

影视传播 艺术与技术丛书

许永 李幸 主编

刘 荃 著

电视摄像艺术

中国广播电视出版社

电视摄像艺术

刘 荃 著

中国广播电视出版社

A0967047

图书在版编目(CIP)数据

电视摄像艺术 / 刘荃著. — 北京: 中国广播电视出版社, 2001.12

(影视传播艺术与技术丛书)

ISBN 7-5043-3879-6

I. 电… II. 刘… III. 电视摄影—摄影艺术
IV. J931

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 007456 号

电视摄像艺术

作 者:	刘 荃
策 划:	吾 人
责任编辑:	沈楚瑾
封面设计:	郭运娟
责任校对:	张莲芳
监 印:	戴存善
出版发行:	中国广播电视出版社
电 话:	86093580 86093583
社 址:	北京复外大街 2 号(邮政编码 100866)
经 销:	全国各地新华书店
印 刷:	廊坊人民印刷厂
装 订:	涿州市西何各庄新华装订厂
开 本:	850×1168 毫米 1/32
字 数:	210(千)字
印 张:	9.25
彩 页:	4
版 次:	2001 年 12 月第 1 版 2002 年 4 月第 2 次印刷
书 号:	ISBN 7-5043-3879-6/G·1530
定 价:	18.00 元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

总 序

这一套书,是由我们这些从事电视理论和业务教学的教师编写的。希望能给从事这方面教学的同行们提供一点参考,也为这些年来涉足广播电视行业的年轻朋友提供一点切磋业务的资料。在市面上和广播电视有关的许多书中,我们的这套书肯定不是最好的,但很可能对这个专业的学生和刚跨入这个行当的人来说是最合适的,因为我们这些年来一直在关注着电视的发展和变化,我们探讨电视技术和电视艺术立足于最新的电视观念和市场化背景;因为我们在多年的教学活动中摸索出一些培养适用人才的经验,在注重理论支撑的同时,更注重内容的实用性和可操作性;又因为我们这个写作的群体有各不相同的学科背景和知识结构,关注问题的角度和侧重各不相同,表述也很有特点,所以,一定会给读者一些实际的帮助。即使你只是一个对电视感兴趣的人,这套书也一定有可读之处,它是鲜活的、实用的、有个性的。

介绍一下我们这些作者吧,在南京师范大学新闻与传播学院,这群担任广播电视新闻和广播电视艺术教学的教师是很有特点的,年龄有长有少,学科背景有文有理,个人特长有艺术有技术,个性也有十分明显的差异,但都能喝酒、能唱歌、能干活、能拼命。一年又一年,我们同时给同一群孩子们上课,同时为制作同一个片子

熬夜,同时听同一个学术讲座,可是,我们的争论也从来没有停止过。做片子的时候吵,制定教学计划的时候吵,编教材的时候吵,讨论学术问题的时候更吵。就在那些面红耳赤的争吵中,就在那些彻夜不眠的辩驳中,我们的队伍成长起来。1995年新闻与传播学院建院的时候,我们提出了“文科和理科渗透、艺术和技术结合、软件和硬件兼备”的目标,当时我们没有想到,实现这个过程将是一个十分艰苦的过程,文科和理科的思路会那样格格不入,艺术和技术的主张又是那样的天壤之别。我们吵啊吵啊,忽然有一天,我们在学生做的片子中看到了对方的影子,看到了比自己高明的创意,而我们也正用充满欣赏和赞许的目光看着这一切。蓦然回首,才发现,其实这么多年来,我们在一个艰苦的磨合中早已不再是过去的自己,是电视这个冤家把我们害苦了也把我们改造了。现在,可以说我们每一个人的知识结构都有了变化,对新事物都比过去更敏感,对电视的理解也进入了一个新的境界。在不断的思考和互相刺激中,能够更加理性更加辩证地认识电视的有关规律,在全球化竞争的大背景下,能够更加宏观更加冷静地分析电视的功能和利弊。经历了这些变化,我们这个群体探究的热情不减而理论的色彩更浓,分歧依然存在而整体的实力有了提升。

电视的发展为这个队伍的成長提供了机遇。其实电视的飞快发展也就是最近十来年的事,我们的学院可以说是和电视同步成长起来的。到现在,学院已经有了新闻、广播电视、教育技术、广告四个系,有八个专业和专业方向,一个博士点,三个硕士点,还有一个新闻研究所和一个电视制作中心。有副高级以上职称的教师21人,其中从事广播电视新闻和广播电视艺术教育的8人。南京师范大学进入国家重点建设一百所大学的“211工程”以后,学校得到的资金投入大大增加,广播电视的人才培养也受到空前重视。现在,我们在新老校区有三个演播室和条件相当好的摄像、编辑实

验室,有最先进的数字摄像机和非编系统,更有一支随时可以拉出来做节目做电视片的队伍和一群能够承担研究课题的人才。在大量参与省市电视台节目策划和制作的过程中,老师们熟悉了电视发展的前沿动态,把握了电视新技术,深入了解了电视传播的规律,参与制作的节目和电视片获得过各种奖项,有一些老师还被聘为电视节目的评审专家。多年的实践研讨和争论锻炼了我们的科研能力,近年来,我们关注国内外最新研究动向,在许多学术刊物上发表了研究成果。

学院一直强调在实践中培养学生,学习广播电视新闻和广播电视艺术的学生在校内校外有很多实践和参与的机会。几乎每一个广播电视系的学生都不会忘记在编辑室里度过的那些不眠之夜。许多用人单位夸我们的本科和硕士毕业生知识面宽,基础扎实,动手能力强,那是在许多痛苦的磨炼以后获得的。现在,这些毕业生已经在省内外的许多媒体干得有声有色,成为用新观念和新技术武装起来的一代新的电视人。

2001年4月,南京师范大学策划和主办了全国第一届大学生电视艺术节。这个电视节得到了中央电视台、北京广播学院、江苏省的宣传部门以及各类媒体的支持。来自全国四十多所高校的大学生们带来了他们自己制作的电视片,在切磋交流中大开眼界,互有启发。电视节举办了由陈汉元、张凤铸、夏骏、时间、陈虬、汪文斌、王长田、胡智锋、朱剑飞等知名电视制作人和学者主讲的讲座,还由大学生投票选出了最受大学生欢迎的电视栏目和电视节目主持人。所有的活动都由我们新闻与传播学院的学生自己策划自己具体操办,不仅对开阔他们的视野,锻炼他们的能力大有好处,也让我们的学院得到了与更多同行交流沟通的机会。

当我们的队伍一天天成熟的时候,我们想到了要更多地为广播电视的发展做一点实实在在的事,这就有了编写一套书的想法。

策划的时候自然少不了争论,但这次的意见很快统一了。我们想,这套书一定要体现我们这些年来教学的经验和研究的心得,一定要体现我们这支队伍文、理、艺、技兼容并蓄的特点,也许我们的书很难做到十分系统十分全面,可一定要新,要实用,要好看。

要新,就是一定要贴近广播电视的前沿理论和最新科技。最近几年,电视的发展非常快。从观念、体制到传播内容、传播方式都发生了相当大的变化。作为教师,我们感到压力特别大。教育本身是个效果滞后的事业,学生在学校的四年中形成了自己的知识结构,这个知识结构是否合理,要在学生毕业以后才能检验出来,可是,广播电视事业的发展根本不允许这样的滞后,你的知识和能力不适应电视发展的需要,你就只好被淘汰。在这样的背景下,我们的教学内容必须有一定的超前性,几年来,我们几乎每学期都在进行教学计划和课程设置方面的调整,每学期都在对教学大纲进行重新修订,希望随时将广播电视方面的最新研究成果融汇进课堂教学,不仅要给学生新的有用的知识,还要让他们有一种危机意识,懂得更新自己的必要,掌握不断更新自己知识结构的能力,这是我们的一个共识。在这套书中,我们也希望把同样的观念和信息传递给大家。

要实用,就是要能够切实指导电视实践,提高动手能力。电视这个行当涉及艺术、技术、传播的许多理论,要是说原理,每一部分可以说得很深很玄,但是作为一个成功的电视人,更重要的是将这些原理消化以后应用于电视制作的实践。教师的责任,就是做这个消化的工作。不要用艰涩的理论把人弄得晕头转向,更不要借玄虚的东西掩盖自己能力上的欠缺。在我们的这套书里,理论应该成为实践能力的一种支撑,实践也应该接受先进理论的指导。我们希望自己传递的信息是科学的符合规律的,所讲述的具体方法也是有理论依据和经得起检验的。事实上,在这些书中提到的

一些电视业务方面的问题,正是我们自己亲身经历过,苦苦思索过,有时绕了很多的弯路才找到答案的,我们把这些结论奉献给大家,希望朋友们少走弯路。

要好看,就是在内容和表述上都要有个性。不要板着面孔,不要枯燥乏味。这一套书出自很多人的手,在表述上可能各有风格,但无论如何表达,都要生动可读。当老师的,设法将深的东西说浅,把难的东西说易,那才叫本事,万不可把浅的说深,把容易的说难了。当然,这些是我们写作这套书时的初衷,现在书出来了,到底做得怎么样,那就要读者诸君来评价了。

非常感谢中国广播电视出版社,感谢他们不重名气重内容,欣然垂青我们这些普通作者。感谢每本书的责任编辑,在这套书的编写过程中得到他们的许多具体指导,我们拿出来的十分粗糙、不够规范的书稿是在他们的帮助下才最后完成的。但愿在以后的合作中我们能比这次做得好一点。

南京师范大学新闻与传播学院院长

许 永

2001 年 12 月

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 电视摄像的分类	(1)
第二节 电视艺术的生产过程	(4)
第三节 电视摄像的涉及领域	(6)
第四节 摄像师的素质	(9)
第二章 影视摄像史话	(12)
第一节 纪录技术的发展	(12)
第二节 电影的诞生	(15)
第三节 电影艺术的分流及发展	(17)
第四节 电视的产生与发展	(18)
第三章 视觉与观察	(21)
第一节 人类的眼睛	(21)
第二节 观察的视知觉原理	(23)
第三节 摄像对自然的认识	(25)
第四节 摄像师必须养成的习惯	(27)

第四章 执机方式	(30)
第一节 固定执机方式	(30)
第二节 肩扛执机方式	(32)
第三节 徒手执机方式	(36)
第五章 光学镜头的造型特性	(39)
第一节 镜头的光学特性	(39)
第二节 定焦距镜头	(45)
第三节 变焦镜头	(65)
第六章 电视画面	(70)
第一节 电视画面的概念	(70)
第二节 电视画面的物理特性	(75)
第三节 电视画面的表现特性	(83)
第七章 电视取景与构图	(88)
第一节 电视画面取景	(88)
第二节 电视景别	(92)
第三节 景别的造型功能及意义	(112)
第四节 拍摄角度	(117)
第五节 画面构图	(133)
第八章 固定镜头拍摄	(158)
第一节 固定镜头的特点	(158)
第二节 固定镜头的拍摄	(159)

第九章 运动摄像 (167)

- 第一节 运动摄像的概念及作用..... (167)
- 第二节 移动摄像..... (173)
- 第三节 推摄..... (178)
- 第四节 拉摄..... (183)
- 第五节 升降拍摄..... (188)
- 第六节 跟摄..... (191)
- 第七节 摇摄..... (194)
- 第八节 综合运动拍摄..... (200)

第十章 电视照明 (205)

- 第一节 电视照明的作用及特点..... (205)
- 第二节 电视照明用光..... (207)
- 第三节 自然光照明..... (220)
- 第四节 人工光照明..... (226)
- 第五节 曝光控制..... (239)

第十一章 色彩 (242)

- 第一节 色彩的概念..... (242)
- 第二节 色彩的感情倾向..... (249)

第十二章 电视空间构成 (257)

- 第一节 画面空间..... (257)
- 第二节 电视场面调度..... (260)

第 一 节 轴线关系·····	(267)
第十三章 电视画面组接·····	(276)
第 一 节 画面之间的组接·····	(276)
第 二 节 画面运动的组接·····	(279)
第 三 节 段落间的组接·····	(283)
附录 参考书目·····	(285)

第一章 绪 论

第一节 电视摄像的分类

根据不同的电视节目,电视摄像应有不同的工作内容。因此有必要首先对电视节目进行分类。

一、电视制作类型

从制作角度上分析,电视制作方式分为电子新闻采集方式(简称 ENG)、电子现场制作方式(简称 EFP)及电子演播室制作方式(简称 ESP)。

电子新闻采集方式(Electronic News Gathering),是指摄像师利用便携式摄像机进行现场采录的一种电视制作方式。电子新闻采集的特点是迅速、灵活,可以独立完成对新闻事件的摄制和转播。节目形式通常为现场采访和报道。由于卫星收发技术的进步,记者利用膝上编辑系统和小型卫星发送设备可以实现在全球范围内信息的实时传播。1991 年对海湾战争的电视报道运用了最典型的电子新闻采集方式,亿万电视观众坐在家中,就可在第一时间收看到战地记者在伊拉克现场的电视报道。

电子现场制作方式(Electronic Field Production)。电子现场制作系统实际上是一个小型化可移动的电视制作系统,它将拍摄

现场多台摄像机采集的视频信号及拾音设备采集的音频信号传送到电视转播车,进行现场编辑和特技制作后,录像或直接发送出去。该系统综合了电子新闻采集的移动性、灵活性和演播室的制作管理和技术指标控制两个方面的长处。节目形式通常是重大新闻事件报道、体育比赛转播、文艺节目直播等形式,如2001年7月13日,全国人民通过电视观看到的北京2008申奥成功后的热烈场面和中央电视台“心连心”艺术团在各地的演出节目转播所采用的都是电子现场制作的典型方式。

电子演播室制作方式(Electronic Studio Production)。电子演播室制作方式是在电视台的演播室内录制节目,拥有最高的节目技术指标。电视台的演播室和电视演播室制作中心通常包括演播室和导演控制室二部分。演播室是电视节目表演与制作的场所,观众可以直接参与到现场之中,演播室内的一切都通过邻近的控制室进行协调和调度。一年一度的中央电视台“春节联欢晚会”节目,其精美的画面,优良的制作堪称电子演播室制作方式的代表。

二、电视摄像的分类

根据电视节目的类型,电视摄像可以从以下两个角度进行分类。

1. 纪实类摄像与艺术类摄像

按照电视节目内容和拍摄方式的不同,可将电视节目分为纪实类和艺术类两类。纪实类节目包括电视新闻、电视纪录片,纪实性专题片等;艺术类节目包括电视剧、文艺节目、广告和MTV等形式。纪实类节目采用的是纪实类摄像,艺术类节目采用的是艺术类摄像,纪实类摄像和艺术类摄像的主要区别在于记录对象、记录方式和表现目的不同。

在纪实类摄像中,拍摄对象是现实生活中的人物和事件,纪实摄像所表现的事件是不可逆转的,具有不可重复性。摄像师的任

务是将事件真实地、完整地表现到观众面前。在拍摄过程中,摄像师不能介入现场事件中对事件进行组织和安排,他只是整个过程的目击者和记录者。因此,摄像师在拍摄时应时刻注意事件的发生进程,将最具典型意义的人物活动和事件过程呈现在电视屏幕上。

艺术类摄像所拍摄的对象通常是虚拟的人物和事件,整个过程强调的是创作人员的主观表现和艺术修养。被摄对象往往是具有表演经验的演员,事件也是经过多次排练的,因此具有假定性和可重复性。摄像师的任务是将摄像机前的活动以最具感染力的形式呈现在屏幕上。

在某些情况下,这两类拍摄方式之间有交叉部分,在部分电视剧(如《红蜘蛛》)、广告(如某洗衣粉广告)和 MTV 中采用纪实的拍摄手法,表现出强烈的写实效果。

2. 演播室类摄像与外景类摄像

根据节目的不同拍摄现场,可将电视拍摄工作分为演播室类和外景类两种类型。

演播室类电视摄像是在专业化的电视演播室或摄影棚内进行拍摄。拍摄现场拥有系统的灯光照明、精良的电视摄录设备和音响设备。在拍摄时一切设备都被调试到最佳状态,现场灯光是稳定的。所有参与人员包括演职人员和现场观众都积极配合摄制活动,摄像师直接受现场编导的调度,并和其他技术人员协同工作。

外景类电视摄像是在生活实景中进行的,摄像师必须适应现场多变的自然光线和复杂的拍摄环境。在多数情况下,环境对摄像师的工作提出了更高的要求,如围观人群和被摄对象的随意活动,给摄像师寻求最佳状态都会带来一定困难。相对来说,外景类的摄像师需要更强的组织能力和技术技能。

第二节 电视艺术的生产过程

电视片的生产过程可以看成是一个系统工程,需要创作部门、技术部门和行政部门等多方面通力合作。

以制作一部电视剧为例,通常将制作过程分为拍摄筹备阶段、摄制阶段和后期制作阶段三个相对独立的阶段。

1. 拍摄筹备阶段

从确定制片和导演人选的那一天开始,到开拍前一天结束。

电视剧可能由编剧直接构思,也可能由制片人提供想法,再通过编剧将其转化成剧本。

制片人是摄制组的行政领导和组织者,他对电视剧的艺术质量和技术质量负责任,具有较高的政治修养、艺术修养,有一定的组织才能。在整个前期制作阶段制片人起着主要作用,他的主要工作是编制经费预算、构思并发展创意,在拍摄前拿出拍摄计划。

导演是电视剧艺术创作的领导者与组织者,电视剧摄制组应以导演为中心,他最重要的工作是认真研究剧本,与编剧统一创作意图;进行导演阐述,对剧本主题进行分析,进行总体构思,设计剧本各单元的处理方法,对有关部门提出各种要求;与摄像师、美工师等主创人员统一创作思想;与主创人员讨论并主持撰写分镜头剧本,对剧本进行视觉化处理;与摄像师、美工师选择演员和外景,整理出场景表(该工作也可由副导演或制作人来做);与各创作部门研究如何运用摄像基调、美术造型、音乐风格、剪辑手法等各种手段来体现剧本的主题思想和实现导演的总体构思。

摄像师是电视创作的主要参与人。他应运用各种摄像手段,把导演和其他艺术部门的创作意图直接体现在屏幕上。摄像师在拍摄筹备阶段的任务是熟悉文学剧本,参与分镜头剧本创作,根据

导演阐述进行摄像构思;设计、确定摄像基调,进行人物造型和分场设计,使摄像构思确实可行。

美工师是导演意图的直接体现者,又是化妆、服装、道具和制景的艺术总管,他根据文学剧本列出场景名称表,并按导演阐述提出美术设计的构思,设计、绘制布景和实景的平面图与气氛图。

2. 前期摄制阶段

从开拍的第一天开始,到拍摄结束为止。

前期拍摄阶段的主要工作涉及到导演、表演、组织及场记、灯光、摄像、录音、后勤等人员和部门。

导演拥有对影视作品各个艺术方面的最后决定权,他的工作包括把握住创作意图,形成作品的整体视觉风格,并在整个摄制过程中将其生动地表现出来;最大程度地激发演员的表演才能;保证每一个镜头的拍摄在技术与审美方面都正确无误;调动剧组人员的积极性,使他们以最佳工作状态为共同的目标努力。在导演确立了一部影视作品的整体创作基调后,所有相关工作人员,包括灯光、摄像、演员、道具等其他部门的工作都必须与这种基调保持一致。导演和摄像师则根据美工师提供的平面图以及排戏的情况,决定场面调度和摄像机(镜头)调度。

摄像师负责的是画面的整体效果,包括拍摄现场的布光、画面的构图以及镜头的选择。他们与导演的合作非常密切,因为他们拍摄出的画面要符合导演的意图。摄像师在实拍时掌握好镜头的节奏,可为后期制作提供丰富、完整、有效的素材。摄像师应熟悉电影、电视语言和语法,熟悉蒙太奇技巧的运用。此外还需熟悉所用摄像机的性能特点,检查所摄画面图像的质量,保管摄像器材(摄像机、三角架、移动车等)。

美工师负责设计并指导布景、服装和道具部门的具体工作,使电视剧的格调统一;与其他人员密切合作,尤其是摄像和照明,保