

21世纪应用型本科系列教材·影视艺术类

电视文艺编导教程

朱宝贺 王慧敏 著

DIANSHIWENYIBIANDAOJIAOCHENG

女子学院

电视文艺编导教程

DIANSHIWENYIBIANDAOJIAOCHENG

朱宝贺 王慧敏 著

图书在版编目(CIP)数据

电视文艺编导教程/朱宝贺,王慧敏著. —北京:中国传媒大学出版社,2012.3
ISBN 978-7-5657-0426-0

I. ①电… II. ①朱… ②王… III. ①文艺—电视节目—制作—高等学校—教材
②文艺—电视节目—导演艺术—高等学校—教材 IV. ①G222.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 007455 号

电视文艺编导教程

著 者 朱宝贺 王慧敏

责任编辑 欧丽娜

责任印制 曹 辉

封面设计 王洪亮

出 版 人 蔡 翔

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街1号 邮编:100024

电 话 86-10-65450528 65450532 传真:65779405

网 址 <http://www.cucp.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 730×988mm 1/16

印 张 16.5

版 次 2012年5月第1版

2012年5月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5657-0426-0/G·0426 定 价 39.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

21世纪应用型本科系列教材

编辑委员会

总 主 编 刘继南

主 编 丁海宴

执行主编 金梦玉

编 委 (按姓氏笔画为序)

丁纪晖 王更新 吕 艳 华 鸣 刘苾彬 刘林利 孙 健

严 翔 时煜华 宋 岩 张小明 张慧临 苑文彪 林晓鸣

林俊伟 宗珉玄 曹培鑫 翟静宜

总序

任何教材都是关于知识的认识和理解。不同的认识会有不同的知识体现,不同的理解也会有不同的知识追求。我们尝试编纂应用型本科系列教材,概括起来主要基于这样几点考虑和探索:

教材是一幅知识的蓝图,它标明知识的走向、知识的关系和知识的系统。然而,我们所强调的则是对知识走向的创新,知识关系的重构和知识系统的再建。

教材不该是对知识的按图索骥,而应该是对知识变化过程的引领。没有变化的知识不是真知识,不能运用的知识不是活知识。知识的生命在于知识的重组、知识的再生和知识的生产。知识是一个过程,了解和获得知识的真正目的,是掌握和运用知识。

教材要教给学生学什么,还要告诉学生什么如何学,更要指导学生什么如何应用。这里的应用不是指如何操作,而是指对基础知识和专业知识的巧妙融合和灵活处理。应用不是指做什么,而是指利用什么做什么。利用得好坏就是应用的方法。传授知识的方法是形式也是内容,根据对象选择内容,更应根据对象设定方法。

教育是一个永远值得探索的过程,因为知识永远都在变化。掌握知识变化的规律永远都需要探索——探索本身就是一种创建,一种辉煌。

一套教材的总序,就是一套教材的总的开头。开头的目的其实不在开头本身,开头的目的在于让人们急着往后看,看内容、看思路、看方法。所以,总序的文字就应该少到极致,而思考的空间却应该大到无穷……

丁海宴

2008年8月6日于南京方山

序

王更新

九月的南京,还在释放酷暑的余热,朱宝贺先生邀我为他们即将出版的《电视文艺编导教程》作序,着实让我诚惶诚恐。

朱宝贺先生是我的前辈,是我为人师表、探究学问的榜样。先生有着丰富的广播电视从业经验,并且30多年致力于传媒教育与研究,在业界学界享有一定的声望。他所著的《广播剧编剧艺术》、《电视文艺编导艺术》是国内最早在这些领域进行理论研究和梳理的专著,曾获得国家广电总局优秀教材、优秀科研成果二等奖。

这本《电视文艺编导教程》是电视文艺编导专业学生的核心教材。朱宝贺先生和王慧敏老师根据当下电视文艺节目形态发展的新情况、新特点,结合培养应用型、复合型、高素质电视编导专门人才的实际需求编著了此书。

该书从内容和框架上,突出了知识性、应用性、指导性、时新性。全书共分六章:第一章“电视专题文艺节目”;第二章“电视文艺栏目种类与策划”;第三章“电视综艺节目”;第四章“撰写综艺晚会文学台本”;第五章“电视文艺导演的学养与素养”;第六章“电视文艺导演的职责”。每章都有明确的学习目标和知识要点,有生动画的案例分析,还有思考与训练、阅读导航等。这些内容的设计使学生在理解和掌握专业基础知识,训练

和培养专业应用技能上,能够深入浅出、化繁为简。教程的附录部分遴选了有代表性的不同形态电视文艺节目的文学台本,其中绝大部分内容都是由朱宝贺先生和王慧敏老师根据电视节目整理出来的,资料相当宝贵,具有一定的专业典范性和指导性。教程中还对目前中央电视台和部分省级卫视台各类电视文艺节目的定位、风格 and 特点进行了介绍,所引案例包括《中国画面——第27届中国电视剧“飞天奖”颁奖盛典》、2010年第九届中国艺术节,以及近年重大节日的电视综艺晚会,具有强烈的时代特征和时新性。教程整体上体现出科学性、规范性和创新性,对于电视文艺编导专业学习具有重要的理论价值和指导意义。

在该书的编写过程中,朱宝贺先生及时总结教学成果,孜孜以求知识更新。为了收集资料,七十几岁的老人家不辞辛劳往返于北京/南京,一边上课,一边写作,精力充沛,治学严谨。先生还热情、无私地栽培青年教师,对与他共同编写教材的王慧敏老师悉心指导,这一切都让我钦佩、感动。

借此,向朱宝贺先生的学识、热情、严谨、坚持、辛苦致敬!

2011年9月

目 录

contents

第一章 电视专题文艺节目 / 1

第一节 电视专题节目 / 1

第二节 电视专题文艺节目的类型 / 4

第三节 电视专题文艺节目的创作 / 10

第四节 电视专题文艺节目的走向 / 13

附 录 《百花》二十集社会主义文化大繁荣纪事

第十八集 八面来风 / 17

第二章 电视文艺栏目种类与策划 / 31

第一节 专项型的文艺栏目 / 32

第二节 综合型、杂志型、谈话型文艺栏目 / 48

第三节 栏目策划与制作 / 50

附录一 《龙船调》音乐电视拍摄导演阐述 / 57

附录二 《龙船调》音乐电视分镜头脚本 / 60

附录三 综艺栏目《我要上春晚》第一期录棚稿 / 65

第三章 电视综艺节目 / 78

第一节 电视综艺节目的界定及构成 / 78

第二节 电视综艺晚会的类型 / 82

附 录 《中国画面》第 27 届中国电视剧“飞天奖”颁奖盛典 / 96

第四章 撰写综艺晚会文学台本 / 123

第一节 综艺晚会的主题及构思 / 123

第二节 确定晚会基调和设计节目 / 135

第三节 电视综艺节目的结构类型 / 144

第四节 电视综艺节目文学台本的语言 / 151

附录一 撰写电视综艺晚会文学台本的基本规律 / 165

附录二 《拥抱太阳》庆祝中国共产党70周年文艺节目 / 167

第五章 电视文艺导演的学养与素质 / 183

第一节 电视文艺导演的学养 / 184

第二节 电视文艺导演的素质 / 209

第六章 电视文艺导演的职责 / 215

第一节 导演撰写工作台本 / 216

第二节 撰写导演阐述 / 230

第三节 导演工作实施程序 / 238

附表 中央电视台《2001年春节联欢晚会》直播流程表(节选) / 254

主要参考文献 / 255

后 记 / 257

第一章

电视专题文艺节目

学习目标

- 了解专题节目的界定和类型。
- 了解专题节目与专题文艺节目的异同。
- 了解专题艺术的表现元素。
- 了解专题艺术的结构。
- 了解撰写专题文艺稿的要求。
- 了解专题文艺节目的走向。

“电视文艺”按第 21 届电视文艺“星光奖”所规定的项目分为：综艺节目、歌舞节目、音乐节目、戏曲节目、文艺专题片、纪录片、文学节目、少儿节目、动画片、科普节目、文艺栏目。运用类型学研究方法进行分类，电视文艺可分为：专题型、专项型、综艺型文艺节目。首先我们要探讨的是电视专题文艺节目，在此之前先了解一下专题节目。

第一节 电视专题节目

关于专题节目的界定、分类问题，中央电视台研究室曾于 1992 年 11 月、1993 年 4 月和 11 月分别在北京、浙江舟山和湖北宜昌举行过三次中国电视专题节目分类和界定研究活动，会上邀请了全国电视界的部分专题节目编导和学

术界专家。本着“涵盖周全、分类准确、界定周密、表述精当”的原则，与会编导演和学术界专家展开了热烈研讨，对纷繁复杂的专题节目形态做了归纳和整理，并对其所具有的内涵和外延进行了概念表述，制定出了《中国电视专题节目界定分类条目简表》。该简表也成为我国电视艺术理论建设中的一项重要科研成果。

《中国电视专题节目界定分类条目简表》包括以下内容：

一、报道类(含纪录片)

(一)纪实型:1. 新闻性;2. 文献性;3. 文化性;4. 综合性。

(二)创意型:1. 抒情性;2. 表现性;3. 哲理性;4. 愉悦性。

(三)政论型:1. 评论性;2. 思辨性;3. 论证性。

(四)访谈型:1. 对话性;2. 专访性;3. 座谈性。

(五)对话型:1. 报告性;2. 发布性;3. 礼仪性。

二、栏目类

(一)对象型:1. 军人节目;2. 青少年节目;3. 老年节目;4. 妇女节目;5. 残疾人节目;6. 少数民族节目;7. 港澳台胞节目;8. 对外节目。

(二)公共类:1. 社会节目;2. 经济节目;3. 文化节目;4. 体育节目;5. 科技节目;6. 卫生节目。

(三)服务类:1. 公益性(①天气预报;②股市行情;③寻人启事;④广告告知;⑤节目预告);2. 指导性(①示范节目;②时令节目)。

三、非栏目类

(一)特别节目型

(二)系列节目型

(三)连续节目型

(四)竞赛型:1. 益智性;2. 娱乐性;3. 技能性。

四、其他类

(一)主持人节目

(二)节目主持人^①

① 转引自高鑫、周文:《电视专题》,中国广播电视出版社1997年版,第2页。

在这个简表中,对文艺性专题节目没有明确规定,但后者同样包容在这几种类型之中。因此,电视专题文艺节目既有专题节目的共性——主题相对统一,又有文艺节目的个性——以文艺为选题对象,是一种运用文艺素材对主题作全面、详尽、深入的反映而形成的节目形态。

专题节目是在确定主题的前提下进行纪实性的创作,要求主题相对统一。它往往是创作者在先期深入生活采访后确定主题,在主题的统一下选择素材进行构思,把最深刻的感受凝于笔端,写出文学台本。调动多种素材为展示主题服务。所选择的素材绝不能虚构,必须是具有真实性或纪实性的材料。通过镜头语言和各种声、光、色手段对主题作全面、详尽、深入的反映,强调主题的中心性。关于专题节目与纪录片的区别可参见表 1-1:^①

表 1-1

	反映生活的方式	表现生活的手段	时空处理	镜头运用	结构形态	思维方式
纪录片	客观再现	新闻手法	现在进行时	长镜头 跟拍等	纵向	展现生活
专题片	艺术表现	艺术手法	任何时空	自由组接	横向	展现思想

电视专题文艺节目,从界定上说,应该属于文艺节目的范畴,是专题节目中的一个支脉。所谓专题文艺节目,是一种主题明确、内容集中、开宗明义的节目形态。它一般都是围绕主题精选相关的节目素材,题材集中,主旨鲜明,样式较多,有一定的完整性和深度感。主题明确、鲜明、生动,素材的精心选择和再创造,是办好专题文艺节目的关键。

另一方面,电视专题文艺虽然有文艺的成分,但它毕竟是专题节目的一种,依然强调真实性,二者之间有着千丝万缕的联系。电视专题文艺与电视专题节目之间的区别是:电视专题节目是纪实性的,不允许有杜撰或虚构;而电视专题文艺允许在纪实的基础上进行艺术加工。比如,它可以用非现场声源的音乐烘托某种情绪,可以插入资料性的画面和回忆性的镜头以及空镜头,甚至可以将摄像机搬到现场以外拍摄移动中的现场,等等。

纪实性是电视专题文艺的本质,如何把现实生活拍得生动感人、富有意义

^① 根据郑向荣《电视文艺专题节目创作》第 9~12 页内容绘制,中国传媒大学出版社 2008 年版。

而且好看,这就要取决于编导的艺术功底了。

从广义上来说,电视专题文艺是电视专题节目的一个分支;从狭义上来说,它又是文艺节目的一个分支。因此说,电视专题文艺具有双重属性,既有真实性又有艺术性,二者缺一不可。无论是从编导创作的角度还是受众接受的角度来说,电视专题文艺都是一种很有魅力的节目样式。

第二节 电视专题文艺节目的类型

根据节目的内容和编导的立意,专题文艺从形式上可分为如下几种类型:访谈类的专题文艺、报道类的专题文艺、介绍类的专题文艺、抒情类的专题文艺、评述类的专题文艺、赏析类的专题文艺以及特别类型的专题文艺。

一、访谈类的专题文艺

这类节目不以文艺的本身作为反映的对象,而是以评价、介绍文艺现象为主,它的界定必须是对有关的文艺活动进行访谈,而不包括与文艺无关的内容。如果是文艺以外的内容,则将其归类于专题节目。比如专题文艺《春节晚会访谈录》,这个节目集中在有关春节晚会的主题,其中涉及四个问题:1. 众口难调调众口;2. 春节晚会的“动情点”问题;3. 走出演播室又怎样? 4. 祝福你,春节晚会。这类节目是专题文艺中一种比较简单的形式。确定访谈题目是一项非常重要的课题,主持人提出的问题要清晰、有一定的代表性,被访者的回答要简单、明确,只有这样才不至于使观众产生疑虑。

访谈节目既有多人访谈,也有单人访谈。《春节晚会访谈录》属于多人访谈,涉及的面较宽,访问的人次也较多。这种访谈能吸引社会各阶层人士参与到节目中来,因此,所反映的问题也能代表广大电视观众的想法、意见和愿望。单人访谈多以艺术创作为主题,做深入的探讨和详尽的介绍。在《王洗平谈春节歌舞晚会——致春天》这个访谈节目中,主持人与受访者王洗平之间通过问答的方式,比较详尽地介绍了歌舞晚会的构思、艺术处理以及一些幕后鲜为人

知的趣闻等情况。这类访谈往往是从微观上介绍节目的创作、导演和表演的艺术处理,既能传播一定的知识也能满足观众的好奇心理,从而培养了观众的审美情趣,提高了观众的欣赏水平。

访谈类节目容易使观众产生倦怠感,因此,节目内容尤其应具有时代感,所选择的素材要紧密围绕主题,同时采用多种节目样式,丰富节目内容。中央电视台《文化访谈录》是一个典型的访谈类专题文艺栏目,在《电影照进现实》一期节目中邀请的是电影《无形杀》的制片人谢晓东。《无形杀》讲述的是“人肉搜索”对个体生活产生强烈影响的故事,是中国第一部有关这个题材的电影。主持人马东和嘉宾谢晓东对这部电影的创作动机、拍摄的意义、拍摄期间的艺术创作、整部电影的运作、国家电影机制等问题做了深入的探讨。节目中插入了精彩的电影片段,既让电视观众在电影未上映之前先睹为快,又起到了起承转合的衔接作用。

二、报道类的专题文艺

报道类的专题文艺是指专门报道文化艺术界或电视艺术界的创作、演出活动的一类专题节目。这类专题文艺既富有新闻的纪实性,又有相对的时效性。

中央电视台《幕后》栏目是一档专门展现文艺节目创作过程的节目。该节目围绕2009年央视春节联欢晚会,对观众关心的春晚节目的制作过程做了详细的报道。例如,关于小沈阳和赵本山的小品《不差钱》的创作过程,在后台几位主演是如何讨论小品的包袱设置以及有几个不同版本的结尾等,都予以披露报道。每一年中央电视台在春节联欢晚会前后都会推出一系列的幕后花絮节目,此外还有报道中国音乐电视大奖赛、歌手大奖赛的节目,等等。这些节目系统地向观众报道文艺活动的筹备过程,把文艺活动的后台工作情况都如实地向观众进行展示,使观众不仅能看到台前精彩的节目,而且也了解到幕后工作的艰辛,满足了观众的好奇心理。

报道类的专题文艺节目需要为观众提供完整、清晰的信息,还要能给观众带来一定的艺术审美享受。例如在系列节目《杨丽萍和她的原生态》中,有大量的《云南的响声》现场演出的画面,对于那些不能去现场观看演出的电视观众来

说,给他们带来了直观的审美感受,使他们也可以欣赏到一台全新的、精彩的节目演出。

三、介绍类的专题文艺

这类专题文艺主要是从介绍的角度制作节目,观众可以通过节目了解到文化艺术界的著名人物、专业的文艺知识、有独特艺术品格的剧种以及优秀的文艺作品,等等。这类专题文艺囊括的范围比较广泛,是专题文艺的主体形式。其中包括:

(一)介绍人物

如对音乐家、画家、雕塑家、表演艺术家、舞蹈家等的介绍。这类专题文艺节目的要求是:定位人物,以事为衬,以艺托人,突出精神。

介绍人物的专题文艺节目,实际上是关于文艺人物的专题片,将其作为一类是因为节目中所介绍的人物是独具艺术特质的“人”,具有一定美学意义的内涵。他们展现在社会公众面前的是美的艺术品质,以及他们获得这种艺术品质所要经历的一般人不曾经历的生活道路,这本身就具有审美价值。更为重要的是,文化艺术界名人往往很受观众的青睐,这是因为文艺创作过程的特殊性和欣赏过程中产生的一定轰动效应,使得文化艺术活动在普通人心目中具有神圣感和神秘感,容易引起人们的好奇和探秘心理。文艺人物专题节目,可以把普通观众带到文化艺术界名人创作和生活的世界中,满足观众的特殊心理需求,同时也就增强了这类节目的可视性。这类专题文艺节目既要展现人物艺术创作的魅力,又要深入人物内心,通过事件展现人物的独特品格。例如,《人物》栏目之“艺坛大家·方掬芬”介绍的是儿童剧表演艺术家方掬芬的艺术创作活动,其中有这样的细节:方掬芬让记者摸布娃娃,听玩具鸟叫,连声地跟记者说:“好玩吧?我都不敢拿出来放在外面,几天就会被我摸脏了。”通过这一系列细节描写,既展现出一位老艺术家的童心未泯和她从事儿童剧工作所特有的气质,又拉近了艺术大家与观众之间的距离。

(二) 介绍知识

介绍知识的专题文艺节目的要求是：以传授知识、追根寻源、层层递进、阐述演变为准则。例如，《古乐南音》介绍了作为音乐活化石的南音的形成过程，经历了两千多年的发展历史依然保持着原始的风貌。在这个节目中，主持人通过串联词引出题目，用画面和字幕分别介绍单个乐器，解说人用解说词详细地介绍曲目，插播古画、诗词等材料与解说词相配合，主持人提出问题并以传说中的故事为引子介绍南音的发展历史：中原人民南迁到泉州，把中原文化带到泉州，使古老的音乐一代一代相传至今成为音乐的活化石。《京都古戏楼》介绍了皇家戏楼（平阳戏楼、听鹂馆戏楼、畅音阁大戏楼、恭王府戏楼等）、会馆与民间戏楼（湖广戏楼、古北口戏楼、广和楼戏楼）及有关戏楼的建筑、传说等方面的知识。《川剧与变脸》介绍了川剧的历史及其中的绝活——变脸的来历、传人与发展，以及川剧在世界戏剧艺术中的广泛影响等。

(三) 介绍作品

古今中外曾产生过许多脍炙人口的优秀文艺作品，编导有责任将这些作品介绍给观众。这类专题文艺节目不仅可以普及观众的知识面，使其了解新的文艺作品和优秀的艺术家，而且可以提高观众的审美能力。介绍作品的专题文艺节目的要求是：选择优秀的作品，介绍诞生年代，叙述历史地位，突现内涵外延。

江苏民歌《茉莉花》这首歌曲，经过编导创作成专题文艺《芬芳年代——茉莉花》后，使观众对这首经典民歌的来龙去脉有了详尽的了解，同时节目对这首民歌对国内外民族歌曲的影响、发展等内容都做了详尽的介绍，从中揭示出艺术来源于生活的真谛。节目以香港回归祖国庆典上演奏的《茉莉花》乐曲为切入点，介绍这首民歌的演变及其在中国音乐史上的重要地位，对其他艺术门类的的影响，以及在世界文化艺术交流中所产生的作用，借以说明来源于民间、来源于生活的艺术作品有着永久的生命力。

此外还有许多文艺节目也对作品的形成过程做了介绍。如《千手观音——心手相连》，通过对手语老师、编舞、导演以及领舞者邰丽华等人的访谈，介绍了