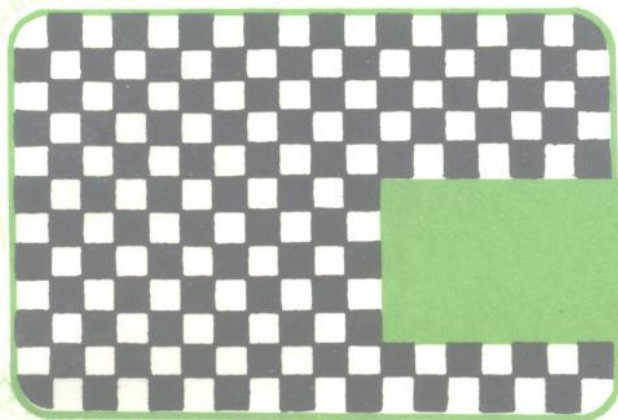

电视节目制作丛书

TV

电视画面研究

朱羽君 著

北京广播学院出版社

531308

531308

电视画面研究

45122

朱羽君

(京) 新登字 148 号

电视画面研究

朱羽君 著

北京广播学院出版社出版发行

北京市朝阳区定福庄南里 7 号

(邮编: 100024 电话: 65779405 或 65779140)

光华印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本: 787×1092mm 1/32 印张: 5.375 字数: 100 千字

1989 年 9 月第 1 版 1999 年 2 月第 6 次印刷

印数: 25001—30000 册

ISBN 7-81004-170-3/G·57

定价: 9.50 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，满足社会的需求，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、摄录、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目睹的一个新课题。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，也是普及电视文化课题中应有之义。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。

北京广播院电视系学术委员会

序

电视画面是构成任何一种电视节目的基本单位。它绝不是电视节目的简单构件。它具有自身的生命活力和灵性。我给电视画面同电视节目的关系打个比喻：它们之间的关系有如士兵同军队之间的关系。军队是一个整体，士兵是组合成军队的个体。而这个体具有十分丰富的内容，具有自身的生命力。士兵的素质，直接影响到军队的素质。一个电视节目，由一定数量的画面组成，而每一个画面都是一个具有自身独立的形式感的个体。它们具有自身的严谨结构和载负信息的能力。画面的质量直接影响到电视节目的质量。尽管任何比喻都是蹩脚的，却往往能直觉地把握事物的某些微妙的特征。

电视画面的研究，在当今图像文化发达的时代是十分必要的。照片、电影、电视是现代图像文化的重要组成部分。近一个多世纪来，由于图像的广为传播，观众欣赏能力的参与，图像正在起着类似语言文字的作用。图像的信息传递功能和表意功能日趋完善。要想提高电视节目的质量，首先要从追求电视画面的高能效应入手。

本书主要研究电视画面的美学特征，研究它内在的结构规律和摄制技巧，研究如何丰富其涵义，发挥其美学作用等。本书不涉及画面与画面之间的组合技巧及编导方面的问题。

作 者

电视画面研究

目 录

序

电视画面	(1)
“画面”与“画幅”	(1)
“面画”与“镜头”	(2)
电视画面与电影画面	(2)
电视画面的特性	(3)
平面艺术	(3)
框架制约	(3)
运 动	(4)
与现实时间同步	(5)
丰富的表现潜能	(5)
电视画面的形式构建	(6)
画面形式元素的分析	(6)
线 条	(7)

形 状	(10)
色 彩	(12)
影 调	(14)
构建形式	(15)
主要线条、形状的提炼	(16)
多样统一	(17)
安排比例关系	(18)
均衡与变化	(21)
节奏与韵律	(22)
虚实藏露	(24)
画面的封闭与开放	(24)
拍摄角度与画面形式	(26)
对称形式	(27)
面对摄像机	(28)
斜侧的优势	(29)
纵深调度	(30)
高低俯仰	(31)
叙述性角度	(32)
主观角度	(32)
情绪性角度	(33)
航摄的美感	(34)
微观的审视	(36)
多机位拍摄	(38)
景别的内涵	(41)
景 别	(41)
景别的两极拓展	(44)
景别与镜头焦距	(44)

景别与运动	(45)
对光线的审美观照	(46)
没有不好的光线,只有不好的运用	(46)
光线需要弹奏	(49)
光线条件与画面基调	(50)
表现影子	(52)
光与时间	(53)
光与空间	(55)
光线的象征性	(56)
光的运动	(58)
空间思维与环境造型	(61)
空间思维	(61)
环境造型	(62)
空间的再现	(65)
空间的表现	(67)
画面的表意与抒情	(70)
画面的表意功能	(70)
画面的抒情方式	(81)
画面的意象思维	(87)
运动的美感	(93)
人——画面的主要美学因素	(105)

※ ※ ※

《话说运河》的画面工程	(110)
提高电视剧的画面质量	(120)
电视剧画面语言的新探索	(135)

画面的象征与抒情

——评《太阳在这里升起》与《雪野》

的画面特色 (139)

谈谈儿童电视剧的摄制工作 (146)

为视觉谱写的乐章

——《病毒、金牌、星期天》的

画面语言 (156)

电视画面

电视画面是指通过光电信号的摄录系统，在一段时间内不间断地拍摄的形象素材。它是组成电视节目的基本单位。电视画面由一定数量的画幅（画格）组成。在一个完整的电视画面里，各个画幅之间具有空间和时间上的同一性和运动的连贯性。依附于画面之上的声音（包括台词、解说词、音乐、音响等）是电视画面内容的重要组成部分。虽然声音的时间延续可以跨越一个甚至数个画面，但一个画面的意义是包含着它所运载的那一部分声音的。在这一意义上说，一幅电视画面是视觉形象和声音的复合体。

“画面”与“画幅”

“画面”不是“画幅”（或画格）。画幅是在画面排除了运动之后固定在一时时的状态。它们是构成画面的材料。电视画面的构图不以画幅为前提，而是从一定数量的画幅以每秒 25 帧的连续运动中来体现的。

电视画面的一帧画幅，酷似一幅照片，但它与照片不是同

一含义。一幅照片是一个包容完整的艺术构思的整体，是一个独立的艺术单位，而画幅不具备以上特点。

“画面”与“镜头”

“画面”与我们口头常用的“镜头”这一术语是一个含义，都是指组接影片的基本单位，都是指在一段连续时间中拍摄的一段素材。也有的专家认为：“画面”和“镜头”不是一个含义，认为画面是指每一个构图而言，在同一时间不间断地拍摄的一个镜头里，由于摄影机运动，构图发生变化，画面就改变了。也就是说，他们认为一个镜头中可以有好几个画面。这当然是一家之言。在实践中，人们并无必要这样细微地将“画面”与“镜头”分开。在组接影片时，人们主要考虑的是镜头之间的连接，而不考虑镜头内部构图的变化。何况，电影、电视画面构图并不象照片那样只有在摄影机不动或相对稳定时才得以体现。它的构图本身就包括运动在内。摄影机运动的轨迹、速度、节奏，是电视画面构图的重要内容，它们是由摄影机开机到停机的这一段时间的整体流程来完成的。因此，再从“镜头”与“画幅”之间产生“画面”这一概念是多余的了。我们把“画面”与“镜头”当作同等意义看待，只不过是使用的场合有所侧重。在谈及造型时，多用“画面”这一词，如“画面构图新颖”等。在涉及蒙太奇语言、编辑技巧时，多用“镜头”一词。无论一个画面拍摄的时间有多长，内部的景别、构图如何变化，只要中间没有停机，没不间断，都视为一个“镜头”，即一个画面。

电视画面与电影画面

电视画面与电影画面在外观形式及艺术构思上，几乎无大区别。但是，完全将电视画面与电影画面等同看待，则是忽视

了两者之间的在物质结构上的质的区别。尽管它们外形式上多多相似，甚至，一些电视画面的摄制至今还沿用电影的方式进行，但它们毕竟是两种不同的物质手段。电影是用涂上化学乳剂的胶片及机械手段来纪录影像，用机械的放映手段来传播。而电视是用电磁手段纪录影像，用电波讯号在空中传播。它的技术内涵属于电子时代。电影画面是通过射到银幕上的反射光的手段来显示图像的。它的视像质量受到诸多条件制约。而电视画面本身的像素便发光，闪耀，具有电影画面不具备的取悦视觉的力量。我们知道，一种艺术所用的技术手段会给这种艺术带来新的质，这是现代艺术发展所证明了的。在现在，在将来，这种与电影的胶片和机械手段完全不同的光电摄制和传播方式，必然给电视画面带来新的艺术表现潜力，进一步影响创作者的思维方式，而产生新的电视画面的独特形式。

电视画面的特性

1. 平面艺术

电视画面是一个平面。到目前为止，它仍然属于平面艺术。这一特征是与照片、电影画面相同的。电视的影像再现在一个二维的平面的录像带上。电视画面的影像呈现是由光电手段所形成的光点组成，称之为像素。它们以每秒多少行的速度在屏幕上扫描，横向排列成画面。它仍然只是现实生活中某一视点上的光的影像的横断面。像素的多少，排列的密集程度，直接影响到光学影像的质量。目前，一帧画幅有 625 行，50 多万个象素，但它在发展，有的高清晰度电视已近 1120 行，接近于胶片的质量。正因为电视画面是平面艺术，所以照片及电影摄影中的一些平面造型的规律和法则，在电视画面的造型中也是适用的。

2. 框架制约：

电视画面与照片及电影画面在形式上相同的另一个特征是受框架的制约。框架所界定的平面空间是摄影艺术的舞台，是构成摄影艺术形式的重要方面。框架看起来是对视野的一种限制，而摄影画面的形式特征正是从这一限制中产生。它给形象的平面组合提供了基础。观众的视觉活动也是以框架为参照的。电视录像机的框架有一定的规格和尺寸，它是相对稳定的。它代表着摄影者的视野，在现实生活中飘浮游弋，寻找和组织所需要的形象内容，框架制约着画面的形式，比如，形象在框架中的位置，形象与框架面积的比例关系，形象与框架四边的朝向和距离，框架移动的方向及速度等等，都是研究电视画面形式的重要内容。一些构图规律，多出于对有框架的平面所作出的适应和运用。著名的电影摄影师内·阿尔芒都说：“我需要这样一个有四个边的画框，我需要这种限制。在艺术中，没有一种艺术的转换是有限制的。我认为，画框是一个伟大的发现，二维空间的艺术所表现的并不仅仅是那些所能看到的东西，还有那些未看到的，没有被注意到的东西。框架给予人们一种观察世界的方式。”

3. 运 动

电视画面的运动包括这样几个内容：一是画幅内部光点（像素）不停地更换、闪耀，即便是固定的画面，画幅内部的光点也以一定的频率在更换。为什么有些看起来很平常的照片，通过录像转换成电视画面之后，看上去就要悦目得多，这是因为它将照片的固定的颗粒排列变成了闪耀运动的光点排列。二是被摄对象自身的运动，真实地再现了事物的动态美。三是摄影机的运动，它更自由地发挥出摄影者内心的情感，任何运动都

是以时间和空间为必要条件的，因此，电视画面必然包含着时间和空间两个要素。

4. 与现实时间同步

电视画面具有与现实时间同步的特性。这是它优于电影画面的地方。光电技术的摄制和传播手段使正在发生和发展的现实事件，能通过电视画面同时传播到世界的各个角落，只要有接收条件的地方，通过电视画面可以目击事件的进程，正在进行的阅兵式、足球赛，正在采访的新闻现场等，甚至同时可以与观众双方交流。电影画面的胶片制作和机械传播是绝不可能的，它们只能是结束了的现实。而电视画面可以消除时间和空间的隔阂而具有同步的参与感。它具有特殊的美学意义。

5. 丰富的表现潜能

电视画面不仅具有超越电影的再现性能，而且还具有超越它的表现性能。摄影者可以依据自己的主观意向重新组织镜头前的形象，使之合乎他们的思想感情的表达，他们还能从观众的视觉生理和心理上掌握形象元素组合所产生的冲击力、思辨力，使画面产生各种鲜明的涵义。而且，随着电子技术的发展，电视画面内部的组合更加自由灵活，变换的手法简便，样式丰富，使电视画面拥有巨大的艺术表现潜能。电视画面在摄录时便可以看到效果，摄录好的画面在电子编辑机上还可以随意调节，改变其色彩或影调，改变画面的形状和大小，改变频率和运行方向，可以在荧屏上同时展示多幅画面，可以变形和飘移，还可以用枢象合成造成内部的蒙太奇结构等。这些表现手段简洁多样，是电影画面望尘莫及的，它能促使电视创作者最终摆脱电影画面创作的思维模式而发展自己的独特个性。

电视画面的形式构建

一、画面形式元素的分析

艺术形式，从一个角度看，是一种以感性直觉为基础的构成形态。摄影者构建画面形象时，重要的基础是他对线条、形状、影调、色彩等形式元素的直觉把握。它们是构成画面的最基本的形式元素，摄影者应对它们有一种特殊的敏感和关注，能在纷纭复杂的事物中很快地判断出其中富有特征的线条、形状、影调或色彩，并且能用摄影的技术和技巧，将其提炼在画框之中，利用它们来构建画面的形式。过去，我们在谈论电视画面时，总是从内容方面谈得多，形式问题谈得少。在电视界，有的摄影者甚至一听到讲线、形、色、调，讲构图的形式法则时就表示轻视。有的说，我拍过不少新闻片、纪录片、电视剧，并未学过什么形式结构理论，但效果也不错，以此证明这方面的知识是无用的。是的，这种情况可能存在，这一方面是因为有些摄影者在长期实践中已锻炼了自己的艺术直觉能力，只不过没有从理论上来总结和认同。另一方面，是因为我们还没有将画面的质量标准放到应有的高度上来要求，对画面造型的表现力不够重视，反正拍得什么样都能播出。我们的一些电视编导，