

浅析新媒体时代电视节目制作编导意识的价值

沈梦溪

中国传媒大学

[摘要] 新媒体环境下，在电视节目形态不断变化的同时也带来了作品形态的改变。视频节目作为新媒体环境下一个重要的传播形态，不断完善其策划和创作观念是其能够发展的重要表现，本文将主要围绕新媒体环境下视频节目的策划与创作观念展开分析，旨在提高视频节目的创作质量和水平。

[关键词] 新媒体环境；编导意识；视听思维

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.11.788

一、新媒体环境下的电视节目的发展现状

随着智能终端的迅猛发展，以抖音为首的短视频APP快速发展壮大，短视频以其内容丰富、形式多样、制作门槛低、传播速度快等特点迅速抢占了大众的视听时间和空间，从而使新媒体时代进入了新的历史发展时期，给传统类电视节目带来了不小的冲击。受此影响，电视类节目在传统媒体的大背景下开始对节目进行创新与改革，在追求画质与音质技术升级的同时，力求走进生活、表现生活，去发掘生活的温度与质感，在这一过程中，电视节目改革的最显著特点就是突显编导意识和创新思维，以此来保证电视节目能够不断推陈出新。

二、新媒体环境下电视节目创作编导意识的重要性

编导意识是丰富电视节目情感要素与审美内容的重要因素，一档电视节目无论是从题材的选择、内容的编辑、影像的拍摄，还是画面的设计，都离不开编导意识，优秀的视频节目需要较高的编导意识来提升视频节目的艺术性和渲染力，使呈现出来的内容能够与受众产生情感上的共鸣。

通常来讲，节目视频的内容素材都来源于现实生活，一般情况下，在我们确立主题后，需要去设计如何拍？如何问？如何制作？如何剪辑？这就需要有较强的编导意识让前期的选材和后期制作有效地融合起来，使节目既能够体现主旨，又能不失观赏性。因为在对电视节目进行呈现时常会受到制作人主观感受、思想理念以及艺术审美的影响，所以对素材的把控与编制能力越强，越能够呈现出节目的质感，简单来讲就是，编导意识越强，所呈现出来的作品就越容易与受众产生情感上的共鸣，主题也会越容易被突显，效果自然也会越理想。

要想在这个信息爆炸的互联网时代有着不错的收视率，提高“情感共鸣”是提升传播效率的终极王牌，只有电视节目创作时有着较高的编导意识，才能将情感融入素材画面加工剪辑中，才不会使画面一板一眼极为生硬。此外，编导意识还有利于在电视节目创作过程中挖掘细节，使节目画面所呈现的意境不是“空而大”，而是更“细致”“充实”“有质感”，可以进一步提升节目的“感染力”，更有利于节目内容在情感上产生共鸣。

同时，拥有编导意识就意味着拥有了很强的“全局意识”，一档好的电视节目即使拥有了优秀的选材、优秀拍摄、优秀的后期，但是如果不能有良好的编导意识“把控全局”，只是“独自绽放”，也是无法制作出精良的电视节目的，因此，只有拥有了较强的编导意识才能提高电视节目创作的整体性、统一性。

三、编导意识在电视纪录片节目中的具体体现

想要充分探究电视编导意识在电视节目中的应用方向，我们就必须对电视中编导意识的具体体现方面有深入的理解和认知，一档优秀的电视节目，无论是在前期策划，中期拍摄还是后期的素材整合以及画面剪辑上，编导意识都会有所体现。

我们以电视节目中的纪录片为例，编导意识在纪录片中的体现是多方面的：

1. 节目前期对于素材的选择。一档节目是否精良与其在技术层面上是否精通固然息息相关，例如摄影、剪辑等。但是主题素材的选择更为重要，只有确定了节目的类型才可以进一步去确定节目的主旨进而确定节目的拍摄风格以及剪辑手法。而这些就又涉及到我们前面说到的“全局意识”，也就是编导意识。

2. 构建戏剧化的叙事框架。这和主题的确是紧密连结在一起的，通过凝练主题，把存在因果关系以及能够产生反转的情节进行整合，将真实事件元素完整地并且有逻辑地衔接在一起。“艺术来源于生活且高于生活”，在进行电视节目创作时，尤其是纪录片等纪实节目，既要有对真实生活的呈现，更要有对情感、思想以及情节内容的凝练与提取，适当地对不必要的情节和内容进行删减，不仅可以使故事情节更加紧凑，也为节目内容增添了戏剧化。

在对故事情节进行层次架构时，通过对潜藏在主线故事内部支线故事的叙述，将内在本质表现出来，这都依赖于强大的编导意识，如果缺乏编导意识，导致信息难以在故事中得到呈现，或者情节平铺直叙毫无起伏，就会使故事趋于平淡，最终导致无法与受众产生情感上的共鸣。

3. 镜头语言，也就是画面的拍摄。随着互联网的不断发展，人们对于拍摄的角度，画面的质感以及画面唯美度的要求越来越高，也越来越严格。除了前期对于素材的选择、情节的架构，中期的拍摄也是必不可少的一部分。以纪录片为例，镜头语言在纪录片中是十分重要的，主要用于挖掘细节和呈现思想，通过对画面的重组、特写镜头的捕捉、整体构图的设计以及光影的利用，使之呈现出画面的细节和内在的情感，给受众提供更丰满的感官体验和情感体验。譬如，在《天下足球特别节目德国世界杯纪录片》和《2006年德国世界杯官方纪录片》中就非常明显的体现出了影像语言的优势，《2006年德国世界杯官方纪录片》就会给人更丰满的情感上的体验，更容易引起受众的共鸣。

纪录片类的纪实类电视节目不同于影视作品，在拍摄过程中对于真实性的要求比较高，拍摄过程中不仅要清楚拍摄的内容，还需要编导意识，能够对拍摄的周边环境以及自己想要的效果进行协调与沟通，在情节完整的基础上，善于捕捉不经意间的细节与美好，有利于与观众产生情感上的共鸣并且使节目更加饱满、流畅、自然。

4. 声音形象，声音即“人声”“环境音”和“背景音”。“人声”“环境音”和“背景音”能够帮助营造出很好的氛围感，是表达情感、渲染氛围、引起共鸣强有力的手段之一，编导意识就是让你在适当的位置灵活使用“人声”“环境音”和“背景音”，利用声音放大画面的细节，把受众引导在你想强调的“点”（主题、思想感情）上，譬如，泪水滴在水面上的滴答声，就可以放大主人公的悲伤情感。声音的运用之所以离不开编导意识，是因为如果在挑选音乐时出现了音乐节奏与画面内容严重脱节的情况，就会影响电视节目的观看体验，难以

满足受众审美和情感上的诉求。利用编导意识善于运用各种音乐能够让画面空间更具真实性。

能够发现提高电视节目创作的编导意识,有利于情感的表达和主题的突显,为了更全面的印证编导意识的价值和功能,我们还有必要进一步探究编导意识在纪录片中的具体体现,其实编导意识就是对选题不断深化的过程。例如,在《小天真,大寂寞》这样一档纪实电视节目中,讲了一个关于退休老工人举办“个人演唱会”的故事——老人喜欢唱歌,心气儿高,想要上春晚,但由于平时的各种自命不凡的疯话,大家都说他是疯子。这档纪录片最早拟定的名字叫作《退休老工人的“个人演唱会”》,这个名字限定了节目的表现空间,同时也限定了观众的可想象空间,给人的感觉是这档节目要表现的只是一位老工人在街头举办个人演唱会的画面,这个画面是平面化的,没有宽度和深度。看到这个题目,会有人想要去看或者想要挖掘他背后的故事吗?答案注定是苍白的——不会!经过审视与调整,节目的主旨升华为了“天真”和“寂寞”——爷爷人前的“天真”和爷爷背后的“寂寞”,“天真”是爷爷一个人的天真,但是他所折射出来的背后的寂寞,却不是爷爷一个人的寂寞,而是空巢老人这一个群体的寂寞,可以说,由于编导意识的体现,使同一个节目,从内容到质感上都有了质的提升。

四、新媒体环境下电视节目视听创作中的编导意识

视听创作,就是视听思维、视听表达,也就是内容的讲述和情绪的营造,简而言之就是分为“视”和“听”,“视”即可视化也就是画面,“听”即声音也就是声音形象。从一定意义上讲,巧妙地使用视听语言可以让电视节目的内容主题得到升华。

“视”就是指影像的表达,与前文说的“镜头语言”所不同的是,前文所述更多的偏向于拍摄出来的画面内容,而这里的“视”更多的偏向于后期视频剪辑的技巧和手段,在对某档纪录片进行剪辑时,不能只单单的靠对画面的拼接,如果想要更突出表现出某种情感或者主旨,就要善于利用一些镜头语言和剪辑手段,这关乎到受众的视觉感受和电视节目最终的呈现效果,在节目创作中,所拍摄的画面一定不会一板一眼地跟着脚本,在素材的拍摄中,收集到的信息也都是碎片化的,一定会有很多的突发状况以及灵感的迸发,这就需要在后期剪辑时通过穿插、对比等多种剪辑手段,在拍摄技巧(角度、光影、构图)的配合下实现内容的呈现。在纪实片中比较常用的就是蒙太奇手法。蒙太奇手法主要分为交叉蒙太奇和平行蒙太奇,使用平行蒙太奇的原因往往是因为看似单独的片段有着内在的联系。譬如:《沟沟里的青春》,交叉讲述的方式就是平行蒙太奇手法,纪录片中通过对叙述同一时期不同场景中的人和事物时,作者利用平行蒙太奇手法,对同一场景的画面进行剪辑和切分,再与不同场景的画面进行重组,有机巧妙地结合在一起,这无形中就增强了纪录片的空间感,也让单独的视频片段有了某种微妙的联系,同时因为平行蒙太奇手法在应用时会不断地扩大纪录片元素的片段量,所以也会加强纪录片叙事的节奏感。而交叉蒙太奇的主要作用是为了制造悬念,即将同一时间、不同地点发生的多个能够互相产生影响的情节交替剪辑在一起,最后汇总在一起,同时,因为是多个事件的同时发生也就会产生一定的悬念。譬如《沃日河谷的太阳》就是同时运用了平行蒙太奇手法和交叉蒙太奇手法,给受众呈现出了立体的画面感,同时也给受众营造了全新的审美体验。

除此之外就是在节目特定情境下对画面进行“闪回”或“切断”,这样可以使电视节目极具张力,“闪回”可以让在

一定程度上解答具有层次的叙事内容的疑惑情节,而“切断”能够切实提高观众的期待值,技巧适时的运用在节目素材剪辑中不仅可以提供更好的观看体验还可以在在一定程度上强化电视节目内容的戏剧张力。如果电视节目缺乏编导意识,无论前期、中期多么精良,有了画面剪辑层面的毫无章法也终究难以体现出节目的艺术性、层次感。后期剪辑可以丰富电视节目的内容,强化节目意义,但这都需要强大的编导意识作为支撑。

“听”,是指向“声音”,编导意识中侧重于对声音进行设计,而视听创作更侧重于如何做到对于声音语言的立体化运用。

以电视纪录片节目为例,声音包括:现场声(环境音或人声)、谈话(人声)、解说、背景音乐等,都属于是电视节目纪录片的重要组成部分。在电视纪录片节目的创作过程中,声音是对画面语言的有效补充,声音的相互配合和交叉运用,可以使声音呈现立体化,能够完美的与画面和主题融合,使电视纪录片内容的表达更加的自然、生动、真实。

现场声,是指在现场录制到的本身就存在的真实的声音,包括:“人声”和“环境声”。“人声”和“环境声”在纪录片中是非常重要的,能够直接、立体地反应现实情况。解说也就是我们常听的“画外音”,是在后期制作过程中附加在画面上的声音解说,以“画外音”的形式向观众呈现细节,有第一人称视角也有旁观者视角。一般情况下,使用第一人称视角让主角本人讲述自己的故事,能够更容易将观众带入其中。而背景音乐在纪录片中有着非常重要的传达情感的作用,音乐的类型是根据纪录片主体基调而设定的,音乐与主题的融合更容易激发人的联想、引起情感上的共鸣。

视听语言在电视节目中的运用表现为故事情节和主题提供了“形象”和“氛围”,利用镜头语言和声音语言,使之相互影响、相互融合,形成多元化的画面语言特征,向观众传递更为真实有质感的情感感受。

结语

综上所述,编导意识在电视节目的制作过程中有着举足轻重的作用,无论是在立意、编辑、拍摄还是剪辑方面,编导意识都是贯穿始终的,增强编导意识,站在全局的角度进行统筹安排,使节目最大程度上与受众产生“情感共鸣”,收获更多的感动。

在策划过程中就要明确编导意识的主导地位,只有极其重视编导意识才能提高电视节目制作的整体质量和水平,要善于利用镜头语言和声音来进行内容的表述和情绪的营造,这样才能在好的内容质量的前提下,使片子呈现出更好的艺术性和观赏性,从而推动电视节目事业不断向好发展。

参考文献:

- [1] 宋希. 新媒体环境下电视短视频节目的编导与策划技巧[J]. 记者摇篮, 2021(09): 114-115.
- [2] 张向力. 电视纪录片编辑的编导意识研究[J]. 传媒论坛, 2021, 4(17): 53-55.
- [3] 贾宏宝, 马明杰. 电影《芳华》: 蒙太奇思维的影像书写[J]. 新疆艺术(汉文), 2021(03): 97-101.
- [4] 魏毅. 《沃日河谷的太阳》: 电影化小说的跨文本叙事[J]. 青年文学家, 2021(23): 134-135.
- [5] 任奇伟. 电视纪录片摄像师的编导意识分析[J]. 传播力研究, 2020, 4(23): 27-28.

作者简介: 沈梦溪, 中国传媒大学播音主持艺术学院2019级播音与主持艺术本科生。