

A close-up portrait of actor Zhang Guoli, smiling warmly at the camera. He is wearing a dark, high-collared jacket. The background is dark and out of focus.

绽放的积累

张国立影视艺术创作研究

张会军 编著

重庆大学出版社
<http://www.cqup.com.cn>

绽放的积累

张国立影视艺术创作研究

张会军 编著

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

绽放的积累: 张国立影视艺术创作研究 / 张会军编
著. —重庆: 重庆大学出版社, 2015.9
ISBN 978-7-5624-9480-5

I. ①绽… II. ①张… III. ①电影—艺术创作—研究
②电视—艺术创作—研究 IV. ①J904

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第231121号

绽放的积累

张国立影视艺术创作研究

张会军 编著

策划编辑: 向文平

责任编辑: 向文平 任绪军 版式设计: 张 晗

责任校对: 贾 梅 责任印制: 张 策

*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 邓晓益

社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编: 401331

电话: (023) 88617190 88617185 (中小学)

传真: (023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆长虹印务有限公司印刷

*

开本: 787×1092 1/16 印张: 19.75 字数: 279千

2015年10月第1版 2015年10月第1次印刷

ISBN 978-7-5624-9480-5 定价: 78.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书, 违者必究

“演员这个职业是个展示全人格的职业，你这个人什么样，都会在你所有扮演的角色中体现出来。”

题记

—
张会军

从张国立的为人和表现来看，他同时具有领导性格和富有责任感及顺应性。对个人发展、工作、做事、感情、管理，有非常好的控制力。张国立从本质上不是一个浪漫的人，所以，他也不容易陷入纷繁复杂的事情中，他知道如何处理好自己的事情和别人的事情，他是一个完美主义者。

作为一名优秀的影视剧演员、导演，张国立有些刚正不阿，从不屈服的感觉。他总是在说，迎合市场就会出好东西吗？不是从心里做出来的东西，就会被市场和观众抛弃，如果我们做那些“行活儿”，最终会落伍。

张国立有一种责任感，他反对一些违反创作规律和低级迎合的东西，对国内的电视制作环境被破坏的情况感到忧心忡忡，但是，却无力挽回。他自己非常清醒，自己有责任意识 and 责任感，只是在适当的时候发表自己的看法。

他即便是在生活中和工作中有什么样的缺憾，也缺乏彻底改变现状的勇气，他喜欢平淡而有秩序的生活，容易有自己独立的想法，即使是遇到许多与自己完全不同的人，也会坚持自己的东西，甚至认死理，不会轻易变化和经常变通。

总体说来，张国立是一个好脾气的男人，我们经常说，好脾气是男人修炼来的，但是绝对不是说他就没有脾气。他经常说，作为男人，好脾气但不能太好，有事业心不能是工作狂。张国立基本上是重情重义的人，对人、对事，他完全是尽心尽力，甚至，可以说是认真细致和任劳任怨。

选择张国立的电影、电视剧以及他的人生阅历进行综合研究，我自己认为是一个非常具有实际意义的学术选题。

我和张国立的合作早在1983年便开始了，那时，我作为北京电影学院摄影系刚留校的青年教师，给导演系著名的导演、教授韩小磊老师当摄影师，拍摄电影《嫌疑犯》，在张国立的身上学习到了做人低调和为人谦和的品质。我们彼此非常谈得来，也结下了深厚的友谊。

本书的策划，是缘于我与马建一（总裁）在海口，与陈松等人在北京电影学院我的办公室，讨论借助重庆大学美视电影学院2015年成立15周年的机会，对学院管理、建设、学术方面做一个总结性和学术性的梳理。

可以说，这一著作的策划、撰写、整理、编辑、出版工作的展开及其完成，是重庆大学美视电影学院学科建设、张国立电影教育、创作本体学术研究及学院教育、教学管理的一项重要学术活动，也是学院教学、科研、创作工作的一个重要组成部分，更是学院电影创作理论建设的一个重要内容，为学院的电影创作、制作，为学院研究生和本科生的培养，为青年教师专业水平的提升，提供了重要的学术参考。课题立项以及撰写、出版，将填补从电影、电视创作角度对张国立的导演、表演艺术创作进行系统研究的学术空间。对于美视学院的整体电影（电视）学科的建设，丰富美视学院电影（电视）学专业的创作专著和教材，有着极其重要的理论意义和学术价值。作为美视学院电影（电视）艺术创作及理论研究的重要组成部分，对中国电影（电视）艺术创作及理论的深入研究和对艺术专业教学的促进，具有深远的现实意义、教学意义和指导意义。

所以，在2015年的3月28日就决定，《绽放的积累：

* 全国文联全委会
委员 / 中国电影家协会
副主席 / 北京电影
学院院长 / 博士生导师 / 教授

张国立影视艺术创作研究》专著，由我本人独立撰写，并预计在100天之内完成。结果，这个任务压得我有些喘不过气来，好在，每天坚持写，终于有了结果，证明了上天还是眷顾努力的人。

北京电影学院曾经邀请张国立、冯小刚（多次）来学院给学生、教师作专题的学术和创作的讲座。2015年6月，张国立还特意受邀到北京电影学院，给教务处和北京大学文化书院联合举办的“高级影视投资和制作人班”学生讲课，与学生一起探讨中国电影产业的发展和电视剧制作的问题，他所作专题和创作的讲座，妙语连珠，针对性强，具有实战意义，能提供解决方案，深受学生们的欢迎。

由于私人和工作的关系，我多次与张国立交流关于大学影视教育的经验和体会，介绍各自学院在教学实施和人才培养方面的工作。在这次的写作过程中，也进行了一些访谈、讨论、对话，在这样的过程中，有意识地讨论一些关于电影创作、电视剧创作在教育方面的经验和措施等方面的具体问题。

该专著的写作没有做特别的策划，也基本上是自己信马由缰地进行思考、完成，比较庞杂。在体例上则表现得非常自由，没有拘束，在出版要求和写作、研究的目标要求下，对现有张国立的发言、采访、资料、文章、笔记、论文进行了一些基本整理，按照既定的学术目标和个人写作安排进行。由于资料非常多元，有些需要经过张国立本人的确认，也需要我们进行一些具体的研究。这一专著与我以往的其他专著一样，既是我个人学术研究中的一个重要内容，也是整体电影（电视）学专业建设、学术研究、专著出版的一个重要组成部分，特别是对丰富中国电影、电视剧创作实践教学的研究工作，也是一个重要促进和总结。

当下，从我们的影视艺术创作实际和人才培养方面，特别需要一些创作研究和实例教学及实践经验。本书即是对张国立个人导演创作和表演创作的综合研究。本书的出版既是为目前各个大学各影视专业的本科生、研究生学习提供一个文字参考，同时，也是对青年教师的学术培养和专业素质提高提供重要的学术读本，为美视电影学院的专业教材建设和历史研究做一些力所能及的工作。

本书在成书的结构体例上做了一些设想，基本上是分了三个大的部分。第一部分：主要是张国立的简介和背景描述，总结他的影视艺术创作成果，回顾他投身影视教育的历程。第二部分：张国立影视艺术创作方面的研究。第三部分：主要是关于张国立个人关于电影、电视剧创作的访谈，也有关于中国电影产业、电影节论坛主持的专业访谈和关于社会文化、价值方面的部分访谈内容。

我心里清楚，在时间紧、任务重的情况下，这本专著一定存在着一些不足和缺点，需要在以后不断地提高。

这次的文字书写和学术研究，采取了比较务实的方法，主要对其电影创作、电视剧创作中的问题进行总结和综合研究。有些完全是个人的观点，从电影、电视剧创作研究入手，结合他们的作品，有着极其重要的创作指导意义。

这本书对于研究张国立及其创作过程和成长，具有总结理论的意义，可作为学习电影制作专业及相关综合大学文科、电影（电视）专业学生的参考书目。

2015年7月1日

目
录 CONTENTS

题记

言而由衷（代序）

第一部分：耕耘与收获 _ 001

平和与真诚：张国立其人、其事 _ 002

耕耘与收获：张国立影视创作成果 _ 024

教育的责任：创办美视电影学院 _ 037

第二部分：创作与研究 _ 059

导演与表演：张国立影视“双栖创作” _ 060

经典的影像：MV《霸王别姬》的拍摄与创作 _ 074

判断与评说：张国立电视剧创作评论 _ 095

贴近的生活：电视剧《大生活》的创作	_ 117
研究与思考：张国立电影创作评论	_ 133
绽放的积累：电影《一九四二》里张国立的创作	_ 147
形似与神似：《建国大业》中张国立的表演创作	_ 172
现实的撕裂：电影《一声叹息》创作论	_ 193
生活的演绎：电影《手机》的创作	_ 209

第三部分：理性的思考 _ 225

纵论与言说：张国立论电影	_ 226
揭示的表现：访冯小刚、张国立	_ 255
再现的责任：访谈电影《一九四二》主演张国立	_ 274
领悟的生活：访谈张国立	_ 288

第一部分

耕耘与收获

“ 一个伟大的人有两颗心，一颗心流血，另一颗心宽容。”

平和与真诚

张国立其人、其事

张国立 男，汉族；1955年1月17日出生于天津，在陕西长大，铁二局文工团（成都）两年制学员班毕业；身高178 cm，摩羯座，O型血；他最喜欢的零食是方便面和巧克力，最大的嗜好是不断工作，最喜欢的电影作品是《一声叹息》。

1971年，张国立去修铁路，不久后参加了工地上的战宣队，任报幕员。张国立后来也回忆和调侃道，在业余文工团干了一年后，通过一次文艺汇演，他被专业文工团选中。1972年，张国立调进了成都铁二局文工团，当一名报幕员，同时，作为演员参加演出。成都铁二局文工团是一个综合性的文工团，当时，文工团以演出京剧为主，刚刚跻身人文工团的张国立只能演小角色，跑龙套。虽然参演过《智取威虎山》等戏，但没有一句台词。后来终于熬到有一句台词，那就是杨子荣打完虎后，在旁边喊道：“虎！虎！”这是张国立演出的第一句台词。

如今，张国立是国家一级演员，著名导演。他在自己所从事的影视行业，担任多种职务，集编剧、导演、演员、制片人、出品人、监制、艺术顾问于一身。现在他供职于中国铁路文工团。2000年起，他出任重庆大学美视电影学院院长、学术委员会主任。2006年，他担任中国电影家协会青年电影工作者委员会会长，

还担任了中国“关心下一代”工作委员会教育发展中心副秘书长，中国第二届环境大使，中华文化环境促进会常务理事等社会职务。2008年，他出任中国广播电视协会电视剧导演工作委员会副会长。张国立在企业中的角色是：北京国立常升影视文化传播有限公司董事长，上影寰亚文化发展（上海）有限公司总经理。2013年，张国立出任中国人民政治协商会议第十二届全国委员会委员（文艺界别）。

很多人分析张国立的性格，觉得特别符合摩羯座的品质。而实际上，他的星座就是摩羯座。从张国立的为人处事来看，他具有领导风范，富有责任感，对个人发展、工作、做事、感情、管理，有非常好的控制力。张国立不是一个浪漫的人，所以，他也不容易陷入纷繁复杂的事情中，他知道如何处理好自己的事情和别人的事情，他是一个完美主义者。无论生活中和工作中有什么样的缺憾，他都处变不惊。他喜欢平淡而有秩序的生活。作为摩羯座的人，他喜欢独立思考。同时，他是一个真诚的人。在我看来，平和与真诚，是张国立最突出的品质。

一、踏上坎坷的表演艺术之路

张国立最开始是一名铁路工人，但因为其个性活泼、悟性好、反应快、善于表达，很快就被业余文工团看中，调到团里工作。国立回忆过去的时光说：“他们觉得在四川，尤其是在我们的团里，我是普通话说得算好的了，于是，选中我先去报幕。说起来，我也是很早就开始主持人的生涯的，所以，今天对节目主持的工作不怵，反而是驾轻就熟，也算是老资格了。”

那时学习艺术，从事文艺工作，需要勇气和智慧，也需要天赋和资质。早期在四川成都西南铁路文工团学习的过程中，张国立对表演就近乎痴迷，年仅17岁，在那样的一个环境下，他就显示出了自己的天分，能歌善舞、聪明伶俐又刻苦上进。

张国立在那个时候，显得比同龄的孩子成熟、懂事得多，在文工团里，对他的学长和老师都谦逊有礼。他总是在周一的早上，早早换上干干净净的练功服，来到教室里等着老师上课。在课堂上，任何的学习活动和表演实践活动，张国立总是积极参与并且出色完成。他的天赋和勤奋，为他后来在专业道路上的成长和成功奠定了非常关键的基础。

“文革”后期，文工团里很长一段时间没有慰问演出的任务，文工团的队员们平日就待在宿舍里不分昼夜地聊天、打牌，可是张国立却坚持自己看书、学习。

我们这个年龄的人，在孩童时期对电影有着自己特殊的认识和情感，长大以后，对电影有着更加不一样的理解。张国立那会儿对电影还没有什么奢望，有的只是热爱，是对电影艺术的无限崇敬。在往后的岁月里，随着对电影认识的深入，他更加理解了电影的意义。后来，作为电影、电视剧导演、演员，当影片拍摄到了一定的程度，他意识到表演技巧也是很重要的。电影、电视剧拍到了最后，就像俗语所讲的那样，是个质量的问题。总结张国立自己的影片和电视剧拍摄，我认为他在影片拍摄过程中比较倾向平民化，他一直保持着一个普通人的平和心态。

二、自觉刻苦，比别人多的是艺术上的勤奋

从张国立在电视剧创作上的成就和业绩来看，他是一个极为勤奋的人，不断进行着对不同风格和形式的探索，尝试着各种各样的题材。他是中国电视剧界一个传奇的人物。

他导演的电视剧，老百姓喜欢，收视率高，成绩多多。但是，他在做事上、说话上、生活上，一直比较低调。他的艺术实践经历，是可以罗列出来的，但是，我们却很难描绘出一幅他勤奋奉献社会的全景图。

我们经常形容张国立在表演创作和艺术创造的路上，是一只十分标准的蜗牛，渺小但不容忽视，不快但具备坚毅潜力，低调而干劲十足，最终取得了巨大的成功。

很多时候联系张国立，他一定是在剧组的拍摄现场。即便是没有开戏、开拍的时候，他要么在准备和讨论剧本，要么就是在出差选景途中。所以，我们常说，张国立的爱好：工作；特长：工作；强项：不停地工作；优点：永远在工作。在工作中，他似乎可以找寻到全部的生活乐趣，在工作中，他似乎可以寻求到心灵的慰藉和归宿。陈道明、张铁林、王刚、陈宝国他们，每次碰到张国立，都嘱咐他：“别那么玩命，你少工作点，少干点活儿，这么大岁数了，钱挣不完，活儿干不完，图什么呀？”

记得张国立有一次跟我说起：“一次拍戏，我们带的摄制组，在一个小城市的街道拍摄完成，正好赶上中午吃饭的时间，制片主任就让剧务主任‘放饭’，摄制组的各种工作人员，为了节省时间，就蹲在街边，不影响行人和交通，席地开始吃饭。他们因为拍摄需要，所以，衣服都比较陈旧和脏乱，远远看上去，真就像是一群农民工，可以说跟建筑工地、农贸市场的人几乎没有什么区别。这时，有的家长中午正好领着放学的小孩路过看到，家长就跟他们的孩子说，看见没有，你要是不好好学习，就像这些叔叔们一样，在大马路上吃饭，永远没有出人头地的时候。他们剧务部门给我汇报了，我被震撼了，甚至哽噎住了，我什么也没有说，你看，我们在别人的眼里，是搞艺术的，是拍电影的，别人

认为已经很风光了，结果，还是被普通人认为是最低贱的，被人家误解。确实，在他们看来，我们干的就是工人、农民的活，吃的是工人、农民的饭，而且，在外貌上，也基本上是农民的打扮，所以，我们也别拿自己太当回事。”我听了以后，感慨万千。

别人这样评价张国立，在外面，他是一个很风光的人，艺术工作者、电影人、电视剧人、制片人、教授、公司董事长。经常在影视创作中，集编剧、导演、演员、制片人、出品人于一身的他，实际上干的就是工人、农民的活。张国立经常自己解释：“说我是农民，是因为我干的活是‘一条龙’，一个农民从耕地、刨地、下种、浇水、锄苗、施肥、除草、维护、收割，最后进仓，所有的事都是一系列的工作，不可能交给别人，凡事都要亲力亲为，如果我不工作，生活状态比工作会好很多，但是别人就没有事情干了，我还得想着别人。不工作的时候，当我面对大把的时间，我真的不知道自己应该干什么？”所以，他所有的表格上，“爱好”一栏都写着“工作”。在实际的生活中，他永远是在工作。即使是在不拍摄的时候，在自己的业余时间，还是工作——就是看剧本。

张国立出演的第一部电影是《开山的人》（1974），当时并没有引起人们的关注，甚至，导演也没有看好他，仍然没有人认可和赏识他，像今天的很多年轻演员，演完以后仍然是默默无闻。但是，他对表演的热爱、真诚和执著，工作的勤奋，却给剧组的人留下深刻的印象。

1982年，峨眉电影制片厂四川籍导演米家山（北京电影学院导演专修班毕业生）找到张国立，请张国立出演他准备导演的电视剧《弯弯的石径》，那时正是儿子张默出生的第二天。张国立开始时在事业和家庭之间犹豫难择，但是，在米家山导演的推荐和劝说下，他咬咬牙，还是毅然决然去了摄制组。后来，这部《弯弯的石径》，获得了当年的中国电视剧“飞天奖”，使张国立的艺术起点一下提高了很多，也为张国立在电影和电视剧圈里，赢得了非常好的口碑。那时，他就跟着米家山导演开始更多的电影和电视剧创作，从演员、副导演，到执行导演，再到联合导演，一直坚持干了下来，直接锻炼了自己的创作能力，

这就持续了四年。

1980年代的时候，张国立已经拍摄了7部电影、12部电视剧（集数非常多），并且，有的电影和电视剧已经获得了一些奖项。他总觉得自己“不温不火”，一直处于“蛰伏”状态，这个过程中他的心态保持得非常好，不急不躁等待时机。在今天看来，一个男演员，必须要度过一段非常难以煎熬的时光，做得人下人，才成人上人。张国立的这段经历，成为后来男演员成长和发展的“经典道路”。

机会总是眷顾那些有准备的人，张国立终于等到了属于自己的黄金时代。1990年代，电视剧《宰相刘罗锅》让张国立家喻户晓，名噪一时。随后，电视剧《康熙微服私访记》系列、《铁齿铜牙纪晓岚》系列，更是让张国立迅速成长、成名、成功，使他很快晋升成为了电视剧一线明星，由此，张国立成为了国内最早稳坐影视制作交椅的演员之一。

但是，我们仔细分析，看到的是，他演的电视剧，都是“两个极端”的角色，一方面是高高在上、光芒四射的各种皇帝，一方面是默默无闻、生活在底层的各类“小人物”。也正是这样的一些反差巨大的人物，充实了他在表演方面的探索和成绩。只是我们在近些年，看到张国立的戏路集中转向平民、小人物，《金婚》中的佟志、《亲兄热弟》中的老大哥、《大生活》中的柳东，《唐山大地震》中的老东家，个个人物在剧中都是生动传神，表演上十分到位。也正是张国立这样的平和与真诚的优秀品质，造就了他的坚定和执著。在30多年的演艺生涯里，不管角色大小，他都认真对待，把名誉的事情看得淡然，但是，他把做人的事情看得非常重要，也正是他为人和做事的认真，加上他

《铁齿铜牙纪晓岚4》