

电视教材 编导实用基础

宋桂青 编著

首都师范大学出版社

电视教材编导实用基础

宋桂青 编著

首都师范大学出版社

(京)新 208 号

图书在版编目(CIP)数据

电视教材编导实用基础/宋桂青编著. —北京:首都师范大学出版社, 1998. 8

ISBN 7-81039-955-1

I. 电… II. 宋… III. 广播电视-电化教学-教材-制作
IV. G432

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 16389 号

DIANSHI JIAOCAI BIANDAO SHIYONG JICHU

电视教材编导实用基础

首都师范大学出版社

(北京西三环北路 105 号 邮政编码 100037)

北京国马印刷厂印刷 全国新华书店经销

1998 年 8 月第 1 版 1998 年 8 月第 1 次印刷

开本 850×1168 1/32 印张 8.625

字数 214 千 印数 0,001~1,000 册

定价 12.80 元

前 言

近些年来，不少单位为发展电教事业，进行了较大数量的投资。面对数量众多、性能优良的设备、设施，如何充分发挥它们的效用，制作出数量多、质量好，并能与文字教材及其他电教教材配套的电视教材来，是当务之急。而要做到这一点，培养大量合格的电视教材编导、制作人员，建立一支高素质的电视教材制作队伍是关键。电视教材是一门综合性的新型学科，它要求编导及其他制作者，不仅具有教育学方面的知识、学科专业知识，而且还要掌握电影、电视艺术理论及技巧、方法。《电视教材编导实用基础》一书，旨在希望能在在此方面起些作用。本书阐述了电视教材编导与制作的基本理论与技能、技巧，如蒙太奇的叙述方法、镜头组接规则、编辑技巧等；介绍了电视教材的概念、特点、分类、制作方式、编导要求等；围绕电视教材的制作过程，在确定选题、编写文字稿本和分镜头稿本、电视画面构图、编辑、声音的运用等方面，较全面、系统地阐述了编导、制作的理论与技巧。本人多年从事电视教材制作编导及《电视教材编导与制作》教学工作，在编写本书时，努力运用这些实践经验，以求使本书能兼顾内容的理论性、系统性、科学性和实用性。

本书力求在理论阐述上概念清晰、准确。对有些理论问题进行了较深入的研究，并试作出新的阐述。如第五章第三节，“轴线规律”中的画面方向问题。对于前后镜头画面方向的变化，在水平角度上相同、相异和相反方向这三种关系的表述上，一般都用角位移。而在实际中，有时相异方向却小于 90° （又属相同方向）；相反方向却小于 180° （又属相异方向）。可见方向的变化用角位移大小来划分是不准确的。对此，本书利用了矢量概念：把主体运

动方向分解为 x 方向和 y 方向分量，若两个画面中主体方向的 x 方向分量和 y 方向分量分别同向，即方向的变化在同一象限中，则为相同方向；若分别反向，即方向的变化在相反的两个象限，则为相反方向；若 x 方向（或 y 方向）分量同向， y 方向（或 x 方向）分量反向，即方向的变化在相邻的两个象限内，则为相异方向。如此表述准确、清晰，不致造成误解。

本书注意突出实用性和可操作性。画面和解说词的编写是文字稿本创作中的重点和难点，本书不仅强调要用电影、电视思维写作，而且以正反两方面的实例对比讲述，写作要求明确、方法具体。初学者写作时，最易犯解说词重复画面的毛病，本书中特别以“如何才能做到解说词不重复画面”为题进行了讨论。又如，第五章第六节，“节奏”的处理中，画面内容与镜头长度有着密切的关系。文中在讲到“亮的部分比暗的部分先引起注意，然后才能逐渐发现较暗部分的内容”之后，明确指出：“若主体在暗处，要注意留出时间；若主体在明处，则镜头不宜过长。”这关键的一笔，可使人清晰明了，学了即能实用、可操作。

本书是在教育电视技术专业课及公共选修课连续使用多年讲义的基础上，经多次修改完成的。阐述力求简明扼要、通俗易懂，并且图例丰富，可作教育电视技术专业课、师范生选修课、在职教师培训及自学的简明教材。使用本书学习时，若能注意理论联系实际，努力实践，效果将会更好。

鉴于作者的水平有限，不当之处在所难免，敬请读者不吝赐教，予以指正为盼。

编著者

目 录

第一章 电视教材概述	(1)
第一节 电视教材的概念、特点	(1)
一、概念	(1)
二、特点	(2)
第二节 电视教材分类	(7)
一、按教学目的分类	(8)
二、按教学内容的范围分类	(9)
三、按表达形式分类	(10)
第三节 电视教材的选题	(12)
一、选题	(12)
二、选题原则	(12)
三、选题计划	(17)
第四节 电视教材制作过程	(18)
一、稿本创作阶段	(18)
二、拍摄阶段	(20)
三、后期制作阶段	(21)
四、评审、使用阶段	(31)
第二章 电视教材文字稿本编写	(33)
第一节 概述	(33)
一、文字稿本的概念	(33)
二、文字稿本的作用	(34)
三、文字稿本的作者	(36)
第二节 文字稿本的格式	(37)
一、编写简要说明	(37)

二、常用格式	(38)
第三节 电视教材的主题	(40)
一、主题要明确	(40)
二、主题要深刻	(41)
第四节 电视教材的选材	(42)
一、亲临现场、亲身实践	(42)
二、选材要求	(42)
第五节 电视教材的结构	(45)
一、结构	(45)
二、结构的基本要求	(45)
三、结构的类型	(46)
四、结构的基本方法	(47)
第六节 文字稿本的画面	(53)
一、用影视思维写作	(53)
二、要具有视觉造型性	(55)
三、画面形象的选择	(58)
第七节 文字稿本的解说词	(60)
一、解说词与画面的关系	(60)
二、解说词的作用	(63)
三、解说词的写作特点及要求	(65)
四、解说词的人称形式	(74)
第三章 电视教材分镜头稿本编写	(76)
第一节 分镜头稿本及其作用	(76)
一、分镜头稿本	(76)
二、分镜头稿本的作用	(77)
第二节 分镜头稿本编写方法	(78)
一、分镜头的准备工作的	(78)
二、分镜头稿本的格式、栏目及写法	(79)
第四章 电视画面构图	(87)

第一节 电视画面与画面构图	(87)
一、电视画面	(87)
二、电视画面的特性	(87)
三、电视画面构图的意义	(90)
第二节 电视画面构图要素	(92)
一、线条	(92)
二、形状	(95)
三、影调	(98)
四、色彩	(101)
第三节 画面布局	(107)
一、主体	(108)
二、陪体	(112)
三、前景	(115)
四、背景	(117)
五、画面的空白	(119)
六、画面的均衡	(121)
第四节 拍摄角度	(125)
一、拍摄方向	(125)
二、拍摄高度	(129)
三、拍摄距离	(133)
第五节 运动镜头和固定镜头	(142)
一、运动镜头	(142)
二、固定镜头	(156)
第六节 空间、立体形象和质感的表现	(157)
一、深远空间的表达	(157)
二、立体形象的体现	(163)
三、质感的再现	(164)
第七节 光线	(166)
一、自然光线的运用	(167)

二、人工光线的运用	(176)
三、光线的综合运用	(182)
第五章 蒙太奇和镜头组接	(185)
第一节 蒙太奇的含义	(185)
第二节 蒙太奇的叙述方法	(186)
一、用镜头造句	(186)
二、蒙太奇句型	(187)
三、蒙太奇的叙述方法	(188)
第三节 镜头组接的基本规则	(195)
一、符合逻辑要求	(196)
二、注意“轴线规律”	(198)
三、动接动、静接静	(211)
四、要视觉连贯	(218)
第四节 镜头组接的基本方法	(228)
一、直接切换	(228)
二、技巧组接	(230)
第五节 蒙太奇段落的转换	(235)
一、蒙太奇段落	(235)
二、段落转换的意义和要求	(236)
三、段落转换的方式	(237)
第六节 节奏	(241)
一、叙述性节奏	(242)
二、造型性节奏	(245)
第六章 电视教材中的声音及运用	(252)
第一节 声音的各种成分及其作用	(252)
一、解说	(252)
二、音响	(253)
三、音乐	(255)
第二节 声音的运用	(256)

一、声音与画面的关系	(257)
二、声音与声音的关系	(258)
三、声音的主观运用	(258)
四、声音的组接技巧	(259)
第三节 声音的合成	(260)
一、声音合成要求	(260)
二、声音合成方法	(261)
主要参考书目	(264)

第一章 电视教材概述

第一节 电视教材的概念、特点

一、概念

电视教材是按照教学大纲的规定,根据教学的目的和要求,利用电视图像和声音表达教学内容,用电视技术制作、储存、传递和再现的一种视听教材。

教材,是根据教学大纲、为教学需要而选编的材料。教材与教师、学生一起构成教学过程的一个基本要素,教材是教与学的重要媒体。根据教学需要录制的教学电视片,以教材的形式,越来越多地参与了教学过程,是教师向学生传递思想、文化知识和技能的教学媒体。因此,人们把教学电视片称为电视教材。

教材包括两个要素,即教材的内容及其载体形式。社会科学技术的发展不仅使教材内容不断增长与深化,而且教材的载体形式也随之发生了深刻的变化。由于文字的发明,出现了刻画在龟甲、兽骨、竹简、帛、纸上的原始文字教材,改变了教学内容只能是通过口授耳听来传递的状况。我国活字版印刷术的发明,出现了可以完整、系统地传递教学信息的教科书。随着现代科学技术的迅速发展,相应地又出现了一批新的教学媒体,如教学投影片、教学幻灯片、教学电影片、教学激光视盘、教学唱片、教学录音带、教学电视片、计算机程序教学软件及多媒体教学软件等等。我们把这类以电、光、声、磁等技术制作和重现教学内容的形声教材统称为电教教材。

电视教材是以教学大纲为依据，为教学需要而编制的。教学大纲是规定一个学科、一门课程的教学目的、教学内容、教学过程以及讲授、实验、实习、作业、考试等要求、学时分配等的文件。它是教师进行教学活动的依据，同时也是编选教材的指导性文件。作为教材，电视教材必然是有特定的教学对象、预定的教学目标的，其主题、内容的确定及知识深浅的设计等都是由教学大纲所限定的。相比之下，电视剧、科普片等接受对象和表现内容都比较广泛。电视教材受到如此多的“限定”，正是保持其鲜明的教学性所必须的。也只有这样，电视教材才能成为真正意义上的教材。

文字教材是传统的教材，经过多年教学实践的检验，并不断完善，一般来说质量比较高，在教学中发挥着重要的作用。因此，文字教材可以作为编制电视教材的重要参考资料。由于单纯用文字教材进行课堂教学缺少让学生直观感知的形象化材料，使讲授枯燥，并不易理解。因此电视教材和文字教材要相互配合，充分发挥各自的优点。要逐渐形成文字教材与电视教材及其他一切电教教材的配套体系，以实现教学过程的最优化。

二、特点

电视教材的制作与电视剧、电视纪录片、电视科普片相比，所借助的技术、艺术手段以及制作过程基本相同。因此，电视教材必然表现出作为视听艺术所特有的一切技术及艺术特征。但是，电视教材教学的内容，决定了其具有教学的根本属性。而这正是电视教材区别于电影故事片、电视剧、纪录片、科普片等的最显著的特点。

1. 教学的属性

(1) 明确的教学目标

电视教材是按照教学大纲规定的内容和要求而编制的，有明确、具体的教学目标。每一部电视教材，不论是用于远距离教学、

还是用于课堂教学，都将在所处的教学过程或教学环节上，直接承担教学任务，完成德、智、体、美等方面预定的教学目标。而艺术片、新闻片、科普片则无此限制，表现内容和接受对象都比较广泛。电视教材具体、明确的教学目标，是确定选题、选取材料、编写稿本、拍摄等摄制全过程的依据。一切偏离预定教学目标的内容和技巧都是不可取的。

(2) 特定的教学对象

电视教材是为特定的教学对象而编制的。这不同于科普片、新闻片、电视剧、电影故事片等都有较广泛的接受对象。

每一部电视教材都只适用于特定等级、类型的学校，特定的年级，特定的学科、专业，以至特定的教学阶段的学生。不同的对象，对电视教材的教学要求及使用方法不同。要在综合考虑教学对象的知识基础、年龄特征、心理特征、思维方法、社会经验、实践能力等诸多因素的基础上，确定教材教学内容的起点，进行材料的取舍以及风格、样式的确定等，从而制作出适应特定教学对象的电视教材来。

有些专业性很强的电视教材，有时只是为少数人所摄制。有些基础课程、德育或体育的某些题材的电视教材，适用范围稍宽一些。

编制电视教材，一定不能搞兼顾。否则，将会是顾此失彼、兼而不顾，所搞的片子也就不成其为电视教材了。

(3) 严格的科学性

电视教材是教学过程的重要媒体，要完成确定的教学目标，科学性的要求是必然的，而且比其他任何片种都更为严格。

电视教材中传递的教育、教学信息，不论是社会科学，还是自然科学知识和技术；不论是表现所研究事物的个性、本质，还是表现事物发展变化的过程或规律，都是人们长期以来认识世界、改造世界的探索与实践。对科学知识和科学方法的正确阐释是教学的根本任务所决定的，是培养德、智、体、美全面发展的社会

主义建设人才所必需的。因此，要求电视教材的教学内容是科学的。如，电视教材所阐述的概念、原理要正确；提供的示范动作要规范；选用的材料要真实、典型；事实、数据要经过认真核对，准确无误。同时，在表现方法和手段上也必须有严格的科学性。如要选用真实的设备、恰当的道具或模型；需要动画模拟的内容要谨慎、认真处理，尽量符合实际情况，避免使学生形成错误的概念；在表达、叙述上要严谨、明确，不能模棱两可、似是而非。

(4) 遵循教学原则，注意教学方法

电视教材的教学内容，不仅指所传授的知识，还包含表达知识的教学方法。电视教材不是简单地呈现教学内容，它还必须体现出对一定教学过程的组织及采用的教学方法。利用电视教材教学是一种特殊形态的教学过程。常常是“一次性”播放，学生要理解、记忆并不容易。另外，师生不是面对面，不能做到即时反馈，要达到有效地向学生传授知识、技能技巧，使学生感知、理解、记忆、思考、想象等取得最佳效果，也并非轻而易举。因此，电视教材必须遵循一定的教学原则，运用恰当的教学方法。即要贯彻启发性、循序渐进、直观性和抽象性相结合及反馈性等原则；要注意知识的系统性，讲授的条理性、逻辑性，要采用温故而知新、理论联系实际等原则和方法。

电视教材要贯彻启发性原则。要避免生硬地灌输知识，注意在提供足够资料的基础上，自然、合理、巧妙地提出问题，为学生进行分析、思考、理解、抽象和概括创设条件，从而促进学生积极地思考。为了克服电视教材单向性灌输的局限性，可采用间接型即时反馈，即在恰当的时候，设置问题，自问自答。

电视教材中基础知识、基本理论的教学，要注意理论联系实际，并引导学生把所学知识运用于实践，从而提高分析问题、解决问题的能力。

要注意贯彻循序渐进的原则。既要遵循学科知识体系的逻辑关系，又要符合学生观察、思维的认识规律。如结构的处理、内

容先后的安排，注意由表及里、由浅入深、由此及彼、循序渐进，从而引导学生理解、概括，掌握事物的本质或规律。

要直观性和抽象性相结合。在直观感知的基础上，及时进行深刻的抽象，才能获得理性知识，同时使思维能力得到提高。不能认为电视教材仅仅是用形象化材料传递知识，还应充分发掘其在培养思维方面的作用。编制的电视教材，不要只满足于简单再现、顺序叙述，而要积极采用启发探索的方法，即注意设置启发性的问题情境、提出问题，有意识地激发学生探索的动机，使学生进行发现性学习，从而有效地培养学生独立思维、创造思维能力。另外，通过特技摄影得到的宏观、微观及影视虚拟时空的直观形象，用电视键控、动画等手段进行分解、模拟以及在画面基础上，用解说词即时、准确地抽象、概括等，都有利于直观性和抽象性的结合。

电视教材中的教育心理学问题是不可忽视的。要注意学习过程中一系列复杂的心理活动，充分发挥学生在学习过程中的主导作用，使制作的电视教材发挥最优的教学效果。如对学生学习的思想动机的激发，对学习认知过程中感知、记忆、想象和思维等复杂心理活动的积极调动等，在电视教材中都应得到较好的体现。

编制每一部电视教材之前，都要根据教学对象、教学内容，对贯彻哪些教学原则、采用什么样的教学方法，从教与学的角度，作出最佳选择。要既能体现出教师的主导作用，又能时时从学生的角度着眼，使电视教材能较好地体现出双边的教学过程。

2. 技术和艺术手段的特性

(1) 直观性

电视既能呈现具体可见的形象，又能传播声音；既能情态逼真地再现出现实生活中人、事物的形态、运动及发展过程，还能突破时间和空间的限制，将古今中外、宏观微观的许多现象直观地再现出来。如对于不能重演、不能使学生直接接触的历史；距今 100 万万光年的星际领域；肉眼不能直接看到的微生物、细胞；

不易接触的手术过程、生产流程、机器内部的工作过程；较长的植物生长过程及瞬间即逝的高速运动等等，都可直观、生动地再现，使学生犹如身临其境。

电视通过技术手段实现了大和小、远和近、虚和实、静和动、慢和快等的互化，将本来看不见、看不清的变为看得见和看得清，大量直观的感性材料，为学生形成科学概念提供了必要的条件。

有试验表明，人对简单物品的识别，属直接观看实物用的时间最短。通过看活动画面对具体形象的识别速度仅仅次于看实物，而明显快于听语言描述和看文字描述。

电视教材图声并茂，学生是视听结合感知教学信息，可以有力地强化教学效果。有关记忆学习材料比率的研究资料表明，视听结合学习的记忆效率远远超过光看和光听。

电视教材直观性的突出优势，是文字教材，幻灯、投影教材及录音教材等无法相比的。而且电视教材还可以把所有视、听辅助教材结合在一个媒介中，即根据内容表现的需要，可以把图表、挂图、示教板、模型、幻灯片、投影片甚至电影资料等用到电视教材中。

（2）运动性

记录运动、表现运动是电视的重要特征。电视画面可以再现运动的形象，也能以运动的形式再现对象的形象。电视可以在时间的延续中表现运动物体富有变化的运动姿态、运动速度及运动过程。画面中被摄主体的运动，景物的变换，摄像机推、拉、摇、甩、移、跟等运动，电视特技手段产生的变化与运动的特殊效果，镜头分切、组合进行叙事与表现，声音的过渡与延续等等为电视带来了丰富多彩的运动，从而给学生以运动的直观，使他们生动、形象地感知教学内容。这是幻灯、投影教材及录音教材等所不能达到的。

（3）蒙太奇

蒙太奇是影视艺术的基础，是影视艺术区别于其他艺术的独

特的思维方法和表现方法。蒙太奇作为电影、电视创作的艺术手段，贯穿于影片构思、剧本创作、拍摄及后期编辑、配音的全过程，因此它也是影视艺术的结构方法。

蒙太奇是一种语言，它使电影在表现主题、组织情节、表达激情、解决矛盾冲突、刻画人物形象等方面都形成了自己的特点及表达方法，蒙太奇具有较强的叙事功能和表现功能。

电视教材的制作几乎继承了电视剧、电影创作的全部艺术手段。我们要学会用蒙太奇进行构思和创作。为完成教学内容的叙述，用摄像机代替人的眼睛，从不同角度，采用不同景别、不同运动方式、不同长度，以及在不同的时间和地点拍摄成一个个镜头，进而根据表现内容和视觉、心理要求把它们合乎逻辑地组合起来，再配以恰当的声音，从而完成一人、一事物或一主题的叙述和表现。这种用镜头的分切和组合、省略中间环节的叙事方法是蒙太奇思维及表现技巧的重要内容。

(4) 技术性

随着电视技术手段的不断丰富，电视教材在呈现教学内容的方式及效果上不断完善。尤其近些年来，电子技术、数字特技、计算机字幕和动画在电视教材制作中的广泛应用，使电视教材制作水平大大提高。新的技术手段的运用极大地提高了电视教材的表现力，同时也对电视教材的创作者们提出了更高的要求。

第二节 电视教材分类

影视片一般分为故事片、电视剧，新闻纪录片、科学教育片和美术片四大类别。电视教材属科学教育片的一个片种。电视教材由于教学目的、教学内容、表现形式及表现方法的不同可以进行多种分类。恰当的分类，将为电视教材的制作、管理及使用带来方便。