节	拉镜头·····	(242)
第四节	摇镜头·····	(246)
第五节	移动镜头·····	(250)
第六节	跟镜头·····	(253)
第七节	其他运动镜头·····	(256)
第八节	电视场面调度·····	(260)
第十一章	光线与色彩——“笔”与“颜料”·····	(263)
第一节	光线的基本特性·····	(263)
第二节	在自然光下拍摄·····	(272)
第三节	简单人工照明·····	(280)
第四节	一些实际场合的用光·····	(286)
第五节	色彩的感情倾向·····	(291)
第六节	色彩基调与色彩构图·····	(298)
第十二章	同期声——增强画面的真实感·····	(305)
第一节	话筒·····	(305)
第二节	录音技术·····	(310)

下篇 后期制作

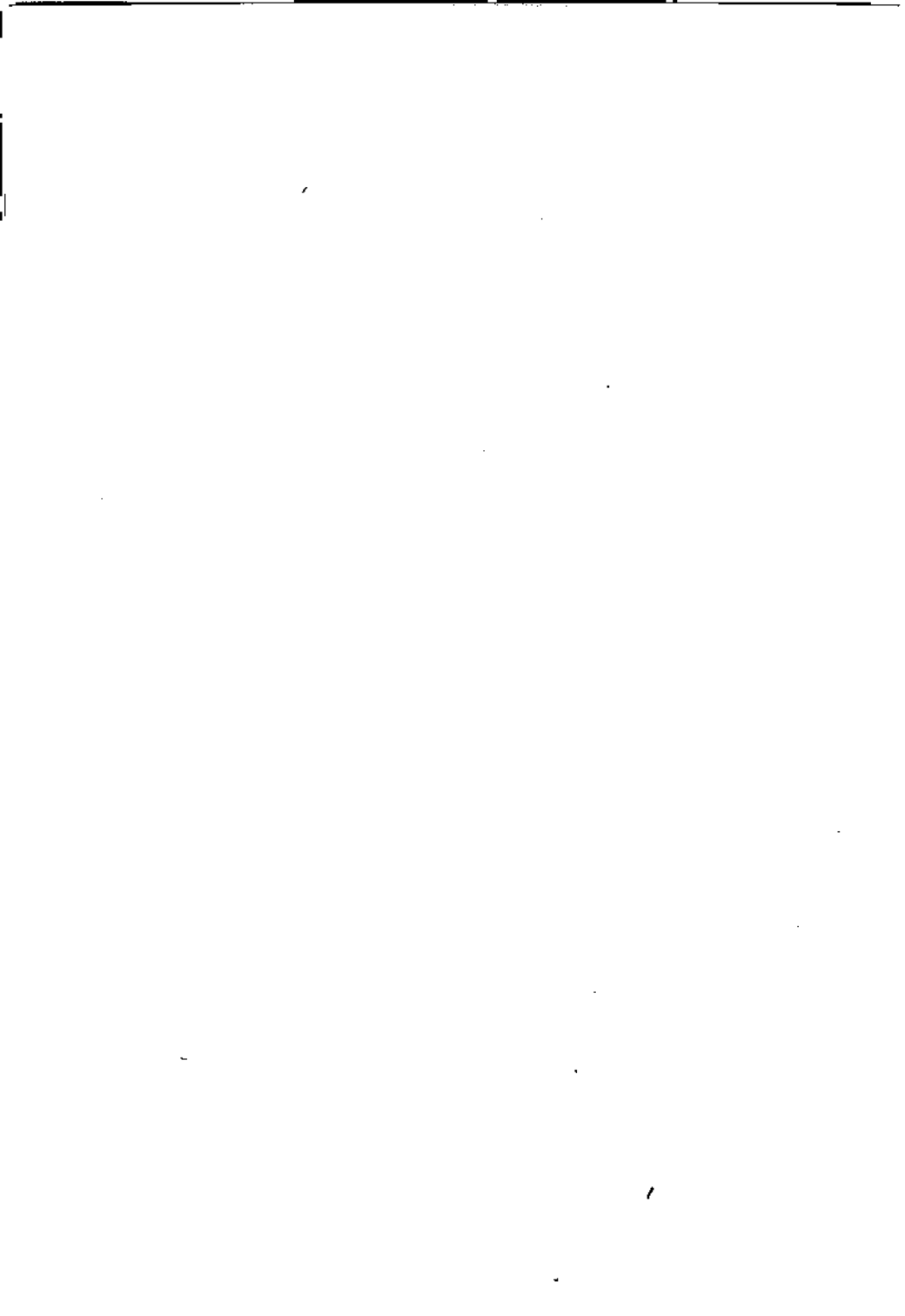
第十三章	画面编辑——艺术和技巧的巧妙结合·····	(321)
第一节	影视叙事中的时间和空间·····	(321)
第二节	怎样选择镜头·····	(327)
第三节	镜头长度的确定·····	(329)
第四节	镜头组接的规律·····	(336)
第五节	场面的转换·····	(348)
第六节	叙事与表现的剪辑·····	(356)
第十四章	字幕——视觉语言不可或缺的词汇·····	(362)

影视制作入门教程

第一节 字幕的意义和作用.....	(362)
第二节 字幕与画面的相互配合.....	(365)
第十五章 声音——电视节目的半边天.....	(370)
第一节 声音三要素.....	(370)
第二节 电视解说.....	(375)
第三节 电视音乐.....	(382)
第四节 电视音响.....	(389)
参考文献.....	(399)

绪篇 概述

电视的发明，使大世界变成了小村庄，而计算机技术的发展又使小村庄变成了指尖上的世界。科学技术与艺术的联姻产生了影视艺术。影视制作是一项复杂而富有创造性的劳动。

第一章 电视的诞生——大世界 变成“小村庄”

刚刚过去的 20 世纪，科学技术获得了飞速的发展，其中有 12 项发明对人类生活做出了巨大贡献：动力飞机——为人类插上翅膀；人造地球卫星——冲出人类摇篮的非凡金属球；原子弹爆炸——打开潘多拉魔盒；“阿波罗”登月——人类迈出的一大步；青霉素——传染病的第一个克星；DNA（脱氧核糖核酸）——认识生命、了解自我；克隆羊出世——生物繁殖技术的杰作；口服避孕药——冲击传统伦理的神奇药丸；晶体管——改变世界的三条腿魔术师；电视的诞生——大世界变成小村庄；激光器——现代科学的宠儿；计算机与互联网——信息革命的导火索。

60 多年以前，当英国广播公司在世界上首次进行电视节目播放时，只有 100 多台电视机接收，而到了今天，全世界已经有了数以亿计的电视机，电视的覆盖面积越来越大，信息的传递越来越快，地球显得越来越小，真可谓天涯若比邻。

第一节 电视技术的三个阶段

比起报纸、广播、电影来，电视的年纪最轻。

报纸：世界上最早用手抄写的报纸出现于 9 世纪 80 年代，