

中国电视剧

导演 阐述

中国电视剧导演工作委员会 编

影视从业者案头必备

【第一卷】

180条箴言 · 210种导演技巧 · 73个幕后策划

解构中国人情绪、情感、情怀的谈艺录

最具现场感、最有操作性、最个性化的“导演影像志”

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

013926074

J911

18

V1

中国电视剧·

导演 阐述

中国电视剧导演工作委员会 编

北航

C1633380

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

J911/18
V1

图书在版编目 (CIP)数据

中国电视剧·导演阐述 / 中国电视剧导演工作委员会编.

—北京: 文化艺术出版社, 2012. 12

ISBN 978-7-5039-5496-2

I. ①中… II. ①中… III. ①电视剧—导演艺术—中国

IV. ①J911

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第263162号

中国电视剧·导演阐述

编 者 中国电视剧导演工作委员会

责任编辑 刘晋飞

装帧设计 姚雪媛

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)

网 址 www.whyschs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)
84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)
84057690 (发行部)

经 销 全国新华书店

印 刷 国英印务有限公司

版 次 2013年1月第1版

印 次 2013年1月第1次印刷

开 本 710毫米×1000毫米 1/16

印 张 24

字 数 380千字

书 号 ISBN 978-7-5039-5496-2

定 价 50.00元

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

北航

C1633380

《中国电视剧·导演阐述》编委会成员

编委会主任：陈家林

编委会副主任：张子扬 金 韬 阎建钢 郑晓龙

胡 玫 高希希 杨亚洲 唐季礼

张国立 江 平 康洪雷

编 委：韩 刚 江海洋 杨 阳 萧 锋 巴特尔

陈燕民 扈耀之 赵宁宇 车径行

主 编：阎建钢

执行主编：车径行 赵宁宇

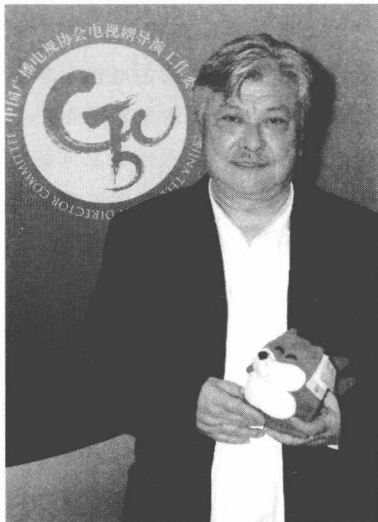
一剧之魂 取法乎上

——为《中国电视剧·导演阐述》作序

陈家林

作者主要艺术简历

中国影视导演陈家林，原籍河北遵化，生于南京。1955年主演影片《罗小林的决心》，1965年毕业于北京电影学院表演系，后入长春电影制片厂任演员，1979年任导演。《鸟岛》获1979年文化部优秀影片奖；《飞来的仙鹤》获1982年文化部优秀影片奖，1986年法国阿朗松国际儿童节农业信贷银行奖；《谭嗣同》获1984年文化部优秀影片二等奖；《末代皇后》获1987年第四届巴西利亚国际电影节电视录像节评委特别奖，1987年第五届大马士革国际电影节最佳女演员奖；《百色起义》获广电部1989—1990年优秀影片奖。电视剧《努尔哈赤》获1987年电视剧飞天奖一等奖和最佳导演奖。

这是中国电视剧自诞生以来的第一本导演阐述集，前无古人。

导演这个职业为人熟知，可导演到底是干什么的呢？

用现代高科技视听手段把剧本中的静态文字拍摄制作成鲜活的视觉形象，就是电视剧艺术。而把电视剧艺术所需要的各个艺术门类充分有效地组织调动起来，在统一的总体把握下完成一部剧的全部艺术创作，就是导演要做的事情。

如果把电视剧比作一座建筑，那么导演就是它的工程总指挥；如果比作一席盛宴，导演就是它的厨师长；如果比作一部交响乐，导演就是乐团指挥。

所以，剧本是“一剧之本”，而导演，则是“一剧之魂”。

导演最主要的工作，就是对作品的创作进行总体把握，而导演阐述，就是

对总体把握的具体说明。导演对作品的认知，对主题的概括，对风格的设定，对各个艺术门类的具体要求，包括导演本人的价值观、情感、好恶、审美情趣，等等，在那篇短短的阐述里，向全体创作人员和盘托出。导演们通过导演阐述，把自己设定的目标彰显出来，变成每个创作者要达到的共同目标。古人说“取法乎上，仅得其中”，导演作阐述，意义就在于“取法乎上”。

前面说了导演是干什么的，那么在改革开放以后这三十多年时间里，导演们都干了些什么呢？

20世纪的50年代末，中国有了第一部电视剧。随后风雨坎坷，创作中断。改革开放之后，中国的电视剧事业如雨后春笋，发展到今天，电视剧已经成为一个宏大的产业，雄踞世界同业鳌头。

他们的内心深处有着共同的精神支柱，那就是家国情怀。怀抱平常心，拍出真善美，创作活动始终伴随着中国改革开放的脚步，扎根现实，关注当下，尽心竭力，忠诚报国。为打造我们民族的核心价值观念而不懈努力。

他们率领着自己的团队，艰苦劳作，辛勤耕耘，使我们国家的电视剧生产，从三十多年前平均每年几百部集的生产规模，以惊人的发展速度，现已达到每年生产近两万部集电视剧的生产规模，使我国成为世界上最大的电视剧生产国。

他们潜心学习，踏踏实实，一步一个脚印，不断更新专业知识，提高自己的艺术修养和水平，使我国的电视剧艺术真正成为一门独立成熟的艺术门类。与此同时，广大观众的审美情趣和鉴赏水平，也因作品水平的不断提升而提升，可以说是水涨船高，相辅相成。

他们心系观众，用他们的才华和情感、心血和汗水，不断丰富着联系着千家万户的荧屏，搭建起一座座与观众心灵沟通的桥梁，给广大观众奉献出一部部令人难忘的作品，塑造出一个个脍炙人口的艺术形象，与观众一起，解心结，抒胸臆，吐真言，诉衷肠。可以说电视剧如今已经成为广大观众生命中不可或缺的伙伴，而导演，也越来越成为广大观众的知音。

三十多年过去，导演队伍不断壮大，优秀作品层出不穷。

取得骄人业绩的原因，是因为导演们有共同的信仰、共同的热爱、共同的承诺。

他们曾为此宣誓——

中国电视剧自诞生以来，就成为电视剧导演们共同的信仰。

这是一个内心充满热爱的群体，热爱观众，热爱劳作，热爱创造。

他们承诺，坚持艺术操守，恪守职业道德，努力服务人民，永远忠于祖国。

这些导演们都曾年富力强，精力充沛，满腔热忱，敬业勤奋。如今，他们

中的很多人已经不再年轻，岁月染白双鬓，两颊刻上鱼纹，而经过他们的辛勤劳作，世界上最大的电视剧之林已是枝繁叶茂，一部部在电视剧艺术领域中里程碑式的作品，让他们的艺术青春永驻。

成绩属于过去，未来任重道远。可喜的是，一大批意气风发的青年导演登上了电视剧的大舞台，求新执锐，大展才华，给这个与广大观众息息相关的行业注入了新鲜血液，显现出无比鲜活的生命力。

回眸过去，电视剧艺术事业吐馨绽蕊。

展望未来，电视剧艺术事业后继有人。

它须更上一层楼。

还是那四个字：取法乎上。

以上，是为序。

中国电视剧导演工作委员会会长 陈家林

目 录

CONTENTS

1	■ 一剧之魂 取法乎上
	——为《中国电视剧·导演阐述》作序 / 陈家林
1	■ 历史真实与美学追求的统一
	——《长征》的导演阐述 / 金 韬
6	■ 一步一步，回首无悔
	——《大祠堂》的导演阐述 / 阎建钢
9	■ 打磨经典
	——《西游记》的导演阐述 / 杨 洁
15	■ 唐蕃和亲的赞歌
	——《文成公主》的导演阐述 / 蔡晓晴
20	■ 如是说
	——《上海一家人》的导演阐述 / 李 莉
25	■ 大历史，大情怀
	——《三国》的导演阐述 / 高希希
28	■ 江山图治垂青史
	——《雍正王朝》的导演阐述 / 胡 玫
36	■ 积极温暖的人文情怀
	——《我的非常闺蜜》的导演阐述 / 康洪雷
47	■ 生命中，那些简单而美好的东西
	——《空镜子》的导演阐述 / 杨亚洲
51	■ 真实的爱情童话
	——《金婚》的导演阐述 / 郑晓龙

- 55 ■ 情节要打造，情怀要打磨
——《北风那个吹》的导演阐述 / 安 建
- 60 ■ 云淡月淡恩怨 重锣重鼓重真情
——《舞台姐妹》的导演阐述 / 巴特尔
- 66 ■ 因崇高而感动 因感动而崇高
——《感动生命》的导演阐述 / 陈燕民
- 71 ■ 把功夫剧还原为一种文化形式
——《少林寺传奇》三部曲的导演阐述 / 都 晓
- 76 ■ 民间传奇中的民族大义
——《铁梨花》的导演阐述 / 郭靖宇
- 81 ■ 再现英雄保尔·柯察金
——《钢铁是怎样炼成的》的导演阐述 / 韩 刚
- 85 ■ 时代记忆的情怀
——《我们的1977》的导演阐述 / 江海洋
- 89 ■ 大义催泪
——《老娘泪》的导演阐述 / 雷献禾
- 94 ■ 纯情工笔画
——《山楂树之恋》的导演阐述 / 李 路
- 102 ■ 将“仁义礼智信”“植入”到《走西口》的路上
——《走西口》的导演阐述 / 李三林
- 107 ■ 说实话
——《李小龙传奇》的导演阐述 / 李文岐
- 109 ■ 笑中带泪
——《媳妇的美好时代》的导演阐述 / 刘 江
- 111 ■ 誓言无声却永恒
——《誓言无声》的导演阐述 / 毛卫宁
- 119 ■ 平凡的幸福生活
——《贫嘴张大民的幸福生活》的导演阐述 / 沈好放

123	■	喜感源自真诚
	■	——《幸福密码》的导演阐述 / 萧 锋
127	■	信望爱
	■	——《心术》的导演阐述 / 杨 阳
131	■	犀利的形象
	■	——《柳叶刀》的导演阐述 / 张建栋
135	■	大梦无边，大爱无言
	■	——《闯关东》的导演阐述 / 张新建
142	■	青春励志大剧
	■	——《我的青春谁做主》的导演阐述 / 赵宝刚
146	■	海水微澜，激流暗涌
	■	——《海魂》的导演阐述 / 包福明
150	■	以生命相伴的真诚情感
	■	——《下一站是幸福》的导演阐述 / 车径行
156	■	制高点
	■	——《卧底将军》的导演阐述 / 陈聚之
163	■	长话短说
	■	——《天若有情》的导演阐述 / 陈应岐
166	■	打磨英雄
	■	——《浴火危城》的导演阐述 / 邓迎海
170	■	颠覆与重拾
	■	——《医者仁心》的导演阐述 / 傅东育
177	■	幸或不幸都是洗礼
	■	——《21天》的导演阐述 / 高一功
180	■	真实感与明媚感
	■	——《老人的故事》的导演阐述 / 龚 朝
185	■	历史青春剧
	■	——《恰同学少年》的导演阐述 / 龚若飞

- 188 ■ 简单信念 纯净心态
——《卧薪尝胆》的导演阐述 / 侯咏
- 195 ■ 写实的泪与唯美的笑
——《亲兄热弟》的导演阐述 / 黄力加
- 199 ■ 民主统一战线的史诗 中华民族觉醒的画卷
——《黄炎培》的导演阐述 / 洪宝生
- 202 ■ 多样统一 不拘一格
——《楚女择婿》的导演阐述 / 贾海权
- 204 ■ 英雄的个性荣光
——《桥隆飙》的导演阐述 / 金姝慧
- 209 ■ 巧诈不如拙诚
——《生死依托》的导演阐述 / 康宁
- 214 ■ 打造商业主旋律作品
——《胡笳汉月》的导演阐述 / 冷杉
- 221 ■ 穿越时空的经典
——《双驴记》的导演阐述 / 李大为
- 225 ■ 全景式史诗
——《辛亥革命》的导演阐述 / 李伟
- 231 ■ 于细微处见精神
——《小巷总理》的导演阐述 / 刘建华
- 234 ■ 寻常原本是奇崛
——《落泪成金》的导演阐述 / 刘涛
- 237 ■ “把握人物塑造是成功的关键”
——《51号兵站》的导演阐述 / 楼健
- 240 ■ 你拍一，我拍一……
——《婆媳拼图》的导演阐述 / 吕小品
- 246 ■ 白描
——《幸福来敲门》的导演阐述 / 马进

251	■	质朴、真实、真诚
	■	——《西圣地》的导演阐述 / 苗 月
257	■	让我们蹲下和孩子们交流
	■	——《小小飞虎队》的导演阐述 / 钱晓鸿
261	■	打造另类
	■	——《我不是羔羊》的导演阐述 / 沙碧红
267	■	人性的喧嚣
	■	——《没有家园的灵魂》的导演阐述 / 汪 涛
271	■	小生活中的大冲突
	■	——《中英街》的导演阐述 / 小 岛
276	■	国粹文化与主流表达
	■	——《丑角爸爸》的导演阐述 / 王 硕
282	■	挖掘当代人深邃的内心世界
	■	——《爱情不是游戏》的导演阐述 / 王学新
286	■	时代与人物
	■	——《红粉》的导演阐述 / 王 永
292	■	充满希望的潮流引领
	■	——《奇妙女孩》的导演阐述 / 卫兆红
296	■	炽热的朴实
	■	——《阿霞》的导演阐述 / 文世斌
300	■	小舞台、大人物
	■	——《女子戏班》的导演阐述 / 熊见平
306	■	上天入地，谁都不惧
	■	——《永不磨灭的番号》的导演阐述 / 徐纪周
314	■	生命与美丽
	■	——《红色娘子军》的导演阐述 / 袁 军
321	■	传承民族财富
	■	——《墨痕》的导演阐述 / 袁牧女

329 军旅青春励志偶像剧
——《第五空间》的导演阐述 / 张 龢

335 大生大死
——《玉碎》的导演阐述 / 张晓光

338 生存或毁灭
——《灯火阑珊》的导演阐述 / 张轩南

344 平中求悬
——《兵变1938》的导演阐述 / 张玉中

347 历史剧的急转弯
——《宰相刘罗锅》的导演阐述 / 张子恩

352 一个男人灵魂深处的真诚告白
——《昏迷不醒》的导演阐述 / 张族权

359 虚拟部队 理想之师
——《DA师》的导演阐述 / 郑方南

366 编后语

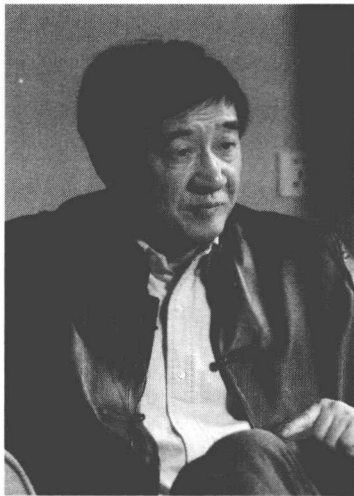
历史真实与美学追求的统一

——《长征》的导演阐述

金 韬

作者主要艺术简历

生于1954年7月，黑龙江省富锦人。中国电影电视剧导演，现任中国广播电视协会电视剧导演工作委员会常务副会长。他是中国中央电视台电视剧制作中心的资深导演，与张艺谋、陈凯歌是同班同学。他曾导演过《长征》《井冈山》《公安局长》等百余部（集）电视连续剧，多次获得影视界各种奖项。

概论

“自从盘古开天地，三皇五帝到如今，请问，历史上有过我们这样的长征吗？没有，从来没有！谁使长征胜利的呢？是共产党。没有共产党，长征是不可能完成的！”

20世纪30年代，英勇的中国工农红军在中国共产党的领导下，进行了举世闻名的二万五千里长征。这是人类历史的伟大壮举，这是世界军事史上的奇迹，这是特殊年代共产党人用生命、鲜血、意志和智慧书写的历史篇章，闪耀着人类思想与精神的灿烂和辉煌。

《长征》正是以这一光辉历史进程为题材，全景式、多角式、大范围表现中国共产党和工农红军战胜国民党军队的围追堵截，正视并解决党内错误思想和军事路线，艰苦卓绝地与大自然的艰难险阻进行斗争，坚决向前、走向胜利的主旋

律电视剧。

我们将艺术地再现：长征中，中国共产党在斗争中选择和确定了以毛泽东为核心的第一代领导集体；长征中，毛泽东军事思想的旗帜，指挥红军奏出了战争史上最为壮丽的乐章；长征中，中国共产党人的人格魅力折射出中华民族文化与思想的光辉。

为此，重走长征路，无怨无悔。

美学品格

如何将历史真实与美学追求统一在《长征》中，并以较高的可视性，促使广大观众将感受长征精神变为主动，是我们在《长征》的创作中要不懈追求的标志性境界。

《长征》这一题材中，尽管因为战争、会议、史实性对白和观众已经熟知的情节进程，容易让创作者走入历史题材约定俗成的模式。但二万五千里的行程，不同民族与地域的场景置换，用自然景观极致造型的可能、人物心路历程的拓展，都为创作者留下了极大的、非其他题材可比的抒情天地和施展才华的广阔空间。

因此，《长征》应该是：以革命现实主义和革命浪漫主义为创作原则，以革命英雄主义和革命理想主义为精神主导，具有高尚美学追求和人生哲理探究的史诗性作品。

用“史”搭骨架，用“真”做脊髓，用“情”填血肉，用“美”当血液，用“理”塑灵魂，以此确定《长征》淳朴而独特的美学品格。

艺术目标

我们将在长征途中跨越世纪交接，用艺术作品承载着中华民族20世纪的伟大精神迈过历史的坐标。汲取前人创作的历史文化营养，涌动着超越前人的创作激情站在前人的肩头，这是成熟的激情、自觉的激情。

重大革命历史题材的作品，一直在艺术创作中占有极为重要的位置，并为我们提供了成功的经验和有益的借鉴。但毫无疑问，面对《长征》这样的题材，墨守成规和轻车熟路式的摹画，绝不会满足观众高层次的审美需求和精神渴望。面对各种艺术形态的长征作品，我们艰难地行进在这类题材已经取得的光荣与成就的碑林中。因此，主动和自觉地追求超越，已是我们感受崇高后的努力目标，也是重新审视历史和民族精神的必然。在主题认同、风格认同的前提下，全体创作人员一定要勇于面对观众和时代的要求，将超越作为重要艺术目标，迎接各种

创作困难和挑战,利用长征为我们提供的广阔艺术空间,坚决些,再坚决些!

情怀

豪情——红军在艰苦的斗争中,面临艰难险阻流血牺牲,以大无畏的无产阶级精神战胜敌人、战胜困难,敢于斗争、敢于胜利,这种豪情是长征精神的气质内核。我们要让这种情绪浸透全剧的始终。

激情——浪漫主义精神和理想色彩的焕发,是展示辉煌与灿烂的情绪底蕴。在本剧的经典场景中都要有迸发与舒展。

真情——坚定地排斥虚假的激 《长征》海报

情,以真实与真诚的情感,作为情感原则。真诚地面对题材和人物,品味真切的历史感,将真情溶解到全剧的每个段落、场面和细节中。

柔情——在着力表现领袖巨人胸怀、力挽狂澜于即倒的魅力之时,还要细致描写他们的似水柔情,真实而醇厚地抓住情感细节,用平民心态观照伟人情怀。

创作原则与要求

《长征》将营造淳朴、厚重、去浮华、求平实,甚至带有粗糙感的造型状态作为基本原则。

美术——提供色彩厚重、和谐、有陈旧感的场景,忌俗艳。强调剧情、人物与场景的统一关系。创造性地利用地域性、民族性、流动性的特点,变场景不变造型的原则。同时,要注意众多会议场景的选择,为场面调度提供丰富的拍摄角度和人物调度的可能,最大限度地创造实景拍摄条件。

摄影——确定既有沉稳、凝重的历史时代感,又有利于浪漫抒情的色彩基调。强调流动感,合理地根据变化的人物调度使用运动镜头和长镜头。由于题材和故事的独特性,我们要注意特殊天体、气候、地貌的利用,催动物物心理的外化。光比要大,突出造型性和特定场次的雕塑感,在写实性的基础上追求诗化的

意境。经典场面要拍出经典性，追求极致。毛泽东的三首诗词在本剧的体现，要用不同的色彩和造型手段，增强艺术品感染力。领袖的特写要突出肖像感，用光要讲究而不露痕迹。

化妆、服饰——历史人物的造型在形似的基础上，强调不同时期的情绪性。最大程度地做到塑形与演员本色的统一，减少对演员表情的限制。效果妆要逼真、生动。女性化妆要去脂粉少雕琢。从风格和整体造型原则上理解“美”的含义，拒绝任何“艳丽”，保证人物造型状态与整体造型状态的一致性。饰物要人格化，主要演员的近视镜要用真实度数，不能用平光镜。服装则一要“粗”，二要“细”。“粗”是指整体感觉，年代性强，要有历史感。“做旧”要做到位，遵循全剧造型原则所要求的总体状态。特殊情境中，如风沙、雨雪、战火硝烟——要有设计效果，要逼真。“细”是要从个性出发，细致入微。补丁的位置，衣服的破旧程度要考究，不能穿上发板，褶皱要与人的骨骼与肌肉走向一致。国民党各派系的军装应严格区分，官阶准确。红军服装则要有墨、青色作为补充。雪山、草地的戏要有大量的破布、羊皮坎、毛麻片。

烟火——不炸则已，炸则精彩、刺激。炸点的布置与人物运动结合。在保证安全的前提下拉近炸点与运动物体的距离，要有撕裂感和震颤感。效果要逼真。炸点的频率要讲究节奏性。一些重点场景要配合人物的心境，不能滥炸。

声音——本片将用各种方法处理战争场面，包括音响、音乐的进入。有的战争场面可能是无声的，使战争场面不仅是战争本身，而且要创造情绪和意境。《长征》为听觉因素提供了丰富而独特的空间，将承担极有艺术感染力的造型任务。音响要注重环境感、节奏性，拓展画外空间。声音造型要沉稳、平实，不能华丽、花哨。音频要厚重。音响在特殊场景中要具有音乐感。音乐将以观众耳熟能详的苏区民歌《十送红军》和《长征》为主要旋律，既庄严神圣、崇高深情，又雄厚悲怆。配器要注意民族性和时代性，忌电声。

表演——准确把握人物性格基调和人物命运发展走向，感受人物的精神形态。领袖人物，不但要神形兼备，而且要在更高层次上体味和透视伟人的精神境界，最大程度地焕发个性风采和伟人情怀。大处着眼、细处入手、举重若轻。不要表演情绪、不要作态、不要脸谱、不要做领袖状。充分注意表演节奏的把握和心理状态的外化。全体演员要风格统一到剧本的造型状态中，真诚、真情是严格遵循的表演原则。调动影视综合艺术手段，帮助演员追求生动、自然、准确的境界。一般角色准确完成，主要角色生动完成，重要角色创造性完成。我们要奉献给观众的，不是某一个演员的精湛演出，而将是一个辉煌的领袖群体、英雄群体。