

YINGSHI XIAOPIN YUYAN
YISHU YANJIU

影视小品语言艺术研究

吉照远 著

光明日报出版社

影视小品语言艺术研究

吉照远 著

光明日报出版社

图书在版编目(CIP)数据

影视小品语言艺术研究 / 吉照远著. -- 北京:
光明日报出版社, 2016.8
ISBN 978-7-5194-1465-8

I. ①影… II. ①吉… III. ①小品(戏剧) - 语言
艺术 - 研究 IV. ①I207.38

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第
173307 号

影视小品语言艺术研究

著 者: 吉照远

责任编辑: 李 娟

封面设计: 信利文化

责任校对: 邓 贝

责任印制: 曹 净

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市东城区珠市口东大街 5 号, 100062

电 话: 010-67022197(咨询), 67078870(发行), 67078235(邮购)

传 真: 010-67078227, 67078255

网 址: <http://book.gmw.cn>

E-mail: gmcbs@gmw.cn lijuan@gmw.cn

法律顾问: 北京德恒律师事务所龚柳方律师

印 刷: 三河市华东印刷有限公司

装 订: 三河市华东印刷有限公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 710 × 1000 1/16

字 数: 204 千字

印 张: 14.75

版 次: 2017 年 3 月第 1 版

印 次: 2017 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5194-1465-8

定 价: 38.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

随着人类文明的不断进步，电影和电视技术的飞速发展，特别是在社会物质生活水准得到大幅度提升的当今，人们对于影视艺术在内的精神生活的需求也日益高涨。社会的真正进步应当是物质文明与精神文明的同步发展。影视文化和影视艺术是精神文明的重要构成部分。随着经济不断发展、文化不断交融，特别是在“全球化”时代语境下，地域间的差异逐渐缩小，这是一种社会大趋势。

在近几年的文化潮流中，方言迅速进入影视文化领域，方言小品的朴实亲切、新鲜活泼、富有表现力特点，反映出生活迅速及时的现实性和贴近群众、贴近基层的普及性。电视小品依靠方言使其走得更远，深入观众和民心。

小品，就是小的艺术品。小品的最大魅力在于语言易懂，风趣诙谐，幽默睿智，这是很高的艺术。小品取材于生活，贴近生活，善于发现并扩大生活中的小事，来愉悦观众，引起观众的共鸣从而获得观众的喜爱。因此，这种即兴式的表演形式需要丰富的生活阅历和鲜活的生活语言。它要求创作者深入生活，挖掘材料；小品演员要热爱生活，要善于对生活做细致的观察、动心的体验，尤其要对生活有独特的发现。小品在语言台词上并没过高的限制，流畅、自然即可。影视小品语言在营造喜剧气氛方面，有着不可低估的作用，充分发挥了戏剧艺术所肩负的寓教于乐的特殊使命。小品这门艺术，不同于短暂的电影给人带来视觉的震撼，也不同于冗长的电视剧慢慢培养出的细腻情感。小品是在嬉笑搞怪的外表下，挖掘人性的光辉，散发着温暖与热情。因此，小品中的一个经典的台词、滑稽动作也总是最能让人印象深刻而难以忘怀，带给我们惊喜、快乐，还有那丝丝的感动与震撼。观众互动的场景，总能自然而然地增强演员与观众之间的默契。

生活是一切艺术的源泉，小品当然也不例外。影视小品，如今随着时代的变化，它已成为大众文化的重要组成部分。它是在经济繁荣、思想活跃的环境下产生的，反映出鲜明的时代特征，它是社会的需要，是人民的需要。

•••• 目录 *contents* ••••

第一章 影视艺术概述	1
第一节 电影——影视艺术的起源	3
第二节 电视——影视艺术的衍生	8
第三节 影视艺术的基本特征	13
第四节 影视艺术的鉴赏目的与意义	24
第五节 声音在影视艺术表演中的运用	27
第六节 影视艺术中的时间艺术与空间艺术	31
第二章 影视艺术语言与创作	37
第一节 影视艺术语言的独特性	39
第二节 影视语言的结构法则	43
第三节 影视语言的三大要素	49
第四节 影视艺术创作	59

第三章 小品艺术的表演创作	67
第一节 小品的定义与目的	69
第二节 小品的来源与发展	70
第三节 小品的分类与特点	73
第四节 小品与相声的异同	74
第五节 小品艺术表演的构思	75
第六节 小品表演艺术的多元化	82
第四章 小品艺术的语言艺术特色	85
第一节 小品艺术表演的剧本创作	87
第二节 合作原则在小品中的体现	91
第三节 小品艺术的风趣语言特征	97
第四节 风趣幽默的语言特色推进小品艺术的兴起	102
第五章 影视小品概述	105
第一节 影视小品的分类	107
第二节 影视小品的艺术特点	109
第三节 影视小品的幽默策略	111
第六章 语言艺术应用	117
第一节 喜剧小品的现状与理论误区	119
第二节 影视小品中的语言幽默	124
第三节 喜剧小品中的刻意误解与曲解	131

第四节 语用预设与喜剧小品	140
第五节 方言在喜剧小品中的应用	149
第七章 相声小品中的语言应用	165
第一节 相声小品的地域特征	167
第二节 相声小品的歧义现象与幽默效果	169
第三节 相声小品语言的陌生性与适应性	176
第四节 春晚相声小品中的语言偏离	179
第八章 知名人物的小品语言艺术特色	183
第一节 赵丽蓉小品的语言艺术特色	185
第二节 陈佩斯和朱时茂的小品语言艺术特色	190
第三节 赵本山小品的语言艺术特色	194
第四节 赵本山喜剧小品中的合作原则	201
第五节 赵本山小品语言的修辞手法	207
参考文献	217

第一章

影视艺术概述

第一节 电影——影视艺术的起源

一、电影的诞生和发展

电影诞生于 19 世纪末，它是现代科学技术的产物，是人类文明史上的一次革命。它对整个 20 世纪人类的认知方式产生深刻的影响，改变着人们的阅读方式。而这种影响将延续到新的世纪。

1. 电影诞生的前提

摄影技术的改进，是电影得以诞生的重要前提，也可以认为摄影技术的发展为电影的发明提供了必备条件。早在 1826 年，法国的 W. 尼埃普斯成功地拍摄了世界上第一张照片——“窗外的景”，曝光时间 8 小时。而在初期的银板照相出现以后，一张照片缩短至 30 分钟左右，由于感光材料的不断更新使用，摄影的时间也在不断缩短。1840 年拍摄一张照片仅需 20 分钟，1851 年，湿性珂罗酊底版制成后，摄影速度就缩短到了 1 秒，这时候“运动照片”的拍摄已经在克劳黛特、杜波斯克等人的实验拍摄中获得成功。1872 年至 1878 年，美国旧金山的摄影师爱德华·慕布里奇用 24 架照相机拍摄飞腾的奔马的分解动作组照，经过长达 6 年多的无数次拍摄实验终于成功，接着他又在幻灯上放映成功，即在银幕上看到了骏马的奔跑。受此启发，1882 年，法国生理学家马莱改进了连续摄影方法，试制成功了“摄影枪”，并在另一位发明家强森制造的“转动摄影器”的基础上，又创造了“活动底片连续摄影机”。1888 年 9 月，他把利用软盘胶片拍下的活动照片献给了法国科学院。

正如人们意识到的那样，“19 世纪和 20 世纪的交接点是一条巨大断裂带。在这条断裂带前面，历史是一种充满神奇的迷雾，不可捉摸的、令人困惑的、无以名状的东西；而在这条断裂带的后面，历史却是亲切而透明的、切实可见的、无可争辩的存在。”这就是影像的力量。

2. 电影的发明阶段

早在1829年,比利时著名物理学家约瑟夫·普拉多发现:当一个物体在人的眼前消失后,该物体的形象还会在人的视网膜上滞留一段时间,这一发现,被称为“视像暂留原理”。普拉多根据此原理于1832年发明了“诡盘”。

“诡盘”能使被描画在锯齿形的硬纸盘上的画片因运动而活动起来,而且能使视觉上产生的活动画面分解为各种不同的形象。“诡盘”的出现,标志着电影的发明进入到了科学实验阶段。1834年,美国人霍尔纳的“活动视盘”试验成功;1853年,奥地利的冯乌却梯奥斯将军在上述的发明基础上,运用幻灯,放映了原始的动画片。

在1888-1895年期间,法、美、英、德、比利时、瑞典等国都有拍摄影像和放映的试验。1888年,法国人雷诺试制了“光学影戏机”,用此机拍摄了世界上第一部动画片《一杯可口的啤酒》。1889年,美国发明大王爱迪生在发明了电影留影机后,又经过5年的实验后,发明了电影视镜。他将摄制的胶片影像在纽约公映,轰动了美国。但他的电影视镜每次仅能供一人观赏,一次放几十英尺的胶片,内容是跑马、舞蹈表演等。他的电影视镜是利用胶片的连续转动,造成活动的幻觉,可以说最原始的电影发明应该是属爱迪生的。他的电影视镜传到我国后被称之为“西洋镜”。

1895年,法国的奥古斯特·卢米埃尔和路易·卢米埃尔兄弟,在爱迪生的“电影视镜”和他们自己研制的“连续摄影机”的基础上,研制成功了“活动电影机”。“活动电影机”有摄影、放映和洗印等三种主要功能。它以每秒16画格的速度拍摄和放映影片,图像清晰稳定。1895年3月22日,他们在巴黎法国科技大会上首放影片《卢米埃尔工厂的大门》获得成功。同年12月28日,他们在巴黎的卡普辛路14号大咖啡馆里,正式向社会公映了他们自己摄制的一批纪实短片,有《火车到站》、《水浇园丁》、《婴儿的午餐》、《工厂的大门》等12部影片。卢米埃尔兄弟是第一个利用银幕进行投射式放映电影的人。史学家们认为,卢米埃尔兄弟的拍摄和放映已经脱离了实验阶段,因此,他们把1895年12月28日世界电影首次公映之日即定为电影诞生之时,卢米埃尔兄弟自然当之无愧地成为“电影之父”。《火车到站》、《工厂大门》、《水浇园丁》等短纪录片的摄制上映表明电影结束了发明阶段。进入1896年后,在短短半年的时间里电影放映风靡欧美许多国家。

远离欧美的中国也于 1896 年 8 月 11 日在上海首次放映了法国电影,当时称为“西洋影戏”。而 1901 年电影在香港首次放映时,被称为“奇巧明灯戏法”,后又称为“影画戏”,到 20 年代“电影”一词才出现。1905 年,曾在日本学过照相技术的沈阳人任景丰,从北京东交民巷的德国商人手中购得法国制的木匣手摇摄影机及胶片 14 卷,在他开设的丰泰照相馆,利用日光在露天拍摄了著名京剧演员谭鑫培的舞台纪录片《定军山》,这是中国人自己拍摄的第一部影片。

二、电影的构成和科学原理

1. 视觉滞留

“使一块燃烧着的木炭在被挥动时变成一条火带,这种现象曾被古时的人们发现过。”(霍华德·劳逊的《电影的创作过程》)但是,将这种视觉现象同电影的发明联系起来,却是 19 世纪的事情。

1829 年,比利时著名的物理学家约瑟夫·普拉多为了进一步考察人眼耐光的限度,以及对物象滞留的时间,他曾一次长时间对着强烈的日光凝目而视,结果双目失明。但他发现太阳的影子却深深地印在了他的眼睛里,他终于发现了“视觉滞留”的原理,即:当人们眼前的物体被移走之后,该物体反映在视网膜上的物象不会立即消失,会继续短暂滞留一段时间。实验证明,物象滞留的时间一般为 0.1—0.4 秒。与此同时,在欧洲的物理学教科书和物理实验室中,也开始采用“法拉第轮的原理和图画”“幻盘”旋转的视觉研究。它们向人类表明,人眼视觉的生理功能可以将一系列独立的画面组合起来,成为连续运动的视像。

19 世纪 30 年代,诡盘、走马盘、轮车盘、活动视镜和频闪观察器等视觉玩具相继出现。其基本原理大同小异,即在能够转动的活动视盘上画上一连串的图像,而当视盘转动起来时那些呆滞的、无生命的图像便运动起来,活灵活现。此后,奥地利人又将幻灯和活动视盘相结合,使绘制的静止的图画投影在银幕上,制作出活动幻灯,形成了早期动画。然而,到了本世纪 60 年代,电影理论家和教育家对“视觉滞留”的问题提出了新的疑义,他们发现银幕上的全部运动现象实际上是跳跃的、不连贯的,但观众却意识到那是一个统一、完整的动作连续。由此证明,真正起作用的不是“视觉滞留”,

而是“心理认同”。

2. 摄影术

摄影术同样产生于 19 世纪的欧洲。法国人尼埃普斯是世界上第一幅永久性照片的成功拍摄者。1826 年经过 8 小时曝光得到世界上第一张照片。1826 年的一天，尼埃普斯在房子顶楼的工作室里进行自己的实验。经过长达 8 小时的曝光，装在暗箱里的铅锡合金板记录下了窗外可见的全部景色。这是一幅真正的“太阳的作品”，没有半点人为的加工。照片表现的是他在索恩河畔夏龙的家园，画面黑白分明，一切都同真实的景物一样。这张照片被史学家认为是人类用暗箱和感光材料摄成的第一幅永久性的照片。题目为《窗外的景色》，国内的一些教科书上的题目叫《鸽子窝》。

1839 年，法国人达盖尔根据文艺复兴以后在绘画上的小孔成像的原理，并使用化学方法，将形象永久地固定下来，“达盖尔照相机”产生。然而，人们在活动视盘的机械原理和光学幻觉的意识面前，已经不可能满足于静止的、精美的、单幅照片了，而是幻想着有一天能够将它们相互联系起来，忠实地复制形象动作和自然空间的物质现实。1839 年 8 月 19 日定为摄影术正式诞生的纪念日，达盖尔被誉为“摄影之父”。

1872 年，最先将“照相机”运用于连续拍摄的，是摄影师爱德华·慕布里奇。他曾在 5 年的时间里，多次运用多架照相机给一匹正在奔跑的马进行连续拍摄的实验，并于 1878 年获得成功。这位天才的摄影师将 24 架照相机排成一行，当马跑过的时候，照相机的快门就被打开，马蹄、腾空的瞬间姿态便被依次地拍摄下来。为此，爱德华·慕布里奇获得了“拍摄活动物体的方法及装置”的专利权。

1882 年，法国人马莱利用左轮手枪的间歇原理，研制了一种可以进行连续拍摄的“摄影枪”。此后他又发明了“软片式连续摄影机”，终于以一架摄影机开始取代了慕布里奇用一组照相机拍摄活动物体的方法。在欧洲，这一时期许多国家中的科学家、发明家们也都研制了不同类型的摄影机。其中，美国的托马斯·爱迪生和他的机械师狄克逊为了使胶片在摄影机中以同样间隔进行移动，而发明了胶片两边打上孔洞的牵引方法，解决了机械传动的技术问题。“活动照相”的“摄影术”得以完成。

3. 放映术

1888年,法国人爱米尔·雷诺发明了“光学影戏机”,人们开始可以在幕布上看到几分钟的活动影戏,比如:《可怜的比埃洛》、《更衣室旁》等等。但是,投影在幕布上的图像,完全是由雷诺一个人亲手一张张绘制而成的,那不过是早期的动画放映,距离真正的电影相去甚远。

1894年,爱迪生实验室的“电影视镜”问世,这是一种长方形立柜式箱子,里面有可以连续放映50英尺胶片的影片,外面有个2.5毫米的透镜。这个“电影视镜”的特点是仅能供一个人观赏。爱迪生认为:只有每个好奇的顾客单独通过看片机来看电影,才有可能挣到更多的钱。因此,他拒绝以投影方式放映电影。这显然是个错误。一年之后,放映技术方面取得惊人的进步。

1895年9月,托马斯·马特在乔治亚州亚特兰大的产棉博览会上放映了活动图片。11月,迈克思·斯科拉达诺夫斯基在德国柏林的温特加登放映电影。“放映术”成为人们这一时期相互竞争的目标。然而,在所有的放映技术中,唯有卢米埃尔兄弟所发明的“活动电影机”获得成功。第一,那是一架既可以拍摄又可以放映赛璐璐软胶片的机器;第二,机器的成本和重量,也都要远远低于爱迪生和其他发明家们的那些设备;第三,在速度上,爱迪生的“电影视镜”是1/48秒的画格,而卢米埃尔兄弟的“活动电影机”则是1/16秒的画格,更为接近于1/24秒画格的正常速度。就在1895年的最后两天,12月28日,卢米埃尔兄弟在巴黎卡布辛大街14号大咖啡馆中,用他的“活动电影机”首次售票公映了他的影片。这一天不仅仅标志着“放映术”的完成,同时也标志着电影的真正诞生。

电影的诞生,作为“自然造物的补充,而不是替代”,最终,使物质现实的空间形式得以复原,从而,使人类又一次获得了一种全新的感知世界的经验,获得了一种全新的影像思维的方式。

第二节 电视——影视艺术的衍生

一、电视的发明与发展

1. 电视机技术的发展

19 世纪末，少数先驱者开始研究设计传送图像的技术。1904 年，英国人贝尔威尔和德国人柯隆发明了一次电传一张照片的电视技术，每传一张照片需要 10 分钟。1924 年，英国和德国科学家几乎同时运用机械扫描方式成功地传出了静止图像。但有线机械电视传播的距离和范围非常有限，图像也相当粗糙。

1923 年，俄裔美国科学家兹沃里金申请到光电显像管、电视发射器及电视接收器的专利，他首次采用全面性的“电子电视”发收系统，成为现代电视技术的先驱。电子技术在电视上的应用，使电视开始走出实验室，进入公众生活之中，1925 年，英国科学家研制成功电视机。1928 年，美国纽约 31 家广播电台进行了世界上第一次电视广播试验，由于显像管技术尚未完全过关，整个试验只持续了 30 分钟，收看的电视机也只有十多台，此举宣告了作为社会公共事业的电视艺术的问世，是电视发展史上划时代的事件。

1929 年美国科学家伊夫斯在纽约和华盛顿之间播送 50 行的彩色电视图像，发明了彩色电视机。1933 年兹沃里金又研制成功可供电视摄像用的摄像管和显像管，完成了使电视摄像与显像完全电子化的过程，至此，现代电视系统基本成型。今天电视摄影机和电视接收的成像原理与器具，就是根据他的发明改进而来。

随着现代科学技术的飞速发展，现代电视机技术发展趋势将会出现以下十大特点：

(1) 两极化。一是微型化。液晶显像屏幕的微型机屏幕尺寸 3.8 厘米至

3.9 厘米,由阴极射线管显像的微型机屏幕尺寸在 14 厘米以下。二是大型化。如壁挂式薄型平板电视机,阴极射线显像大屏幕电视机和投影式大屏幕电视机等。

(2) 装饰化。电视机将以其精美的造型和装潢成为房间布置中漂亮的装饰品,并可替代壁画或镜柜等物。

(3) 数字化。出现用数字集成电路将模拟量变换为离散数字量的电视机。

(4) 系列化。是设计工作中强化质量管理、提高劳动生产率、保证产品质量和便于售后服务的技术手段。

(5) 高清晰度化。原电视机屏幕的 625 根扫描线将增加到 1250 根,画面质量可提高 100%。

(6) 立体声化。电视机具有双声道音响效果,音质可与激光唱片相媲美。

(7) 多频道化。可接收 10 个以上甚至上百个的电视台节目。

(8) 卫星化。通过户外特殊装置的天线,可接收卫星传送的数个、数十个,甚至全球的电视台节目。

(9) 日视化。经过对滤色器、显视屏改进后的电视机,即使在白天或阳光下,仍能收看到很明亮的电视图像。

(10) 新材料化。电视机内各零部件材料将更新换代,开发应用成本更低、性能更趋完善的新的替代材料。

2. 电视的发展历史

(1) 世界上第一台机械电视

1880 年,法国人莱布朗克提出使一个镜面在两个不同轴线上以不同速度振动,形成往返直线扫描,从而对图像进行分解和再现。1883 年,德国人尼普科夫提出了圆盘扫描法;1897 年,德国的布劳恩发明阴极射线管以显示快速变化的电信号;1904 年,英国人贝尔威尔和德国人柯隆发明了一次电传一张照片的电视技术。

(2) 电子管电视

1923 年,俄裔美国科学家兹沃里金申请到光电显像管、电视发射器及电视接收器的专利,他首次采用全面性的“电子电视”发收系统,成为现代电视技术的先驱。电子技术在电视上的应用,使电视开始走出实验室,进入公众生活之中。1924 年,英国和德国科学家几乎同时运用机械扫描方式成功地

传出了静止图像。

（3）电视机中的画面

1925年，苏格兰的贝尔德公开展示了他制造的一台机器，成功地传送了人的面部活动，分辨率为30线，重复频率为每秒5帧。从此，电视开始了它神奇的发展历程。

1928年，美国纽约31家广播电台进行了世界上第一次电视广播试验。

1929年美国科学家伊夫斯在纽约和华盛顿之间播送50行的彩色电视图像，发明了彩色电视机。

1933年兹沃里金又研制成功可供电视摄像用的摄像管和显像管，完成了使电视摄像与显像完全电子化的过程。至此，现代电视系统基本成型。今天电视摄影机和电视接收的成像原理与器具，就是根据他的发明改进而来。

（4）电视艺术在英国、美国的发展

1935年，贝尔德与德国公司合作，成立了第一家电视台，每周播放三次节目。1936年，英国播送当时全世界最清晰的公共电视节目；1939年，美国播出固定的电视节目。人们的生活从此与电视产生了深刻而复杂的联系。

1938年，德国人弗莱彻西格提出三枪三束彩色显像管设想；1949年，美国首次研制出世界上第一只三枪三束彩色显像管；1957年研制出全玻璃壳彩显管；1964年研制出全玻璃壳矩形显像管；1969年研制出黑底显像管使亮度提高了一倍；1968年，日本索尼公司研制成一枪三束彩显管；1972年，美国研制成功自动校正会聚误差彩显管。至此，彩色电视的发展进入成熟期。

第二次世界大战后美国电视事业发展超过英国：从1949年到1951年，电视机数目从100万台跃升为1000多万台，1960年全美电视台高达780座，电视机近3000万台，约有87%的家庭拥有至少一台电视机。同时期英国只有190万台电视机，法国3万台，加拿大2万，日本4千台。1993年底，美国98%的家庭拥有至少一台电视机，其中99%为彩色电视机。

二、我国电视艺术的普及

1958年，中国第一台黑白电视机在天津诞生，同年开始试播。当时，全国只有50多台黑白电视机。1971年，全国已建有电视台32座。21世纪初，中国大陆的电视覆盖率达94%。