

新世纪普通高校广播电视艺术学系列教材

电视专题片创作

DIANSHI ZHUANTIPIAN CHUANGZUO

曹华强 主编

河南大学出版社

新世纪普通高校广播电视艺术学系列教材

总主编 段汴霞

电视专题片创作

DIANSHI ZHUANTIPIAN CHUANGZUO

主 编 曹华强(中原文化艺术学院)

副主编 张 衬(河南财经政法大学)

胡志英(安阳师范学院)

编 委 王 洋(中州大学)

李红梅(中原文化艺术学院)

江世明(中原文化艺术学院)

河南大学出版社

· 郑州 ·

图书在版编目(CIP)数据

电视专题片创作/曹华强主编. —郑州:河南大学出版社,2013.3

(新世纪普通高校广播电视艺术学系列教材 总主编 段汴霞)

ISBN 978-7-5649-1150-8

I. ①电… II. ①曹… III. ①电视专题片—艺术创作—高等学校—教材 IV. ①J95

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 042425 号

责任编辑 郭 乾

责任校对 何 果

封面设计 张 松

出版发行 河南大学出版社

地址:郑州市郑东新区商务外环中华大厦 2401 号

邮编:450046

电话:0371-86059712(高等教育出版分社)

0371-86059713(营销部)

网址:www.hupress.com

排 版 郑州市今日文教印制有限公司

印 刷 郑州海华印务有限公司

版 次 2013 年 6 月第 1 版

印 次 2013 年 6 月第 1 次印刷

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 14.5

字 数 343 千字

印 数 1~3000 册

定 价 29.00 元

(本书如有印装质量问题,请与河南大学出版社营销部联系调换)

总 序

中国的广播电视事业是随着国家经济、政治和文化的发展由小变大、由弱变强的,而广播电视艺术是 20 世纪伴随着电子技术的飞速发展而诞生的,被专家和学者称作继诗歌、音乐、绘画、雕塑、建筑、舞蹈、戏剧、电影之后的一种新的艺术形态。广播电视在传播新闻信息的同时,与文学、艺术结缘,形成了丰富多彩的广播电视艺术,如广播剧、广播音乐、广播戏曲、广播文学、电视剧、电视音乐、电视戏曲、电视文学等。随着网络 and 多媒体技术的普及,广播电视的艺术表现形式更加丰富多彩,视听手段更加多样化,数码摄像机(DV)影像、微广播剧、微电影等独特的广播电视艺术表现形式为 21 世纪的广播电视传播增添了无数个精彩的瞬间。21 世纪,广播电视艺术作为社会文艺形态的重要组成部分,在繁荣社会文化、促进社会和谐进步等方面将会起到举足轻重的作用。

广播电视艺术学学科涉及面广,侧重于对广播电视表演艺术、历史、艺术理论、广播电视文艺创作规律、音乐学、美术学、艺术设计、戏剧戏曲学、电影学、舞蹈学等学科的结合,是以现代电子信息技术为主要手段,采用广播、电视、文字、音像、计算机和网络等多种媒体进行的理论与实践相结合的教育学科。随着国际、国内广播电视艺术形式的不断繁荣与发展,我国的广播电视艺术学学科也在高等院校有了相应的发展。据 2012 年教育部统计,目前我国普通高等院校开设广播电视艺术学专业的学校已有千所。广播电视艺术学学科的教育形式也呈现出多层次格局:专科生教育、本科生教育、硕士生教育、博士生教育、成人教育、函授教育、在职教育。专业内容主要涉及广播电视编导、影视戏剧文学、导演、电视摄像艺术、广播电视节目策划、网络影视节目制作、影视特效、音响制作、纪录片制作、微电影制作、电影电视编剧等方面。近年来,我国广播电视艺术学教育工作者遵循党的教育方针,通过辛勤的劳动,为国家培养出一大批学习优秀、实际操作经验丰富的毕业生,这些优秀的毕业生成为我国广播电视艺术事业发展的中坚力量。

21 世纪,广播电视艺术学教育在国家“十二五”规划的推动下呈现出迅猛发展的势头。为国家培养出更多综合素质高、艺术创意新颖、技术全面的广播电视艺术人才成为高校教育工作者的共识。知识的获取离不开教育,教育离不开教材,门类和品种齐全、体例新颖、观点鲜明的广播电视艺术学教材是莘莘学子学习和实践的知识宝库。

“新世纪普通高校广播电视艺术学系列教材”集聚省内外十多所高校的广播电视专业教师以及一线广播电视工作者,集思广益,精心策划,内容涉及广播电视艺术学的多个领

域,如广播影视历史与理论、视听语言艺术表现形式、广播电视节目制作、电视摄像方法与技艺、广播影视编剧、影视导演艺术、电视稿本写作、多媒体节目制作、影视广告艺术等。为方便学生学习使用,本套教材在编写体例上采用统一编写模式,对学习重点、难点和延伸拓展的教学点都有严格的规定;在内容上追求思想性、知识性、实用性、艺术性、趣味性相结合,力求内容新、覆盖面广;在形式上图文并茂,生动有趣;在创新性上,对近年来广播电视艺术发展中的新思想、新理论、新技术进行汇编并融入教材,使教材的内容与形式紧跟时代步伐,与时俱进。

21世纪,我国广播电视艺术文化创意繁花似锦。中国的广播电视事业与广播电视艺术学教育将会有有一个巨大的飞跃与发展,希望本套教材能够为新世纪广播电视艺术人才的培养作出应有的贡献。

段汴霞

2012年4月

前言

在我国,尽管电视只有几十年的历史,但伴随着电视事业的发展,电视专题片以其绚丽多彩的内容与形式,引起了人们的瞩目。尤其是近十年来,频道专业化、栏目品牌化、节目精品化成为电视发展的大趋势。制播分离体制被广泛认可、高新技术的广泛运用,促使电视的摄制、播出水平大大提高。与此同时,随着电视艺术由模拟技术向数字技术的迈进,我国的电视事业进入了向新媒体艺术延伸拓展的全新时代。网络电视、手机电视、楼宇电视、移动电视、IP电视等极大地丰富了电视传播平台。从中央到地方的电视台对非专业人员DV、手机拍摄素材的广泛采用,日益突出了电视创作的全民化特征。这一切,为我国电视事业的繁荣创造了前所未有的机遇,也为电视事业的发展提出了严峻的挑战。

电视事业的飞速发展,对电视人才的培养提出了更高的要求——既要熟悉传统电视的摄制创作规律,又要了解新时期电视创作的新理念、新要求,还要掌握数字时代的一些高科技手段。新时期的电视创作队伍是一支复合型的、高素质的新型专业队伍。电视的繁荣靠人才,人才的培养靠高校,而教材的选用和编写是电视人才培养过程中的一个重要环节。虽然我国电视事业的发展只有短短几十年时间,但学界的人才培养模式和业界人才需求之间的矛盾日益凸显,高校有关电视作品创作的教材中一些陈旧的创作观念、创作手段等已经不能适应飞速发展的电视事业。如何选取一本适合新时期电视创作的教材,如何编写一本适合新时期电视人才培养的教材,已是学界和业界刻不容缓的任务。

电视专题片是电视所特有的概念,也是极富中国特色的概念。在五彩缤纷的电视节目中,电视专题片因其内容丰富、表现多样、寓意深刻等特点而独放异彩,发挥着电视新闻、电视文艺无法替代的独特功能。它不仅能给人们的精神带来美的感受,而且能使人们的思想感情在潜移默化中得到陶冶和升华。然而,如何界定电视专题片这个概念?电视专题片有哪些显著的特点?电视专题片如何分类?电视专题片创作有哪些要求和注意事项?……学界和业界可谓各抒己见,百家争鸣。本书不敢说标新立异,仅仅是在参考了学界和业界不少专家成果的基础上,对电视专题片的概念、分类、构成要素、创作理念、创作要求、创作过程等进行了更为科学、系统的整理,在研究了同类专业书籍的基础上,努力打造本书的框架体系。

本书前四章为电视专题片的理论探讨,既吸收了学界和业界长期积累已形成共识的知识点,也吸收了当前的新理念、新思想,保持了知识链衔接的稳定性、成熟性,也突出了

理论上的前瞻性;后五章为电视专题片创作过程和实训技能介绍。其中,第五章涵盖电视专题片创作的准备、拍摄、后期编辑三个阶段,均与目前电视台的实际操作流程相匹配,突出专业性、技能性、针对性、实战性。第六、七、八、九章为四种类型专题片的实训指导,使读者对这四种电视专题片的创作特点、要求等有个直观的了解。本书既有理论阐述,又有实践经验介绍,不仅能满足本、专科学生的学习要求,也能对业界人士和社会上广大电视创作爱好者提供一些借鉴。

编者殚精竭虑,欲使本书有一点特色,如若能给读者些许启发,实在是我们的荣幸。虽说我们在编写过程中尽了最大努力,但纰漏之处仍在所难免,敬请同仁批评斧正。

编 者
2013 年 1 月

目 录

第一章 电视专题片概述 /1

- 第一节 电视专题片的概念 /1
- 第二节 电视专题片的发展历程 /7
- 第三节 电视专题片的类型 /13
- 第四节 电视专题片的价值 /19

第二章 电视专题片构成要素 /25

- 第一节 电视专题片的内容要素 /25
- 第二节 电视专题片的形式要素 /35

第三章 电视专题片创作理念 /47

- 第一节 人文意识 /47
- 第二节 平视眼光 /57
- 第三节 哲理观念 /60
- 第四节 审美情趣 /63

第四章 电视专题片创作要求 /67

- 第一节 拍摄手法和技巧 /67
- 第二节 解说词写作要求 /76
- 第三节 纪实风格 /84
- 第四节 主持人素质 /90

第五章 电视专题片创作过程 /96

- 第一节 准备阶段 /96
- 第二节 拍摄阶段 /103
- 第三节 编辑阶段 /116

第六章 新闻性电视专题片创作 /128

- 第一节 新闻性电视专题片概述 /128
- 第二节 新闻性电视专题片创作要求 /138
- 第三节 新闻性电视专题片创作中的注意事项 /148

第七章 纪实性电视专题片创作 /151

第一节 纪实性电视专题片概述 /151

第二节 纪实性电视专题片创作要求 /154

第三节 纪实性电视专题片创作中的注意事项 /166

第八章 科普性电视专题片创作 /173

第一节 科普性电视专题片概述 /173

第二节 科普性电视专题片创作要求 /176

第三节 科普性电视专题片创作中的注意事项 /187

第九章 广告性电视专题片创作 /191

第一节 广告性电视专题片概述 /191

第二节 广告性电视专题片创作要求 /198

第三节 广告性电视专题片创作中的注意事项 /214

参考文献 /219**后 记 /221**

第一章 电视专题片概述

教学重点:理解什么是电视专题片,掌握电视专题片的基本概念、特点以及电视专题片与电视纪录片的区别,了解电视专题片的发展历程,掌握电视专题片的类型划分,充分认识电视专题片的意义和价值。

教学难点:电视专题片与电视纪录片的异同。

第一节 电视专题片的概念

电视专题片是电视所特有的概念,也是电视专题领域中极富中国特色的概念。在五彩缤纷的电视节目中,电视专题片以其内容丰富、表现多样、寓意深刻等特点而独放异彩,发挥着电视新闻、电视文艺无法替代的独特功能,不仅能给人们的精神带来美的感受,而且能使人们的思想感情在潜移默化中得到陶冶和升华。在我国,电视只有几十年的历史,伴随着电视事业的发展,电视专题片以其绚丽多彩的内容与形式,引起人们的瞩目。然而,如何界定电视专题片这个概念?电视专题片有哪些显著的特点?它与电视纪录片有何异同?在电视专题片研究和创作实践中,这是最基础,也是最核心的内容。

一、电视专题片的含义

《现代汉语词典》对“专题”的解释为:“专门研究或讨论的题目”,如“专题报告”、“专题讨论”、“专题调查”。^①

电视专题片是电视所特有的概念。1958年,中央电视台的前身北京电视台开播,这是我国电视事业的开端。长期以来,在我国电视荧屏上,电视新闻、电视文艺、电视专题构成电视屏幕作品的三大支柱,是电视屏幕的三大节目形态。20世纪八九十年代,从中央电视台到各地方台,大多数电视台都曾设有“新闻部”、“文艺部”和“专题部”(或“社教部”)。电视台的专题部一般主要负责社教节目、系列专题节目和电视专题片的制作。“电视专题片”的称谓最早出现在20世纪70年代。1975年中央电视台社教部推出了几个专

^① 《现代汉语词典》,商务印书馆,2012年版,第1708页。

栏,将专栏里播出的片子称为专题片。1976年,在上海召开的全国电视工作会议上,此名称得到与会人员的认同,从而正式确定下来。20世纪80年代,《丝绸之路》、《话说长江》、《话说运河》等大型系列电视专题片的推出,在亿万电视观众中产生了强烈的社会影响,形成了电视专题片的热潮。20世纪80年代末以来,随着我国电视事业的发展,电视专题片创作逐步走向成熟阶段,涌现出了《西藏的诱惑》、《望长城》、《沙与海》、《最后的山神》、《中华之剑》等优秀作品。电视专题片制作水平的优劣,也被看作衡量一个电视台节目水平高低的标准。在广播电视节目评奖中,电视专题片是一个重要的类别。进入21世纪以来,电视专题片在题材上更加丰富,在创作手法上更加多样,《江南》、《故宫》、《大国崛起》、《复兴之路》等一大批电视专题片都产生了重要的社会影响。

电视专题片所说的“专题”,主要是与电视屏幕上大量存在的“综合”性电视节目形态相对应的。高鑫、周文在《电视纪实作品创作》中认为,电视专题片是运用现在时或过去时的纪实,对社会生活的某一领域或某一方面,给予集中的、深入的报道,内容较为专一,形式多样,允许采用多种艺术手段表现社会生活,允许创作者直接阐明观点的纪实性电视节目形态。

电视专题片具有以下4个特点。

1. 以真实性作为创作的生命

电视专题片取材于真实的现实生活,以现实生活中的真人、真事、真情、真景作为自己拍摄和表现的对象,具有较强的社会现实意义;并且,它以真实性作为创作的生命,强调真实地反映生活,排斥虚构和杜撰。电视专题片强调运用纪实主义的创作方法,因而创作者在提炼生活素材的过程中,都需尽量保留其自然形态,排斥远离原始生活状态的“戏剧式”的创作方法。在以表演和扮演为主的各种娱乐综艺节目和电视剧大行其道的今天,电视专题片以无可争辩和令人信服的真实性感感染、激励、启迪着观众。

2. 有明确的主题

一般来讲,电视专题片是相对某个固定栏目或某种特定需求而拍摄制作的。创作主体的主观思想与观念,即创作“主题”是比较明确的。电视专题片创作,表现为围绕主题寻找相关的题材、素材,选材具有较强的指向性。电视专题片创作的关键是寻找现实与观念之间对应的、接近的、相关的联系,并将这种联系以纪实画面和屏幕造型语言加以重构。因此,电视专题片具有主题先行的特点。

电视专题片的主题突出,从创作主体对世界的感觉、认识出发,即从一定的“主题”出发,文本先行,在已有的文本框架下进行选择拍摄,从现实或历史资料中选择声像素材来拍摄,是一种创造性的编排与制作。正像蔡尚伟教授在《电视专题》中所说,专题片作为传播思想的工具,更多的时候像是一种“命题作文”。这样,“主题先行”是必然的,确立了中心意旨,即“立论”,那么,画面、材料、采访和音乐就可以紧紧围绕“论点”铺排充分的论据,展开对“主题”有理有据的论证。

3. 允许使用多种表现手法

电视专题片作为一种艺术作品,它的艺术性是指反映生活和思想情感的生动与完美。在电视专题片创作中,允许使用多种表现手法,充分运用一切电视技术与艺术手段,传达创作者的创作理念,提升作品的艺术张力与感染力。电视专题片创作,既可以采用纪实性

手法,通过使用长镜头、同期声来记录生活的流程,再现原汁原味的现实生活形态,也可以采用表现性手法,对生活纪实画面赋以艺术的超越和升华,通过较多地运用“象征造型”、“隐喻造型”、“哲理造型”、“模糊造型”等屏幕造型语言,创造诗的意境,抒发思想感情。在声音的使用上,既可以采用同期声,也可以使用解说词,还可以根据需要选配合适的音乐来进行渲染和抒情。在篇章布局上,电视专题片讲究结构美和叙事的策略,也讲究合适的叙述者和最佳的叙述角度等。

电视专题片注重充分调动各种电视技术和艺术手段,注重画面、音乐、解说、字幕、同期声以及电脑特效、特技等多种手段共时态地发挥作用,如长镜头的使用,同期声的采录,镜头的调度,反常规镜头的运用,蒙太奇连接,空镜头的使用,字幕的运用,叠化、翻转、快切、三维动画、红外线摄影、水下摄影、微观摄影的应用等。这些技术手段的使用,可以增强电视专题片的艺术性。

4. 注重细节的捕捉与运用

电视专题片是对现实社会生活中的某一领域或某一方面进行专门的、集中的展示和呈现。为了深入地展示人物或事物,电视专题片非常注重细节的运用。真实、生动的细节是塑造人物性格、增强艺术感染力的重要手段,是创作者表情达意的最有效途径。细节在电视专题片中对深化主题思想、刻画人物性格、表现人物情感、渲染环境气氛、增强现场感、拓展画面空间等方面具有重要作用和价值,可以使电视专题片血肉丰满。

电视传播的优势在于它的画面第一性,画面从来就是具体、逼真、生动、感性的,细节是这一要求的最好体现。人们往往会因一个动情的细节而潸然泪下,或是因一个滑稽的细节而捧腹大笑,细节对观众有极强的感染力。电视专题片的创作,注重调动电视的一切技术和艺术手段,通过富有生命力的细节,竭力渲染情绪,追索生活底蕴;以充满诗情画意的、深沉含蓄的生活细节,来震撼观众的心灵。优秀的电视专题片,往往都以大量生动感人的细节来打动人心。

二、电视专题片与电视纪录片之辩

(一) 关于电视纪录片

“纪录片”一词来源于电影,它在英文里是一个形容词。1926年,英国人约翰·格里尔逊看到电影大师罗伯特·弗拉哈迪的《莫亚纳》一片后,在美国《太阳报》发表影评,认为这部片子具有“纪录”的价值。此后,类似《莫亚纳》以及同类的《北方的纳努克》这样一些影片慢慢地被冠以“纪录片”的名称。在电影中,纪录片是与情节虚构的“故事片”相对应的一种电影形态。不论是“格里尔逊模式”、让·鲁什的“真实电影”,还是罗伯特的“旁观者”理论,都告诉我们,纪录片就是利用胶片、磁带或硬盘等记录技术,真实地还原世界(人或事物)的一种媒介而已。电影于1896年进入中国,1905年,中国最早的纪录片《定军山》诞生。1931年,“纪录影片(Documentary)”作为一个专有名词收入梁实秋主编的《实用英汉词典》。“电影纪录片”这一概念被引入电视界之后,“电视纪录片”就出现了,构成了电视屏幕上以真实地记录现实生活为己任的电视节目形态。

真实是纪录片的本质属性,是纪录片存在的基础。与故事片、电视剧中的假定性的艺

术真实不同,纪录片所面对的客体对象必须是现实生活中真实存在的人物和事物。1993年出版的《中国应用电视学》一书中对纪录片是这样定义的:“纪录片是直接从现实生活中选取图像和音像素材,通过非虚构的艺术表现手法,真实地表现客观事物以及作者对这一事物认识的纪实性电视节目。”“纪录片直接拍摄真人真事,不允许虚构事件,它的基本手法是采访摄影,即在事件发生、发展的过程中,用挑、等、抢的拍摄手法,记录真实环境、真实时间里发生的真人真事。”^①长期以来,真实环境、真实时间、真人、真事,这四“真”在我国纪录片的创作中,一直被视为生命之所在。

电视纪录片记录现实生活中真人真事的功能,是通过摄像机这种特殊的电子工具来实现的。现实世界中,客观事物的存在与运动都以形声一体化的完整形态进行,摄像机以一种特殊的记录形态再现了客观事物直观的形声结构和运动过程。这种记录形态强调记录行为空间的原始面貌,强调记录形声一体化的行为活动,使得电视纪录片中人和事物的活动具有一种符合人们日常生活经验的逼真感。正是这种纪录片的纪实本性——客观物质现实的复原,才使得纪录片有着其他节目形态所无法替代的独特价值和永恒的魅力。

(二) 关于电视专题片与电视纪录片的几种认识

电视专题片与电视纪录片本来是两种不同的电视节目形态,但长期以来很多研究者、创作者和学习者对二者认识模糊,对于二者的异同众说纷纭、莫衷一是,在很多情况下,有些人甚至将两个概念不加区分地混淆使用。关于二者的关系,学界主要有以下几种认识。

1. 等同说

“等同说”认为,电视专题片与电视纪录片在本质上是相同的,二者都强调真实性,都是真实地记录社会生活中的真人、真事、真情、真景,题材都来源于现实生活,都运用纪实主义的创作方法,本身都具有非虚构性。二者的区别仅在于:纪录片的概念是源自国外,专题片的概念是在我国电视事业发展的过程中形成的。于是这种观点认为,专题片就是纪录片,纪录片就是专题片,它们只是一种形式不同的叫法而已,实际上二者同属于一个事物。

2. 从属说

“从属说”要么认为纪录片从属于专题片,要么认为专题片从属于纪录片。前一个观点认为,电视纪录片也是对社会生活的某一方面、某一领域的集中、深入的反映和展现,从其专门性上可以将其归于专题片,是专题片中的一个类别;后一个观点则把电视专题片等同于电视专题报道或专题新闻,把它归为纪录片中的一类,就如同纪录电影中新闻纪录片、文献纪录片、风光纪录片和历史纪录片并列存在一样。

3. 畸变说

“畸变说”认为电视专题片是中国特定国情下的“怪胎”,是在中国特定国情下电视台的一种“产品”——一种“画面加解说的产品”。该观点认为:电视专题片这种“产品”充斥着直露的宣传说教,滥用包括故事片片断在内的影像资料,让大量解说词主导画面,而电视纪录片是“非虚构”、“用事实说话”的优秀片种;专题片的叫法本来就不该存在,国际通用的是纪录片的概念,为与国际接轨,可以用纪录片的概念取代专题片的概念。

^① 朱羽君:《中国应用电视学》,北京师范大学出版社,1993年版,第368页。

4. 分立说

“分立说”认为,“电视纪录片”和“电视专题片”应该是两个含义不同的概念,是两种不同的电视节目形态。虽然它们都取材于真实的现实生活并且都以真实性为生命,但电视纪录片强调真实地再现生活本身,而专题片允许作者对生活进行艺术加工,有较强的主观理念的渗透,并且允许表现,二者具有不同的内涵与外延,应该各自独立。

从严格意义上讲,电视专题片与电视纪录片从发展历程到创作思想、创作方法,都有着本质的区别,应当是两种不同性质的电视节目形态。如果宽泛地将二者等同起来,或者将一种纳入另一种之下,都是不科学、不规范的。如果仅从宽泛的词语概念去理解,纪录片似乎可以归到专题片之下,但是这样就忽略了纪录片作为一种特有事物的历史来源和本质属性。作为一个特有的概念,纪录片有其特有的历史发展和鲜明的生命特征,并不适宜归入专题片概念之中。而电视专题片根植于中国这一特殊的文化政治土壤,已经形成了它的中国特色。在实际创作中,电视专题片作为明显区别于电视纪录片的节目形态,确有存在和发展的必要。就目前的实际情况而言,电视专题片与电视纪录片在中国已形成各自的风格,因不同的社会、政治需求而表现出强大的生命力。

(三) 电视专题片与电视纪录片的异同

电视专题片与电视纪录片这两个概念之所以经常混淆使用,是因为它们的确存在许多相同之处:都取材于真实的现实生活、都以真实性作为创作的生命、都运用纪实主义的创作方法、同属于电视纪实艺术的范畴。

然而,电视专题片与电视纪录片又是各具鲜明个性特征的两类电视节目形态,有着明显的差异与区别,二者的不同之处主要表现在4个方面。

1. 思维方式的不同

电视纪录片与电影纪录片一脉相承,“纪录片(Documentary)”一词来源于西方,西方传统的思维方式是重实践,所以西方的艺术创作重写实。作为西方影视艺术的产物,纪录片的基本思维方式是“客观”地“再现”社会生活,让生活本身说话,不允许创作者直接表露主观意念。电视专题片是中国本土化的产物,中国传统的思维方式是重气蕴,所以中国的艺术创作重写意。电视专题片基本的思维方式是揭示创作者对社会生活的认识,展现意识观念中的社会生活。专题片的生活是被思想统率的,有较强的主体意识的渗透。电视纪录片追求对象的真实,而电视专题片追求观念的真实。

2. 反映社会生活的方式不同

电视纪录片是对社会生活的“客观”记录,主要是“再现”现实社会生活的具体情境。它以具体事实说话,主体意识要尽量隐蔽,创作者的思想渗透在对生活的展现之中。因而,电视纪录片的主题是复调的、多维的,受众根据个人的社会阅历与经验,对它所展现的社会生活可以作出不尽相同的理解、认识与感受,所以纪录片提供给受众的是一个开放性的解读空间。而电视专题片在反映生活的时候有较强的主体意识的介入,它直接表现创作者对生活的看法和主张,允许采用“表现”的手段艺术地反映社会生活。电视专题片主题明确、突出,在创作中是主题先行,然后围绕主题选择相关题材、素材,通过创造性的编排与制作来“表现”创作主体意识观念中的社会生活。

3. 表现生活的手段不同

因为要“再现”生活,电视纪录片的纪实手法较为单一,主要以现在进行时的镜头记录社会生活。它以长镜头、同期声作为核心创作手段,较多地运用跟拍、抓拍、偷拍等拍摄方法,以镜头语言为主导完成叙事,客观展现生活原态,给人以强烈的参与感、现场感,主体意识淡化。它的艺术属性主要体现在挖掘声、光、色、画面、剪辑、音响等的内部艺术潜力。电视专题片由于“表现”生活的需要,为了更好地表达创作主体的观念、认识与情绪,允许创作者在表现手法和方法上进行较多的艺术处理,往往较多地运用象征、隐喻、对比、联想、烘托等艺术手法,对生活纪实画面进行超越与升华。电视专题片的时空处理与电视纪录片相比也较自由,可以根据主题的需要以解说词为主导任意地转换时空。它在镜头语言上可以运用表现现在进行时的镜头,也可以运用表现过去时的镜头,还可以运用表现将来时的镜头,可以根据创作需要使用扮演、补拍、摆拍、追述等手段。

4. 结构形式的不同

电视纪录片由于要记录生活的流程,往往从历史纵深感出发,一般采取以“时间”变化为依据的“纵向结构”,注重展现生活的完整过程,展现生活的原生形态,不加修饰地表现生活情状,以纵向结构本身强化作品带给受众的生活客观性、生活真实感。电视专题片由于以思想阐释为主,一般是以“空间”变化为依据的“横向”结构,在同一主题下片断式地截取同主题相关的生活画面。它不注重展现生活的完整过程,多以创作主体的思想观念为依据,凡是与主题相关的人物、事件、景物均可纳入,允许对生活本身进行较多的艺术处理。

关于电视专题片与电视纪录片之辩,朱羽君教授在《现代电视纪实》一书中曾将其形象地比喻为一本难念的经。由于认识上的模糊不清,电视专题片和电视纪录片的概念在中国已经混用多年。概念不清、界定不明对中国电视专题片和纪录片的创作和发展造成了诸多障碍和困惑,不利于两种电视节目形态的发展。从严格意义上来讲,电视专题片与电视纪录片是两种不同类型的电视节目形态,各有其不同的内涵与外延。了解和掌握二者的基本概念和区别、正确认识和把握二者的不同特点,对于创作者和学习者有着切实的理论价值和实践意义。

随着电视传播的发展,电视专题片与电视纪录片也在互相影响和借鉴。自20世纪90年代以来,纪录片注重展现生活本身的特点,较多使用长镜头、同期声的拍摄手法,这在我国电视专题片创作中引起关注并多有体现;同时,电视专题片创作的主题性、理性、意蕴等特点,也在为电视纪录片创作带来更加宽广的视域和思考,电视纪录片不是简单地记录、照搬生活,它对生活素材的剪辑和再现也在传达着创作主体对生活的认识和感受。电视专题片与电视纪录片在发展的过程中互相影响,并且存在交集。具体到某一部作品,并不是只能非此即彼,本身具有双重身份的作品有很多,它们主题性强,纪录片的特性也很强。比如《中华之剑》,它是命题作文,专题片的成分很多,但同时它关注的是人,拍摄手法、语言状态都是纪录片式的。

第二节 电视专题片的发展历程

电视专题片是随着我国电视事业的发展,顺应观众的电视文化需求而产生的;并且,随着我国经济、社会、文化的发展,摄影、摄像等传播技术的发展,观众审美意识的提高和社会多方面的需求,电视专题片也在不断获得新的发展,在电视荧屏上占据重要地位,不断展现出旺盛的生命力。

作为一种独立的电视屏幕作品形式,电视专题片有其独特的发展历程。回顾电视专题片的发展历史,有助于我们对电视专题片获得全面、清晰的认识,并对今后的电视专题片创作提供有益的参考。按照不同时期电视专题片创作的特点和社会影响,电视专题片的发展分为五个阶段。

一、20 世纪 50 年代——电视专题片的雏形

电视专题片发展的雏形,可以追溯到 20 世纪 50 年代,它最初是由电视新闻中的两种节目形态——电视新闻片和专题新闻报道合流而成的。

我国电视在 1958 年 5 月 1 日试验播出时,第一时间播出了中央新闻纪录电影制片厂拍摄的新闻纪录片《到农村去》。在试播一个月后,1958 年 6 月 1 日,电视上播出了我国第一个用 16 毫米胶片拍摄的黑白新闻片《中共中央机关刊物〈红旗〉杂志创刊》。此后,电视新闻片开始在电视屏幕上大量出现,如《英雄的信阳人民》、《为首都博物馆工作的画家们》、《大庆铁人》、《党的好干部焦裕禄》等。电视新闻片的特点是新闻性强,反映生活迅速、及时。在这个时期,我国电视专题片的胚胎初步形成。

专题新闻报道是一种比电视新闻片更充实、更深入的报道形式,它在 20 世纪五六十年代我国电视事业发展的初期就开始制作播出了。这一时期的专题新闻报道,有关于重大新闻事件的报道,如原子弹、氢弹爆炸,人造卫星发射,南京长江大桥建成等;有关于先进人物的报道,如雷锋、王杰、刘英俊、王进喜、焦裕禄等。专题新闻报道的特点是主题集中、报道详细深入。

这些电视新闻片和专题新闻报道反映了当时工农业生产建设的新面貌和社会主义建设中的新人、新事、新风尚,展示了新中国建立初期人民群众建设好社会主义国家的决心、信心和干劲。电视新闻片反映生活迅速、及时,专题新闻报道反映生活详细、深入,二者逐渐合流以后,构成了电视专题片的雏形,并使其具有了两者的共同特征:鲜明的新闻属性。时至今日,关注重大事件、重大题材,及时报道和展示改革开放、经济社会发展和社会生活中的典型事件、典型人物,反映社会主义建设的新成就、新面貌,注重当下现实生活,紧扣时代发展脉搏,已经是我国电视专题片创作的一大特色。

二、20 世纪 70 年代——电视专题片初步确立

电视专题片作为一种独立的屏幕作品样式,在电视上确立其地位,是在 20 世纪 70 年代。它是随着电视事业的发展,遵循电视的创作规律,努力发挥电视声形并茂的优势,充分电视化的产物。

1966 年 4 月,中央电视台摄制并播出了我国最早的电视片《收租院》,这部电视片长达 30 分钟,其编导是后来任中央电视台总编辑、中央电视台副台长的陈汉元先生。该片以四川大邑县地主庄园陈列馆内的一组大型泥塑群雕为素材,运用生动的屏幕形象,有力地控诉了地主阶级剥削农民的血腥罪行。此后,一批优秀的电视片在电视屏幕上相继涌现,这些电视片延续了 20 世纪五六十年代电视新闻片和专题新闻报道的新闻属性,将镜头对准了现实生活中勤劳善良、吃苦耐劳、英勇无畏的人们,热情讴歌了他们为社会主义建设所创造的丰功伟绩,反映了祖国建设的新面貌、新气象,如《泰山压顶不弯腰》、《太行山下新愚公》、《向青石山要水》、《农家乐》、《绿满豫州》、《辽阳化纤城》、《武当山下汽车城》、《锡都个旧》、《华夏石油赞》等。

此外,这一时期的一个显著特征是,“电视片”的题材进一步扩大,可视性进一步提高,艺术性进一步加强,出现了描绘自然风貌、风情民俗、人文景观的“电视风光片”、“电视风情片”、“电视文化片”,基本构成了电视屏幕上名副其实的“电视专题片”。这些电视片,有的以自然风光为主,展现了祖国山川的壮美与秀丽,如《厦门风光》、《苏州园林》、《长江行》、《芦笛岩》、《海滨城市青岛》等,让人足不出户就可以领略各地的特色与魅力;有的以介绍少数民族独特的风土人情为主,如《瑶山行》、《欢乐的傣乡》、《黎乡风情》等,增强了各民族之间的了解,增进了民族大团结的感情;还有的以展现文物古迹和地域文化为主,如《古迹三最》(最高的木塔、最大的龙壁、最古的石室)、《名肴三品》(阳澄湖蟹、道口烧鸡、荷包红鲤鱼)、《梵净山》、《泰山》、《阿坝漫行》等,突出了电视片的文化意识。

我们现在经常说,广播是听的艺术,电视是画面语言的艺术。这些电视片在电视发展的过程中,充分发挥了电视画面语言的优势,具有较强的艺术价值、文化价值、审美价值,强化了审美意识,逐渐摆脱了“节目”形态,构成了具有独特文化品位的电视屏幕作品,从而使得电视专题片的创作得以初步确立。

三、20 世纪 80 年代——电视专题片繁荣发展

进入 20 世纪 80 年代以后,电视专题片创作进一步蓬勃发展,在电视屏幕上逐步形成了“新闻”、“文艺”、“专题”三分天下的格局,从而奠定了专题片在电视屏幕上的重要地位。这一时期电视专题片的特点主要体现在以下三个方面。

(一) 电视专题片栏目化

1978 年 9 月 30 日,中央电视台最早开辟了专门播出电视专题片的栏目《祖国各地》,播出的内容主要是介绍我国的山川风光、名胜古迹、民族风情,以此展现祖国秀美壮丽的山河、独具特色的风土人情,传播地理、历史、文化知识。1984 年,中央电视台又开办了