

21世纪广播电视专业实用教材
广播电视专业“十二五”规划教材

PRACTICAL COURSE
OF TV PROGRAM
DIRECTOR

电视节目导播
实用教程

谢力健 著

中国传媒大学出版社

21世纪广播电视专业实用教材
广播电视专业“十二五”规划教材

PRACTICAL COURSE
OF TV PROGRAM
DIRECTOR

电视节目导播
实用教程

谢力健 著

中国传媒大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

电视节目导播实用教程 / 谢力健著. — 北京 : 中国传媒大学出版社, 2014.10

ISBN 978-7-5657-1034-6

I. ①电… II. ①谢… III. ①电视工作—教材 IV. ①G222

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 125482 号

电视节目导播实用教程

著 者 谢力健

责任编辑 蔡开松

责任印制 阳金洲

封面设计 李 莹

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 北京泽宇印刷有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 9.25

版 次 2014 年 10 月第 1 版 2014 年 10 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5657-1034-6/G·1034 定 价 29.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

前言

在我国经济飞速发展的今天，人们对精神文化生活方面的需求在不断增长。单就影视文化而论，随着人们物质生活的越来越丰富，影视文化产业得到了空前的发展，影视文化如今成为了人们生活不可或缺的一部分。随之而来的是从事广播影视文化工作的队伍日趋庞大，由此派生出了许多相关专业，如前期拍摄、后期剪辑、栏目策划、广告营销……其中电视节目导播就是这支队伍中的一个重要组成部分。从一定意义上来说，导播和导演类似，均是各自担负和指导一个团队工作，都离不开团队的支持与配合。

目前，国内相关高校在培养广播电视专业人才方面，相关专业的建设和专业课程设置已经基本健全和完善，但是唯独没有设立独立的导播专业，只是在电视节目编导、电视节目制作、电视摄像等相近专业中开设了这门课程。到目前为止，导播尚未形成独立的学科。导播早期产生于有经验的导演、电视编导、摄像师、电视节目制作等这一特殊人群之中。严格意义上说，导播不是一个独立存在的个体，从始至终需要一个团队的支持与配合。这个团队的专业综合性很强，主要由前期、后期、录音、灯光等专业技术人员组成。随着电视媒体产业的快速发展，多信道制作模式（EFP）在各种类型的电视节目制作中越来越体现出其优越性。同时因电视栏目的大量涌现，其内部的分工亦越来越细化、量化和专业化。如此一来，更加彰显出导播一职在媒体内部所起到的核心作用。所以，学习前期拍摄和学习后期剪辑以及电视节目编导专业的学生，有必要学习一定课时量的导播课程。这样，既可为将来有机会直接从事导播工作打下基础，也可加入导播团队工作掌握相关专业知识。

目前，有一个现象应该引起相关高校的关注：在国内传媒领域从事导演和导播这两种职业的群体，从人数上来说，从事导播工作的人数已接近从事导演工作的人数。而且，从发展速度和前景来说，后者大有赶超前者之势。然而国内相关高校在培养目标体系上，后者目前尚处于空白状态！也就是说，导演学科比比皆是，导播学科校校皆无。相信在不久的将来，导播学科的这种困局会得到改变。

我们学院每年都有几十台、次的各类演出活动，基本上都采用多信道（EFP）方式完成现场制作。由于学院的导播团队基本是由学生组成，所以团队成员一年一换。多年的导播教学经验让我们深深体会到，凡参加 EFP 团队合作的学生必须先期学习导播课程，才可以比较轻松和完美地配合导播进行工作。经验也提醒我们，学习摄影摄像、节目制作、电视编导专业的学生毕业后，都有从事导播或参与导播团队工作的机会，因此开设导播课程完全有其必要性。我院每学年都要组建一到两个这样的实习团队，一般是在大三组建。在老师的带领和指导下，学生们会系统地学习导播课程，参与完成针对性很强的导播实践工作，并利用学校的演出舞台这个平台进行大量的节目导播实践活动。实践证明，这种周而复始的教学模式很有效果。

令人欣喜的是，现在已有相关学校的电视编导、电视节目制作、摄影摄像等专业开设了电视导播课程。2007 年起，国内相继出版了一些教材。本人在教学中参考了相关教材，并结合平时组织导播团队（以学生为主）进行大量舞台节目导播工作的经验，教学的实际需要，侧重于对导播设备的使用和操控能力以及镜头调度方面学习的角度，撰写了此教材，供从事导播团队工作的专业人员以及学习电视编导、电视节目制作等专业的大学本、专科生参考。

本教材注重实践操作能力的培养，力求与国家教育部即将推行的高等学校职业教育改革的目标接轨。内容安排上将较大的篇幅放在实践操作应用方面，以利于培养学生在通常的、不复杂的、可移动的导播设备条件下的团队合作和个人动手能力。

本教材在编写过程中，得到了湖南大众传媒职业技术学院劳光辉教授、中国传媒大学出版社蔡开松编辑的大力支持和精心指导；得到了湖南艺术职业学院余会春副院长、周文清副院长、谈大双副教授、王利元老师的无私帮助，在此一一深表感谢。

书中难免存在不足与错误，恳请广大读者批评指正。

作者

2014 年 8 月

目 录

Contents

第一章	导播与导播团队	/ 1
§ 1-1	导播的概念	/ 1
§ 1-2	导播的产生	/ 2
§ 1-3	导播团队的组成与分工	/ 2
§ 1-4	导播应该具备的基本素养	/ 5
第二章	导播需要的基本设备	/ 11
§ 2-1	基本设备	/ 11
§ 2-2	设备及其用途	/ 12
§ 2-3	设备之间的连接	/ 20
第三章	切换台及其功能	/ 25
§ 3-1	切换台	/ 26
§ 3-2	4 信道模拟切换台	/ 28
§ 3-3	8 信道数字切换台	/ 33
§ 3-4	AG-MX70 数字切换台的数据端口	/ 44
§ 3-5	便携式一体化导播系统	/ 47
第四章	导播团队的前期准备工作	/ 50
§ 4-1	团队组建	/ 50
§ 4-2	现场考察	/ 52

§ 4-3 机位布局 / 54

§ 4-4 机位架设安全与布线技巧 / 59

§ 4-5 设备调试 / 60

§ 4-6 联机试播 / 64

第五章 导播技巧 / 65

§ 5-1 导播工作四要素 / 65

§ 5-2 导播口令技巧 / 67

§ 5-3 镜头调度技巧 / 70

§ 5-4 画面切换技巧 / 78

§ 5-5 切换中容易出现的问题 / 84

§ 5-6 切换中的注意事项 / 89

第六章 模拟导播实训实践 / 92

§ 6-1 非实时模拟导播 / 92

§ 6-2 实时模拟导播 / 97

第七章 不同类型节目的导播 / 99

§ 7-1 电视情景剧的导播 / 99

§ 7-2 新闻类节目的导播 / 112

§ 7-3 谈话采访类节目的导播 / 113

§ 7-4 会议类节目的导播 / 117

§ 7-5 体育类节目的导播 / 119

§ 7-6 音乐类节目的导播 / 123

§ 7-7 综艺类节目的导播 / 125

附:

Hairwer® (海勒威尔®) EFP680A 一体化移动导播系统 / 127

第一章 导播与导播团队

本章重点:

1. 了解有关导播的基本概念、内涵以及我国导播的产生过程;
2. 了解导播工作的实质, 形成对导播的初步认识;
3. 懂得多信道电视制作模式的 EFP 理念;
4. 了解导播团队的主要组成以及团队成员的任务分工, 懂得团队成员合作的重要性;
5. 加深对导播职业素养的正确理解, 明确导播职业素养的重要性和必要性, 懂得导播必须具备哪些基本素养。

§ 1-1 导播的概念

关于导播的概念, 学术界有多种看法。中国传媒大学的郑月教授认为: “导播是一个工种、岗位的名称”、“导播是一个具有独特工种性质的人”。并且从四个方面进行了说明。^①

云南大学薛文宏教授认为: “导播一词来源于导演一词的衍生……现在通常意义上的电视导播是负责电视节目的现场制作阶段的现场编辑, 也就是电子现场制作, 亦即电子演播室制作的现场编辑。也有称导播做导演。”^②

以上两位学者从不同的角度对导播进行了诠释, 是从广义上对导播这一角色的完整描述, 应该说十分到位。

综合二位学者的提法, 结合导播服务的对象是电视荧屏前的观众这一特定群体, 从电视受众这一客观角度出发, 对导播一词作出客观意义上的描述: 导播是一位引导节目现场以外的电视观众通过荧屏接受其思维意志(艺术思维)和行为意志(技术手段)的即时电视制作人。

^① 郑月: 《电视节目导播》, 中国传媒大学出版社 2007 年版, 第 1 页。

^② 薛文宏: 《电视导播》, 云南大学出版社 2007 年版, 第 3 页。

其所以如此说,是因为导播服务的受体是电视观众。也就是说,导播是为节目现场之外的电视屏幕前的观众服务的人。对于在节目现场观看节目的观众,观看节目的意志只受现场节目过程的影响,而不受现场电视导播的影响,是完全自主地观看。但是不在节目现场的荧屏前的观众,对于正在进行的节目不可能根据自己的视觉意识观看节目现场的方方面面,只能被动地观看电视荧屏所展示的节目,也就是荧屏前的人们所看到的真实节目从头到尾都是导播个人的思维意志和行为意志的结果。所以说,导播是一位引导节目现场以外的电视观众接受其思维意志(艺术思维)和行为意志(技术手段)的即时电视制作人。从这个意义上来说,“导播”带有一定的、没有选择的“强制”性。

在电视媒体工作的导播已发展成两种类型:“职业导播”和“栏目导播”。前者是传统意义上的“全能型”的导播,由于长期的锻炼,可以胜任若干档节目的导播工作;后者是专门从事某一特定类型节目导播工作的导播,所以叫“栏目导播”。关于这一点,将在本章第三节讲述。

§1-2 导播的产生

关于国内电视媒体领域中有关导播行业的发展过程,可以回溯到20世纪80年代末90年代初。在这一时期,我国的电视事业得到前所未有的快速发展。由于节目制作的需要,衍生出了导播一职。毫无疑问,站在当时的角度来说,导播工作充满神秘色彩,自然使得走进导播岗位的人物也神秘化了。那个时候的导播可能是导演自己兼任,也可能是资格较老的摄像师担纲,或者后期剪辑的剪辑师出马。后来慢慢地有学习编导的人进行尝试,或者电视台安排专业能力较全面的人出去学习提升等,类似于行业中师傅带徒弟的模式。这种局面维持了一段时间,直到上世纪末本世纪初,国内的导播行业才逐渐走上正轨,进而形成职业化。这就是我国电视导播产生的过程。

§1-3 导播团队的组成与分工

无论当前的节目是直播还是录播,只要是需要或者存在导播过程,那么在现场工作的就不是导播一个人,必定是一个团队,而且是一个分工细致、配合完善、技术全面的团队。任何情况下,导播个人是不能独立完成一台节目播出或制作的任务的,他必须组建、领导并依赖这支团队一起工作。通常一支导播团队由以下人员组成:总导播、助理导播、摄像师、字幕师、混录师等。

1. 总导播

总导播负责整个导播团队的组织领导、指挥协调、统筹安排等,是整个团队的核心人物,通常由多年从事导播工作的人担此重任。随着团队内部的分工越来越专业化、目标化,总导播自然而然成了团队的核心人物。他是一个各方面都比较全面的关键人物,不仅要求具备指挥和管理能力,而且要求技术方面比较全面,能处理和解决现场可能发生的各种相关技术问题,特别是对现场产生的突发事件有着娴熟、机智的应变能力,熟悉不同节目的制作流程和播出方式,能缜密制定现场工作计划和实施机位布局、人员责任分工,同时具备丰富的 EFP 现场工作经验。此外,总导播还必须具备一定的艺术赏析能力,特别是在直播舞台艺术表演及舞台综合类节目时,能技巧性地、艺术性地把发生在舞台上的精彩内容用镜头展示给场外观众。

总导播还有另外一层意思。在某些大型活动的直播中,当现场机位超过 6 台时,一个导播难以完成多机位的切换,此时,会形成二重甚至三重导播。例如,美国的棒球比赛多达 16 台机位进行直播,有 4 个一阶导播、2 个二阶导播(包括广告、串播、插播等)和 1 个三阶导播(总导播),这就是典型的三重导播。2008 年北京奥运会的摔跤比赛直播现场共有 12 台机位,在这种情况下,每 4 台机位配备一个导播,然后这 12 台机位的画面分别由三位导播分切成 3 路信号送给总导播,加上广告、插播等 2 路信号,由总导播从 3 路主信号、2 路辅信号中进行选择直播。此即多重导播,多重导播的末端导播即为总导播。

此外,在某些媒体单位的机构建制中,不仅有总导播,还有执行导播一职。这种情况下,总导播可能就是一个纯领导级的管理者,执行导播才是上述具体工作的执行者。

2. 助理导播

能够协助或者临时代理导播工作的人员,称为助理导播。根据需要由 1-2 人组成,而且也有不同分工。为什么导播工作需要这么多助理呢?这是因为节目一旦开始,导播本身就要进入角色,观察节目进展,注意所有机位送过来的画面,不断发出调度指令,甚至亲自切换画面等,处于高度紧张状态,因此需要助手帮助完成其他的工作。比如光圈控制、声音合成、电平控制等,都需要助手协助完成。某些情况下,当导播临时处理其他问题时,助理导播还需马上顶替导播负责画面的切换、调度等工作。通常情况下,助理导播还是一名优秀的摄像师,他可以根据需要随时顶替任意机位上的摄像师的工作。

3. 摄像师

导播团队中的摄像师毫无疑问是一个非常重要的岗位。通常情况下,团队中摄像师的

人数由机位数决定。考虑到长时间拍摄可能发生的特殊情况需要,一般会给摄像师配备一名助手,以确保拍摄过程的顺利进行。在一个多信道录制的现场,往往有几个到十几个甚至几十个摄像师,他们在自己的岗位上认真掌控摄像机。作为一名摄像师,不仅要对所掌控的摄像机有熟练的操控能力,而且要求对导播传递来的调度指令有准确的理解能力和快速的反应能力。工作过程中,即使从返送器中观察到此刻正在被使用的画面不是本机位的画面,也不会被动地等待导播的调度指令,而是积极捕捉镜头,随时给导播提供丰富的画面信息,而这些信息是导播作镜头调度或切换的重要依据。

通常情况下,一个成熟的导播团队一旦组建,团队中的摄像师就不会轻易变更人选。长期的磨合使得他们之间形成了很好的默契,摄像师与摄像师之间,导播与摄像师之间,他们各自熟悉对方的工作特点和习惯,这种彼此间的熟悉与了解给他们的合作成功提供了基本保障。这种长期在一起合作的团队,导播的工作指令变得更加简练、精准,一个字或者两个字,就可以把所要表达的外人无法理解的调度指令快速传递到位。所以说一个优秀的导播团队是在导播的带领下磨合出来的。

需要强调的是,摄像师的工作是非常辛苦的,很多时候在工作现场一站就是几个小时甚至更长,在户外作业时,可能会遇到各种恶劣的环境和长时间的站位。所以做一名合格的摄像师不仅要有精湛的技术和基本功,还要有强壮的体魄,充沛的精力。

4. 字幕师

负责节目现场电子文档处理的技术员叫字幕师。现在很多大型的综艺晚会,如演唱会等,正式演出前一般会有彩排过程,因此了解节目的全部内容是非常重要的。演出过程中的曲目名称、歌词内容、重要台本等,在直播时必须在屏幕上同步展示给荧屏前的观众,这一工作就由现场的字幕师来完成。正式演出之前,有关字幕内容已经交给字幕师,字幕师有充足的时间在电脑上(字幕机)完成这项工作,并且已经在彩排过程中进行字幕预演,完成与演出内容相匹配的各种图标、字幕的工作,精确掌握画面速度以及字幕在画面上停留的时间。事实上,即使进行了彩排,往往在现场直播过程中还是会有不可预料的变化发生,因此要求字幕师在节目进行过程中高度集中注意力,以便随机应变,保证节目正常播出。

5. 混录师

所谓混录师,就是将导播确定的直播画面和其画面所对应的声音进行有机合成的技术人员。混录师工作分为现场直播节目混录和录播节目混录。录播节目混录是可以进行补救和反复修改的,而直播节目混录是不可补救和修改的,也就是说,直播节目是一气呵成的。

一般来说,导播团队中的混录师不同于节目现场的音响师。音响师负责整个演出过程中的音响设备和音效操控,有着更高的专业水准。而混录师是将取自音响师工作台的合成声音以及其他方式获取的声音(环境音、背景音等)与画面混录合成。简单地说是完成现场声音采集的过程。

现在很多大型节目的直播现场涉及许多不同工种的工作人员,如灯光、音响、舞美、化妆、道具、置景等,通常这些人员的工作不属于导播团队,而是由节目的总导演统一指挥的。当然,作为导播来说,为保障电视播出效果,可以向上述工种的工作人员提出一些技术上的要求。

§1-4 导播应该具备的基本素养

在电视媒体这个特殊群体里,导播和导演一样在团队中具有很强的凝聚力、举足轻重的影响力。当今多信道的电视节目制作 EFP (Electronic Field Production) 方式被越来越多地运用于各类节目的制作中,它涵盖新闻播报、演播室访谈、情景剧、综艺晚会、竞猜益智类节目,以及各种文艺演出的转播、体育赛事的转播和大型活动仪式的转播等领域。同时,由于导播在 EFP 制作中的重要性以及直播工作的特殊魅力,又使得很多电视人将导播作为自己追求和向往的工作。但是,要成为一名合格的导播并非易事,需要多方面的素养。具体来说,主要是以下三个方面。

1. 职业素养

前已述及,目前在电视媒体中,导播一职已发展成两种类型,即“职业导播”和“栏目导播”。显然“职业导播”在其职责上更为全面与专业。但是,由于电视领域的节目品种、形式的不断扩展,即便是职业导播,也已经很难胜任各种类型节目的导播工作,因而在某一单元节目体系中就衍生出了比较熟悉此单元节目的“栏目导播”。“栏目导播”意味着其从事导播工作是有专业局限性的,表现为:在某一节目领域中做导播是完全可以的,但换一个类型的节目可能就不能胜任了。比如从事体育节目的导播就很难担当音乐节目的导播。这样的导播是单一型的,几乎每一个栏目都有自己的导播。相对于职业导播而言,栏目导播的人数就比较多了。

随着节目类型的不断增加,不断细化、量化和专业化,能够适应全领域各类节目的“职业导播”越来越有难度,因此各个独立的节目领域便出现了适应本领域的导播。比如说,专门做情景剧的导播、专门做谈话节目的导播、专门做娱乐节目的导播、专门做某种艺术

演出转播（如戏剧表演、话剧表演、舞蹈表演、音乐剧表演、交响乐演出）的导播，还有专门做某项体育赛事转播的导播，等等。这就是我们所说的“栏目导播”，也有专家称“专业导播”。不管怎么称呼，都是为了有别于更高级别的“职业导播”。

随着导播队伍的逐渐壮大，以及电视行业的发展，对导播，无论是“职业导播”或者“栏目导播”而言，均提出了新的、更高的要求。

（1）导播的道德素养

前面一节中，我们曾提到有关导播的定义：“导播是一位引导节目现场以外的电视观众通过荧屏接受其思维意志（艺术思维）和行为意志（技术手段）的电视节目制作人。”从这个意义上来说，导播的这种个人意志的自由尺度，相对于电视受众来说，有一定的“强制”行为，电视屏幕前的观众对当前节目处于别无选择的被“强制”中。正因为这种潜意识的“强制”行为的主观性存在，毫无疑问，这不仅需要境界，更需要一种严肃的人生态度，无形中要求导播必须严格遵守职业道德准则。从这个意义上来说，导播的思维意志和行为意志应该具备一定的道德起点。换句话说，就是应该具备一定的责任感！因此，作为导播，必须有理智地使用这种个人意志的自由尺度，防止滥用，不断加强职业道德修养，提高自身的职业素质，把好节目制作或者直播的质量关。

（2）导播的个性素养

导播自身的自信心是第一位的，在节目制作现场必须特别果断，毫不犹豫，即使感觉错误，也不要退缩。因为导播选取的每一个画面并不一定每个观众都喜欢。就像厨师做出的菜，不一定每个就餐者都会感到可口。导播的自信心是至关重要的，特别忌讳优柔寡断。既已开始导播，就要大胆地调动团队中的每一个成员，下达自己的每一道指令。当然也需要做足功课，尽量避免失误尤其是大的失误。如果发现哪儿不对，一定要尽能力进行弥补，绝不能胆大妄为，一意孤行，一错再错，否则一台表现力很强的节目，会因为导播的失误而做得一塌糊涂。

一个优秀的导播除了自身技术全面，能说会做外，还应该树立自己的领导地位。导播作为团队的核心人物，应具有良好的职业道德和个人素质，既要突出果断，更要鼓励团结团队中的每一员，把他们紧紧地凝聚在一起。因为团队中的每一员都是导播完成高质量节目的前提与保障。

2. 技术素养

随着媒体领域中的电视节目越来越细分，各节目之间越来越呈现出专业化和独立化，这就自然派生出导播工作的单元化和专业化，打破了导播的万能化格局。这样一来，导播

不仅应该具备电视制作技术,还应该具备某领域的专业知识,更应该是某项节目的熟悉者,比如体育运动、舞台戏剧、音乐演奏、话剧表演、舞蹈表演,等等。这就要求导播必须对某领域的专业知识和表演特点比较熟悉甚至精通,才能准确地理解和诠释该种类型的节目,这也成为导播工作中隐含的却是非常关键的因素。因此,导播的技术素养主要体现在两个方面,即“动口”方面和“动手”方面的素养。

(1) 动口素养

一般认为,导播与导演的工作的最大区别是:导演动口不动手,导播动口加动手。这样的看法虽然有一定的片面性,但也有它客观、形象的一面。他们同样是领导和指挥一个团队,这两种团队有着某些共性:同样要面对摄影师、灯光师、录音师、演员,同样是将自己的作品以屏幕展示方式交给观众。但是,由于各自针对的主要工作对象不同,决定了他们各自的工作性质与工作范畴,也就是他们有着各自的工作行为和方式。如果把团队成员分成镜头前和镜头后两个阵容,那么,导演的工作重点对象是镜头前的演员阵容,而导播的工作重点对象则是镜头后的技术人员阵容。因此,他们必须熟悉了解各自的工作对象的目的、任务与方法。这样一来,就意味着他们应该能够针对自己的对象进行具体化的指导。比如导演对剧本中的各种人物能够形象化地指导演员进行表现。而导播对摄像师的技术要求、切换台的操作技巧就必须了如指掌,而且其自身应该能够担当其中任何一项工作。否则他就不能给出各种简单、准确的调度指令。因此,要求导播不仅要熟悉导播设备、懂得摄像技术,还要理解视听语言和画面构图的重要意义。不难想象,一个在上述条件中存在缺陷的导播,在工作中将会多么的被动。所以说导播必须是一个能说(不断快速、准确地给出各种调度指令)、会做(合理确定机位布局、准确无误操作切换台等设备)的指挥员。

(2) 动手素养

导播最为重要的能力是对切换台的操控能力。一个成熟的有经验的导播能很快学会操控不同型号的切换台。即使是没有接触过的切换台,稍加研究就可以很快适应和熟悉,这完全得益于自己平时多熟悉几种切换台的操控,导播完全可以在短时间内熟悉不同类型的切换台。当然,不同的切换台按键功能、位置可能会不一样,所以平时多熟悉自己经常使用的机型以外的设备是很有必要的。要经常请教技术人员,了解切换台的性能,学习和研究切换台的详细的产品说明书,反复不断地实践验证,熟悉其中的单键操作、组合操作、预设程序操作,等等。在实际的操作中,由于导播在录制之前忙于各种工作,往往疏于潜心学习研究与自己密切相关的设备。其实,只有在你深入了解、反复实习、反复验证,你才会不断认识并熟悉你身边的这个功能庞大的切换台。当它在你手下体现出强大的技术性能时,你才会感到它如此的完美可爱。相反,如果对切换台的许多功能不是非常熟悉,

切换过程中没有手感,不能操作自如,往往会影响导播的情绪,这样就会缺少灵感。所以,一个有经验的导播,不会放弃对任何一台新设备的学习和研究,导播的技术素养也因此而不断得到提升。

3. 艺术素养

导播的艺术素养包含两个方面:视听语言诠释能力的素养和节目鉴赏能力的素养。

(1) 视听语言诠释能力素养

视听语言是所有从事电视传媒工作的人必须了解的一门专业课程。而作为导播来说应不是一个再学习的问题,而是应该提升到什么程度的问题。作为一名合格的导播,应该了解视听语言元素的构成、掌握视听语言的语法规则、运用视听语言进行声画的设计表达。在这里,我们强调自如运用,这个能力要比了解、掌握、运用之类更高些,是“不需要思考”就能够自然达成的一种能力。

导播是最终将演出现场转换成电视画面的人,这中间的转换思路就是他的视听语言的表达方法。面对同样的现场,有着不同视听语言水准的导播对画面的诠释是各不相同的,但无论对于谁,视听语言的架构能力和自如运用的程度都将深刻地影响他的声画呈现工作。^① 其实,同是电视行业,类别不同也就等于隔行如隔山了。所以,电视行业中的节目类别划分也就相当于医院里的科室划分,因此,不同的节目需要不同的导播也就容易理解了。

一般情况下,在导播设计工作台本的时候,就已经表达了对节目实施的视听构想。在录制的过程中,导播会协同各工种部门尽量遵照台本中既定的导播方案进行实施。但现场的情况并非都在我们的预想之中,各种突发情况的出现,需要导播立刻产生新的应对方案。导播临场应对方案是如何产生的呢?第一,导播需要明确自己有责任将现场发生的事件传递给电视观众;第二,导播作为现场的亲历者,应该了解现场发生的事件的来龙去脉;第三,导播在迅速做出反应判断后,确立自己的表述态度;第四,导播将视听表达的需要立刻传递给相关的技术部门。

这些步骤可能发生在极短的瞬间,要求导播运用视听语言即刻形成对突发情况进行有效处理。

例如,2012年在伦敦举行的奥运会,在直播110米跨栏比赛实况时,我国运动员刘翔在起跑跨越第一个栏时就出现了剧烈脚痛的突发情况,画面中的刘翔面部呈现极度痛苦

^① 郑月:《电视节目导播》,中国传媒大学出版社2007年版,第74页。

的表情,跌坐在地上,紧接着又用单腿踮跳了一段,在痛苦和极不情愿中懊丧地退出了比赛……在整个过程中,导播没有切出画面,而是如实地播出了这一全过程。这就是突发事件,导播有处理突发事件的能力和权力。表面上看,这段镜头撕咬着荧屏前亿万中国电视观众的心,让观众产生极大的失落感和难以言表的复杂情感。当然,导播也可以将画面切回到比赛中去,但是,这样做不但满足不了观众充满期待、担忧、急于知道真实情况的好奇心,而且会使荧屏前的观众产生疑惑、焦急甚至愤怒,不知情的观众可能会在事后发表种种不利于刘翔本人的言论甚至指责。所以,现场导播如实地用镜头全程直播了这一过程,让观众通过画面看到了事件的真实情况,使大部分观众在遗憾、同情的复杂心情中跟随镜头解读导播给出的视听语言,明白了事件的真相,从而产生对当事人的理解与宽容。这就是导播给出的画面视听语言的意义所在。

也就是说,在任何时候都要求导播的视听想象力和判断力能够在简短的时间内作出果断的决定。由此可见,自如运用视听语言的能力给予了导播个人作出快速反应的能力。自如运用视听语言是导播必须具备的艺术素养之一,是不可或缺的、深植于导播头脑中的软性技术,是决定导播水平高低的门槛。因此,作为导播不断提炼自身的视听语言素养是保障导播能够达到一种境界的需要。

(2) 节目鉴赏能力素养

作为导播来说,的确需要一定程度的艺术素养,不然在转播某些艺术性很强的节目时就会出现把握不准的情况。特别是对音乐、舞蹈、戏剧、器乐等节目的转播,不仅需要导播有娴熟的操作技巧,更需要导播有良好的艺术鉴赏水平和感悟能力。

比如说,声乐表演中,带钢琴伴奏的独唱表演。一开始,镜头在展示钢琴老师弹奏音乐的前奏部分时,怎么样才能够恰到好处地在音乐前奏结束的这个特殊点,将画面切入到歌手张口这个起始点,需要导播在调度好机位的镜头准备时间里,专心地聆听等待,对音乐有一定的感悟。

就在那个临界感觉到来时将画面慢慢地叠进歌手,把观众从一种视觉状态引入到另一种视觉状态……导播虽然不一定会唱,但一定要会听,而且能够找到感觉。这就是导播对音乐方面的艺术鉴赏能力的体现。

再比如说,戏剧表演中的“亮相”。这是一种戏曲上的经典表演动作,主要角色上场时、下场前,或者是一段台步动作完毕后的一个短暂停顿,集中而突出地显示出人物的精神状态,采用一种雕塑的姿势,是舞台上戏剧人物常用的一种造型手段。由于这个画面有短暂的停顿,有造型上的精彩,对于场内距离较远的观众来说,看到的是一个大场景,视觉上的冲击力可能并不明显。但是,对于电视屏幕前的场外观众来说,如果导播能将这一

瞬间用近景或者特写展示在屏幕上，产生的视觉冲击效果是不言而喻的。需要把握的是台上演员在什么时候亮相这个关键点。演员在运动过程中是有节奏的，这个节奏是受到某种器乐（鼓点等打击乐）节奏的制约和引导的，由快而慢到停顿。这就需要导播对戏剧中的这种器乐节奏和演员的动作特征有独特的感悟感知，能够准确判断并捕获到精彩的瞬间，并将其切给观众。这就是导播对戏剧表演的艺术鉴赏能力。

凡此种种，都需要导播不断地加强学习，在学习中去感悟、去获取各种艺术元素，不断提高艺术鉴赏能力素养。

可以肯定地说，一个艺术鉴赏能力一般的导播和一个艺术鉴赏能力很强的导播，在直播同样一台艺术表演类节目时，由于艺术感悟上的差距，直播的效果会有差别，甚至是天壤之别。

小结：

本章主要讲述了导播的基本概念以及导播团队的组成，导播的工作性质和导播在电视媒体中所担负的职责，了解导播团队中的各个岗位所承担的具体责任和工作性质，这种细化的分工模式是导播工作高度专业化的体现。通过本章的学习，我们知道导播是这个团队中的核心人物，他不仅技术比较全面，而且具备一定的组织和领导能力。

导播要对自己的思维意志和行为意志负有高度责任，把对观众负责摆在首位。

本章围绕导播素养进行了较大篇幅的讲述，这些内容对有志从事导播工作的同学来说，是不可缺少的，必须掌握的，是将来干好导播工作、成为优秀导播的理论指导。

思考题：

1. 导播以及导播的工作实质是什么？
2. 什么叫多信道电视节目制作，有何特点？
3. 英文缩写 EFP 所代表的意义是什么？
4. 职业导播与栏目导播有什么区别？
5. 导播基本素养中的艺术素养有何重要意义？
6. 导播与导演有何区别？