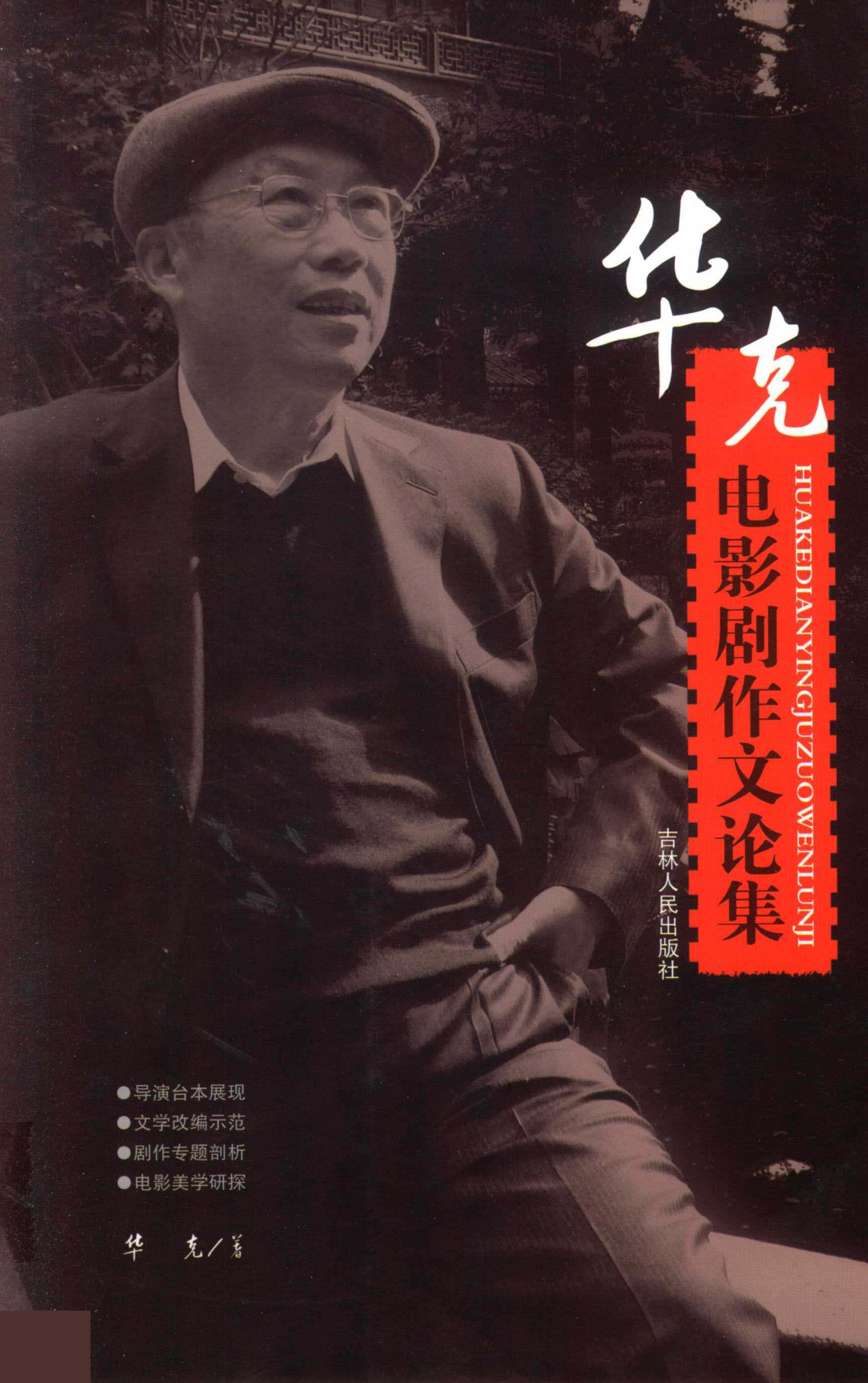

华克

电影剧作文论集

HUAKEDIANYINGJUZUOWENLUNJI

吉林人民出版社

- 导演台本展现
- 文学改编示范
- 剧作专题剖析
- 电影美学研探

华 克 / 著

华克电影剧作又论集

HUAKEDIANYINGJUZUOWENLUNJI

靳尚谊 1977年9月画于大庆

华 克/著

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

华克电影剧作文论集 / 华克著.

长春:吉林人民出版社,2011.4

ISBN 978-7-206-07701-2

I. ①华…

II. ①华…

III. ①电影文学剧本—作品集—中国—当代

②电影理论—文集

IV. ①I235.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第050817号

华克电影剧作文论集

著 者:华 克

责任编辑:刘 学 封面设计:张 娜

制 作:吉林人民出版社图文设计印务中心

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街7548号 邮政编码:130022)

印 刷:吉林省海德堡印务有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:37 字 数:530千字

标准书号:ISBN 978-7-206-07701-2

版 次:2011年9月第1版 印 次:2011年9月第1次印刷

印 数:1-1 000册 定 价:68.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社联系调换。

→ 华克 1956 年入
学北京电影学院

← 华克 1961 年在长影电影学院任教

← 华克 1972 年为组织《创业》
剧本创作在大庆油田深入生活

↓ 1972 年春大庆《创业》创作组
成员走访长影。组长薛涛(后排
左 1)、副组长华克(后排左 2)、成
员门加利(中排左 1)、卢泽洲(前
排左 1)、王基(前排左 2)。

↑ 1981年执导《诱捕之后》在青岛船上拍外景(右至左 梁同裕饰夏东岳;姜黎黎饰叶玉芝;导演华克;摄影严序中)

↑ 1984年在潜艇内拍《蓝鲸紧急出动》(左至右 朱时茂饰艇长、导演华克、郝知本饰政委)

←1985年拍《密令截击》
内景(左至右 赵润峰饰
罗北岳、华克、徐月杰饰
秋江、摄影刘凤棣)

→《密令截击》剧照
日酋白川(甘雨洲饰)与
夫人明子(梁国芹饰)

←《密令截击》剧照
日新兵俊田寿男(苏彭城
饰)与白川司令官女儿千
鹤(金阳饰)

↑《山雀儿》剧照 山雀儿(茹萍饰)

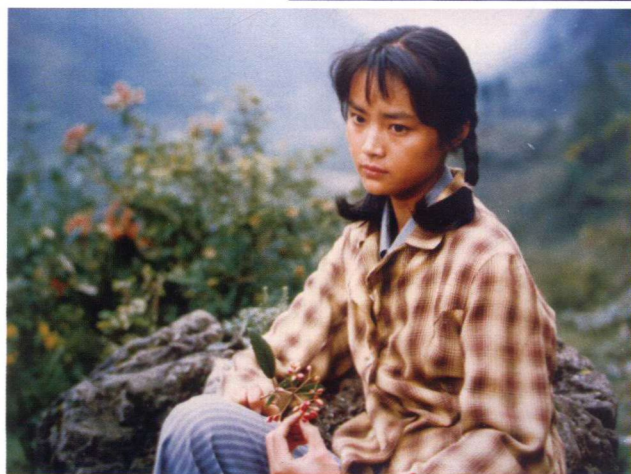

↑1987年拍《山雀儿》工作照(左至右 摄影李俊岩、演员茹萍、于玲玲、导演华克)

←《山雀儿》剧照
山雀儿与铁头(赵军饰)

→《山雀儿》剧照
山雀儿与母亲(澹台仁慧饰)

←《山雀儿》剧照•
山雀儿在婚姻选择彷徨中

↑ 1997年在清华大学拍《毕业交响曲》(宫筱轩饰梁映霞、王海地饰路云涛)

↑ 1997年拍《毕业交响曲》与主演说戏(宫筱轩饰梁映霞)

↑ 1991年在海军旅顺基地拍《枪访要塞》(杜振清饰夏侯亮、沈慧芬饰琴医生)

↑ 2007年《诱捕之后》主创在央视电影频道“流金岁月”相聚(左至右 丁建堂扮演者王华英、华克、梁同裕)

自序

读懂电影剧作,透解电影创作

我想,来到世间,拼搏辛劳,总该给后生们留下一点开卷有益的资料,哪怕微不足道。

回想55年前,即北京电影学院成立那年(1956年),我有幸由一位素昧平生的著名导演成荫引导,迈进学院门槛,在导演系首届班受教。开班第一年,我们在主任导师干学伟主持下,更多听取了前苏联专家伊万诺夫的导演专业课。这位曾参加拍摄史诗影片《攻克柏林》的导演,一个最大特点,就是力促学生通过不间断地编演小品的实践,了解电影剧作,掌握创作手段。他认为,这是电影导演通向成功之路的第一关。更有趣的是,他非常赞赏毛泽东“文艺源于生活,又高于生活”的艺术典型化论点。他认为这是马克思文艺理论与美学理论的基础,是社会主义现实主义电影创作必须遵循的法则。受他的影响,我们这些初学电影的学子们,通过微型创作来理解艺术理论,逐渐领悟到“读懂电影剧作,透解电影创作”,乃是导演专业一生修炼的功课。

可喜到第二学年,学院为了加强电影剧作课的讲授,由院长亲自出马,请来了时任文化部副部长的著名作家、电影家夏衍。夏公讲课历时半年,后来出版的《关于写电影剧本的几个问题》,便是根据他讲课记录整理的汇编。老作家告诉我们:三十年代我们这些人学电影,主要是跑到电影院去观看,在剪辑台上拉样片。因此,他讲课的内容,不论是讲开场,讲结构,讲人物,讲对白,都具体实在,生动新鲜。大量例举是他感悟中外经典影片的迁想妙得,和他自己编剧所尝甘苦的创作经验。用8个字概

括他剧本创作的要领，即：素材，人物，结构，技巧。他看重别出心裁的艺术构思，主张写“人人心中所有，人人笔下所无”；也看重民族感情的挖掘与民族风格的创造，提倡朴素真实的电影语言，让观众喜闻乐见。幸运的是，电影学院有条件让我们大量观摩影片，除每周固定两次新片观赏，一次影片分析课，加上年节娱乐与影展，每年至少要看200多部中外影片。其间，前苏联电影占据多数，这也使我们更多了解他们所谓社会主义现实主义的创作道路，以及前苏联电影大师们在艺术上的卓越建树。只是遗憾那个年代与大洋彼岸隔绝，却很少接触与了解那个被称为“梦幻工厂”的好莱坞。

上世纪五十年代，我们的前辈为开创新中国电影事业而拓荒，也以其展现繁荣的许多作品为我们提供了教材。新的人物，新的风貌，先进思想，英雄气概……我们正是在巡览一系列崭新形象的画廊中，开始对新一代电影人坚持的现实主义创作道路有了了解，也为“创造无愧于时代的英雄形象”与“努力表现社会主义新人”等美学主张作理论品尝。于是，创作学步，理论追逐，就成为我为自己设定的学术奋斗目标，从而贯穿我在长影几十年的人生课堂。

大学毕业后，我并没有即刻走进长影摄制组跟片，而是被分配到该厂一时发热创办的电影学院先任教两年。教课就要看资料，写教案，这让我必须继续钻研理论，在困难年代猫进书屋自修自练。于是从这时起，我便为长影刊物《电影文学》及其他杂志撰稿，把我讲授电影剧作与影片分析课中的思考，逐年写文章发表。从1963年起，我才正式作为长影摄制组成员，从事拍片实践。文革十年，耽误了太多电影创作时间。自参加编拍大庆会战题材《创业》之后，至新时期辗转二十年间，使我有机会陆续拍出表现历史斗争与现实题材的一些故事影片。为总结拍片实践与理论探索，进入暮年的我，无疑企盼将自己陈年所积的一点成果，自作多情地奉献于后来者，或可成为可评可鉴的映照与文论靶垛。

这部结集小书，酌分两部分：前者为电影剧作——其中三个是已拍成影片的完成台本。因它从文学剧本到分镜头本的二次创作中，导演做了较大改动和艺术加工，故将其最后成果以台本形式留载于此，同已发表的文

学剧本相比较，可以发现更多的鉴证与思考。另三个电影文学剧本，依旧保持发表时的原貌，以便让人们了解文学剧本的表现特征，以及小说改编剧本中两种表现形式的相通与不同。而后者为理论文章——其一属“电影札记”，这是我对电影剧作诸元素和表现手段的解读与剖析，如“高潮”、“渲染”、“善于组织戏剧纠葛”等。其二属于专论，如“银幕上革命英雄形象的礼赞”、“当代银幕呼唤什么形象？”及“尽力追求观赏、思想和艺术的统一”等。第三类属于发表在《电影通讯》上的导演创作总结，例如“为现代人民海军塑像”、“《山雀儿》导演创作自白”等……。前后两部分，大约30万字。通观文论虽不前卫，但基本认知并非过时。此劳作为自己酬佣自己，且定书名为《华克电影剧作文论集》。以上之赘语，是为序。

2011年2月于北京正白旗

目 录

电 影 剧 作

导演完成台本	诱捕之后	002
导演完成台本	密令截击	061
导演完成台本	枪访要塞	121
电影文学剧本	毕业交响曲	177
电影文学剧本	雾中人	251
电影文学剧本	孤岛艳谍	310

理 论 文 著

影刊专论	银幕上革命英雄形象的礼赞	
——谈长影几部革命斗争影片的人物塑造		372
电影札记	文学剧本中的肖像描写	383
电影札记	高潮	391
电影札记	渲染	400
电影札记	善于组织戏剧纠葛	406
电影札记	重视反色彩	412
电影札记	编剧也要考虑拍摄	
——谈电影剧作与拍片速度		418

银海刊讯 努力塑造生动感人的现代海军形象	423
导演创作总结 为现代人民海军塑像	
——《蓝鲸紧急出动》拍摄回顾	425
影片评论 大胆求索, 别开生面	
——《在被告后面》的艺术特色	435
银海刊讯 痛哭引路恩师	
——缅怀成荫同志引导我走上电影道路	437
银海刊讯 沈醉南行之前	
——《军统少将旧地重游》掠影	439
银海刊讯 探索战争题材的心理空间	
——《密令截击》开拍断想	442
导演创作总结 对抗日战争题材的再思考	
——《密令截击》拍摄回顾	445
创作探讨 电影创新三人谈	
——从几部电影新作漫议导演创作	454
影刊专论 当代银幕呼唤什么形象?	465
影刊专论 当代电影呼唤风格	471
影刊专论 向革命军人精神美的新领域开掘	
——长影革命军事题材电影巡礼	479
银海刊讯 要为独创性呐喊	
——为长影艺术片三室成立而写	490
影坛放声 长影要强化自身的美学意识	492
银海刊讯 “山雀儿”的魅力在哪里?	
——导演拍片断想	496
导演创作总结 《山雀儿》导演创作自白	499
创作探讨 《山雀儿》编导对话录	509
影坛放声 长影面临的迫切课题是什么?	
——也谈《长影传统》	515
影坛放声 尽力追求观赏、思想和艺术的统一	518

影坛放声 触及时弊与“对号入座”

——重读《在延安文艺座谈会上的讲话》有感 521

电影创作探讨 回顾《创业》剧本创作争议 524

导演创作总结 剧作构思与风格样式

——我拍《枪访要塞》的一些思考 536

银海刊讯 为现代大学生画青春

——电影《毕业交响曲》从剧本到拍摄 543

导演创作总结 从深入生活到电影创作

——拍青春片《毕业交响曲》回顾 547

影坛回忆录 与导师成荫的一段奇缘

——纪念著名导演暨前北京电影学院院长成荫逝世二十七周年 557

影刊专论 电影美学的引领地位岂容漠视 565

附录三篇

银海刊讯 求实，求美

——记中年导演华克 禾 子 576

银海刊讯 银幕上的金蔷薇 王霆钧 579

银苑通讯 应该审视的一代

——访长影厂河南籍导演华克 杨晓谜 582