

电视剧创作丛书

赵韞颖 主编

循“规”蹈“矩”

——影视剧从业之钩沉

周见新 著

中国戏剧出版社

上海市

电视剧创作丛书
赵韞颖 主编

循“规”蹈“矩”

——影视剧从业之钩沉

周见新 著

中国戏剧出版社

图书在版编目(CIP)数据

循“规”蹈“矩”/周见新著.-北京:中国戏剧出版社,2011.10
(电视剧创作丛书)

ISBN 978-7-104-02957-1

I.①循… II.①周… III.①电视剧-电视创作 IV.①J904

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 045507 号

循“规”蹈“矩”

责任编辑 龚伟民

封面设计 邵 竞

出版发行 中国戏剧出版社

社 址 北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层

邮政编码 100097

电 话 58930221(发行部)

传 真 58930242(发行部)

电子邮箱 fxb@xj.sina.net(发行部)

经 销 全国新华书店

印 刷 常熟市兴达印刷有限公司

开 本 787×1092 毫米 1/16

印 张 18 印张 插页 4

字 数 290 千字

版 次 2011 年 10 月 北京第 1 版第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-104-02957-1

定 价 30.00 元

版权所有 违者必究

鋒從磨礪

出香自苦

寒來

壬辰暮春覃志剛

覃志刚先生——中国文联党组书记 中国文联副主席
全国政协常委

花開春鶯見

筆落文風新

見新川字云

許洪祥書

許洪祥先生——新华日报社社长

新华报业传媒集团党委书记 董事长

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

务实求真
奋发永进

祝周克新同志新著面世

江苏省广播电视局耿乃凡

乙酉年三月廿八日

耿乃凡先生——江苏省广播电影电视局党组书记 局长

江苏省广播电影电视协会会长

祝贺新闻工作者

攀登影视艺术高峰

留下坚实的脚印！

陈清泉

2012.3.

陈清泉先生——(曾任)上海市电影局副局长

上海市文联党组书记

上海市文化发展基金会秘书长

春雨菲菲，万物萌生。正是一年
创新之际，拜读是书，书稿
分外有益。此书稿风格
简约，却包蕴着作者多年
来影视创作之体悟。提
炼外纲举目张，具体外

从光影观的诸多细节。

此书之意义，对初学者，是经纬
分明，章法可循的路线图；对经
历者，是温故知新，厘清理念的升
华表；对总结者，是承上启下，弥
久弥坚的参考书；所谓循“规”蹈“矩”
的典范，实乃把一手影视创作从

始基本框架，提供给了广大读者；
或业界，或学界，或资深，或初探，
都会有所得益。

再者，书稿朴实真挚，坦率抒怀，
戒告从艺影视，有规可循，有矩可
蹈，既要创新，又要严谨，既有

艰辛，又有愉悦。作者是来自
一线的实践者，才有如此张力的
感受真谛，厚积薄发，终成
如此可贵的物沉箴语，相信
此书问世，会受欢迎，谨此。

汪天云三三三之三

汪天云先生——上海电影集团副总裁
复旦大学上海视觉艺术学院文化创意产业管理学院院长
上海师大人文学院教授
中国电视评论学会副秘书长 上海电影评论学会副秘书长

代 序

春雨霏霏,万物萌生。正是一年创新之际,拜读见新书稿,分外有益。这个书稿风格简约,却包容着作者多年来影视创作之体悟。提炼到纲举目张,具体到从业影视的诸多细节。

此书之意义,对初学者,是经纬分明,节律可循的路线图;对经历者,是温故知新,觉悟理念的升华表;对总结者,是承上启下,弥久留坚的参考书;所谓循“规”蹈“矩”的奉献,实乃把一个影视剧从业的基本框架,提供给了广大读者:或业界,或资深,或初探,都会有所得益。

再者,书稿朴实真挚,坦率抒怀,诚告从业影视,有规可循,有矩可蹈,既要创新,又要严谨,既有艰辛,又有愉悦。作者是来自一线的实践者,才有如此强烈的感受真谛,厚积薄发,终成如此可贵的钩沉笺语,相信此书问世,会受欢迎,谨此。

汪天云

2012年4月5日

前言

常说,理论是灰色的,实践是绿色的。

缺少理论滋养的实践,也难免泛黄而枯萎。

理论与实践的有机结合,则生命之树长青。

尊师何之安先生,当年开课首日即言:导演艺术是一门实践的艺术。遵嘱,执著着不懈的实践努力。境遇的原因,却一直有断续、难顺畅、不理想。于是,或导、或编、或演、或制片、或评论、或教学,舞台剧、电影、电视剧、纪录片、栏目、广告,有啥干啥、干啥学啥、学啥会啥。一路走来,磕磕绊绊之间,仍然孜孜以求,既注重艰难的艺术实践,亦终不敢忘日积月累的理论自修。收获不小,然无所大成,临近晚期,却顿然有悟:从亲身经历、感受、体会的实践角度,结合平时研习所得,再行梳理、解读、阐释即重新认知,以理论札记、评论文集、意见辑录、案例汇编等形式,回眸从业以来“循-影视剧艺术之规律”和“蹈-影视剧艺术之规矩”的创制实践,来一把钩沉,算是次总结,或许会对后来者具有一定意义和些微价值。

感谢:朋友们的代序、赠言及赐字;

感谢:上海市教委的学科资助;

感谢:上海戏剧学院·姚扣根教授的指正·主编赵韫颖教授的支持;

感谢:家人们的情感鼓励。

周见新

于2011年金秋

总 目

△代序/汪天云

△前言

△一、影视剧创制—理论札记—基础系列

1、影视剧策划基础	001
2、影视剧剧作基础	011
3、影视剧导演基础(前期部分)	034
4、影视剧制片基础	060
5、影视剧制作基础	073
6、影视剧创制—基础理论系列—授课主旨	179

△二、附录

1、影视剧创制—评论、理论—文集	181
2、影视剧创制—剧本、完成片审读意见—辑录	210
3、影视剧创制—项目策划案、创作思考—汇编	245

△后跋 281

影视剧创制—理论札记—基础系列

影视剧策划基础

细 目

引论

现状与认识——关于“影视剧策划”

第一讲：关于“影视剧策划”的职能

- 1、与“影视剧策划”相关的其它职务及职能
- 2、“影视剧策划”的定义
- 3、“影视剧策划”的涵义
- 4、“影视剧策划”的意义

第二讲：关于影视剧剧本的策划

1、影视剧的剧本

- (1)影视剧编剧的文学剧本
- (2)影视剧导演的分镜头本
- (3)影视剧场记的完成台本

2、影视剧的剧本策划

- (1)影视剧文学剧本的创作需要策划
- (2)影视剧文学剧本策划的两个重要定位
- (3)影视剧文学剧本策划工作的要务

案例探析

作业练习

第三讲：关于影视剧项目的策划

- 1、影视剧的项目制片管理
- 2、影视剧的项目策划
- 3、影视剧的项目策划案

- (1)影视剧项目策划案的基本原则
- (2)影视剧项目策划案的基本要求
- (3)影视剧项目策划案的基本内容

案例探析

作业练习

影视剧策划基础

引论

现状与认识——关于“影视剧策划”：

“影视剧策划基础”这门课目，即便只是作为边缘性的讲座，要教授得当，难度也是比较大的。

在影视剧创制的客观实践中，“影视剧策划”已经有了职务、职能、职效的事实存在。作为一种创造性的思维活动和行为实践，开始具备规律性的内容与形式，可以不断予以认识和把握。但是，总体而言，还没有针对实践，产生比较成熟的“影视剧策划”专门性理论。理论与实践，尚且相互纠结，处于一种“鸡生蛋-蛋生鸡”的混沌状态，还未完整形成一门相对独立的基础性学科。

如同上层建筑的繁荣一般滞后于经济基础的发达，理论的建树也总是随实践的产生、进展、成就而蹒跚其后的。超前的是幻想或理想，同步的是实录和载入，后发的是积累和归纳，经过梳理、总结、确证，才能作为真实的经验，发挥理论指导及推进实践的有效作用。

影视剧艺术事业进入产业化、市场化、商品化转型的新阶段后，影视剧策划作为新的专业概念、范畴、门类，应运而生并形成常态化的发展。

事实上的客观存在，决定了其规律、逻辑及运行轨迹的可查寻、可探析、可把握。相当程度的实践经验累积后，必然由量变到质变，可以上升到专业理论的层面，被总结、梳理、归纳而开发出来。

目前而言，专门谈“影视剧策划”的书籍和理论不多。或者，把简单问题复杂化，使人莫名所以；或者，是属节目、活动、广告等的别类策划，太少关于影视剧创制的具体针对性；或者，仅仅有所涉及，没有基础性地展开而浅尝辄止。用心及努力均应予称道，却因为缺乏对影视剧创制本体规律深入、细致、完整地了解、理解、释解即正确认知，以致隔靴搔痒，难于达到根本目的。

所以，研讨“影视剧策划”的课题，必须要以究寻影视剧创制本体的规律

和规矩,作为先导、前提和角度。

因而,讲解“影视剧策划”,一定是、一定会、一定要涵盖和涉及:影视剧剧作基础、影视剧导演基础、影视剧制片基础、影视剧制作基础等影视剧创制理论与实践的基本面。

回归“影视剧策划基础”的正题,以作探求、析知。

第一讲:关于“影视剧策划”的职能

1、“影视剧策划”相关的其它职务及职能

影视剧策划人——

出品人:具备资质的机构法人代表\投资人代表。

制片人:项目运作的中心\主导、项目经理人。有权决定包括:投拍什么样的剧本,任用什么样的编剧,聘请什么样的导演等主创和主演,使用什么样的设备,以及审批经费、管理团队、控制周期、决策宣传、指挥营销等所有相关事务。

监制:受邀于出品人或制片人,宏观负责艺术创制(导演部分)和经费使用(制片部分)两个方面所有被授权的具体事务。在团队组成、方案制订、日程计划、预算保证等项目运作的安排和实施上,提供参考性的建议,起到协调、审核、监督作用。

编剧:艺术作品、产品、商品的原创作者,为影视剧的摄制及项目运作,提供优秀的文学性基础。

导演:艺术创作的中心\主导。影视(剧)集体创作的决策、组织、领导者。以自身的性格魅力、专业修养、艺术追求,凝聚起所有艺术、技术的参与人员,共同为创制思想、艺术、观赏三性合一的高质量影片而奉献体力、心力、智力。

制片主任:具体主管项目运营,从被制片人所授权的财务、事务、人务等方面,配合导演的艺术创制工作,与导演一起,共同对制片人负责。

2、“影视剧策划”的定义

策划\策划人\策划案\影视剧策划——

策划,涉及:本体\内容——目标\对象——工具\方法,是属为了实现某种目的,根据已有信息及素材,进行策略性地设计和筹划。应该强调,这是一种科学、务实、智慧的理性构思过程,是提供创意、方法、对策的预先谋略。策划要遵循特定规律、符合特定逻辑、反映特定本质。

策划人即古代的军师、近代的参谋、当代的智囊。策划人应该具备一定程度的资历、资质、资格,具有相当丰富的理论知识素养和实践经验积累,未

必专、精、深,需要宽、厚、实。策划人,要具备熟练掌握资源整合和创造性开发的能力。

策划案,其文本类似于工程项目的企划书。策划案既要有前瞻,又要有实据。要文字凝练、热切、有力,理由深入浅出,使接受对象产生由衷的理解、感受、共鸣,为你的深刻、细致、准确而信服、顺服、悦服。策划案,要经得住检测和成果验证。

影视剧策划,是指:影视剧项目运作正式开始之前、之中、之后,从指导思想、方针策略、途径步骤的各方面(针对:选题、投资、人员、周期、预算、营销等社会和经济效益投入\产出的所有环节),进行思考、构想、设计,形成系统而完整的可行性方案,程序化推进预期目标的科学实施和有效实现,一系列预先谋划的过程。

3、“影视剧策划”的涵义

什么是策划?

策划,是一种从无到有的创造性精神产品,是一项科学、积极、有效的实践活动,是思想力和想象力高度融合的结晶。

策划,是一种经过梳理、整顿、判断、选择、构思、确定、决策等过程之后的创新性设计。需要以知识、经验、智慧的丰富积累作为基础,应该具有能够付诸实践的可操作性。

策划,是通过多角度、多层次、多侧面的战略思考及各种战术性策略、方法、手段和形式的有效组织,对事件的产生、发展、结果,进行程序化安排并付诸实施,以图战略性的目标、愿景、规划的完满实现。

策划,要把握住事物的规律、逻辑、本质,以想到——可创意的念头,说出——可表述的道理,做成——可实现的图景,诉诸于接受者的理解、感触、想象。要在情理之中,又是意料之外,具备:出新、有理、可行,三个要素。

策划,内容及形式的进程,一般包括:目标和程序的明确,问题和解决的认定,设计和实施的决策,分析和评估的结论四个环节。

如同其它行业,在影视剧生产领域,策划的重要性不容置疑。有了好的策划才会有好的影视剧作品,影视剧的失败首先是策划的失败。

无论影视剧策划的主体是谁,观念和意识,知识和智慧,以及赖以发生、发挥、发展的创造性环境,对于策划者而言,都是应予具备的前提条件。

4、“影视剧策划”的意义

就其存在而言,可以从其历史形成和现实特征两个方面来作考证。

历史形成:缘由计划体制下原先相应职位(责任编辑)的传承,新型市场因素(电视节目、广告策划与营销)的介入,影视剧业态发展的自身需要。

现实特征:虚职(徒有其表的挂名假象),实职(“影视剧策划”工作的实际担当者)。

影视剧策划工作的理论和实践,可以主要从剧本策划(狭义)和项目策划(广义)两个方面去作探究。

第二讲:关于影视剧剧本的策划

更多关乎创制的艺术规律:选题、创意、构思、剧本、拍摄、制作等。

作为剧本策划(文学编辑、文学统筹、剧本责任编辑、剧本统筹),不熟悉影视剧的剧本创作,策划则无从谈起。

1、影视剧的剧本:

根据影视制作不同阶段、不同需求、不同形式的使用必要,剧本可分为:编剧的文学剧本,导演的分镜头剧本或工作台本,场记的完成台本及台词本。

(1)影视剧编剧的文学剧本:

开始于选题——拓展于创意——延续于构思——呈现于结构提纲,也称剧情梗概或故事大纲。

结构提纲,因影视剧样式的不同,根据目标对象的需求,可简练也可详细。一般包括:“背景、时间、地点、人物和人物关系、主要情节要点、块面的戏剧内容、故事发展的脉络及总体结构,甚至还有场景、动作、对白的大略提示”等等。合乎规范的结构提纲,从成熟审阅者的角度,应该可以在其完整的基本形态中,看出剧本品格优劣、质地好坏、水准高低的端倪。

文学剧本的编剧创作,以结构提纲的确认为前提,有个体化创作和程式化创作两种方式。所谓个体化创作,是指个性为主、吸纳意见、独立完成;程式化创作,是指分解为若干元素、分别给若干专家,以便各展所长,程序化和阶段性地予以完成,再作有机融合。

影视剧的文学剧本,可以以其足够的文学性作为文字作品提供刊发。但是,其最主要的目的和功能,却是作为影视剧摄、制的文学性基础。编剧必须遵循影视剧摄、制的规律,使文学剧本具备:视、听结合,分画面、分镜头、分场景,对于时空、环境、物体,进行动态化叙述、表述、描述的形式特征;文学诸要素融合,利用心里、行为、语言的动作性表现,表达思想、塑造人物、讲述故事的内容特性;戏剧性因果契合,建立矛盾关系、引发冲突事件、营造情节架构的艺术特质。

(2)影视剧导演的分镜头本:

导演在对文学剧本进行完整、深入、准确阅读和分析的基础上,通过二

度创作的理念和想象,产生阐释和镜头构思的案头文本。

分镜头剧本更加技术及格式化一些,将剧本中的文学内容,分切、分解、分立成为包括:镜号、景别、角度、摄法、长度、画面、台词、声效、音乐等,把对声画即视听各个环节、各种成份、各类元素的具体要求,分别向不同艺术、技术部门给以相对精确的提示。

导演工作台本则更多艺术感,以文字分行的格式特征,既适当保存文学余韵,又内含技术要求,精确提示的宽容度相对大些,能够为镜头构思与现场发挥的有机融合,留有改动、调整、提升的余地。

(3) 影视剧场记的完成台本:

是指场记或导演助理,依据影视剧摄、制进程的实际情况,作为画面、对白分别整理出来或合二为一的镜头最终完成记录本。与导演的分镜头剧本或工作台本存在差异,属于正常,差异相对较小,则或许能从一定程度上例证导演镜头构思能力的成熟度。

2、影视剧剧本的策划:

(1) 影视剧文学剧本的创作需要策划:

就创作本体而言,除了自然具有编剧个体创作的作品属性,还当然具有项目团队制造的产品属性,更必须具有市场观众接受的商品属性,应予同样的尊重。既要考虑艺术的风格需要,还要考虑技术的实现可能,更要考虑投资人的利益诉求,理性而为,实现题材、内容、形式的可定位、可限制、可掌控。寻求且把握这种定位的直接责任者,就是被出品方信任,受制片人委托,拟定策划方案,实施策划工作的影视剧剧本策划人。

(2) 影视剧文学剧本策划的两个重要定位:

无论是原创、改编、移植,不管是在选、既有、孕育,基于艺术、技术、市场、观众的综合角度,影视剧剧本策划人的任务,就在于注重创作题材的价值判断、发现、开掘,即题材本身已经具备或潜在蕴含着:思想深刻性——社会影响;艺术感染力——品牌建树,观赏创新度——视听贡献。

社会影响:或名著改编,或重大的历史或现实事件,或人物有创作原型等等,能够在情感、情状、情绪上,贴近、打动并为观众所熟悉的类型。

品牌建树:主题深刻、人物生动、情节新颖、结构精巧,符合艺术创作规律的精品力作。

视听贡献:视与听、艺术与技术、内容与形式的有机、有力、有效结合上,表现出具有震撼力的突破。

作为影视剧作具有创造性意义的立足点、扩展点、闪光点,上述三个方面主要体现于两个定位。