

电视画面造型

抗文生 编著
任志明

甘肃人民美术出版社

PDG

前 言

电视造型是电视理论研究的重要组成部分。把握电视造型的基本规律与方法,是提高电视节目创作能力与摄制水平的重要途径。

《电视画面造型》一书,从电视画面创构角度出发,重点提出了电视画面造型的有关理论、规律与方法,补充了电视理论研究的空白,可以作为电视专业工作者的一本参考书,也可以作为有关电视专业教学的一本参考教材。

本书的编写,作者在历经二十余年美术与电视理论教学工作、电视摄制实践工作基础上,自1988年起,以作者原著《电教美术》、《电视摄制与编导》、《电视节目制作》等教材专著为启点,逐臻提炼修改而成,有一定的教学性和自学性。

本书的编写过程,抗文生副教授完成了主要框架结构及内容的撰写,电视记者任志明同志为各部分内容提供了实践材料与依据,并参加了部分内容的编写。甘肃人民出版社苏朗、罗如琪编辑对此书稿进行了审稿与修改。另外,在此书编写与出版过程中,还得到了李洪恩、高泽荣、王政德等先生的大力协助,在此一并致以谢意。

我们愿此书的出版对推动电视理论研究有所裨益。由于水平所限,书中疏漏之处在所难免,盼大家不吝赐教。

作者一九九四年五月于西北师大

引 论

电视，作为一种现代化传播媒介，已在社会生活的各个领域得到了迅速普及和发展。

电视文化形态的形成，以社会为基础，以多学科理论、艺术与技术为基本构架，有着广泛的研究领域。

造型，是电视作品创作研究的重点课题之一。造型一词是十八世纪法国文艺理论家莱辛首先提出并使用的，这个词指的是：使用一定的物质材料塑造人们可感的平面或立体形象来反映客观世界的艺术方法或形式。

电视屏幕造型综合运用了文学、绘画、雕塑、舞蹈、戏剧、音乐、建筑、电影等多种艺术表现形式与方法，从而综称为第九艺术。

从理论上讲，电视屏幕造型有在八类艺术造型基础之上形成独立的、系统的、综合性的理论体系的前提。在某种程度上，电视屏幕造型是决定电视的表现性质、运用规律、功能与作用的重要方面。

在实践方法上，电视屏幕造型与其它艺术表现形式与方法有相互联系，但也绝不等同于任何艺术种类。例如：绘画，具有可视性、瞬间性、静态性，它在两维空间的基础上表现三维空间形态，用以实现其传意作用或审美功用，造型的主要途径和方法是创作者对绘画工具材料的运用与把握。而电视，则是有视听性、时空性、运动性等，它以电视摄、

录、制等方法在两维的屏幕上表现三维造型，具有更加完美的表现作用和审美功能。

电视与戏剧，电视与舞蹈、电视与音乐……都有一定的联系性和差异性，因此，研究和探讨电视屏幕造型的规律、方法、对各个电视应用领域的电视创作实践活动具有指导意义，也是电视理论建树的迫切需要。

从美学和艺术的角度探讨创造的原理；创造者的造型意识形成，信息、意识与表现的关系等，使更多的电视工作者能够更好地主宰电视工具，表现电视文化和促进电视文化的发展，这是我们研究电视造型的根本目的和任务之一。

从电视的不同领域和电视工作者担负的不同工作任务出发，探讨电视屏幕造型的基本规律，使电视能够更好地发挥其表现功用、表现性能，在创作中形成各具特点的电视表现形式，为表现主题内容服务，这是我们研究电视屏幕造型的根本目的和任务之二。

从电视屏幕造型的基本原理和共性规律出发，对屏幕造型的基本因素、实施措施和方法进行研究探讨，使初届电视工作的同志能够尽快掌握电视工具，熟练运用电视工具创造电视画面与形象，完成造型实施任务，这是我们的根本目的和任务之三。

围绕电视屏幕造型的目的和任务，我们的研究课题将分三部分展开。

第一部分着重阐述电视画面造型的有关理论问题。因为任何领域或行业的电视运用，诸如大众电视（包括电视剧、电视新闻、电视专题节目等）教育电视（包括各个层次、各个学科）、商业电视（包括商业信息、广告等）工矿企业电

视（包括工矿企业职工教育、管理等）等，都不同程度地运用了美学和艺术原理。电视是表现的工具，表现是电视的基本特性之一。它的基本功用体现在意识形态、文化、信息传播诸方面。

第二部分着重叙述电视屏幕形象创作的基本规律，包括创作的意识，创作思维方法、创作观念形成等。因为电视屏幕造型如果没有一定的创作规律和创作思想主导，完成屏幕造型或发挥电视的表现功用实际上就是一句空话。

第三部分着重谈屏幕造型方法问题。其中涉及了电视的表现性能和特点，电视屏幕造型的主要因素及造型手段和方法等。

我们说过，电视是表现的工具，表现是电视的重要特性、所以，学习和掌握电视屏幕造型的原理、规律和方法，就应该是每一电视应用领域的共同课题，无论是大众电视或是教育电视、工矿企业电视……概无例外。

在不同的电视应用领域中，从事电视工作的工作人员其分工也是各不相同的，如编辑、导演、摄像、美工、音乐、解说等等。但不同的工作分工在屏幕造型的根本目的上是一致的，因此，学习电视屏幕造型，就显然不只是某一创作分工或某一方面人员的事，而应该把它作为电视创作的基础知识来对待，这是全面提高电视表现质量及水平的需要，也是电视向更高层次发展的必经之途。

当然，不同的电视应用领域，因在表现内容、表现目的以及行业特点方面不尽一致，在屏幕造型方法及要求上很可能也就各具所长各有偏重了。如教育电视，以提高教学质量为目的，大多表现教育或教学知识内容，它的运用范围又针

对教学对象的年龄、知识结构层次，所以，屏幕造型也就突出体现教育的特征了。而大众文娱性电视，其对象是人民大众，它所突出的应是文娱性特点和面对人民大众的特点。……诸如此类，不必冗赘，想必其理自明。

问题是，诸多的电视表现领域，不同的表现内容，不同受众以及不同的电视信息传播目的，是不是都以屏幕造型为指导？都需要进行屏幕形象创造和屏幕表现？

有人认为：电视画面和形象的创造，纯属艺术范畴，像电视新闻片、电视教学片、电视商业广告片、电视纪实性资料片或专题片等可以不讲究屏幕造型效果。我们如何理解呢？电视的基本功用和性质告诉我们，电视的表现毫无例外地融入了作者的主观思想以及画面选择、加工、处理过程及处理手段方法，而作者通过一系列方法去追求画面预期效果的过程，就隐含了造型意义，确切地说，电视不等于纯自然客观性、无意识性，未经选择、加工、理处的一切客观事物现象也不等于就是信息，更何况，电视屏幕影像，对观者来说是认知目标，失去了美学的前提及视觉感知生理可接受的前提，所谓真实，客观性的东西，人们就很难接受。

既然如此，我们能否认定屏幕造型就是作者意识对物质世界具有的能动作用呢，从电视的表现契机出发，电视毫无疑问是人脑机能对客观存在的一种反映及表现出来的形式，造型效果毫无疑问就是人脑“能动作用”的结果。

关于信息，我们认为它是物质客体所固有的一种普遍的反映特性，信息对物质有依赖性，与能量有密切关系，有传递性、有表征性、有被选择性。屏幕影像信息是一种利用了造型因素的信息形式，信息传播效果有赖于造型。

通过以上叙述，我们对电视屏幕造型的概念该有一个较完整的理解了。

- 电视屏幕造型，是有电视的特性，即电视表现、电视储存、电视传播的特性。

- 电视屏幕造型，构架于多学科理论基础之上，尤其是美学、艺术、文学、传播学基础。

- 电视屏幕造型，综合运用了多种造型艺术方法和手段，是电视作品创作者利用电视对事物空间、时间、运动的状态、表征、物性给予综合表现反映的创造过程。

电视屏幕造型，是内容的艺术表现，美学内涵的综合，是审美过程、审美关系的反映。

鉴于以上基本概念，学习电视屏幕造型，需要注意以下几个要点：

1. 掌握并深刻理解有关造型范畴的诸学科基础理论知识。

2. 学习过程要注意有关理论知识的兼收并蓄与提高升华相结合，在研究的前提下，逐渐建立电视系统理论概念与屏幕造型理论概念。（目前的电视理论研究尚滞后于电视实践。）

3. 电视屏幕造型具有很强的艺术实践性，屏幕造型能力的提高，在理论指导下还有赖于初学者在创作实施过程的实际锻炼。

4. 注意诸种艺术规律和方法的综合把握运用，使所创造的造型效果具有多维的电视感知艺术效果。

5. 要熟悉电视设备基本性能，操作基本技术要领与方法。作为这本小册子的编写头绪及编写的契机，不知道是否

能给人一个粗略梗概的印象？电视屏幕造型、内容涉及面可能太广了，但现有的有关参考文献资料又太少了，课题所赋予我们的任务似太重了，不过，好在有你伴行——千千万万的电视工作者，敢坚信么？我们现在共同做一件有意义的事情，我们的共同努力将奠基期望与成功。

开拍前的静默

宇宙博大,所以需要艺术阐释,电视精深,所以,需要造型把握。

沦为工具奴隶的人,创作过程经常会丢失了自己。

一般情况下,观者对不理解造型的“创作者”也是最不理解的。

照搬与创构虽都属劳动,然而照搬客观现实可以使人成为工匠,创构的电视画面却高高地竖起了艺术风格的旗帜。

电视画面形成于物我两忘之际,它区别于一般酿造工艺之处在于把自己也作为原料。

会使锯子的人不一定是好木匠,扛着摄象机的人并非都是摄象师。

电视如果失去了艺术还能剩下什么? 机器和机器一样的人?!

电视不能只有视觉直感,因为艺术不能仅仅归属于人的自然属性。电视也不能没有视觉直感,因为舍去了视觉直感的视觉理性只能是飘渺的空中楼阁。

艺术感觉是电视创作的发端而不是归宿。

可以形成电视画面造型的三种“力学”即:孕育

电视画面的创造力；摄制电视画面的表现力，确立电视画面的生命力。三力合一时人称“神力”。

一切可以称之为画面的艺术形式，都必须要让画面自己“说话”——说那些语言与文字不能说透的话。

电视是观众完成的，创作者不过为他们架设了一道有限感知通向无限境界的“桥梁”，假如在电视交给观众的时候才想起观众，那太晚了。

如集仅仅是把沙和金捞起一呼噜搪塞于人，那他就不是淘金者，电视画面选材亦如此。

摄象员可以推托自己是技师，但观众看电视时却不单独品赏技术。

花最多的钱可以买来最好的设备，但却买不来画面的艺术质量。

最蹩脚的电视画面是生怕人家看不懂而饶加许多字与话。

电视画面造型的任务有三：通过二维平面塑造三维形象；通过外部结构揭示精神本质；通过有限时空表现无限时空。

电视画面让形象留在画内，意境产生于画框之外。

能够把视觉寻求把握在画内，同时又能让情景、意蕴莹绕画外的电视作品大多是上品。

电视的画面需要解说辅之，但从形式与内涵上讲，画面一刻也不能放弃主宰地位，否则，电视就无视可言了，就可易名“电听”了。

形象的表现力量在于作者赋予画面的精神与风格，因此，没有精神内蕴与个人风格的电视画面是死

画，死画虽可看到，但令人悲哀。

电视艺术创作之苦在于电视画面构成之难。

从造型意义上讲，所有的精良的、复杂的电视设备与一枝简单的画笔无异。画笔将色蘸在笔端，而电视却把色直接蘸入作者心头。

好的画面令人静悟，表象之作却让人喧闹。

画面的生动常是难以言表的，能够言表的画面不一定生动。

与所有的诞生一样，电视画面的诞生需要有孕育——生活孕育电视画面。

抽象思维需要用脑，形象思维除了用脑之外早已调动了所有的感知细胞。

书画精品大都力透纸背，电视佳作也应洞穿屏幕。

能够看懂太阳血色、轻风线条、顽石性格的人，其作品可以传神。

没有风格的作品犹如人无性别。

由于电视装得下无限时空，所以无限时空中才能永存电视。

宇宙无界，生命无止，电视无尽……。

开机！

目 录

前 言

引 论·····	(1)
----------	-------

第一篇

第一讲 电视画面造型的基本概念·····	(1)
一、什么是造型·····	(1)
二、什么是电视造型·····	(2)
三、为什么要进行电视造型·····	(3)
四、电视造型的主要任务·····	(5)
五、电视画面造型的目的·····	(7)
第二讲 电视画面造型与形象创造力·····	(8)
一、创造、造型与电视画面造型·····	(8)
二、创造力形成的一般规律和过程·····	(10)
三、电视画面形象创造力及一般特征·····	(14)
四、形象、想象、意象·····	(16)
五、前知觉、视知觉、内觉·····	(18)
六、意识、概念·····	(19)
第三讲 电视画面造型的视觉规律·····	(22)
一、视觉、视觉艺术·····	(22)
二、视觉器官的机能与特性·····	(25)

三、视觉反映的一般特点·····	(28)
四、视觉的局限性·····	(31)
五、人眼与摄象机的差异·····	(32)
六、视觉心理规律的运用·····	(35)
第四讲 电视画面造型的美学基础·····	(41)
一、什么是美学·····	(41)
二、美与美感·····	(43)
三、审美·····	(46)
四、美育·····	(48)
五、创造美·····	(49)
第五讲 电视画面造型艺术构成·····	(51)
一、电视画面的结构要点·····	(51)
二、电视画面的构成形式·····	(56)
三、电视画面的构成手段与方法·····	(58)
四、电视画面构成因素分析·····	(61)
第六讲 电视画面造型的艺术原则、规律与过程·····	(64)
一、电视画面造型有关理论基础·····	(65)
二、电视画面造型的基本原则·····	(67)
三、电视画面造型的一般规律·····	(69)
四、电视画面造型的主要过程·····	(71)
五、电视画面造型的艺术修养·····	(75)

第二篇

第七讲 电视画面的透视原理·····	(76)
一、透视基本概念·····	(76)
二、电视画面常用透视规律·····	(79)

三、运用透视规律结构画面·····	(86)
四、运用透视规律分析画面·····	(89)
第八讲 电视画面的构图原理·····	(90)
一、构思与构图·····	(91)
二、构图因素分析·····	(93)
三、构图法则·····	(96)
四、常见构图形式·····	(103)
第九讲 电视画面的色彩原理·····	(106)
一、色彩的形成·····	(106)
二、色彩的基本概念·····	(108)
三、色彩的调配·····	(110)
四、色彩的视觉感知心理·····	(112)
五、色彩的表征与意义·····	(114)
第十讲 电视画面的用光艺术·····	(116)
一、光的造型功能·····	(116)
二、光的主要参数与表现效果·····	(118)
三、光的造型特点·····	(121)
四、布光·····	(125)
五、采光·····	(130)
第十一讲 电视摄象技艺·····	(134)
一、意在“笔”先·····	(135)
二、寻找机位·····	(137)
三、联机调试·····	(139)
四、摄象机调整·····	(141)
五、镜头语言表达·····	(148)
六、摄象机操作控制技能·····	(155)

第十二讲 电视画面的创作与赏析·····	(158)
一、电视画面创作与赏析的关系·····	(159)
二、电视画面赏析的一般原则·····	(161)
三、电视画面赏析的过程与类型·····	(162)
四、电视画面赏析的一般方法·····	(165)

第三篇

第十三讲 电视画面形象外构因素的认识与把握·····	(169)
一、表现轮廓·····	(169)
二、表现影调·····	(172)
三、表现形体质量感·····	(173)
四、表现深度空间·····	(175)
五、表现物象形态的发展变化过程·····	(176)
第十四讲 视点、景别、视平线的运用·····	(179)
一、视点的选择·····	(179)
二、景别的确定·····	(182)
三、视平线的作用与运用·····	(183)
四、景别的形成·····	(186)
第十五讲 画面运动的因素与把握·····	(189)
一、电视画面的运动因素·····	(189)
二、运动速率与节奏·····	(191)
三、运动空间·····	(194)
四、运动构图·····	(196)
第十六讲 画面轴线与画面衔接·····	(201)
一、画面轴线表现形式·····	(202)
二、画面衔接的视觉效果·····	(205)

三、画面轴线与画面衔接处理·····	(208)
第十七讲 电视画面的笔触、韵律与趣变·····	(210)
一、电视的表现笔触·····	(210)
二、电视画面的视感韵律·····	(213)
三、电视画面形象的趣变·····	(218)
第十八讲 创构电视画面的图与字·····	(223)
一、画面草图·····	(224)
二、气氛图与场景图·····	(226)
三、色彩图·····	(227)
四、动态图·····	(229)
五、片头片尾字幕·····	(231)
第十九讲 电视画面人物表现与氛围营造·····	(235)
一、电视画面的人物表现·····	(236)
二、电视画面的氛围营造·····	(242)
三、电视画面传意效果·····	(246)
第二十讲 电视画面的艺术风格·····	(249)
一、电视画面艺术风格的形成·····	(249)
二、电视画面艺术风格的体现·····	(251)
三、电视画面风格样式·····	(254)
四、电视画面艺术风格的创造·····	(257)

第一讲

电视画面造型的基本概念

一、什么是造型

“造”即制造、创造；“型”即物体表面结构与形态，造型就是指使用一定物质材料创造二维或三维形象，并以此来反映客观世界的艺术方法与形式。

造型一词可以用来概括形象创造的美感效果。例如：优美的画面造型，严谨的建筑造型等。造型一词还可以泛指创造形象外部结构的方法手段，如绘画造型，指绘画过程所使用的方法手段；汽车造型，指汽车外观设计与造型过程所使用的方法手段。另外，造型一词在视觉艺术中也常被用来专指主体人物艺术形象的塑造方法、手段或过程。如：画面人物造型，角色造型等。

不同的创造领域、不同的创造对象以及材料，创造者对形象外部结构的处理方法手段各不相同，如：绘画、影视等是通过二维空间表现三维空间的视觉造型，雕塑、舞蹈、建筑等是在三维空间进行的视觉造型。而音乐又是通过听觉对物形的视觉空间联想进行的间接造型。

造型的词意尽管如此多解，方法手段又是各种各样，但在审美性和艺术性上却是有着大抵一致的内涵。因此，造型又被赋予了创造美的物体形象的涵意。

除了纯功利目的之外，造型都具有一定的空间性，都构成