

影视传播 艺术与技术丛书

许永 李幸 主编

李 南 著

影视声音艺术

中国广播电视出版社

YINGSHICHUANBO

影视声音艺术

李 南 著

中国广播电视出版社

图书在版编目(CIP)数据

影视声音艺术 / 李南著. —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 7-5043-3876-1

I. 影… II. 李… III. ①电影-应用声学②电视(艺术)-应用声学 IV. J915

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 007459 号

影视声音艺术

作者:	李南
策划:	吾人
责任编辑:	张安平
封面设计:	郭运娟
责任校对:	谭霞
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:	9.125
版次:	2001年12月第1版 2002年5月第1次印刷
书号:	ISBN 7-5043-3876-1/G·1528
定价:	17.00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有那样的天壤之别。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

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、陈虻、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,但不管如何表达,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

作者简介

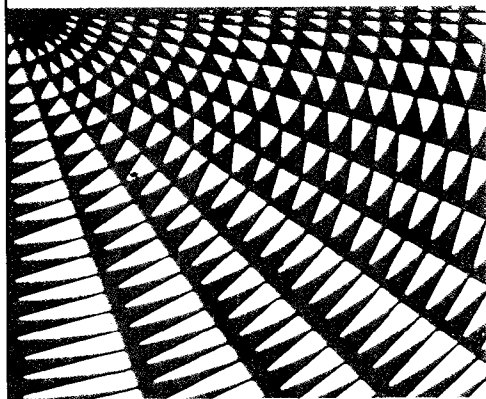
李南，女，1955年生，南京师范大学新闻与传播学院广电系副教授。1982年毕业于南京师范大学音乐系。1986年开始从事影视音乐音响的教学工作。较早编写了影视音乐音响教材，并在华东地区多所高校使用。参加全国电教教材艺术基础（音乐）的编写。编导制作过多部教学片、专题片。其中《低成本教具的应用》获江苏省优秀电视教材一等奖。《趣味物理实验》获江苏省科教片一等奖和日本 Sony 杯电视片大赛银奖。

策 划：吾 人
责任编辑：张安平
封面设计：郭运娟

许永 李幸 主编

影视传播艺术与技术丛书

目 录

第一章 影视声音概述	(1)
第一节 影视艺术是视听艺术	(1)
第二节 声音在影视艺术中的历史 回顾	(5)
第三节 影视艺术中声音的三要素	(14)
第二章 音乐基础知识	(27)
第一节 音的高低	(28)
第二节 音的长短	(33)
第三节 音的强弱	(37)
第四节 常用记号	(40)
第五节 音程	(46)
第六节 音阶、调、调号	(52)
第七节 和弦	(58)
第八节 调式	(63)
第三章 音乐的表现手法	(72)
第一节 旋律	(73)
第二节 音色	(87)

第三节	节奏·····	(100)
第四节	力度、速度·····	(109)
第五节	调式、调性·····	(112)
第六节	曲式·····	(118)
第四章	音乐的特性 ·····	(128)
第一节	音乐的抒情性·····	(128)
第二节	音乐的时代性·····	(135)
第三节	音乐的民族性·····	(140)
第四节	音乐的概括性·····	(147)
第五节	感情体验上的直接性·····	(151)
第五章	影视中声音与画面的关系 ·····	(155)
第一节	音乐与画面的各自特性·····	(155)
第二节	影视音乐的特性·····	(159)
第三节	影视中音乐与画面统一的 基础·····	(162)
第四节	影视中音乐、音响的声源 形式·····	(163)
第五节	影视中声音与画面的结合 形式·····	(177)
第六章	音乐在影视中的作用 ·····	(186)
第一节	音乐在故事片中的作用·····	(186)
第二节	音乐在专题片中的作用·····	(197)
第三节	音乐在电视栏目中的作用·····	(208)

第七章 为影视片配置声音的基本**方式** ..... (215)

第一节 根据影片内容选择声音形象 ..... (215)

第二节 影视片音乐的设计 ..... (220)

第三节 影视片配乐的基本方式 ..... (226)

第四节 为影视片配乐的基本步骤 ..... (239)

第八章 影视中声音配置的艺术**手法** ..... (242)

第一节 音乐增减的技术手法 ..... (242)

第二节 音乐衔接的技术手法 ..... (246)

第三节 音乐素材剪接的原则 ..... (248)

第四节 配乐工作中应注意的几点 ..... (250)

第九章 影视声音三要素录制注意**事项** ..... (252)

第一节 录音准备工作 ..... (252)

第二节 人声的录制 ..... (259)

第三节 音响效果的录制 ..... (264)

第四节 音乐的录制 ..... (271)

第五节 声音三要素的混合录音 ..... (276)

参考书目 ..... (280)**后 记** ..... (281)

第一章 影视声音概述

第一节 影视艺术是视听艺术

电影、电视是人类科学技术与艺术相结合的伟大产物，是随着科学技术不断发展而不断改良和完善的新的艺术形式。同古老的音乐舞蹈、文学诗歌、绘画雕塑等艺术相比，影视艺术历史短暂，电影从诞生至今仅百余年历史，电视只有七十多年，它们是最年轻的艺术。但它们独特的表现形式，即以运动的画面和与之相伴的声音来传达信息、表现思想、讲述事件的视听语言所具有的形象直观、画面生动、声音清晰、音响逼真、音乐流畅，以及它们的传播广度（全世界的起居室变成观众厅）和传播速度（电波每秒绕地球7圈半）等优势，是其他任何一种艺术形式都无法比拟的，在众多的艺术种类中，影视艺术独领风骚。

由于影视艺术所特有的视听语言是人们普遍易懂、广泛接受的，这使得电影、电视成为当今最受欢迎的大众化传播媒体。影视艺术已经不仅仅是艺术家的创作活动，它们正在各行各业、各个领域中被广泛地应用，并发挥着重要作用。影视艺术对于整个社会的影响在不断地增长。随着社会的发展，人们在解决了温饱这个基本生存问题之后，在文化精神生活方面又有了一定需求。

人们希望了解自己生活环境的方方面面，希望知道国内外正在发生的一切，希望在工作之余能得到放松和休闲等等，影视艺术无疑能在这些方面满足人们的需要。正是这些需要支持了影视艺术的发展。早在20世纪60年代，就有专家宣称：“要想在受教育的人群中找出没有看过电影的人，将是非常困难的。”时至今日，电视机走进千家万户，看电视已经成为人们生活中的一个重要内容。人们通过这个窗口可以了解时事新闻、天气状况、旅游热线、购物广场、祖国各地、人与自然、华夏掠影、海峡两岸、世界报道、环球瞭望……人们可以足不出户，尽知天下事。影视媒体带领观众看世界，整个世界已经成为“地球村”。影视艺术的通俗性和直观性使得它的包容性达到最大限度，影视的受众不受文化程度、职业界线、地域民族、年龄性别等的制约，从两岁的幼儿到八九十岁的老人都可从中接受到他所感兴趣的内容。特别是电视的娱乐性、休闲性，使人们在紧张的工作之余，通过欣赏电视节目，身心得到愉悦，精神得到放松，情感得到宣泄，身心得到调节。影视艺术雅俗共赏的大众化特性，使之成为当今世界最广泛而大众化的传播媒体。

科学技术的发展是影视艺术产生的基础，影视艺术又为各类科学研究提供了优良的条件。子弹瞬间的发射过程、体操运动员的高难度技巧动作，在人眼里是几秒钟或瞬间完成的，这些转瞬即逝的现象，用摄像机的高速摄影，原速回放，扩大时间相对于空间的值，从而为军事学家提供了观察子弹运动时的状态和轨迹，为运动学家展示了人体高难度动作的最合理编排形式和过程……一个胚胎的形成需要数日或数月，一个花朵从蓓蕾到绽放要几天。但摄影机可以用定时逐格摄影，原速播放，扩大空间相对于时间的值，为生物学家提供了观察研究植物生长的时空过程，为气象学家提供了研究天体气象的条件。特别是近年来数码

摄像机、电脑特技等高科技的发展和运用，更使影视艺术在各领域里得以大显身手，发挥作用。

电影电视不仅仅是艺术，也是当今世界最广泛而大众化的传播媒体，政府的喉舌功能和政治宣传教化功能是影视媒体的属性之一。国家发布的政令，通过影视传媒（新闻报道、专题论述）得到宣传和推行。政治家们的思想观点通过影视作品（专题片、纪实片）来阐述和表达。晓之以理，动之以情，影响力之大，鼓动力之强，感染力之深，往往是其他宣传形式所不及的。

教育史学家认为，人类教育史上已有过三次革命：第一次革命是以专业教师出现为标志，第二次革命是以文字体系的出现为标志；第三次革命是以印刷术出现为标志。而今天把影视这一视听语言应用于教学过程的这种电化教育则是教育史上的第四次革命。

电视教学片是进行现代化教育的重要手段。电视教学片具有丰富的表现力，它可以不受时间、空间的限制，能如实地传送、保存和再现事件，传达信息。电视教学片声画并茂，视听结合，能够调动学生多种感官参与学习活动，它的形象生动、具体直观，有利于激发学生学习的积极性和主动性，在开发智力、加深对学习内容的理解记忆、提高学习效率、节省时间、增大信息量、拓宽知识面、扩大教学规模等方面都具有别的任何一种教学形式所不能比拟的优越性。所以在目前实现教育手段现代化的过程中，教学片受到广泛的重视和使用，它已深入到各学科和领域，发挥着重要的作用。

人的审美活动主要是靠视觉和听觉，即由“一种能感受到形式美的眼睛，一种能懂得音乐的耳朵”来完成的。影视艺术是视听艺术，它的物质载体是画面与声音，人们在接受它传播的信息时是眼耳并用。在构成影视艺术的视与听这两个元素之间，它们