

河南省普通高等学校招生艺术类专业统考系列教材

编导制作教程

BIANDAO ZHIZUO JIAOCHENG

曹华强 ■ 主编

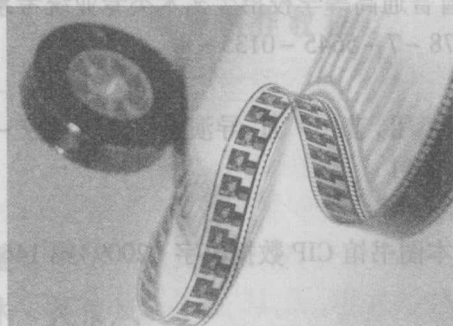

郑州大学出版社

编导制作教程

BIANDAO ZHIZUO JIAOCHENG

作者名

主 编 曹华强
副主编 王松林
参编人员 (以姓氏笔画为序)

王小燕 王东 王松林 朱 军
李海英 吴俊凤 张 凯 杨常青
郭 晖 曹 恒 曹华强 崔 山
蔡永强

曹华强 ■ 主编

ISBN 978-7-5642-0132-8
定价: 25.00元

2009年9月第1次印刷

2009年9月第1次印刷

郑州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

编导制作教程/曹华强主编. —郑州:郑州大学出版社,
2009.9

(河南省普通高等学校招生艺术类专业统考系列教材)

ISBN 978 - 7 - 5645 - 0135 - 8

I. 编… II. 曹… III. 导演学 - 高等学校 - 统一考试 -
教材 IV. J811

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 146053 号

曹华强 主编

郑州大学出版社出版发行

郑州市大学路 40 号

出版人:王 锋

全国新华书店经销

河南龙华印务有限公司印制

开本:710 mm × 1 010 mm

印张:14.75

字数:329 千字

版次:2009 年 9 月第 1 版

邮政编码:450052

发行部电话:0371 - 66966070

1/16

印次:2009 年 9 月第 1 次印刷

书号:ISBN 978 - 7 - 5645 - 0135 - 8 定价:25.00 元

本书如有印装质量问题,由本社负责调换

序

编导制作教程

前言

随着影视艺术产业的快速发展,社会对编导、影视等高等专门人才的需求量不断增加,带动了影视教育事业的快速发展。据不完全统计,全国有 300 多所高校成立了影视传媒学院或开设了相关专业。2009 年经河南省招生办同意在豫招生的艺术院校达 174 所,其中招收影视艺术类专业的高校达 31 所,而报考编导制作类专业的考生达到 13000 人。

名艺术生源火爆难掩其教材建设的尴尬,浅显拼凑的教材虽然弥补了中学教学内容的空缺,但在全面性、系统性、针对性诸方面皆为我们留下了不得不正视的遗憾。今读《编导制作教程》使人略感欣慰,以专业基础理论为《编导制作教程》的骨架,增强了该教材的全面性和系统性,文艺理论、影视语言等基础理论有效地支撑起了教材的科学性。仅此一点,就使我们增加了对该教材问世的期待。

把文艺以影视艺术规律为出发点,以历年考试命题范围中的问题为例证,通过对命题的破解,来印证基本理论,使《编导制作教程》具有了很强的针对性,作者的初衷是通过编写教材增强教学的实效性,同时也渴望该教材成为广大考生的良师益友。我认为《编导制作教程》已基本实现了作者的初衷。

编导制作类专业是为序。以及部分艺术高校的专业校考,对此类专业考试的动态、要求、评分标准及注意事项了如指掌。

在本书中他们融入了自己的体会,紧紧围绕命题范围,从影视艺术基本规律出发

宋伟

2009 年 5 月 20 日

考生应试能力和技巧,设计了一整套行之有效的训练方法,既照顾到了河南省艺术统考的应试需要,也顾及

前言

编导制作教程

经过编写组全体人员的辛勤笔耕,本书即将付梓。这是全体编写人员在教学和实践的基础上提炼出来的心血结晶。它把理论和实践相结合,凝结了现代教育思想的精华,体现了一种创新精神。

本书有两个特点。其一是全面性。本书以全国著名艺术高校编导制作类考试内容为蓝本,结合河南省编导制作类专业统考科目,从基础理论与应试技能两个层面,包括基础知识讲解、笔试综合训练、面试综合训练、历年考题分析四大板块,全面、系统地介绍了文艺理论、影视语言、影视编辑、命题写作、影视分析、节目策划、小品创作、新闻写作、即兴评述、自我介绍、才艺展示、朗诵、编讲故事、回答考官提问等专业考试内容,突出重点,繁简结合。在以往的参考书籍中,很少把文艺理论、影视语言、影视编辑三方面的基础知识纳入其中,而这些内容是培养考生艺术素养和感悟能力的基础。本书创造性地将这三部分内容与应试技巧训练巧妙结合起来,具有独到之处。

其二是针对性。本书是针对编导制作类专业考生编写的辅导教材。编者曾多次参与河南省高招编导制作类专业统考,以及部分艺术高校的专业校考,对此类专业考试的动态、要求、评分标准及注意事项了如指掌。在本书中他们融入了自己的体会,紧紧围绕考试命题范围,从影视艺术基本规律出发,侧重短期内提高考生应试能力和技巧,设计了一整套行之有效的训练方法,既照顾到了河南省艺术统考的应试需要,也顾及

了外省同类院校编导制作类专业应试的普遍要求。考试过程分析、讲解,题例与范例的介绍与点评,简明扼要,给考生以详细、直观的考试指导,大大减轻了学习专业课程的压力,保证了文化课与专业课学习两不误。这也是本书与其他同类教材的不同之处。

本书撰稿具体分工如下:

曹华强撰写第一章,第三章第二节,第五章第一节、第二节、第五节;王松林撰写第二章第一节、第三节,第四章及附录;王东升撰写第二章第二节;张凯撰写第三章第一节、第三节;朱军撰写第五章第三节;曹恒撰写第五章第四节;郭辉撰写第六章第一节、第二节;吴俊凤撰写第六章第三节,第七章第三节;杨常青撰写第六章第四节;李海英撰写第七章第一节;王小蕴撰写第七章第二节;蔡永强撰写第七章第四节;崔矿山撰写第八章。

本书的提纲撰写和最后统稿由曹华强负责。

在本书编写过程中,郑州实验高考补习学校为编写工作提供了大量的帮助,我们在此表示感谢。

在本书编写过程中,编写人员参阅了大量有关著作和教材,限于篇幅,不一一注明,在此谨表诚挚的谢意。

由于本书编写时间比较仓促,纰漏在所难免,敬请批评指正。

编者

2009年5月

目 录

编导制作教程

第一章 艺术理论基础知识

第一节 艺术作品的构成

一、艺术作品的内容

二、艺术作品的形式

第二节 艺术作品的典型性

一、典型的概念

二、典型的审美特征

三、典型环境

第三节 创作方法

一、现实主义

二、浪漫主义

第四节 影视艺术的审美特征

一、电影艺术的审美特征

二、电影艺术的主要类型

三、电视艺术

第二章 影视语言基础知识

第一节 固定画面

一、固定画面

二、景别

三、拍摄角度

第二节 动态画面

一、动态画面的概念

二、动态画面的拍摄方法

第三节 影视声音语言

一、影视声音的分类及功能

二、影视声音与画面的关系

第三章 影视编辑基础知识	33
第一节 长镜头	33
一、长镜头的概念	33
二、长镜头叙事的特性	33
三、长镜头的时空结构特性	34
第二节 编辑中的转场	35
一、转场的含义	35
二、转场的分类	35
三、转场的方法	36
第三节 电视作品的结构	37
一、电视作品结构的概念	38
二、电视作品结构的要求	38
三、电视作品的叙事结构形态	39
第四章 笔试综合训练(一)	41
第一节 命题故事写作	41
一、故事的概念与特征	41
二、故事与小说、叙事散文的区别	42
三、故事写作的方法	44
四、命题故事写作考试的几种形式	48
五、命题故事写作需要注意的问题	50
第二节 影视分析	54
一、影视分析的概念	54
二、电影作品分析	54
三、电视作品分析	62
四、电视节目分析	66
第三节 影视评论	80
一、影视评论的概念	80
二、影视评论的类型	80
三、影视评论的写作	80
四、影视评论的应试方法和技巧	82
第四节 看片回答问题	88
一、看片的角度	88
二、看片回答问题需注意的事项	88

136	第五章 笔试综合训练(二)	93
137	第一节 电视节目策划	93
138	一、电视节目策划的概念	93
138	二、电视节目策划的原则	93
138	三、电视节目策划方案的构成要素	95
139	四、电视节目策划方案的要求	96
140	第二节 广告写作	99
140	一、平面广告的写作	99
143	二、非平面媒体广告的写作	104
143	第三节 小品创作	107
143	一、小品的概念	107
143	二、小品的特点	107
144	三、小品的写作要求	108
144	第四节 电视新闻稿件写作	111
144	一、新闻的概念与要素	111
144	二、电视新闻的表现元素	112
144	三、电视新闻的特点	114
145	四、电视新闻的写作要求	115
145	五、电视新闻的写作格式	116
145	第五节 活动策划方案写作	119
145	一、活动的概念	119
146	二、活动策划方案写作格式	119
146	三、活动策划方案写作的注意事项	120
146	第六章 面试综合训练(一)	123
146	第一节 即兴评述	123
146	一、即兴评述的概念	123
146	二、考生应对即兴评述应具备的素质	124
147	三、即兴评述材料的组合方式	124
147	四、即兴评述应对技巧	125
147	五、即兴评述的要求	126
147	六、即兴评述应注意的问题	127
147	第二节 自我介绍	133
147	一、自我介绍的概念	133
148	二、自我介绍的要求	133
148	三、自我介绍的内容	134
148	四、自我介绍的分寸	134

299	第三节 才艺展示	136
299	一、区别才艺与爱好	137
299	二、才艺展示的准备	137
299	三、才艺展示过程中的心态	138
299	四、才艺展示的误区	138
299	五、才艺展示的注意事项	139
299	第四节 群体小品	140
299	一、表演的概念	140
301	二、群体小品的概念	142
301	三、如何吸引主考眼球	142
301	四、群体小品表演时的注意事项	143
301		38
308	第七章 面试综合训练(二)	147
311	第一节 美术作品赏析	147
311	一、美术的概念	147
311	二、绘画作品赏析	147
311	三、摄影作品赏析	149
311	第二节 朗诵	152
311	一、朗诵的概念	152
311	二、朗诵技巧	152
311	三、如何选择适合自己的作品	155
311	四、朗诵的注意事项	156
301	第三节 回答考官提问	159
311	一、考官提问常见的类型	159
311	二、回答考官提问的应对策略	164
311	三、回答考官提问的技巧	165
311	第四节 其他面试方式	168
311	一、编讲故事	168
311	二、口述电视节目采访提纲	171
311	三、口述广告策划方案	172
311	四、口述电视节目策划方案	173
311		82
331	第八章 文学、影视常识	178
331	第一节 文学常识	178
331	第二节 影视常识	186
341		三
341	附录一 近几年河南省普通高招编导制作统考试题	190

附录二	近几年外省部分艺术类高校编导制作专业试题	193
-----	----------------------------	-----

附录三	2009 年普通高等学校艺术类专业招生办法	200
-----	-----------------------------	-----

附录四	河南省 2009 年普通高等学校艺术类 专业招生实施办法	204
-----	---------------------------------------	-----

附录五	河南省 2009 年普通高等学校招生 编导制作类专业省统考实施细则	211
-----	--	-----

附录六	河南省编导制作类专业统考评分细则	216
-----	------------------------	-----

附录七	河南省编导制作类专业统考考生面试须知	217
-----	--------------------------	-----

附录八	河南省编导制作类专业统考考生笔试须知	218
-----	--------------------------	-----

第一节 艺术作品的构成

世界上任何事物都有内容和形式,内容和形式是一对对立统一体,只是在不同事物中它们的组合方式、所占比重不同而已。例如在美的对象中,自然美偏重于形式,社会美偏重于内容,而艺术美则必须是内容与形式二者兼重的完美统一。

一、艺术作品的内容

艺术作品是客观社会生活在艺术家头脑中的反映,艺术作品的内容离不开两大方面:一是客观的社会生活的感性反映,二是艺术家的思想、情感、理想、审美趣味等的主观渗入。

具体来说,艺术作品的内容主要由题材、情节、主题和意蕴组成。

(一)题材

题材有广义、狭义之分。广义的题材指艺术作品描写的对象和内容的分类,如农业题材、工业题材、军事题材、爱情题材、科学教育题材等。狭义的题材指艺术家从现实生活中选择出来并经过集中、提炼、加

第一章

艺术理论基础知识

艺术理论是一门研究艺术活动基本规律的学科,是阐述艺术的基本性质、艺术活动系统以及艺术种类特点的科学体系。本书只是把普通高考编导制作类的考生应试用的艺术理论基础知识摘录出来,帮助学生学习和理解此方面的常识,最终目的是帮助学生运用这些知识赏析和评论艺术作品。影视分析和评论是艺术分析和评论中的一个重要组成部分,只有学习和掌握了这些知识,在进行影视分析和评论时才会知道从哪些方面入手,写出的影视分析和评论才更具有理论性。

第一节 艺术作品的构成

世界上任何事物都有内容和形式,内容和形式是一对对立统一体,只是在不同事物中它们的组合方式、所占比重不同而已。例如在美的对象中,自然美偏重于形式,社会美偏重于内容,而艺术美则必须是内容与形式二者兼重的完美统一。

一、艺术作品的内容

艺术作品是客观社会生活在艺术家头脑中的反映,艺术作品的内容离不开两大方面:一是客观的社会生活的感性反映,二是艺术家的思想、情感、理想、审美趣味等的主观渗入。

具体来说,艺术作品的内容主要由题材、情节、主题和意蕴组成。

(一) 题材

题材有广义、狭义之分。广义的题材指艺术作品描写的对象和内容的分类,如农业题材、工业题材、军事题材、爱情题材、科学教育题材等。狭义的题材指艺术家从现实生活中选择出来并经过集中、提炼、加

工,融入艺术作品,用以构成艺术形象、表现主体思想的具体生活材料。本书所讲述的是狭义的题材。

在艺术创作中,“素材—题材—主题”,是创作的三部曲。题材处在素材和主题之间,是承前启后的关键部分。

素材是艺术家在生活中搜集积累的各种原始的生活材料,这是艺术创作的基础。俗话说“巧妇难为无米之炊”,没有大量的生活素材的积累,就不可能创作出有价值的作品。

题材是根据艺术家的创作意图和所要表现的主题思想,从素材中选择出来的相关部分。

题材和素材的不同在于:首先,题材是经过艺术家的筛选、提炼和一定的艺术加工,已不同于客观原始状态的生活素材。题材对于所要描述的内容,已经渗入了艺术家的情感倾向,包含了艺术家的审美评价,所以,它是客观反映对象和主题意识的统一体。同时,题材在选择和提炼的过程中,已经经过艺术家的理性思考,去粗取精,由表及里,剔去了表面性、偶然性,而能深入到事物的本质特征和必然规律。所以,由素材上升到题材的过程,实际上是由生活真实升华为艺术真实的过程。

题材的选择对于艺术创作具有至关重要的作用,题材不但决定了艺术作品的内容,也大致规范了它的思想意义和审美价值。题材虽不能等同于主题思想,完全决定一部作品的思想价值,但它对于主题具有很大的制约性,一般来讲,重大题材可以表现出巨大的思想意义。如美国影片《泰坦尼克号》表现的是在巨大的灾难面前,人的求生本能和对爱情的追求的题材。中国电影《隐形的翅膀》则以内蒙古草原上一个小姑娘的真实故事为原型,描述姑娘志华失去双臂后仍自强不息,在全国残疾人运动会上取得了好成绩,并取得了进军残奥会的资格,表现的是身残志不残的题材。

(二) 情节

情节是叙事性作品中人物活动的具体事件,是生活中矛盾斗争的发展演变过程,也是人物性格成长的历史。它由一系列展示人物性格,表现人物与人物、人物与环境之间相互冲突的具体事件构成。

情节是一个动态化的过程,它由许多互有机连接的行为和事件所组成。情节离不开矛盾冲突的过程,所以情节一般由开端、发展、高潮、结局四部分组成。在一些大型叙事作品中,有的还前有“序幕”、后有“尾声”。

序幕是故事发生前对故事的因由、背景、人物关系或作者意图所作的简要交代。开端是故事发生的起点,矛盾冲突的开始,一般以主要人物的出场为标志。

发展是矛盾冲突的逐渐激化,是故事的演化过程,它是情节中所占比重最大的部分。

高潮是矛盾冲突的白热化,故事发展到顶点,原有的平衡难以再维系下去。

结局是矛盾冲突的结果,是故事的收场。

尾声是故事结束后对人物事件发展的补充交代,或给读者、观众留下回味、深思的余韵。

在叙事性作品中,情节具体体现为矛盾冲突。矛盾冲突又包括外在冲突和内在冲突。外在冲突就是人和人之间、人和环境之间的冲突;内在冲突就是人物性格自身的矛盾冲突。例如电视剧《激情燃烧的岁月》中石光荣和褚琴自始至终就有矛盾,石光荣还和儿女之间不时出现矛盾,他和儿子石林之间更是十八年不来往。对于石光荣来说,他倔强但很坚强,知道感恩而又不体贴人,他的性格也有其矛盾的地方。

在不少艺术作品中,情节又是主要人物性格成长的历史。这是因为人物性格的成长、发展都需要借助于一定的故事情节,才能得以体现。例如阿Q矛盾复杂的性格特征——精神胜利法:既自卑又自尊,既质朴又虚伪,既老实又狡猾,以及自欺欺人、欺软怕硬、愚昧麻木等劣根性,都是通过情节的各个组成部分,尤其是借助于阿Q同周围人物之间的关系得以表现的。所以,性格丰满的典型形象的塑造,一般是离不开丰富多彩的情节。

当然,情节在不同的艺术中,表现的程度和形式各不相同。一般来说,在动态的叙事性艺术中(如小说、戏剧、电影、歌剧、舞剧等),可以直接描写事件的发展进程,情节安排比较方便。而在一些静态的造型艺术中,表现情节就比较困难。

在抒情性作品中,一般没有情节,但并不排斥某些情节性因素的出现。

(三)主题

艺术作品的主题,是贯穿于作品的整个形象体系中所表现出来的中心思想,它是作品内容核心和灵魂,是作品思想意义的集中体现。如果说题材还有一定的客观性、笼统性,同一题材可以表现不同的主题,那么,主题则具有明确性、集中性。需要指出的是,主题不等于艺术家的主观意图或创作思想,主题是通过题材体现在整个作品形象中的思想内涵,它可能与作者的主观思想一致,也可能同作者的主观思想有所出入,甚至完全不同。

主题是贯穿艺术作品的主要线索,是作品的灵魂和统帅。一部作品的素材、题材、人物、情节、结构、语言等构成因素,都要围绕着主题而进行,或者说主题是一切构成因素的取舍标准。作品若是离开了主题,反映出的生活现象、矛盾冲突、人物关系就只能是一堆零散的生活材料,不具备深刻的思想内涵和应有的艺术价值。

主题不是作品中的某一片段、局部所能概括的,必须通观整部作品的形象体系。在不同的艺术种类中,主题的表现方式不尽相同。一般来说,主题是通过艺术形象自然流露出来的。但在有些艺术作品中,也可以通过作者的提示明确点出。

主题是一部艺术作品的灵魂,它往往决定这部作品的思想价值和社会意义。所以对于文艺创作来说,继搜集素材、选择题材之后,最关键的一步便是提炼主题,即尽可能在现有题材范围内,通过艺术形象,挖掘出深刻巨大的思想意义。

(四) 意蕴

以上所说的题材、情节、主题都属于艺术作品的显示内容,它们一般处于作品的表层,容易被发现和理解。还有一些艺术作品的内容处于作品的深层,一般不容易被发现,这便是它们的意蕴。所谓“意蕴”,是指潜伏、隐藏在艺术作品内部的深层涵义,是一种哲理或诗情,是一种“只可意会,难于言传”的神韵、风采、意味,它或者渗透于字里行间,或者隐身在艺术作品的形象之后,有待于审美主体的感悟、发现。

意蕴同主题有区别。首先,主题比较明朗集中,依靠理性分析比较容易判断,而意蕴比较隐秘分散,除了理性思考外,还需凭借悟性来回味体验,即所谓“此中有真意,欲辨已忘言”。其次,主题同整体形象和情节等直接相关,而意蕴既可融解在整个作品之中,也可通过某些局部形象透露出来,或潜伏在某些形象之后。再者是意蕴同主题不一定平衡,意蕴的内涵往往要比主题丰富深刻得多。

意蕴的核心主要是人生哲理。优秀艺术作品的意蕴大多是人类世代代从生活中总结出来的经验教训和人生体验,它是事物发展的客观规律在人世中的反映,最合乎人之常情,往往具有某种长盛不衰的真理性。像叶绍翁的“春色满园关不住,一枝红杏出墙来”,刘禹锡的“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”,这些诗句都在优美的形象之中蕴含着深刻的人生哲理。

需要说明的是,意蕴是艺术内容中的最高层次,一般在抒情作品中较为常见,并不是所有作品都能具备的,只有那些优秀的艺术作品才含有丰富、深刻的意蕴。

二、艺术作品的形式

艺术作品的形式是指作品的内部与外部的表现形态。艺术形式是艺术的感性外观,它是最先被我们的感官所感知、接受的部分;艺术的形式又是传达艺术内容的形象载体,是把握艺术内涵的媒介手段;艺术形式自身还具有一定独立的审美价值。

艺术作品的形式一般包括艺术语言、结构、表现手法与体裁。

(一) 艺术语言

艺术语言指的是表现艺术内容、塑造艺术形象的最基本的手段和方式。从审美特征来看,各种艺术语言都有其长处和短处,它们彼此之间是无法取代的。

不同的艺术有不同的艺术语言,不同种类的艺术语言都是由不同的物质媒介材料构成的。如文学语言是提炼、加工后的口头语言和文字语言;音乐语言是旋律、节奏、和声、复调、配器等;舞蹈语言是规范化了的身段、动作、造型等;绘画语言则是线条、色彩、明暗关系、构图等;蒙太奇是影视艺术最独特的语言,即画面和镜头的剪辑组合。各门类的艺术语言,在艺术家一定的创作意图、主导思想、表现功力的制约、牵引下进行着有规律、合目的的运动,实现和发挥着构成艺术作品外部

形式的作用。

在一切艺术语言中,文学语言是最重要的、最基本的一种。因为归根结底,不管何种艺术语言,都是文学语言的某种演化、阐述,而且最终大多都要通过文学语言来加以说明。

艺术语言具有两个最基本的功能:一是物化意象、传达艺术内容;二是显现艺术审美的特征。优秀的艺术家总要运用准确、鲜明、生动、丰富、新颖的艺术语言塑造形象,传达出作品的内容和思想。如电影《赤壁》中宏大壮观的场面、构图讲究的镜头、娴熟老练的摄影、流畅自然的剪辑等都极好地服务了作品的内容和形式。

(二) 结构

结构是指艺术作品的内容构造和组织形式,它是作品构成有机统一的艺术整体。结构主要由剪裁、布局和衔接三部分组成。

剪裁是对于素材的选取和详略的安排,即根据作品表现主题的需要,选择与主题密切相关的部分,并由此决定它的详略多寡。剪裁要求艺术家必须果断地删削一切次要的、琐碎的细节,而抓住最富有特征性的部分予以强化。古人说“触目横斜千万朵,赏心只有两三枝”,正道出了剪裁的道理。

布局是对于艺术作品各个部分的通盘考虑,既有全局性的整体安排,也有局部性的具体构想。比如怎样开头,怎样结尾,何处顺叙,何处倒叙,矛盾高潮安插何处等,都要有一个预先的规划,做到心中有数。我国古人对文学作品的结构布局有许多讲究,例如文章的开头、中间、结尾要如“凤头、猪肚、豹尾”。布局在造型艺术中尤为重要。绘画中的“以虚为实”,书法中的“计白当黑”,都很有讲究。齐白石画虾,背景一片纯白,却让人感到满纸水意。

衔接是指各部分之间的有序连接与巧妙安排。衔接恰当,可以给人流畅自如、水到渠成的愉悦感;衔接巧妙,则能给人出乎意料的惊喜感。衔接的重要性在戏剧、电影中表现得最为突出。戏剧中情节冲突的安排就要求波浪起伏、悬疑迭出,既在意料之外,又在情理之中,才能引人入胜。电影语言更忌平铺直叙,冗长呆板,必须依靠影视画面的瞬息变幻,巧妙组接。电影中的“蒙太奇”手法,讲的就是镜头的组接,其核心正是结构中的衔接,几个不同镜头画面的衔接,往往可以产生出全然不同的艺术效果。例如,前苏联电影导演普多夫金做过一次实验:把一个演员无表情的面部特写分别同一盘汤、一具女尸和一个玩玩具的女孩三个镜头先后组接起来,结果观众分别从这个演员脸上看到了沉思、悲痛和轻松愉快的表情。

在不同的艺术中,结构的重心和方式也有所不同。一般来讲,叙事性作品的结构,重在故事情节的安排、矛盾冲突的呈现,所以,结构和情节往往密不可分。抒情性作品的结构,则与情节无关,主要是按照情感逻辑的发展,对于情感节奏进行安排,结构是所有艺术作品都必须具备的。

首先,结构应当适应于表现主题的需要。结构应当为内容服务,而主题是内容的核心,形式的一切因素都应当围绕主题的需要而确立。对于叙述性作品来说,结

构还应当为表现人物和情节服务。例如我国五大古典小说的结构方式各有不同,都同他们各自的主题和人物相关。《西游记》采用的是单一的“直线型”结构,其情节始终围绕唐僧师徒四人西天取经的故事直线发展,一贯到底。《三国演义》由于所表现的社会矛盾极其错综庞杂,涉及的人物达百人之多,主题思想也比较复杂,故而运用了“网状型”结构。《水浒传》采用了一百单八将先后出场的“串联式”结构,其中的几位主要人物又予以重点突出,并一贯到底,作为主线串联起来,这样有主有次、有全面有重点的描写,既可叙述一个完整的故事,又可突出农民起义英雄群体的反抗精神。

其次,结构除要服从于表现内容的需要外,还具有独立的审美价值,结构的新颖、严谨、巧妙往往能突出艺术的形式美感。这就要求结构形式做到详略得当,疏密相间,疾徐有节,浓淡配合,动静交替,跌宕有致。一般来说,叙述性作品中的情节安排能否引人入胜,常常取决于结构的巧妙,戏剧、电影中所谓悬念、扣子、铺垫、包裹等结构的匠心之处,都同艺术效果直接相关。《雷雨》是曹禺的成名之作,也是中国话剧史上优秀的代表剧目。它的成功与作品结构的巧妙和精美也有着密切的关系。作者运用“回溯”的结构方式,通过一昼夜的时间,展现了周朴园的家庭各色人等前后三十年的人物关系、矛盾冲突和情感纠葛。《雷雨》虽然故事情节曲折、矛盾冲突迭起、人物关系复杂,却因结构严密、头绪清晰,而很好地表现了主题的意义和深刻的社会内涵,表现了作者驾驭情节、组织冲突、结构剧本的功力。

(三) 表现手法与体裁

表现手法是艺术语言与结构技巧的具体运用,它同艺术形式的关系最为密切,艺术形式的完美与否,很大程度上取决于表现手法的丰富巧妙。它是艺术家创作天赋和才华智慧的结晶,是审美情趣和艺术功底的标志,也是检验一部艺术品艺术水平和审美价值的重要标准。

表现手法包括的范围极其广泛,不同艺术,由于所使用的工具和材料不同,其表现手法也有很大差别。比如文学以语言文字为唯一的工具,故它的表现手法主要是依靠文字技巧和修辞手段,诸如叙述、描写、抒情、议论等方式。每一种表现手法又可以分为许多方面,例如叙述有正叙、倒叙、插叙、顺叙,描写有直接描写、间接描写、人物描写、景物描写;人物描写又可以分为肖像描写、心理描写、语言描写、行动描写等很多种。至于语言的修辞手段,如比喻、象征、夸张、拟人等,更不计其数。

体裁是艺术作品内容的载体类型,不同的体裁往往有自己特定的规范模式和审美特征,它对艺术的表现手法具有很大的制约性。例如同是戏剧,话剧主要依靠台词对白,舞台语言成为主要的表现手段;歌剧则需要依靠歌唱为表演核心,写好歌剧选曲往往成为歌剧成败的关键。

(四) 艺术作品的内容与形式的关系

艺术作品的内容与形式是密切联系、有机结合的,内容和形式相互依存,缺一不可;同时,它们又相互制约,彼此影响,构成一种对立统一的关系。一部艺术作品