

广播电影电视部统编教材（修订二版）

郝俊兰 ● 著

Television

DIANSHI
YINYUEYINXIANG

电视音乐音响

中国 广播电视出版社
CHINA RADIO & TELEVISION PUBLISHING HOUSE

广播电视部统编教材 (修订二版)

郝俊兰 ◎ 著
Television

YINYUEYINXIANG
电视音乐音响

中国 广播电视出版社
CHINA RADIO & TELEVISION PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

电视音乐音响/郝俊兰著. —2 版 (修订本). —
北京: 中国广播电视出版社, 2013. 4

广播电影电视部统编教材

ISBN 978-7-5043-6781-5

I. ①电… II. ①郝… III. ①电视 (艺术)—音乐—
高等学校—教材②电视 (艺术)—音响效果—高等学校—教
材 IV. ①J617.6②J915

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 314456 号

电视音乐音响 (修订二版)

郝俊兰 著

责任编辑 王天盈

装帧设计 丁琳

出版发行 中国广播电视出版社

电 话 010-86093580 010-86093583

社 址 北京市西城区真武庙二条9号

邮 编 100045

网 址 www.crtv.com.cn

电子信箱 crtvp@sina.com

经 销 全国各地新华书店

印 刷 廊坊报业印务有限公司

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16

字 数 216(千)字

印 张 15

版 次 2013 年 4 月第 2 版 2013 年 4 月第 1 次印刷

印 数 5000 册

书 号 ISBN 978-7-5043-6781-5

定 价 30.00 元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

序

刘爱清

广播电影电视部统编系列教材《电视概论》、《电视新闻》、《电视专题》、《电视摄像造型》、《电视照明》、《电视画面编辑》、《电视采访与写作》、《电视音乐音响》、《电视节目制作技术》、《广播电视概论》共10本书，是在1997年8月出版的。这套教材作为主管部门统编的规范性教材，主要对象本来是广播电视系统的高等院校和中专学校的广播电视专业的学生，但在广播电视事业发展的影响和带动下，国内许多高校竞相开办广播电视专业，这套教材也就陆续走进许多高校的广播电视院系。尽管这套教材存在不尽如人意之处，但在那学生年年热招、专业教师奇缺的年代里，它不仅在最初起到了救急的作用，而且为后来的学科建设、师资队伍建设和广播电视专业人才的培养发挥了历史性的作用。

一晃10年过去了，形势和国情都发生了很大变化，广播电视的发展变化更大。首先在体制上广播电影电视部在1998年的国务院机构改革中改为国家广播电影电视总局，所属的院校也在全国高校体制改革中全部划出。但社会上的广播电视教育事业方兴未艾，办学布点不断增加，招生规模不断扩大。广播电视教育事业的持续发展印证了广播电视事业在飞速发展。10年来，我国广播电视的事业规模迅速扩大，节目套数不断增加；以频道专业化、栏目品牌化、节目精品化和制播分离为目标的运作体制改革不断深入；高新技术的广泛采用，使广播电视的制作水平和播出质量大大提高，传输手段和覆盖效果大大改善。广播电视作为我国当代的主流媒体，经济实力明显增强，创新能力明显

提高,社会影响力越来越大。如今,我国广播电视已进入一个由模拟技术向数字技术的转换时期,进入一个向新兴媒体延伸扩展进而升级换代的时期。当前,有线电视的数字化、地面无线广播电视的数字化、广播电视台内部制作播出的数字化正在加速进行;数字高清晰度电视已经开播;直播卫星的使用将进一步优化广播电视的传输覆盖体系。数字技术和网络技术的迅猛发展,使得新兴媒体异军突起,并呈现出强劲的发展态势。网络电视、IP电视、手机电视、楼宇电视、移动电视等新媒体竞相开办视频业务,使传统的广播电视媒体倍感压力。另外,随着对外开放的扩大,境外的传媒巨人也以重兵压境之势进军我国,对我国本土的广播电视形成冲击。我国广播电视面临内挤外压的严峻挑战和激烈竞争,但同时也进入一个大发展大繁荣的历史机遇期。

广播电视所处的新时期和面临的新任务,呼唤大批新型的高素质广播电视专业人才,而新型高素质专业人才的培养,呼唤教育教学的改革与创新。在教育教学改革中,教材的改革与创新具有十分重要的意义。从教育教学改革的角度审视10年前的教材,再从广播电视的现状和改革发展的要求衡量10年前的教材,就会明显地感觉到教材建设的相对滞后。当时的认识和看法,当时的概括和阐述,甚至当时还很先进的设备和技术技能,现在已经部分地落后于实践的嬗变甚至早已陈旧过时,因此教材的修改势在必行。同时,在广播电视不断变革发展的实践中,人们不仅总结了许多新鲜经验,在理论上和技术上有许多创新,而且对广播电视的性质、功能、地位和作用也有了新的比较深刻和全面的认识,这些新鲜经验、理论创新和新的比较成熟的认识也应在修订的教材中有所反映。

基于上述理由,中国广播电视出版社本着与时俱进、适应需求的原则,决定修订并再版这套教材。这次修订原则上由原作者自行改动。在原作的体例、框架、结构和主要内容基本不变的前提下,主要是更新统计数据,调整讲解案例,删除过时和相对落后的内容,充实新概念、新理论和新知识,吸收新鲜的成功经验,增加新技术的应用,反映广播电视的最新状况,体现广播电视的创新成果。修订再版的这套教材将更具专业性、针对性和实用性;更加贴近时代

要求，贴近广播电视的实际；更加符合事业发展的要求，符合培养高素质专业人才的要求。相信这套再版的教材能够最大限度地满足广播电视大中专院校教学的需要，最大限度地满足各级电视台培训从业人员的需要，最大限度地满足社会上希望了解广播电视工作内容和流程的广大读者的需要。

由于水平有限和时间紧促，书中的不当之处在所难免，敬请读者批评指正。

2008年6月22日

(作者系原广播电影电视部教育司司长)

前 言

我国电视事业从 20 世纪 50 年代建立第一座电视台（北京电视台即中央电视台）到现在五十多年里得到了蓬勃的发展。目前全国各省、市、自治区都建立了电视台及多个电视节目制作公司，播出节目已达两千多套。电视栏目不断创新、节目形式多种多样、节目内容丰富多彩，电视节目已深入我国人民社会生活的各个领域，影响着人们的思想，改变着人们的习惯，已成为现代城市和发达农村人们文化生活的一个不可缺少的组成部分。

电视节目的大量需求，使电视节目的制作队伍迅速扩大，大批的年轻人加入到电视艺术的创作队伍中来。队伍的扩大固然重要，更重要的是如何提高节目创作人员的素质，加强理论建设，理论与实践相结合，创作出观众喜闻乐见的、既有思想性又具艺术性的、高品位的电视节目。

电视是现代科技成果的产物，它是在声画相融的境界中诞生的。这里既有光色影像的辉映，又有语言、音响、音乐的交响，所以人们又把电视称作视听艺术。因此视觉里的“画”与听觉里的“声”综合相融是电视的本质。电视是声画结合的综合体，声和画是两个不可分割的部分，可谓“你中有我，我中有你，唇齿相依，唇亡齿寒”。

但是，电视声画相融这一优势并未在每个电视制作人员中得以重视，有人认为电视是“画面艺术”，甚至出现重画轻声的现象。电视是“画面艺术”这种论点是受电影的影响而来，因为电影最初受技术条件限制，经历了 30 多年的哑巴（无声）时代。因为这个“生理缺陷”，电影创作人员曾绞尽脑汁创造了一套纯视觉的表现方式——蒙太奇叙事法。

电影、电视可以说是姐妹艺术，它们在视听结合上有许多相同的艺术规律

可以互相借鉴。电影在百余年的创作中,有许多优秀的作品为电视提供了丰富的经验。但是电视从一诞生就声色俱全,没必要东施效颦,重画轻声,而应声画并重。既要“创造出最丰富最复杂的视觉形象”,又要创造出“最丰富最复杂的声音世界”。期望我们的电视编导们能够像自由驾驭画面那样自由驾驭声音,实现匈牙利电影理论家巴拉兹的理想:“电影里的声音总有一天能像电影画面那样从一种复制的技术转变成为一种创造的艺术。”让这一天早日在电视中到来。

电视是第九艺术。电视发展到今天,已成为最流行的大众艺术。其发展速度之快,是其他任何艺术品种所望尘莫及的,电视从诞生到现在的六十多年中,很快度过了“顽童时代”,而跨进“成年的门槛”(沃尔沃·里拉曾说:电视是我们时代的顽童,它现在已处在进入成年的门槛上,但谁也不知道它将会成为怎样一个怪物……),借助于当代科技发展的新成果而迅速成长起来。逐渐形成自己的艺术规律,成为20世纪继电影之后又一视听综合艺术。发展到今天,电视已成为与大众生活联系最广泛、关系最密切的传媒。

电视栏目纷呈、表现形式多样、内容广泛,从世界政治舞台的风云变幻,到人民大众的衣食住行及休闲娱乐,对人们生活的各个方面起着不可抗拒的重大作用。电视已成为广大人民文化生活不可缺少的重要组成部分。

艺术的分类

独立艺术	时间艺术: 音乐、诗歌
	空间艺术: 绘画、雕塑、建筑
综合艺术	舞台艺术: 舞蹈、戏剧
	构成艺术: 电影、电视

从上面我们看到在电视之前已有八种不同的艺术,所有艺术在主要方面都各具特点。这是由于它们使用的材料不同、表现技巧不同、人们欣赏它们的方式也不同。我们先拿音乐和绘画来比较,音乐使用的材料是声音,音乐作品在时间流动中展开,具有时间上的连续性和变动性,它是在时间的进行中,把作品的各个部分陆续呈示给听众,直到最后一个音才为听众提供该作品的完整形象。它稍纵即逝,没有空间性。它具有陈述性,是一种动态艺术,它是诉诸于人耳的听觉艺术。人们是欣赏它的过程(演奏、演唱的过程)。绘画使用的材

料是颜色，它通过不同的色彩和光线来表现。绘画中的动作是停止的瞬间，它是在时间中持续不变的静态。它服务于人类心灵的窗户——眼睛的视觉艺术，人们欣赏它的成果。

但是各种艺术之间又存在着某种联系。比如我们常说“音乐是流动的建筑”，“建筑是凝固的音乐”。或把雕塑说成是“石头的诗”，又有“诗是有声的画”、“画是无声的诗”之说。这和达·芬奇所说的“画是哑巴诗、诗是盲人画”是一样的。

当我们谈到“音乐是流动的建筑”时，我们所说的是音乐家在创作这首乐曲中所使用的方法和建筑师所使用的方法相似，把一些不具备表达意义的材料（单个的音，不是石头和砖瓦）组合成符合比例、对称、平衡原则的有表现意义的作品。

音乐由于它的抽象性，在一切艺术中最容易同其他艺术结合起来。音乐和形体动作结合产生舞蹈。舞蹈的表现工具是表演者自己的身体，是它的自然动作构成舞蹈原始材料。而音乐对于舞蹈好比歌词对音乐旋律一样。舞蹈音乐是一个提纲，它规定和预先决定着每位演员的动作和表情，它是舞蹈的灵魂。舞蹈通过音乐增加了情绪的力量，音乐通过舞蹈而得到具体的解释。舞蹈属于舞台表演艺术。

同属舞台表演艺术的还有戏剧。戏剧是结合了文学和美术、音乐、建筑、舞蹈诸艺术因素而产生的。人们在欣赏舞蹈和戏剧时只能是在剧院，看到的是表演的全景，只能是从一个固定的视点、以一定的距离来观看。人们欣赏的是演员的表演。特别是舞台，是有一定的限制的。

电影、电视这对姐妹艺术，也属于综合艺术，她们综合了以上诸艺术因素而成，但是却和舞台表演艺术有着很大的区别。声光色是影视艺术的主要材料，观众从屏幕看到的是通过摄像机拍摄的影像。摄像机代替了观众的眼睛，摄像机在拍摄时并不都在一固定的位置上，同时运用推、拉、摇、移拍摄出全、中、近、特各种景别影像。一个场景又可以分割成几个画面，这样观众就是在以多视点、多角度、变化的视距来观看，而且可以看到一个场景中的多个侧面。这只是影视艺术与舞台表演艺术的区别之一。影视艺术由于它表现手段的特殊，它具有最大的时空转换自由，这是任何其他艺术所无法企及的。影视

在制作中是分工合作、工厂化的生产，所以它们又叫做构成艺术。尽管影、视有许多共同的地方，如美学规范的共同性，相似的制作手段（特别是在电子摄录机出现之前）。但是，由于欣赏的环境不同、欣赏的方式不同等等而又存在着一定的差异。

《电视音乐音响》是一个全新的课题，本书试图从宏观到微观围绕电视中的声音（主要是音乐音响）功能以及声画结合的规律进行多层次的探讨。

“电视音乐”是电视表现要素之一，它有音乐艺术的规律可循，又要纳入电视艺术的轨道，它在和电视其他表现因素的结合中产生新的变化，形成新的特点。电视剧和纪录片中的音乐特点最为突出，因而也是本课研究的重点。

为了掌握和运用“电视音乐”这一要素，就必须了解独立艺术的音乐的表现手段和特点，因而本书第二章专门对有关知识进行阐述。

作 者

1997 年 7 月

2007 年 8 月修改

1-19	第一章 视听艺术声音的发展历程 / 1
	第一节 音乐率先进入视听艺术 / 2
	第二节 电视音乐的形成 / 13
	第三节 构成艺术的视与听 / 16
	第四节 艺术化的听觉世界 / 19
27-37	第二章 音乐——感情深处的写意“画” / 27
	第一节 音乐是感情的速记 / 28
	第二节 音乐的原始材料——乐音及其特性 / 30
	第三节 音乐的表现手段 / 37
61-95	第三章 电视音乐的分类及艺术特点 / 61
	第一节 电视音乐的分类 / 62
	第二节 电视音乐的特点 / 95
99-124	第四章 音乐在电视中的作用 / 99
	第一节 强调和提高作品的情感 / 100
	第二节 剧作作用 / 103
	第三节 渲染气氛 / 104
	第四节 概括和揭示主题 / 107

	第五节 激发联想 / 110
	第六节 刻画人物形象 / 113
	第七节 描绘景物 / 118
	第八节 音乐转场 / 121
	第九节 扩展时空 / 123
	第十节 代替音响 / 124
125-133	第五章 音画组合方式 / 125
	第一节 MTV——音乐为主、自由对位 / 127
	第二节 电视专题片——画面为主、声画统一 / 128
	第三节 电视剧——音画对位、相辅相成 / 133
139-142	第六章 声音的客观性与主观性 / 139
	第一节 客观性声音与主观性声音 / 141
	第二节 客观性音乐出现的方式 / 142
153-165	第七章 声音的写实与写意 / 153
	第一节 写实音 / 154
	第二节 写意音 / 159
	第三节 写实音的处理 / 164
	第四节 电视专题片与纪录片的聲音 / 165
169-174	第八章 声音的综合艺术处理 / 169
	第一节 声音的层次 / 170
	第二节 声音的主次与连贯、交替、补充、呼应 / 174
181-209	第九章 电视音乐的创作及配置 / 181
	第一节 有主题式 / 182
	第二节 无主题式音乐的三种曲式 / 202

215-221

第三节 从专题片结构到电视音乐的创作 / 209

第十章 电视后期制作的技术处理 / 215

第一节 传统的电视声音编辑系统 / 216

第二节 新技术高速发展时代的新挑战 / 220

第三节 晚会和类似奥运会开幕式场合的声音处理 / 221

224

参考书目 / 224

第一章

视听艺术声音的发展历程

【本章内容提要】

舞台艺术是农耕时代产生的艺术，电影是工业化时代产生的艺术，电视是电子时代产生的艺术，这是历史前进、社会发展、科技文明飞跃的必然结果。

电视和电影是视听艺术。视听艺术具有所有独立艺术和舞台艺术无可比拟的制作手段。音乐是率先进入视听艺术的声音，早期无声电影使用交响曲和钢琴曲片断，由演奏家在银幕后面为电影配乐。

视听艺术需要音乐是因为它有丰富的表情性、动人的描绘功能、强烈的时代感、鲜明的民族特色、地方风格和概括性。

20 世纪七八十年代，电视音乐与电影音乐更多的是学习和继承。由于电视涉及社会各个领域更广泛，节目种类大量增加，形成一些新的门类，在风格和运用上也有自己的特点，电视音乐已经形成自己的体系。

构成艺术工厂化的生产方式与舞台艺术完全不同，各工种必须有一个统一的指导思想，视听艺术才能更好地发挥优势。声画协调、巧妙、有机地配合至关重要。

艺术化的听觉世界是使画面活起来，增加立体感，增加节目信息量和画面组接多样化的重要因素。

第一节

音乐率先进入视听艺术

电影与电视被叫做视听艺术。首先，这个概念是与音乐、诗歌、绘画、雕塑、建筑、摄影等听觉艺术及视觉艺术相区别的。听觉艺术以音乐为主，如中国的民族器乐，欧洲的管弦乐，山西的威风锣鼓，新疆的手鼓、铁鼓，西南少数民族的铜鼓等。听觉艺术诉诸于人的耳朵。

视觉艺术以绘画为主，如花鸟画、山水画、人物画、油画以及衍生发展起来的皮画、烙画、指画、铁画等；由绘画变为立体的雕塑，石料的、木材的、泥土的、陶瓷的，还有观赏与实用功能两全的建筑，俄罗斯的尖顶教堂、中国的宫殿、现代的高楼。视觉艺术诉诸于人的眼睛。

音乐和绘画是最古老的艺术，它的历史是从人类刚刚和动物分家的时候开始的。所以说绘画和音乐是艺术中的艺术，是所有后来发展起来的艺术之根。所有综合艺术都是由绘画、音乐以及文学的综合而产生的新样式。

在综合艺术中当然已经视听兼备了，但是真正可以称作视听艺术的还是电影和电视。因为在舞台上的综合艺术虽然视听兼备，但由于舞台这一个特定表演方式、舞台的特定条件、欣赏者的特定位置，视与听都受到极大的局限。

首先说“视”。由于舞台的假定性，观众看到的東西都离不了一个“假”字。假房子、假街道、假山、假水、假树、假草、假说、假笑……舞台上怎么能有真房子、真街道呢？演员的声音要让全场观众都听见，只好“大喊大叫”。

观众呢，只能在自己的座位上，永远是在舞台固定的距离、固定的视角欣赏。

再说“听”。因为舞台表演不可能有真山真水、真的外景、真的街道和真正的大环境气氛，所以听到的东西也非常有限。

民歌是农耕时代的产物，管弦乐队是工业化时代的产物，电脑音乐则是电子时代的产物。

舞台艺术是农耕时代产生的艺术，电影是工业化时代产生的艺术，电视则是电子时代产生的艺术。这是历史前进、社会发展、科技文明飞跃的必然结果。

从视和听的表现方法，以及观众对视听的欣赏要求来说，他们当然希望得到最好的视听享受。电影和电视使观众借助镜头走遍天下，听遍世界。电影蒙太奇产生了小说描写一般随心所欲的视点、视域、视线和自由的时空跳跃。中景、近景使我们走近了景物和人物，特写就是近在咫尺的举目端详了。自由的时空跳跃使故事的讲述可缩可伸、可出可进、可东可西，导演想给人看什么，就拍什么、编什么，当然导演也可以想给人听什么，就录什么、放什么。

从电影的出现，更确切地说是从 1927 年发明了光电管进入有声片以后，电影成了真正的视听艺术，因为它给人们在视与听的表现上有了极大的自由。电影给舞台艺术造成冲击的原因就在于此。

当然电子时代的产物——电视就更是天马行空了。电视的发展具有前所未有的速度，电视能在除夕夜，使全国人民同看一台戏；电视能让全世界的观众同步参与奥运会的开幕式。所以，电影与电视才是真正的视听艺术。

不过任何新生命、新形式的诞生，都有一个发展完善过程。电影和电视需要发展完善，从理论到制作的方式方法，从设备到传播方式，都在不断地完善中。

一种新的艺术形式具有强大的生命力，但它在某些方面也需要向老的艺术形式学习，以求更加完美。

电视的优势是制作方式的进步、制作手段的革命、传播速度的绝对优势和传输范围覆盖面积的空前增大，但制作质量往往与制作的播出量不成正比。播出频道、时间和播出总量大增，但节目质量是量大精品少。电视应该在发挥优势的情况下，向艺术大家庭中的姊妹艺术学习，当然更不应该重复姊妹艺术早已抛弃了的错误。

比如声画关系的失衡，造成重“视”轻“听”，音乐音响始终是电视的薄弱环节。电影有过默片时代，而电视一诞生就是视听兼备的。电影曾被称为

“伟大的哑巴”，是何等的痛苦啊！

但是，在默片时代，电影就想尽办法让它有声音，以便有画有声，更加活灵活现。

电影的无声时代长达 32 年，卓别林的喜剧风靡一时，与他影片的思想内容有关系，也与他表情性、动作性的喜剧有关系。必要时出字幕，就可以看懂全部剧情。一般情节的故事片只有字幕，解决了对白问题，但是情绪、气氛、感情之类的变化就一筹莫展了。于是，在那时候，音乐这个“声”率先打破了无声的局面。美国大城市的著名影院里，首先想到请一位钢琴家或小型管弦乐队藏于银幕之后现场配乐。这种方法是两种完全不同的艺术形式的结合，有点四不像，褒贬不一，但毕竟是一种对新艺术形式发展初期的补救方法，“伟大的哑巴”有声了。这对无声的默片电影在情绪气氛上给以弥补，使古老的放映机噪声也被掩盖了许多。

电影导演，制片商和作曲家都忙了起来，好在欧洲的古典音乐、浪漫派音乐、民族乐派的音乐作品很多，从现成作品里选出一批写景的、抒情的、雄壮的、悲哀的交响乐、钢琴曲片断来随机使用。这一方法很受欢迎，音乐有了新的用武之地。后来，意大利作曲家朱塞佩·贝切编辑了一本《电影用曲汇编》，以后又有贝切与他人合编的《电影音乐手册》出版。

为电影音乐最早作曲的是写过《动物狂欢节》的法国作曲家圣·桑。他为《吉兹公爵的被刺》创作了音乐。1913 年，扎梅尼克为无声片创作了一本钢琴伴奏曲集，叫《几只狐狸——电影音乐集》。

但是，无论哪一种形式，由于是现场演奏和电影画面上下配合，总有种种不便。即使乐队尽力配合，但时间、速度、气氛情绪总觉得不自然。虽然有不少缺陷和问题，但音乐的出现，还是受到欢迎。

1927 年，由于发明了光电管，电影结束了无声时代。第一部有声电影是美国的《爵士歌王》。随着电影事业的发展，电影音乐逐步改为专门创作，大大丰富和提高了电影艺术本身的表现力。同时，电影音乐作为一种声画结合的新的音乐形式，使音乐艺术本身增添了新的内容和更广阔的表现天地。几十年来，出现了许多举世瞩目的电影音乐和电影歌曲。第一批有名的电影作曲家，大都是从欧洲移居美国的音乐家，他们都有深厚的正统音乐传统。像斯坦那，