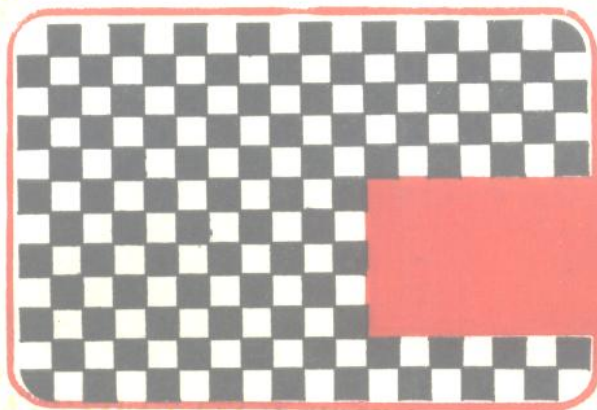

电视节目制作丛书

电视片编导的智能构成

丁海宴 著

北京广播学院出版社

● 电视片编导的智能构成 ●

丁 海 宴

责任编辑：陈 开 刘 何

封面设计：张守义

版式设计：刘智勇

电视片编导的智能构成

丁海宴 著

北京广播学院出版社出版

(北京市朝阳区定福庄东街1号)

辽宁省图书馆印刷厂印刷

ISBN 7—81004—077—4/G28

开本787×1092—1/32 印张7.5 字数14万字

1988年7月第1版 1988年7月第1次印刷

印数10000册 定价2.80元

编者的话

电视作为现代化的传播媒介，已深深介入当今社会生活的各个领域，新兴的、富有生命力的电视文化正在形成、发展。

我国的电视传播事业，近几年来发展势头十分迅猛。目前全国已拥有三百多座电视台和数以千计的录像节目制作部门。一批又一批年轻人热情地走上电视工作岗位。他们渴望获取较为系统的专业知识，纷纷要求我们供应有关教材。同时，电视实践热切呼唤理论的局面也已经出现。

目前，有关电视节目制作的理论与实践的书籍，国内尚不多见。为了促进电视理论建设，满足社会的需要，我们在学院领导的指导下，组织本系教师，将多年教学实践中所探索积累的教材和科研成果，精心进行整理加工，撰写出这套《电视节目制作丛书》分批由我院出版社公开出版发行，定于一九八八年初全部出齐。

这套丛书包括电视节目的应用理论和采访、写作、拍摄、编辑、制作各方面的专业技能的专著。我们的编辑方针是求新、求实，理论联系实际。力求从我国电视工作的需要出发，对各类新鲜而实用的专业知识作较系统、较科学的阐述。文风上则尽力做到生动活泼、深入浅出。

随着电视传播事业的日趋普及，电视文化已成为全社会共同瞩目的一个新课题。从广义上说，电视文化不仅渗透于现实生活的各个领域、各个层次，而且也在潜移默化地影响着我们下一代的文化素质、价值观念、心理结构；从狭义上

说，帮助广大观众了解电视媒介本身，也是普及电视文化题中应有之义。就在这个意义上说，让广大电视观众从这套丛书中获得鉴赏电视节目的一些知识，也是我们编撰的目的之一。

我们奉献给广大读者面前的是国内第一套电视专业的丛书。万事起头难，难就难在缺乏可资借鉴的经验。因而在我们的工作中肯定会出现某些缺点和不足。诚如伟大的科学家爱因斯坦所说的那样：“科学决不是也永远不会是一本写完了的书”。我们将在电视理论和实践的园地里不懈地耕耘，这是一项任重而道远的事业。我们深信电视界以及有关的教学、科研单位都会关注并致力于这项事业，编撰出更多的专著。有耕耘，就有收获。祝愿我国的电视理论建设早日呈现花繁果硕的新面貌！

最后，切盼广大读者和同行专家对这套丛书多予指正。

北京广播学院电视系学术委员会

上 篇

• 上 篇 •

是纪录的，也是表现的·····	(1)
电视——信息时代的宠儿·····	(2)
综合——电视魅力的核心·····	(4)
声画的综合意识·····	(6)
(1) 客观地看待表现手段的地位和表现力·····	(7)
(2) 辩证地把握表现手段之间的相互关系·····	(8)
(3) 声画的综合效果·····	(9)
声画的综合运思和处理·····	(12)
视象的直觉与视象思维·····	(23)
创造意识·····	(32)
(1) 创新的责任感·····	(33)
(2) 破格的思考癖·····	(33)
用自己的眼睛看世界·····	(36)
创造思维·····	(48)
(1) 雅努斯思维·····	(49)
(2) 多向思维·····	(51)
(3) 侧向思维·····	(54)
时空意识·····	(56)

• 中 篇 •

声象的感知·····	(65)
------------	--------

(1) 珍视声象的初感	(66)
(2) 掌握声象的通感	(70)
(3) 声象独特的审美感知	(75)
声画的想象	(84)
(1) 知觉想象	(85)
(2) 创造性想象	(92)
情感的表现	(95)
(1) 对形象独特感知的情感表现	(98)
(2) 情感符号性表现	(102)
视象观察、采集与视象储存	(111)
声象的立体概念与声画的多义性体验	(120)
细节选择和处理的心理距离	(131)
开放性构想与表现	(144)
(1) 多层次多方审事	(145)
(2) 多角度开掘人物的内心世界	(149)
(3) 多手段表现	(151)

• 下 篇 •

时空环境的适应能力	(154)
整体构想与灵活选择	(160)
(1) 采访背景、环境(环境声音的)选择	(161)
(2) 采访方式的选择	(163)
预测、暗示与应变能力	(165)
控制能力	(177)
表达性言语的把握	(188)
情绪语言的把握	(192)

洞察与直觉能力·····	(195)
重现和培养一种心境·····	(200)
交际能力·····	(203)
(1) 交际能力也是交际艺术·····	(203)
(2) 合作意识·····	(204)
(3) 两种技巧·····	(206)
(4) 交际始于自身·····	(207)

是纪录的，也是表现的

——写在前面

电视片（即电视纪录片，包括专题片、杂志片等）是纪录的——对客观物质现实的真实纪录。也是表现的——对客观物质现实的艺术表现。是表现的，又同时受着真实性原则的制约。因此，确切地说，电视片具有真实性和艺术性的双重特性。也同时受着真实和艺术的双重制约。

歌德说得好：“在限制中才能显出身手”。

其实，正是因为这种制约和限制，才形成了电视片这一特色鲜明的表现形式，才由此造就出了具有非凡智力和创造力的纪录片大师和电视片的著名编导者。

电视片自身的特性，决定着编导者的素质构成。我以为，电视片编导者的素质构成不外两方面的内容。其一，扎实的新闻素质。其二深广的文化素质（即智能构成）。说白了，作为一名电视片的编导者，不但要有新闻记者的嗅觉，也要有艺术家的眼光。不但要有一支生花之笔，更需要一个智慧之脑。

一句话，既要着眼于创作技能的学习和训练，也要专注于创作技能之外的智能培养。

电视——信息时代的宠儿

“一切都在有力地表明，信息时代，已从地平线上冉冉升起”。

——《信息科学原理》

人们不难发现，历史的每一步进程，常常潜藏于需要与满足之间。时代的更替也总是在需要——满足——新的需要——新的满足的周而复始的运动过程中完成的。十七世纪之所以推出了牛顿，无疑是科学时代的需要，也是对培根、达芬奇代表的哲学时代的不满足。今天，人类进入了信息时代，同样是基于对科学和技术时代的不满足。无疑，也是人类新的需要。

人类的生存，不光有物质的需要，也有着思想和信息交流的需要。

唐僖宗光启三年，中国最早的报纸——邸报的出现，其内容尽管不能与今天报纸的新闻和言论相提并论，但也充分反映了当时人们迫切渴求进行思想和信息交流的需要。

当着十七世纪德国人创办的日报《莱比锡新闻》问世，世界便奇迹般的缩小了。以后，无线电技术的发明，又使人类坐知天下事的梦想变成了现实。

进入二十世纪，坐知天下事的现实已远远不能满足人们的需要，于是，坐视天下事又成了人们新的梦想，新的需要。电视的出现，其又使人们的梦想变成了现实。

当今时代，时间与空间已不再是人类信息交流的障碍。

信息的交流已成为人类生存的食粮。现在，电视几乎成了每个家庭的成员，成了人们工作和生活的挚友。因为电视满足了时代进步的需要，满足了人们信息交流的需要。当然，也满足了“极欲从一切方面来把握生活的现代人的审美需要”。（〔苏〕查希里扬语）

所以，电视作为信息时代的宠儿，应该说当之无愧。

综合——电视魅力的核心

“我们这个时代是综合代替专业的时代”

——一位科技人员的话

电视进入生活，渗透到生活的各个角落，影响了整整一代人。它告诉人们如何谈话，如何思维，如何生活，如何工作，如何审美。正象社会学家保罗·F·拉卡尔泰德所说，“电视不仅能确定现状，而且还能以同样的方式对社会结构提出重要问题。”①

人们常说，一个真实的画面，往往胜过一千字的广播新闻稿，这不是没有道理的。一九六三年十一月二十二日，美国电视连续报道了肯尼迪总统遇刺事件。据调查，在此期间，一些观众只睡了五六个小时，其余时间都守在电视机旁。

虽然报纸可以详尽，生动地提供这一事件的全过程，却无法使人们亲眼见到这一事件的发生、发展和结束，也很难与事件同时同步进行。广播尽管在传播的时间上占据有优势，却无法满听众的视觉需要，新闻纪录电影虽然满足了人们的视觉需要，它自身繁琐的制作过程，常常使新闻变成了旧闻。唯有电视综合了它们的长处，也同时弥补了它们的短处。电视不但具有电影的可视，报纸的可思（屏幕上的文字报道）也有广播的可闻和迅速及时。

综合，使电视赢得了人心，使电视具有了无限的生命力。

电视又是社会生活的大舞台，它可以艺术地表现生活，

也可以如实地纪录生活，它可以把时空压缩到最小限度，也可以包容艺术的各个领域以及艺术之外的整个世界。

多维多向性思维，是现代人思维的一个显著特色。无论是社会的、经济的，还是艺术的生活的事件或问题。人们总是希望从多种角度及多方面去认识和理解。尤其在人们审美的享受中，这一特色就显得更为突出。所以，从这种意义上说，电视也是各种需要的综合。

总之，电视艺术是综合的艺术，综合是电视的特色，也是电视的优势。从宏观上讲，它是社会各个领域，艺术各种门类的融汇；从微观上讲，它又是多种创作手段，创作元素的聚集。

的确，可以毫不夸张地说，综合，“诞生了一种新的艺术的质。”

注：① 《美国广播电视简史》56页

声画的综合意识

“事实上，由于综合使用各种艺术的表现手段，这门新的艺术不仅能够表现个别人的社会生活，并且，也能表现整个民族和国家的社会生活。”

——〔苏〕查希里扬

综合意识、也是电视意识。

从整体上看，电视片创作的表现手段，包括画面、剪辑、特技、音乐、音响、解说、同期声采访。涉及声学、文学、音乐、电影、新闻等五个学科。可以说，电视片的创作不仅综合了视觉的和听觉的表现手段，也综合了时间和空间的表现手段。

然而，表现手段的综合，并没有埋没和取代每一表现手段自身的特色和表现力。反而使每一表现手段的特色和表现力。更趋完善、更具魅力。因为，综合的表现手段，为电视片编导者的纪录和表现提供了极为广阔的创作天地。

其实，所谓声画的综合意识，就是关于多种表现手段的综合的认知、理解和把握。

声画的综合意识，具体说来，包括如下几个层次的内

容：

(1) 客观地看待表现手段的地位和表现力

众所周知，形象客观地再现现实，是电视片的显著特征。因为电视片自始至终都是以所见所感的视象表现内容，再现生活的。但是，形象（画面）作为一种表现的手段，它在创作中的地位，也同音乐，音响等其它表现手段一样受着两方面条件的制约：

一是自身表现力制约，具体说，每一种表现手段既有它善于揭示的内容，也有它难以表现的领域。

画面能够揭示人物情感和心态最微小的变化。而声音（解说）却不足以把人物的精神内容和情感内容展示无遗。然而，要阐发一种观点，揭示一个哲理，画面会显得“力不从心”，而声音（解说）却感到“得心应手”。

实际上，在具体的创作中，所谓某一表现手段绝对地处于优先的支配地位或绝对地处于劣势的从属地位的情况是不存在的。正象人们不止一次的呼吁，那种“用音乐作为陪衬的手法，是无论怎样强烈地加以谴责也不为过分”^①同时创作的经验又在时时告诫人们“音乐的职能是消除对音乐的需要，而不是满足这种需要”^②

二是受着编导者的整体构思和所要达到的整体的或局部的效果的制约，以及编导本人的创作个性制约。

作为电视片的编导，在他对与确定的选题完成采访之后，总要实现自己的种种追求，对他所要表现的内容提出多种设想（无论是体现一种思想，制造一种气氛，还是叙述一段过程，表现一种情感）而采用和选择哪种或哪些表现手

段来表现，无疑须首先满足这些设想的需要。也就是说，哪些内容更适合画面的表现力，哪些内容更适合声音的表现力，什么更适合声画的综合表现力，都取决于整体的构思和所要达到的整体的或局部的效果。

另外，因为每个编导的经历、修养、嗜好和个性不同，对声音和画面的感受、理解和体验，就不可避免地会有差异，一些人可能对声音的感受力强；一些人则对画面理解得深；而另一些人则善于从声画的结合中体验到某种诗情。比如，要表现一种悲哀的情绪，有些人偏爱用一组画面（声音只是陪衬）有些人则绞尽脑汁发挥声音（解说、音响）的作用；（画面只是一种说明和补充）而有些人则喜欢将声音和画面有机地结合起来表现。

总而言之，由于以上两个方面的制约，每一种表现手段，实际上都不是一种“简单的陪衬”。尽管电视片自始至终都是以形象再现生活的，但在具体创作中起优先的支配地位的却不一定自始至终都是画面，正是这种“轮流交错处于支配地位”的声画处理（卡雷尔·赖兹语）才可能扬各家之长——发挥出每一种表现手段自身独特的表现力，才可能完满地表现一些复杂的情感和抽象的哲理。

（2）辩证地把握表现手段之间的相互关系

应该着重强调的是，表现手段的综合优势不仅在于扬各家之长，而且在于扬综合之长。

即使在表现某一具体内容时，某一表现手段处于优先的支配地位，这种优先的支配地位也是建立在其它表现手段的协调合作的基础之上才显示其地位的。具体说来，声音很难