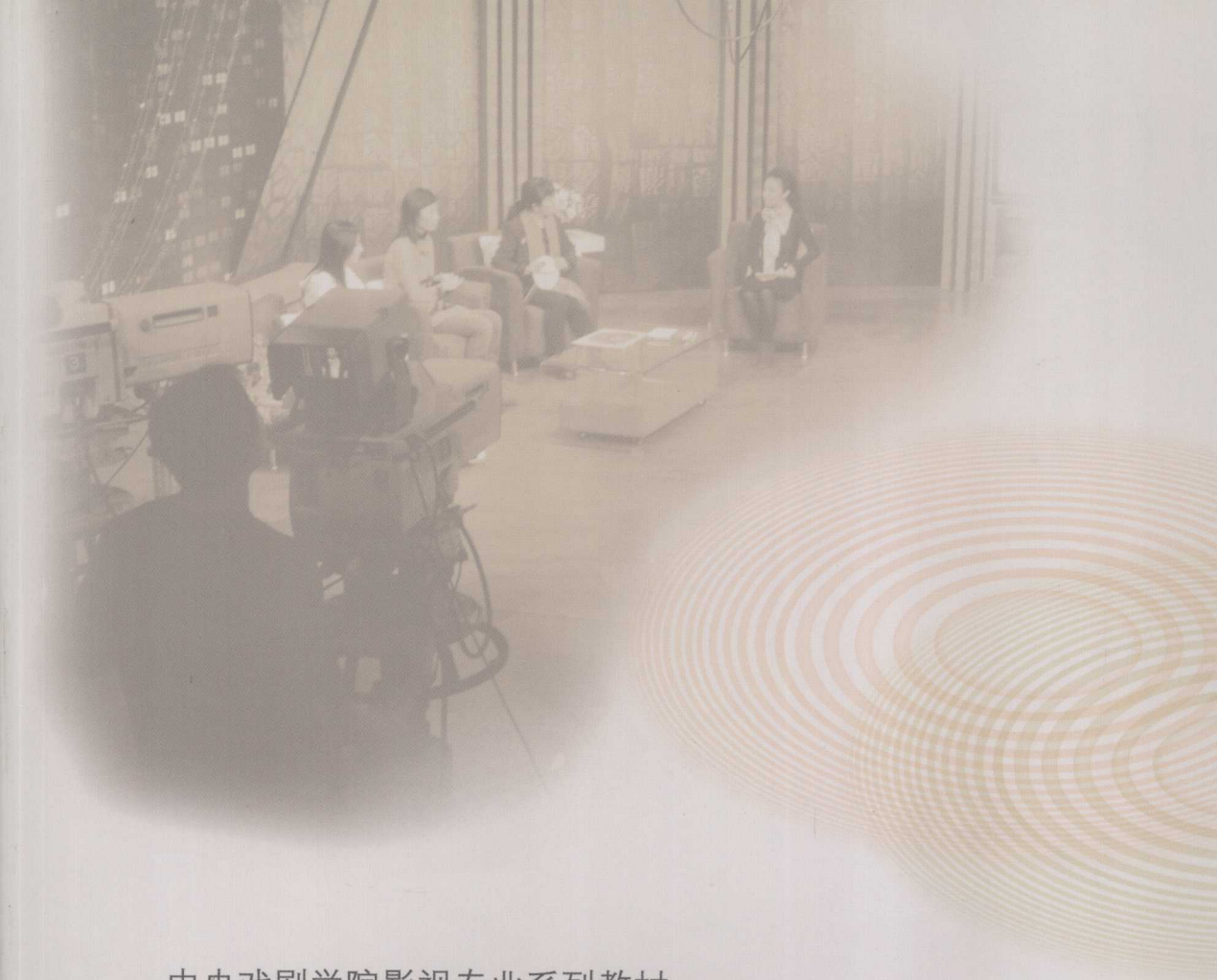

中央戏剧学院影视专业系列教材

主持艺术概论

刘云丹 编著

CFP 中国电影出版社

中央戏剧学院影视专业系列教材

主持艺术概论

刘云丹 编著

中国电影出版社 2009·北京

图书在版编目（CIP）数据

主持艺术概论／刘云丹著．—北京：中国电影出版社，2009.4

ISBN 978-7-106-03047-6

Ⅰ．主… Ⅱ．刘… Ⅲ．主持人—概论 Ⅳ．G222.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2009）第 033763 号

主持艺术概论

刘云丹　编著

出版发行　中国电影出版社（北京北三环东路 22 号）邮编 100013
电话：64299917（总编室）　64216278（发行部）
64296742（读者服务部）

经　　销　新华书店

印　　刷　北京鑫丰华彩印有限公司

版　　次　2009 年 6 月第 1 版　2009 年 6 月北京第 1 次印刷

规　　格　开本/720×1000 毫米　1/16
印张/18.5　插页/2　字数/235 千字

印　　数　1—3000 册

书　　号　ISBN 978-7-106-03047-6/G·0669

定　　价　43.00 元

中央戏剧学院影视专业系列教材

总　序

刘立滨

艺术世界是美妙的，它给人一种情感上的满足，之后使人的心灵得以净化和提升。21 世纪是信息、科学高速发展，知识不断更新的时代，艺术教育必须融入新世纪时代的激流，满足人们对艺术及艺术教育的需要与渴求。随着我国现代化建设事业不断推进，落实科教兴国战略，把教育放在优先发展的地位，实施全面素质教育，艺术教育日益受到社会的重视。人们认识到，艺术教育不仅对人的自身发展、提高人的自身素质有着重要的作用，而且还可以通过艺术经验更大地丰富人生和焕发出人性中的激情。从古到今，在人类的历史进程中艺术始终发挥着积极的作用，给人以希望和力量，人的才智得以充分地发挥和展现，心灵得以充分地交流与沟通。艺术对人的成长有着特殊的意义。艺术不仅能够表达人的情感，展现人的创造性的才能，而且还能够在创造性的活动中培养和提高人的观察力、理解力、感应力、表现力、交流能力以及解决问题的能力。在艺术的世界里，人们能够学习到其他领域学不到的东西，从而不断地完善自己。艺术世界是一个开阔的空间，艺术的内涵总是不断地得以丰富和扩展，艺术发展潜力是无限的，所以，人们认识到艺术教育的意义不只是或者说不再是停留在传统上的艺术技法的教育，也不能以为获得和掌握某一技法就能提高自身的艺术素养，

在获得和掌握技法的基础上，还必须熟悉艺术发展的历史与了解现当代艺术发展的进程和特点，培养和提高自己欣赏艺术的能力、趣味和评价的思辨力。而这些能力的获得对于每一个人都需要美学、艺术心理学、艺术社会学等方面的知识与素养。尤其是专门学习艺术和从事艺术创作的人，就更应具备这样的知识和素养。艺术教育是一个开发智慧与培养创造能力的复杂的系统工程。

艺术教育不同于一般的教育，专业艺术教育更是如此。在艺术教育的过程中，教育与受教育两者始终是以艺术为媒体作为共同参与艺术活动的中心内容，并受艺术本性影响与制约。艺术教育在知识、理想等方面对人产生深刻的影响，在推动社会的文明和进步等方面产生积极有效的作用。艺术教育可以通过审美功能，即通过审美关照满足审美需要引起审美的快乐。并在这个过程中可以培养、锻炼与提高人们自由把握和创造形式的能力，对意象的感悟与评价的能力。感受和体验审美的快乐，得到陶冶、提升与塑造，逐渐获得自由与和谐、全面的发展。总之，艺术教育对于一个人或者民族的发展，是至关重要的。

面对新时期专业艺术教育快速发展提出的要求，作为专门的艺术院校，必须与时俱进，根据时代所赋予的使命和社会发展的需要，深化教育教学改革，实施21世纪课程体系和教学内容改革计划。对学科现存情况进行全面审视与深入的思考，总结办学经验，不断创新，拓展办学规模，全面发展和进行建设。在改变原来只注重纯技法教学或者只注重由技入道式的教育模式的同时，重视和加强学科的理论建设与创新，重视科研活动的开展和取得的成果，从而使艺术院校的教育教学水平达到更高水准。这就要求在全面总结教育教学经验的基础上，不断扩大视野，熟悉与了解世界现当代艺术教育教学的状况，并将其取得的科研成果运用到教学中去，推动教育与科研工作。这种工作的有效形式恰恰表现为教材的生产与建设。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

我们大家知道，教材（教科书）的建设是教育教学关键环节。它不仅会促使和活跃教学，而且会促使教学向更加良性方面发展。教材是学科具体化的标志，它的科学性、思想性和效用性对学科的建设与发展有着极为重要的作用。对学生它是学习的主要材料和读物，进一步扩充所学专业科学知识的基础；对教师的教学它是所提供的基本材料及完成教学任务的基本条件。这是教学保持科学性的基本保证。

中央戏剧学院是教育部直属院校，是中国戏剧艺术教育的最高学府，是戏剧影视艺术教学中心、科研中心与训练实践基地。半个多世纪来，中央戏剧学院为国家培养造就了许许多多优秀的艺术人才，作出了突出的贡献。五十多年来，中央戏剧学院在坚持现实主义艺术原则的基础上，深入研究本民族艺术的美学精神并广泛吸收西方现代戏剧中一切有价值的成果。在教学与实践中积累了深厚的艺术教育经验，形成自己的办学风格和教育教学体系。在原有的办学规模基础上，又设立了电影电视系（原电视艺术系）、艺术管理系和影视艺术职业学院。中央戏剧学院教育教学事业继往开来，兴旺发达，前程美好。

中央戏剧学院系列教学丛书的出版，是对新时代艺术教育快速发展提出要求的举措。这套丛书充分反映和体现出表演专业、导演专业、戏剧文学专业、舞台美术专业、影视艺术专业和艺术管理专业以及研究生教育教学规律与特点。这里面既有几十年教育教学经验的总结，又体现出对现当代艺术教育教学探索的思考与科研的成果。这里面凝结着中央戏剧学院教师的心血和智慧，他们的辛勤耕耘将会结出艺术教育的累累硕果，绽放出绚丽之花。

在此，请允许我代表受他们惠顾的所有人向他们致以最崇高的敬意和感谢。

（刘立滨，中央戏剧学院副院长、院教材评审委员会主任）

编写说明

我国的广播电视事业发展至今已经走过了半个多世纪，前辈们在探索中总结了很多的经验，也有不少的理论研究成果。

对于中央戏剧学院来说，广播电视节目主持专业是一个新开设的专业，而我也是一个从事这个专业教学的年轻教师。在理论研究上我还缺乏经验，而在这本教材的编写过程中我却有了机会学习大量前辈们的理论著作。教材本身的目的是为了让有志于本专业学习的学生能够尽量多地博采众家之长，所以我在本书的编写过程中借鉴了大量理论著作中的思想精华，其中有俞虹老师所著《主持艺术通论》、陆锡初老师所著《主持人节目学教程》、苗棣老师和王怡林老师所著的《脱口成"秀"》、《斯坦尼斯拉夫斯基合集》中《演员自我修养》一册和《情感的积累积聚》等书籍。当然也有我自己在教学的过程中和学生探讨所得的收获。在此基础上，我还结合了中央戏剧学院的特色，将主持艺术与表演艺术的相通点进行了归纳和比较。总之，这本教材的编写过程也是我本人再次深入了解本专业理论知识和展开思考的学习过程。

朱光潜先生说过：历史就像浩瀚的夜空，我们之所以还能看到这片天空，是因为前人的心血铸就了一颗颗闪亮的星星照亮了夜空。我虽才疏学浅，但我希望自己能在编写的过程中将各位前辈的相关论点集结在一起，为学生提供一个相对直接的学习平台，也算尽到了我作为一个年轻教学工作者的职责。在本书中还有不少不完善的地方，希望得到大家的批评指正。

目　录

编写说明…… 1

第一章　主持艺术的发生发展…… 1

第一节　主持人产生的社会背景…… 2

一、战争过后文化重建的推动 …… 2

二、信息增殖的冲击 …… 3

三、相关学科发展对传播的影响 …… 4

四、竞争机制导致并促进传播方式推陈出新 …… 6

五、传播手段的现代化为节目主持人的出现提供了技术条件 …… 7

第二节　西方节目主持人的发展状况…… 8

一、广播中最早诞生的节目主持人 …… 8

二、电视主持人的诞生和兴盛…… 11

第三节　我国节目主持人的发展状况 …… 15

一、我国节目主持人产生的背景…… 15

二、我国节目主持人的发展状况及来源…… 20

三、节目主持人职业的发展前景…… 25

第二章　我国电视节目主持理论的现状 …… 27

一、主持是一门艺术吗？…… 30
二、主持艺术需要表演艺术的渗入吗？…… 32

第三章　主持与表演创作的相通点…… 35

第一节　行动 …… 35
第二节　交流与适应 …… 38
第三节　速度与节奏 …… 40
第四节　感觉与规定情境 …… 42
第五节　内心视像 …… 43

第四章　中西方主持人的比较 …… 49

一、素质构成的差异…… 50
二、文化背景的差异…… 51
三、新闻体制观念的差异…… 52

第五章　节目主持人的意义和作用…… 55

第一节　节目主持人的特征 …… 55
一、在节目中必须以主持人身份直接出现…… 56
二、在节目中体现组织驾驭话题的能力，作为节目的核心，
主持人的作用自始至终贯穿节目全过程…… 56
三、交谈式播音，谈话体语言 …… 56
四、具有直接交流情态，交流感强，富有亲和力…… 56

五、具有鲜明的个性形象和主持风格…… 57
第二节 节目主持人的意义和作用 …… 57
一、节目主持人的意义…… 57
二、节目主持人的作用…… 59

第六章 主持人的工作内容和基本任务以及在节目中的地位 …… 65

第一节 主持人对节目的前期参与 …… 65
一、主持人进行节目构思的主要内容…… 66
二、整理思路,制定大纲 …… 73
第二节 节目构思的基本要素 …… 73
一、栏目意识…… 73
二、接受者意识…… 74
三、自我意识…… 75
第三节 主持人对节目的策划意识 …… 78
第四节 话题的组合与操作 …… 80
一、话题的组合…… 81
二、话题的操作…… 82

第七章 主持人的状态 …… 85

一、镜头感——镜头前的状态…… 85
二、主持人在创作中的心理运动…… 90
三、新鲜感…… 91

第八章　不同的节目形态对主持人素质构成的要求 …… 93

第一节　新闻性节目主持人的素质构成 …… 93

一、良好的新闻素质，要有新闻敏感 …… 93

二、要有一定的新闻阅历和扎实快捷的采编导能力 …… 94

三、要有较高的政策理论水平、深刻的判断分析能力和独到见地 … 95

四、要有敏捷的现场应变能力和良好的口语表达能力 …… 96

第二节　新闻评论性节目主持人的素质要求 …… 97

一、要有牢固的喉舌意识和导向意识 …… 97

二、要有较高的马列主义理论水平和分析判断是非的能力 …… 98

三、要树立真理意识，富有正义感，同情人，敢于说真话，坚持真理 … 98

四、要有高度的社会责任感、时代使命感，心系受众，追求人格超越 … 98

五、要有灵敏的新闻嗅觉，要讲究宣传引导艺术 …… 99

第三节　服务性节目主持人的素质构成 …… 99

一、要有为群众服务的精神和一片爱心 …… 100

二、要有一定的生活阅历和知识积累 …… 101

三、要有个性魅力 …… 102

四、要有人情味，要善解人意 …… 102

第四节　综艺节目主持人的素质构成 …… 103

一、要有较高的文艺素养和丰富的文艺知识 …… 107

二、反应机敏，有一定的现场应变能力和现场控制能力 …… 107

三、语言要有幽默感 …… 107

四、要有较强的口语表达能力和即兴演讲能力 …… 108

第五节　谈话节目主持艺术 …… 108

一、谈话节目的兴起与发展 …… 108

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

二、谈话节目的优势与特点 …… 112
三、谈话节目主持人的素质要求 …… 117
四、现代电视谈话节目的分类与特点 …… 129
五、主持人在谈话节目中的作用 …… 143
第六节 直播节目主持人的素质构成 …… 145
一、直播节目的优势 …… 146
二、直播节目主持人的素质构成 …… 149

第九章 电视节目主持人的魅力 …… 155

一、电视节目主持人魅力的构成 …… 157
二、在节目本位前提下找寻主持人本位 …… 159
三、主持人的魅力核心——个性 …… 162

第十章 主持人的语言 …… 169

第一节 语音基础 …… 169
一、普通话声母发音与练习 …… 170
二、普通话韵母发音与练习 …… 188
三、声调 …… 214
四、变调 …… 216
五、轻声 …… 217
六、儿化 …… 218
第二节 呼吸练习与嗓音练习 …… 220
一、呼吸训练 …… 220
二、嗓音训练 …… 222
三、对稿件的阅读分析 …… 223

第三节　不同体裁的稿件的朗诵…… 235
一、诗歌朗诵基本要求 …… 235
二、寓言的特点及朗诵 …… 247
三、散文体文学作品的朗诵基本要求 …… 261

参考书目 …… 279

第一章

主持艺术的发生发展

信息的传播是自然界和社会的普遍现象，凡是有物种和生命存在的地方都会有传播。而人类的传播是自然界和社会长期发展的产物，可以说人类传播与人类自身的产生和发展有着同样悠久的历史。我们从辩证唯物论和历史唯物论的观点来看，人类传播的发展过程实际上是人类在生产劳动和社会实践中不断扩展自身的传播能力、不断发现和创造新的传播媒介、不断使社会信息传播体系走向发达和完善的历史。

我们纵观传播史，可以看到在原始传播时代，人类传播和动物传播没有本质的区别。我们的祖先只能依靠动作、表情、吼叫或者其他简单的音节来传递信息，协调采集和狩猎活动，也只能用这些有限的方式来表达自己的喜怒哀乐的感情。直到语言的产生，人类才拥有了最基本和最重要的传播手段，也就使人类传播摆脱了动物状态。所以我们说劳动创造了语言，也造就了从动物传播到人类传播的巨大变革。也正是语言的产生开始了真正意义上的人类传播。

根据媒介产生和发展的历史脉络，我们可以把迄今为止的人类传播活动区分为以下几个发展阶段：(1)口语传播时代；(2)文字传播时代；(3)印刷传播时代；(4)电子传播时代。在这个发展征途中，人类传播的系统结构也在发展着，其中的传播类型多种多样：人内传播、人际传播、群体传播、组

织传播和大众传播等。这些类型既相互区别，具有独立的形态、结构和功能特点，又作为社会传播总系统的有机组成部分相互衔接和交织。在这些传播类型中，大众传播媒介的发展为主持人的产生提供了可能性。

节目主持人最早诞生于西方，是在20世纪20年代，发展兴盛于50年代。经历了两次世界大战。正是在战争中人们对信息和宣传的需要以及战争过后社会文化意识、经济环境的变化使主持人应运而生。

第一节　主持人产生的社会背景

一、战争过后文化重建的推动

因为两次世界战争给西方各国人民的精神世界带来了重大创伤，战争摧毁了个人的精神世界，破坏了科学事业的建设，这就决定了人民必然会在战争过后进行文化重建。在战争中，人们的人文主义和人道主义的选择标准受到了冲击，人们精神世界的是非观发生了动摇。于是正确世界观的宣扬和文化的重新传播就成为了人类历史健康发展的最紧迫的需要。欧洲自文艺复兴以来的文化发展带动了科技的进步和综合实力的空前增强，于是西方世界在战争过后的文化建设的重点就放在了广泛意义上的人文主义和人道主义传统的恢复上。又由于有战争对人们原有精神世界的动摇和颠覆的教训，在战争过后人们的文化建设就具有了大胆执著创新的特点。文化创新者们抛弃了他们祖辈的教训，有意识地选择了新的词汇来表达自己的思想。这在休斯所著的《欧洲现代史》一书中有详细的描述。在这本书中还写到：在战争过后的年代，人们一次又一次宣告欧洲传统文化已经失败。他们认为欧洲上层资产阶级的那种悠闲的文化传统不再能表现新的生活现实，而必须创造一些更鲜明的、更有生命力的东西来替代它，于是就涌现出

了20世纪内其他任何十年(除50年代以外)都无法与之相比的极丰富的文化和科学。

在这样的大背景下,对传播的要求就越来越高。在电视产生之前,大众传播的最主要手段之一就是印刷媒介传播,还有广播。但是在这种方式中人们越来越强烈地感觉到自己是一个被动的受传者,即受众,处于被大众传播媒介控制和灌输的地位,很难参与进去,很难和传播者形成真正意义上的双向交流。所以人们现在说"受众"已经是一个过时的概念了。李盛之先生在1995年专门写了一篇文章《受众,一个过时的概念》(发表于当年《现代传播》第二期),在文章中李先生特意强调了以往单一化传播的结果是造成公众对传播者的依赖,导致公众的被动化。与此同时,公众的自我意识又在战争过后的传统否定和文化重建中逐渐增强,人们比以前更加注重认识自我、发展自我、张扬自我和表达自我了,也更加渴望实现自我。而人在精神和心理上有"超越性的高级需要"(超越性的高级需要——在基本需要得到满足的前提下的更高级的需求),这种超越性的需要是人的最大的内在驱动力,这种需要的满足所获得的幸福感和丰富感更加强烈,所以在这种超越性需要的推动下,人们再也不愿意无声无息地只当听众、观众,而是希望和传播者产生交流,有所沟通。于是广播、电视上开始出现了直接和受众交流的主持人。他们一开始就使节目以轻松的生活气息、浓郁的人情味出现在大众面前,从心理上满足了接受者的展现和交流需求。从表层看,主持人形式仿佛是对原始社会人类最初的、直接的、线型传播方式的回归,但从本质上讲,这是现代文明的发展导致人类自身对传播的内在需要不断深化和多样化的结果,同时社会生产力的进步使之成为可能。

二、信息增殖的冲击

从20世纪50年代开始,人类进入了信息时代。这也是人类社会飞速

发展的一个突出标志。战后经济的飞速恢复和发展使人们更加重视获得信息的速度和信息量，于是信息的丰富和传播的速度就呈现出空前的发展势头。20世纪中叶以来，各种各样的信息以惊人的速度在增殖，令人目不暇接、耳不及闻。这些千变万化、纷繁猛增的信息无疑对传播信息的新闻媒介发出了挑战，对已有的传播形式产生了极大的冲击。怎样才能以更快的速度捕捉、选择、传播更多更精确的信息就成为了传播工作者迫在眉睫需要解决的问题。虽然电子媒介的发明在信息量的扩大和时效性的提高上产生了积极的影响，但是节目形式的单调又限制了其潜在功能的进一步发挥。

同时，受众对在相同时间段中接受更多的信息也需要适应，而单调的形式是很难使人有深刻印象的。我们以以往的新闻节目形式为例：最早的新闻节目是把新闻一条条地简单分割、罗列，评论与新闻告知本身是分家的。在信息不丰富的时代，这样的形式或许能够达到一定的传播目的，但我们可以想想，以前在十分钟内只有十条新闻，所以尽管是枯燥的罗列，人们似乎也能接受，而当信息以十倍甚至百倍的数量在增加的时候，同样的时间内怎样做到使受众接受？所以，适应信息的膨胀，丰富和完善节目并使信息能够更深刻地传播给受众，这些要求也促使主持人节目这一形式产生。新闻主持人的出现不仅丰富了节目形式，而且由于主持人本身参与了对信息的采集、编辑，其对内容的把握和组合也有了更灵活的方式。主持人将各种信息串联在一起分门别类，并对信息进行综合、分析和评论，这就使看似各不相干的内容组合成了有机的整体，而且还加强了信息传播的广度、深度，提高了节目传播质量。

三、相关学科发展对传播的影响

主持人的产生发展和相关学科理论的建立发展也有着密切的关系。

首先是西方传播学。西方传播学诞生于20世纪20年代，兴盛于40年

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com