

电视纪实作品创作

高鑫 著

张绍刚 著

电视栏目节目策划

电视纪实作品创作

高 鑫 著

高鑫，北京广播学院教授，博士生导师，电视文化研究所所长，中国作家协会会员。1938年出生，原籍河北省高阳县。1963年毕业于北京大学中文系文学专业，1981年毕业于中国社会科学院研究生院文学系现代文学专业，师从陈荒煤先生，获文学硕士学位。兼任北京电视艺术家协会副主席，《电视艺术》杂志副主编，中国电视纪录片研究会理事。主要著述有《电视剧创作概论》、《电视剧的探索》、《电视艺术概论》、《电视专题片创作》、《电视艺术学》、《高鑫电视艺术文集》（上下卷）。与人合作的有《电视专题》、《电视剧赏析》，并主编《电视艺术美学》。

张绍刚，1972年出生，汉族。1990年考入北京广播学院电视系电视新闻专业，1994年保送北京广播学院电视系研究生，师从王纪言教授，做电视纪录片课题研究，1997年毕业，文学硕士。现为北京广播学院电视学院教师，曾与人合著《电视企划论纲》，并担任中央电视台《今日说法》、北京电视台《世界你好》主持人。

总目录

电视纪实作品创作.....（1—166）

电视栏目节目策划.....（167—308）

电视纪实作品创作

目 录

第一章	电视纪实作品的勃兴.....	(1)
一、	社会文化思潮的转移.....	(2)
二、	观众审美水平的提高.....	(2)
三、	大量优秀纪实作品的涌现.....	(2)
四、	创作群体的崛起.....	(3)
五、	电视界的重视.....	(3)
第二章	电视纪实作品的独特价值和意义.....	(4)
一、	当代人审视现实生活的重要窗口.....	(4)
二、	电子时代高品格的文化代表.....	(5)
三、	电视总体制作水平的标志.....	(9)
第三章	电视纪实作品界说.....	(11)
一、	电视纪实作品.....	(11)
二、	电视纪录片.....	(16)
三、	电视专题片.....	(16)

第四章	电视纪实作品的发展轨迹	(17)
一、	电视纪实作品的雏型	(17)
二、	电视纪实作品的确立	(18)
三、	电视纪实作品的发展	(19)
四、	电视纪实作品的成熟	(22)
第五章	电视专题片的创作风格	(26)
一、	纪实性电视专题片	(26)
二、	写意性电视专题片	(30)
三、	综合性电视专题片	(34)
第六章	电视专题片的题材内容	(37)
一、	人物电视专题片	(37)
二、	事件电视专题片	(38)
三、	社会电视专题片	(40)
四、	历史文化电视专题片	(41)
第七章	电视专题片的文体构成	(45)
一、	新闻型电视专题片	(45)
二、	政论型电视专题片	(46)
三、	散文型电视专题片	(48)
第八章	电视纪录片的创作特征	(50)
一、	电视纪录片多重品格的真实	(50)
二、	主体意识的淡化	(53)
三、	一体化的形声结构	(57)
第九章	电视纪录片创作思辩	(62)
一、	真实与创造	(62)

二、客观与主观	(64)
三、再现与表现	(65)
四、距离与参与	(66)
五、原生态与戏剧性	(67)
六、过程化与蒙太奇	(68)
第十章 电视纪录片的重要走向	(70)
一、由“理性说教”走向“复原生活”	(70)
二、由“英雄史观”走向“平民意识”	(72)
三、由“被动接受”走向“主动参与”	(73)
四、由“展现表象”走向“记录心灵”	(74)
第十一章 电视纪实作品的创作	(79)
一、纪实的镜头语言	(79)
二、纪实艺术的声音	(82)
三、纪实艺术的采访	(85)
四、纪实艺术的编辑	(89)
第十二章 电视纪实作品的语言构成	(94)
一、画面语言	(95)
二、有声语言	(103)
三、造型语言	(112)
第十三章 电视纪实作品的思维方式	(117)
一、角度选择	(117)
二、结构安排	(120)
三、再现方式	(123)
四、表现形态	(126)

五、细节捕捉..... (129)

六、节奏把握..... (132)

七、意境营造..... (135)

八、哲理开掘..... (138)

第十四章 电视纪实作品的解说词创作..... (141)

一、具体作用..... (143)

二、表现形态..... (148)

三、创作方法..... (152)

四、形态体现..... (155)

后记..... (165)

第一章 电视纪实作品的勃兴

如果大家关注电视屏幕的话，就会发现，80年代末，90年代初，电视纪实作品悄然勃兴，并且日渐成为电视屏幕的新热点。一批堪称艺术精品的电视纪实作品，已经占有了屏幕，赢得了观众，引起了人们浓厚兴趣。

一批堪称纪实精品的电视纪实作品：《沙与海》、《藏北人家》、《西藏的诱惑》、《十五岁的中学生》、《德兴坊》、《远在北京的家》、《深山船家》、《少年启示录》、《最后的山神》……占有了屏幕，赢得了观众，引起了电视观众浓厚的观赏兴趣。

不仅如此，近年来，我国的电视纪实作品，已经冲出国门，走向世界，在许多国际大奖赛中频频获奖。《沙与海》、《最后的山神》获亚广联“纪录片大奖”；《姊妹溪》获亚洲电视节“亚洲未来奖”；《家在问海》获意大利电视纪录片大奖；《远离的愿望》在意大利和挪威电影节上同时获电视纪录片大奖……这充分说明，我国的电视纪实作品，已经开始与世界电视纪录片作品接轨，或者说开始与世界电视纪录片对话。

此外，我国电视纪录片开始大量出口，为国家赚取外汇，譬如《远在北京的家》，被法国、波兰以每小时7000美元购买；《中华之剑》，被日本国家电视台NHK以27万人民币购买；《龙脊》，被香港、台湾、新加坡购买播出，并进入了美国四大电视网：探索频道。

由此可见，我国的电视纪实作品，在勃兴之后，正在逐步走向辉煌。

我国的电视纪实作品，为什么会有这样迅速的发展呢？

一、社会文化思潮的转移

随着我国经济结构、伦理价值和文化观念的重大转移，当今社会的普遍文化心态是：讨厌“虚假”，渴求“真实”；厌恶“空谈”，崇尚“实际”；远离“梦幻”，尊重“现实”。也就是说，人们活得越来越“实在”，要求越来越“实际”。因此，人们对他们所生存的社会越来越关注，对变革的事态发展越来越倾心。而电视纪实作品，却恰恰可以将真实的社会形态，及时输送到每一个家庭。从而，使人的个体融入社会的群体之中，使社会与人更靠拢，使人与社会更贴近。所以，以反映真实社会生活为主的电视纪实作品，才格外赢得了观众的青睐。

二、观众审美水平的提高

今天的电视观众，再不是十多年前刚刚接触电视的电视观众了。在电视文化的长期熏陶下，他们的鉴赏水平已经有了很大的提高。其主要标志表现在观众的精神需求，开始从“娱乐型”向“思考型”转移；也就是说，开始从“娱乐型”的电视文艺节目，向“思考型”的电视纪实作品转移。它本身就说明了电视观众审美水平的提高。

三、大量优秀纪实作品的涌现

一种艺术形态，要想真正赢得观众，只有一条：拿出好作品，靠作品本身“打天下”。近年来，电视纪实作品的创作者们，不再满足于只是社会生活的简单纪录，只是简单的新闻报道形式。开始将其作为艺术品去思考，探求，并且颇有一点“语不惊人死不休”的劲头，故而涌现了一批堪称“艺术精品”的电视纪实作品，从而赢得了观众，为电视屏幕增添了新光彩。

四、创作群体的崛起

任何一部电视作品，都是电视作者创作出来的。十分可喜的是，一支年轻的电视纪实作品创作群体正在飞速地崛起。一批不计名利，不畏艰苦，一心只做艺术追求和探索，以创作出纪实精品为己任的创作者，涌现在电视纪实作品创作第一线。他们大都受过电视的专门训练，有较为全面的文学艺术修养，较好地掌握了电视艺术的创作手段，他们真可谓是一代新型的“电视人”。

五、电视界的重视

在社会文化思潮和电视纪实作品创作的冲击下，各地电视台开始重视和支持电视纪实作品的创作。特别是中央电视台，在1989年年初，特意开设了“地方台50分钟”栏目，1990年又改版为“地方台30分钟”，专门播出全国各地电视台拍摄的优秀电视纪实作品。这样，不仅为电视纪实作品开辟了一个全国性的“窗口”，大大促进了纪实作品的制作和生产，并为电视纪实作品的创作，树立了一个高质量的标杆。最近，中央电视台以及其他地方台专门成立了“纪录片创作室”。不仅如此，电视纪实作品也引起了理论界的重视，开始研究和探讨电视纪实作品的创作特征和创作规律。中央电视台研究室连续召开了三次全国性的“电视专题节目界定会”；1993年10月，在北京还成立了“中国纪录片研究委员会”。

第二章 电视纪实作品的独特价值和意义

电视纪实作品是电视节目系统中一个具有鲜明创作特色的节目形态，它不同于其他任何电视节目，也正因为它有它自己不同于其他节目的特点，所以这种纪实性的节目的确有它独特的价值。经过多年电视纪实节目的拍摄，实际上这种特点越来越鲜明，它独特的价值体现得越来越分明。电视纪实节目有哪些特点或者有哪些独特的价值，是别的节目不能替代的呢？

一、电视纪实作品是当代人审视现实生活的重要窗口

如果用句广告词的话，我看就是“你想了解你所生存的当代社会吗，请看——电视纪实作品”。电视纪实作品的确给我们开辟了一个审视现实生活的非常重要的窗口。前几年，大兴安岭大火，解放军舍死去救火，你要了解这样一个社会现实，当然是电视纪实作品；今年的抗洪救灾，中国人民解放军怎么样去舍死保卫国家财产，护住大堤，你要了解这个社会生活，当然还是纪实作品。当然，通过电视纪实作品，我们也可以看到我们生活的另外一个层面：去年，山西“三一九”国道，交警就象车匪路霸，挂着的牌子是“有问题找交警”，结果交警本身就象车匪路霸，空车过来，拦住，交超载费，也是我们社会生活情况。去年，山西“假酒案”，死了一百多，伤了二百多，过去制作假酒是酒精，现在制作假酒用甲醇，这也是我们的社会情况。所以我觉得，整个电视纪实作品的确是观众了解、认识现实生活一个非常重要的窗口。我

觉得这是目前老百姓之所以喜欢看电视纪实作品非常重要的一个方面。观众可以透过小小的屏幕，看到整个社会生活；纪实作品也可以通过电视把整个社会的情况，把整个人们生存的情况，通过小小的电视屏幕输送到每一个家庭，使每一个家庭跟社会更靠拢，也使社会与人更贴近，达到信息共享。同时进一步潜移默化地增强了我们国家的民主化的进程。

二、电视纪实作品是电子时代高品格的文化代表

现在有人老说电视没文化，但是真正有文化的节目还是电视纪实作品。本来有一大类就是“文化类”，而且还有一大类“系列片”，都是最有文化的。如果也用个广告词，我看就是“你要在屏幕上看到点文化吗，请看电视纪实作品”。过去有《话说长江》、《话说运河》、《丝绸之路》，都是文化；现在有《望长城》、《藏北人家》、《最后的山神》、《西藏的诱惑》、《龙脊》，也都是文化。所以完全可以作出这样一个判断：电视纪实作品是电子时代高品格的文化代表，它讲的就是文化——历史的、自然的、社会的、人生的、民族的、世界的文化……所以，最有文化色彩的是电视纪实作品。观众越来越喜欢电视纪实作品，对真实反映社会生活的片子越来越感兴趣，对观众的审美来说也是一个巨大的提高。

应该老实的承认：经过这二十年的电视文化的熏陶，目前的电视观众有了个比较大的变化，就是已经开始从娱乐型的观众向思考型的观众转移。二十年前，电视观众基本上是娱乐型的观众，到了今天，经过二十多年的电视文化的熏陶，现在已经开始转型成为一种思考型的观众。也就是说现在的观众对屏幕上能够引起他的思考，引起他关注的片子越来越感兴趣。包括中央电视台的《焦点访谈》、《东方时空》、《新闻调查》甚而至于包括《实话实说》，这样一些真正地来反映我们社会生活的情状，真正地来反映老百姓的生存面貌的社会纪实作品，越来越受到观众的欢迎，因

为它可以引起观众的思索，引起观众对生活的一种判断，通过他人的人生来给他自己的人生得到一点慰藉。而电视可以更好地发挥它的舆论监督功能，使观众可以直接看到社会的情状。朱镕基同志视察《焦点访谈》不是其中讲到一条吗。“群众的喉舌”。电视也应该成为老百姓的代言人，电视也应该更好地反映老百姓的疾苦，成为群众的喉舌。这更进一步体现了老百姓真正当家作主，老百姓即将进一步成为电视屏幕的主角，本身也在逐步地、潜移默化地促进着我们国家的民主化的进程，所以老百姓当然关心。

过去老百姓喜欢看的是什么？电视剧、电视文艺节目，老百姓很喜欢看，我说那是娱乐型的观众。记得二十年前，播出香港的《霍元甲》，播出日本的《姿三四郎》，全国沸腾。有的报纸说，好多城市在播出《霍元甲》，播出《姿三四郎》的时候万人空巷，都回去看电视。还有的公安局有报告说，在播出《姿三四郎》《霍元甲》的时候社会作案率降低，小偷流氓都回去看电视，不作案了，那是二十年前。到了今天，如果我们中国电视屏幕上再播港台的室内剧，再播日本的室内剧，几乎到了无人问津的地步，没人看了，不会引起那么强烈的社会反响了，那个时代已经过去了。它本身也标志着中国的电视观众审美水平的提高。所以现在搞电视的人有一个非常强烈的感受，就是中国的电视观众越来越难侍候。为什么越来越难侍候呢？他的审美水平提高了，拿那些破烂电视节目，观众当然不能得到满足。

我们还可以想一下二十多年以前，观众喜欢看什么文艺节目，音乐、歌曲、舞蹈、晚会，观众很喜欢看，每年盼春节文艺晚会就盼很长时间。春节晚会一播，观众得到一种巨大的审美满足，甚至成为街谈巷议的一个月的话题。现在文艺节目，综合晚会，已经完全陷入一种困境，没办法，不是那个时代了。所以倪萍主持的《文化视点》专门搞过一期，叫作“电视综艺节目是否过多过

滥？”多则滥，滥则没人看。都是那一种形式，都是那几个演员，都是那几个表现形态，综艺节目已经走向了定式化、规范化，也就宣告了这种艺术的停顿、困惑。电视综艺节目主持人王刚在会上有个发言，他说：我是电视综合节目的主持人，我最不喜欢的就是综艺节目。现在不是离开综艺节目了吗，去主持动物节目了吗。电视综合节目的策划人、撰稿人任卫新他在会上有个发言，综艺节目现在象复印机一样，没有任何变化。这样当然也败坏了观众的胃口。电视剧，我们现在每年生产将近一万部（集），经过“飞天奖”、“金鹰奖”两个大奖的评奖，获奖作品也就五六十部，也就是说，好的和比较好的大约仅有五六十部。这个账也很好算，就等于二百分之一。生产二百部集电视剧集，好的和比较好的就一部，二百分之一。所以电视剧现在观众也不大爱看，因为它虚假，编织、伪造生活，所以电视剧目前急需“打假”。生编硬造，虚假失真，远离生活，远离老百姓，这种作品越来越泛滥。前些年看了一个《俄罗斯姑娘在哈尔滨》，一个很漂亮的俄罗斯的姑娘爱上了中国一个做面包的师傅；接着又播出了一个《洋妞在北京人》，两个洋妞爱上北京四合院里面拉车的，这种作品觉得完全远离生活，白日做梦，做梦娶妇吧，娶外国媳妇，有什么文化！有个刊物叫做《中国银幕》约我写一篇文章，把去年电视剧总结一下，我就写了一篇文章，标题叫做《沙里淘金金几许》，用两句话基本概括了目前中国电视剧的走向，叫“文化的滑坡，审美的失落”。在这种情况下，观众一比较，电视剧不行了，电视文艺不行了，而电视纪实作品，因为它最关注社会生活，因为它最关注人生，因为它最容易引起观众的思考。所以成为目前中国电视屏幕的热点，而且也是老百姓最喜欢看的节目。从这个角度来说，纪实作品的确是电子时代高品格的文化代表。

从整体上审视电视文化，我觉得本身并不令人满意，极需要

电视人本身增强一种自我文化批判精神，你不自我批评，人家别人就批判。最近两三年吧，在舆论界，在社会上批判电视的文章很多。《文艺报》曾用三个版的篇幅来批评电视，批评电视文化，批评电视节目主持人，当然有些偏激。一家报纸登过一篇文章，标题叫做《文学，千万别嫁给电视》，它主要强调《雷雨》，曹禺的《雷雨》，搞了二十集电视剧，可以说把曹禺的传世之作、经典作品糟蹋得一蹋糊涂，所以说文学千万别嫁给电视。说《雷雨》实际上搞了个乱伦前史，后母跟儿子乱搞，他们俩怎么相识，怎么一步一步走向乱伦的，而且改变了《雷雨》最后大悲剧的结局。曹禺的《雷雨》通过大悲剧的结局主要是对社会进行控诉，现在，把整个大悲剧的结局全部改变。这根本不是曹禺的《雷雨》！名字都不应该用《雷雨》，用了《雷雨》是对《雷雨》这个名称的一种践踏，应该改成《周公馆的故事》，发生在周公馆里的事。糟蹋到这种地步。还有一家报纸登过一篇文章，叫做《电视，你还要糟蹋什么？》，公开问电视你还要糟蹋什么？说“MTV”把音乐给糟蹋了；“戏剧TV”把戏剧给糟蹋了；“文学TV”把文学给糟蹋了；“相声TV”把相声给糟蹋了……他最后诘问，电视，你还要糟蹋什么？文化人有个重要的刊物叫《读书》，也登过一篇文章，标题就挺吓人，叫做《电视为娼，书为妻》，也就是把电视骂成“娼妓”，说印刷文化——书籍才是忠实于自己的妻子。它说：“电视招之即来，挥之即去，为所有的人服务，不给人们留下任何痕迹。”对电视作了这样的描述，招之即来，挥之却去，拿着遥控器一摁就有，再摁就没，招之即来，挥之即去；为所有的人服务，不管识字的、不识字的、文盲、半文盲，反正全能看，都能看懂；不给人们留下任何痕迹，所有的电视节目都是一次过，完了就完了。所以人家说电视文化是什么文化呢？消遣文化、娱乐文化、快餐文化、歌星文化，这些名称加在电视的头上，电视人应该感到脸

红。从诸多的节目样式里面，电视纪实作品、纪录片，在屏幕上是最有文化的，这点谁也不能否认，所以说它是电子时代一种高品格的文化代表。

三、电视纪实作品是电视总体制作水平的标志

从目前中国电视发展特点来看，在诸多的节目形态里面，有三大节目支柱：电视新闻、电视专题、电视文艺。电视新闻，主要给观众提供真实的信息；电视文艺，主要给观众提供审美。在我们诸多的电视节目系列里面，把新闻去掉，把文艺去掉，剩下的所有的电视节目都可以囊括在专题里面。但从总体的表现形态上来说，更多的是纪实。从纪实来看，的确可以说是电视总体制作水平的标志。一家电视台，一个国家，看你电视发展的情况，主要看纪实的作品，主要看纪录片，因为它需要大投入、大制作、大周期、大产出。搞这样的片子本身就标志着你这个国家或者你这家电视台总体的制作水平如何，确实是个标志。搞台文艺晚会很容易，拍个电视剧、室内剧也很容易，一天可以拍一集，但是纪录片、纪实作品拍摄起来的确需要大投入、大周期。

所以，在国际上评奖，来判断一个国家，一个电视台节目制作如何，只评纪录片，不评别的。没有国家来评评电视剧吧，评那干吗？也没有哪个国家说来评评文艺节目吧，评它干吗？没有，就评纪录片，就评纪实作品。纪录片、纪实作品的确是一个国家，一家电视台总体制作水平的标志。为什么日本跑到中国来拍丝绸之路，为什么日本跑到中国来拍万里长城，当然是文化，它从文化的视角来拍，因为它有这个能力啊。经济、财力、设备、人员，一拍几年，标志着这个国家电视的整体制作水平。为什么美国要到巴卡丛林里面去拍片子，一去拍一年，热带大雨林，这个片子叫《丛林里的巴卡人》，写那个非洲雨林地带的小矮人，他们在那艰难的环境下生存，拍一年，直升飞机、电瓶车，全部设备，帐