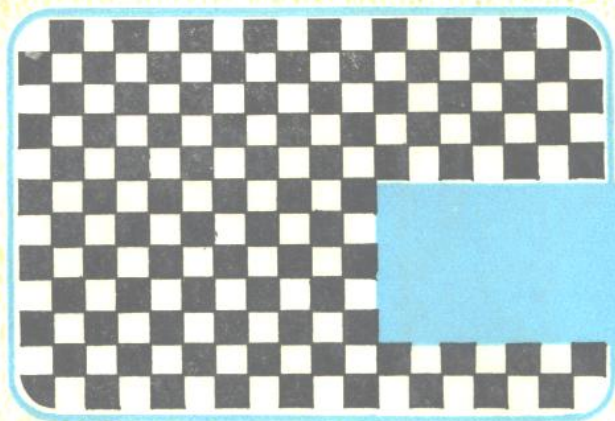

电视节目制作丛书

电视节目制作的管理

艾伦·伍赞尔〔美〕 原著

张一心 编译

北京广播学院出版社

电视节目制作丛书

电视节目制作的管理

张一心 编译

北京广播学院出版社

G22
WZE

459699

责任编辑：陈元猛 刘 何

封面设计：张守义

版式设计：刘 何

电 视 节 目 制 作 的 管 理

艾伦·伍赞尔 著

张一心 编译

北京广播学院出版社出版

(北京市朝阳区定福庄东街1号)

沈阳有色冶金设计研究院印刷厂印刷

全国统一书号：7450·015

ISBN 7-81004-026-X/G13

开本787×1092 1/32 印张6.82 字数13万字

1987年11月第1版 1987年11月第1次印刷

印数10000册 定价2.00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、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

前 言

电视是一种综合性的艺术和技术相结合的传播媒介。电视从它的节目种类分,有新闻节目、科教节目、电视剧、文艺节目、体育节目等。所涉及的面包罗万象、种类繁多。从它的制作方法来看,它利用了现代的电子技术和设备,根据各种节目的特点,采用不同的摄制方法制成电视屏幕上的视觉形象和听觉形象。画家和作家可以从构思到动笔产生成品都由一人完成。而电视由于它的制作特点和复杂性,不能靠一人来完成,而是由一个集体即摄制组来完成。当然,由于节目的复杂程度不同,摄制组组成的人员情况和多少会有所不同。但一个较完整的摄制组一般包括制作人、导演、上屏幕的人(包括演员)、摄像师、灯光师、音响师、美工设计师和场景设计师等。就是由这些人把一篇文字稿或一种构思转换加工成供观众在电视屏幕上欣赏的节目。所以说电视节目是一种集体创造的结晶。这很象排球比赛一样,一场球赛的胜利是靠每个球员高超的技术,各球员之间熟练而协调的配合,充分发挥全队集体的力量,并根据对手的特点,制定出了正确的战略战术,达到克敌制胜的目的。电视摄制组这个集体也同样要求每个成员都具有较高的艺术修养和熟练的技术,明确自己在摄制中的作用和职责,相互间能协调配合,并根据所摄制的节目,制定出最有效的摄制方法,在最短的时间内用最少的资金、最少的人力制作出高质量的电视节目来。电视节目制作的管理就是探讨这些课题的。

本书是从美国佐治亚大学的艾伦伍赞尔教授所著的《电视制作》一书中摘取并编译而成的，原著较全面地讲述了电视制作的全过程，从硬件到软件，从技术设备的介绍和使用到摄制中应起的作用。编译者只摘取了其中有关电视节目制作的管理部分，并从摄制组各主要人员在摄制中的工作，应具备的能力和职责分成章节来谈的。

随着电视的发展，美国已形成了一整套电视节目制作的管理方法。我国也应该根据具体的国情和电视台机构的特点，按照电视制作的规律，形成适合我国特点的科学管理方法。本书仅供有志于这方面研究的同志参考。

目 录

前 言

第一章 制作人	1
第一节 节目主题的形成	2
第二节 摄制形式的决定	10
第三节 写节目制作的设想书	22
第四节 摄制各阶段中制作人的工作	29
第二章 导演	46
第一节 视觉形象的塑造	46
第二节 导演和摄制人员的关系	50
第三节 导演在摄制中的工作	58
第四节 导演经常遇到的几类节目	73
第三章 上电视屏幕的人	80
第一节 上电视屏幕的人和电视	81
第二节 上电视屏幕的工作人员	85
第三节 电视演员	107
第四节 上电视屏幕的人在摄制中的分工	111
第四章 摄像师	116
第五章 灯光指导	126
第一节 电视用光的目的	126
第二节 光线的反差范围	128
第三节 光线亮度的测量	130
第四节 用光和视觉形象的塑造	132

第五节	计划用光·····	133
第六节	几种常见节目的摄制的用光·····	142
第六章	音响工程师·····	147
第一节	听觉形象的塑造·····	147
第二节	声音的混录·····	152
第三节	预先录制节目中的音响·····	156
第四节	音响工程师在摄制中的工作·····	158
第七章	电视美工·····	165
第一节	美工作品的设计·····	166
第二节	图表的种类·····	173
第三节	美工作品在摄制中的运用·····	178
第八章	布景和场景设计师·····	183
第一节	布景和场景的设计师·····	183
第二节	布景和场景布置的作用·····	185
第三节	布景设计的组成·····	187
第四节	半圆形幕布·····	193
第五节	幕布和帷幕·····	195
第六节	场景和布景片·····	196
第七节	道具和家具·····	200
第八节	布景和场景布置在摄制各阶段的运用·····	201

第一章 制 作 人

有一种说法：舞台是演员的天下，电影是导演的天下，电视则是制作人的天下。虽然它的含义不是绝对的，但确实指出了它们各自创作的特点。

电视节目是一种集体的创作，因此需要有一个领导，他应是电视节目创作中的权威。负责作出摄制的计划和作出各种复杂的决定。这就是制作人的作用。制作人要构思节目的主题、领导整个制作过程，从最早的制作会议到最后的录像片编辑合成。在制作中无论是技术问题还是创作问题，制作人都负有主要的责任。

制作人之所以具有这种权威和责任，其原因是电视手段有它独自的特点。电视需要有源源不断的节目素材，并有很多人不断地卷入到电视节目的制作中去。其中许多工作成员参加摄制，在完成各自的分工后就可以离开了。而制作人以及少数几个制作成员要从节目的开头一直工作到最终的播出和发行。制作人对节目有一个连续地系统的感受，因此只有他一个人知道怎样把节目中各个不同的部分最后适当地组合在一起。

电视制作人要对电视制作中的各个方面作出决策，因此必须对电视制作的各个领域有足够的知识。即使制作人从来没有操作过摄像机、没有打过灯光或没有编辑过录像片，但他必须对制作的各方面有足够的了解，这样才有可能对制作作出高明的决策。制作人起码应该了解各制作方面的能量和局限。这样才能衡量出对摄制人员的要求是否合理或过高。制作人还必

须对每个摄制人员的工作能力有足够的了解，以判断他们的工作情况并设法使他们发挥全部能力。

制作人还应该具有独创性，渊博的知识，清醒头脑的，对事物非常敏感，能承担各种责任并能处理各种题材的节目。作为一个制作人，就必须会创造节目的形象即视觉形象和听觉形象，并以形象来传递信息。

对于一个出色的制作人仅仅有创造性还不够。电视节目的制作是一种复杂的技术性手段，需要一个精明强干的、有组织能力的人才能使大量的制作问题协调起来。有一个制作人说过，“制作中百分之六十靠组织工作，百分之四十靠创造性”。这说明没有组织能力就不可能把富有创造性的构思转变为成功的电视节目。

制作人还应该是一个能干的鼓动者。他最终必须与人打交道，要把自己的思想和热情传播给摄制人员。他必须团结、鼓舞、指导和领导他们，使他们向同一方向、同一目标努力。正如一个制作人所说，“制作人的鼓动工作与电视摄制一样重要”。因为是摄制人员最后把制作人的构思转变成真正的电视节目，所以他们干得好坏会影响到整个节目和制作人本身。

第一节 节目主题的形成

节目的形成一般可以有三种方式。第一种方式是由电视台根据播出的需要，指定制作人去完成某节目的摄制。例如一地方台想办一小时有地方特点的音乐

节目，就指派一制作人来构思并执行这个制作。第二种方式是制作人根据电视台播出情况和需要而构思出来的。第三种情况是由制作人发现符合要求的文字稿和剧本而制作的节目。

无论节目的实际构思是怎样引起的，制作人都应负责形成最初的设想。开始时常常只是一些模模糊糊的设想，然后渐渐变成有生命的电视节目，其中必然会经过一系列的阶段。虽然节目与节目之间的各个阶段可以有所不同，但一节目从原始设想到完成都是向同一方向发展的。

重要的节目形成一般可分为五个阶段：（1）对观众的分析；（2）研究节目的构思；（3）决定制作的形式；（4）写出节目摄制的意向书；（5）节目制作经费的筹备。

一、对观众的分析

节目制作的根本目的当然是为了给观众欣赏看的。观众的成分和他们对节目的要求是制作人开始构思节目时要考虑的重要因素。制作人在构思节目时要始终想着观众。观众可以是很容易划分的一小部分人，也可以是由各种不同类型的不太容易划分的人所组成。以前一种情况为例：专为工厂焊接工制作的一个安全生产节目。制作人只有更好地了解观众的组成和数量，才能使节目的内容适合于这些对象。观众的组成成分对于大多数节目来说是不太容易划分的。尽管如此，我们还是可以设法缩小一点范围的：如问该节目是为全国观众还是为当地观众制作的？观众的组成主要是男人、还是妇女，是成年人，还是儿童？适合什么年龄段的观众？对于不同的观众，制作人应该采用不同的处理方法。如摄制两个音乐节目，一节目的对象是青少年，另一节目的对象是成年人。以青少年为对象的节目摄

制，用切换快和手握摄像机的摄制方法比较合适，但这种方法完全不适合以成年人为对象的节目摄制。所以制作人必须时刻考虑观众的组成，创办制作最适合观众需要和爱好的节目。

有经验的制作人，常常能以自己的直觉和经验使节目的内容和处理适应观众。然而这种方法不一定总是可靠的。有时依靠较科学的数据作辅助来分析观众对节目的兴趣和看法是很有用的。

美国电视台都需要依靠“联合传播委员会”的常设机构指导“调查研究”来了解他们所服务对象的需要。电视台把“调查研究”的结果用于制作节目就能做到更好地为观众服务。美国极其成功的儿童系列片“芝麻街”，就是对儿童观众作了多年详细研究后才形成摄制形式的。美国广播公司电视台（ABC电视台）日常的杂志性节目“早安美国”也是经过大量的调查研究后形成的。因此他们所选择的节目编排法、主持人和节目的内容都是观众所喜爱的。

对节目内容和观众爱好的调查研究也是有不同看法的。有些节目的制作采用了大量的研究数据。而另一些人则认为这种做法毫无意义而不采用。当然简单地根据研究结果形成一“处方”是不能保证节目的成功。然而正确地分析和运用研究结果对作出节目制作的决策是有用的。

二、研究节目的构思

一旦制作人有了节目的基本构思后，下一步是开始对背景材料的研究。如果制作新闻节目、纪录片节目或科教节目，首先应到图书馆尽量、更多地收集有关资料，同时也可以与高水平的专家联系，请他们推荐一些重要的专著或指出研究的方向。大

学、科研单位、专业协会都是具有高水平专家的部门。

如果制作纯娱乐性节目，这种研究就有所不同了。这类节目的成败很大程度上取决于两个因素：（1）剧本的“本质”；（2）演员。其中一个因素或两者经常能使节目起吸引观众的作用。因此节目的成败要看是否能物色到受欢迎的演员和得到有价值的剧本。

在研究节目内容时，还必须不断自问“这构思是否适合于电视和适合自己的制作条件这一个问题。电视是一种形象的工具，需要有趣味和感人的画面，只有这样才能得到最好的效果。在屏幕上只是讲话的人头和相对固定的场景是不太会有好效果的。所以很多电视剧的制作常常要使用大量的演员和尽量精制和真实的布景。但有时只采用有限的布景和简单的特写镜头，也能制作出成功的单独一人的节目。这并不意味着让一个演员站在没有布景的场景中，就能制作出半小时使人眼花缭乱的节目的。所以应该尽量寻找具有电视形象的内容。

在构思节目内容时要考虑的另一问题是制作设备的能力。想在设备很少的小演播室中制作出规模巨大的很复杂的节目是不可能的。所以必须使构思的内容与所具设备的能力相适应。然而要尽量利用和发挥电视所特有的优势：无时间性、亲切感和观众对节目的参与感。

当模模糊糊的构思内容开始变清楚时，就应该考虑节目的内容是否太广或太窄了。一节目内容包括的面太广就会导致肤浅和不完善；而内容太窄或太单一也可能转向单调无味，因为翻来复去做一件事和说一个问题会使人乏味的。所以应该考虑在规定的时间内，是否能成功地反映出节目的内容。半小时对某些节目可能不够而对有些节目又会太长了。

此外还应量力而行。有些人制作新闻节目和纪录片节目较自如；另一些人则擅长于电视剧或音乐节目的制作。有的电视台在体育节目的制作方面领先，而另一些电视台则能制出高质量的纪录片。因此要正确地估计出自己的能力并尽量发挥自己的优势。

每个制作人都能说出很多设想，初听时似乎是可行的。但对背景材料的研究后，就会发现这些想法是毫无意思或行不通的。千万不要按照显然不可行的设想去制作节目。要依靠自己的判断力、调查研究的结果和经验来鉴别什么设想是可行的什么是不可行的，要及时放弃不可行的设想而另选更可行、更形象化或更容易处理的设想。作出这决定越及时，对完全行不通的设想而花费的时间和财力就会越少。

形成节目的过程表

一、节目设想的产生

1. 根据需要

(1) 指定制作人制作的节目。

(2) 制作人根据电视台节目编排的需要所形成的设想。

(3) 由制作人自主形成的节目设想或发现的文字稿和剧本。

2. 对观众的分析，谁是观众？

(1) 全体观众（各种年龄段的）。

(2) 儿童（6—11岁的儿童）

(3) 青年观众

(4) 老年观众

(5) 各种节目内容的特定观众(体育、电视剧、音乐节目等)

3. 供播出的情况

(1) 一次性播出节目。

(2) 每月或不定期的系列性播出节目。

(3) 每周播出一次的节目。

(4) 每日定时播出的“节目片断”。

4. 节目有无资助者?

(1) 如果有资助者, 资助者是否能提供超额的费用?

(2) 如果有资助者, 资助者对节目内容是否有要求?

5. 供什么电视台采用的节目

(1) 节目是否只供地方电视台播出?

如果是, 节目内容就要适合当地情况。

(2) 节目如果供各种电视台播出用, 就要使节目内容的适应性更广泛。

(3) 节目是否超出地区性或供联播用?

6. 节目内容的初步研究

(1) 节目内容是否适合预定的播出时间长度? 如果内容太广了, 是否可以削减些。如果太专一了, 是否可以增加一些内容?

(2) 内容是否适合于电视? 是否具有视觉形象? 通过电视传播, 内容是否太复杂?

(3) 写分镜头剧本时是否需要一个有关方面的专家, 并在节目摄制时做顾问, 检查内容的准确性和细节。

7. 获得节目播出权和演员的情况

(1) 节目是否有出售权?

(2) 是否能得到准备选用的演员、写作人、导演的合同书?

二、摄制方案的产生

1. 最初的调查

是否已与内容有关的专家接触过, 是否需要把他们的观点加进节目的内容中去?

2. 确定摄制的形式

(1) 节目的摄制是否从演播室“直播”?

(2) 节目的摄制是否从现场“直播”?

(3) 是否在演播室直接录制供以后播出用?

(4) 是否在演播室分段录制后作大量的后期编辑?

(5) 是否在现场分段录制或直接录制后再作后期编辑?

(6) 是否把分段节目插入影片或录像片并作后期编辑?

(7) 节目的摄制是否完全采用影片或在录像播出或直播中采用影片片断?

3. 写出节目经费的预算

(1) 线上的开支, 剧本写作人、制作人、导演、演员。

(2) 线下的开支, 演播室设备、技术人员、布景和服装、运输费、录像带和胶片的贮备费、后期制作的编辑和设备费。