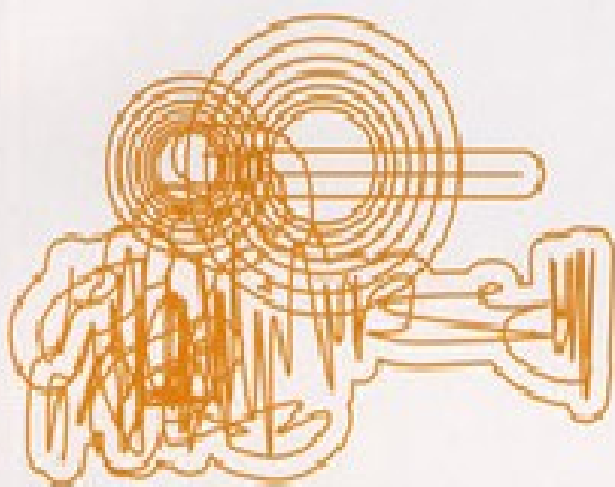




现代传播·广播电视传播 MODERN COMMUNICATION

丛书主编 王文科 葛少波

The Script Creation of Movie and TV Literature



影视文学 脚本创作

王国臣 著

作者王国臣长期从事影视创作，具有丰富的实践经验，从事剧本、影视剧剧本及电视剧剧本的创作，属于“影视文学”的、文艺类图书、电视类图书的编写。

本书研究影视文学脚本创作的理论与方法，结合实践，理论与实践相结合，深入浅出，通俗易懂，适合广大影视工作者、文艺爱好者、相关专业学生、教师等阅读。

影 视 文学脚本创作

王国臣 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

影视文学脚本创作 / 王国臣著. —杭州: 浙江大学出版社, 2009.10

(现代传播·广播电视传播)

ISBN 978-7-308-07152-9

I .影… II .王… III .①电影文学剧本—文学创作—高等学校—教材②电视文学剧本—文学创作—高等学校—教材 IV .I 053.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 193998 号

影视文学脚本创作

王国臣 著

责任编辑 李海燕

封面设计 俞亚彤

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310028)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排版 杭州中大图文设计有限公司

印刷 德清县第二印刷厂

开本 787mm×960mm 1/16

印张 22.5

字数 407 千

版印次 2009 年 10 月第 1 版 2009 年 10 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-308-07152-9

定 价 36.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88925591



前言



浙大出版社的编辑老师找到我,说是我的《广播影视文学脚本创作》行市不错,加印之后仍不能满足需求,建议我调整、加工、润色一下,再次出版。

如若再版,必须调整。因为影视艺术是发展变化最快的艺术形态,千真万确的“日新月异”。原书2004年出版,已经历时五年了。这五年里,中国的电影、电视剧所呈现的是怎样一种状态?不用太专业的人都能脱口说出一些印象深刻的作品:《无极》、《七剑》、《夜宴》、《满城尽带黄金甲》、《求求你,表扬我》、《集结号》、《超强台风》、《疯狂的石头》、《梅兰芳》、《赤壁》、《非诚勿扰》、《南京!南京!》、《亮剑》、《狼毒花》、《走西口》、《大宅门》、《乔家大院》、《奋斗》、《闯关东》、《中国兄弟连》、《我的团长我的团》、《潜伏》、《北风那个吹》、《我的青春谁做主》、《人间正道是沧桑》……如此种种,是每个拥有文化娱乐欣赏条件的中国人都能数得出来的“家珍”。这些作品,可以从一个特定角度证明中国影视剧的发展、成熟、势头正旺。当然,稍微具备一点专业眼光,你就会发现——这些能创造票房、收视率高、能给人打下烙印的作品,在一个年产电影近千部、电视剧过万集的国度中,能占多大的比例?此其一。在开放程度、经济实力和机制发展变化的前提下,我们的影视剧生产水平跟国际先进水平日趋接近,但“技术”与“艺术”比较,技术超前,而在“综合艺术”的诸多元素之间,文本滞后。此其二。试想《无极》、《七剑》、《夜宴》、《满城尽带黄金甲》这样的“国产大片”,观众不满意、不满足的是什么?——故事;剧本。如此看来,用一句“套话”来总结,就是“形势大好,精品太少”,发展的“瓶颈”首推文本,中国影视剧需要大批的新人、新作。(好莱坞每年至少用五亿美元买本子,尽管其中的4/5没有拍摄的可能,却一直坚持。他们图什么?——质量必须建立在一定的数量之上,扩大“分母”是必须的!)话说到这儿,压力来了——作为一个从事影视艺术教育特别是以研究文本创作为主的教师,发完感慨之后总得做点什么吧?

争取用这本书来为中国影视剧的脚本创作,略尽“绵薄之力”。



在本书的调整过程中,我首先抽掉了有关“广播文本”创作的内容,将书名改为《影视文学脚本创作》。因为“广播”是时间艺术,而“影视”则是以影像为主的时空艺术,两者放在一起,难免有不尽吻合甚至相悖之处;同时,腾出篇幅来集中阐述影视文本创作,相信也能更充分、更有条理一些。其次,为改此书我用半年多的时间翻阅了大量中外相关著述,研究了许多观众叫好或恶评的作品,以图扩大信息、“兼听则明”。对于众说纷纭、莫衷一是的问题,我便根据自己有限的创作实践和审美经验加以认定。(当然,这种“认定”是否确切,还有待于读者和有关专家在日后的实践中加以检验。)再次,以指导初学者创作实践为目标,在概述影视文学的形成过程与基本特征之后,按题材、主题、情节、人物、冲突、悬念、结构、语言等环节布局分章、依次论述,力求条理清晰、步骤连贯、深入浅出、利于操作。最后,在以影视剧本解析、“组装”为主体的前提下,我保留了电视文学脚本创作的内容。因为,我认为只要说清楚这些脚本的特性,前面的相关知识都有用,有“贯通”之可能,同时广电行业对于节目脚本的需求量,远比影视剧本大得多!(因为浙大出版社拟为我再出一本《综艺节目脚本创作》,故本书抽掉了相声、小品、歌词等说唱脚本创作的内容。至于广播文艺节目脚本与广播剧的创作,我本人也算是有些实践经验和研究心得的,准备待时机成熟,另出专著。)

那么,这本修订再版的《影视文学脚本创作》,到底是怎样一本书,对什么人有用呢?

只要你是“地球人”,你就不能说影视传媒与你无关,因为你补充信息、更新理念、释放情感、调节生活都离不开这些无处不在的强势现代传播形式。如果你的工作跟文学艺术有关,你应该学会借助影视媒体的支撑,因为那里有最便捷的渠道、最丰富的手段、最直观的资料,还有最广阔的栽培、检验土壤。只要你对文学艺术感兴趣,你就必须关注影视文学,因为那是文学艺术领域中最粗的传输“管道”,最大的展示平台。如果你正在叩击影视行业的大门,或者你已经跨进门里,正在从事用“技术”创造“艺术”的工作,那么我劝你赶紧埋下头来,潜心研究影视文学。因为,它是根基,是蓝图,是灵魂。

概括地说,影视文学包含两大部分,一是通过影视手段呈现的文学作品(如电视散文、电视诗歌、电视报告文学等等);二是影视艺术作品中的文学部分(如电影文学剧本、电视剧文学剧本、电视文艺晚会串联脚本、歌词、小品文本等等)。

影视文学拓展了文学的审美渠道,在“读”的基础上增添了“视”(电影、电视图象)和“听”(音乐、音响、有声语言),因而被称做“影视文学”的文字,无论是寥寥数语还是洋洋万言,无论多精美、多重要,它都不是成品,而只能是叙事



或抒情类影视作品的“脚本”。

“脚本”是影视文学最基本的特征,也是戏剧文学和说唱文学的基本特征。据此,我们有理由认为:影视文学,是伴随影视技术和艺术的发展,主要从戏剧文学和说唱文学中派生出来的,融合各种文学形态的一个新的文学种类。

这本研究影视文学脚本创作的书大体分为七个部分:绪论概说篇;题材主题篇;故事情节篇;人物形象篇;冲突悬念篇;结构呈现篇;文学节目篇。

创作领域的学习和研究,最终须用作品说话。书中选些作者本人的作品附在相关章节之间,供比照揣摩,当批评标靶。

作者

2009年仲夏于杭州

目 录

CONTENTS



绪论概说篇

第一章 影视文学的形成与界定·····	003
第一节 电影与电影文学·····	003
第二节 电视与电视剧作·····	008
一、美国电视剧对世界电视剧形态的影响 ·····	009
二、日韩电视剧的题材与类型趋向 ·····	012
三、中国电视与电视剧发展 ·····	015
四、中国电视剧类型现状 ·····	017
第三节 影视文学创作必须借助“影视思维”·····	021
一、影视文学的跳跃性特征 ·····	021
二、影视文学的动作性特征 ·····	023
三、影视文学的可视性特征 ·····	027
四、影视文学必须运用画面讲故事 ·····	029
五、影视文学脚本体裁的广泛性 ·····	034
第二章 影视剧本的特征与写作过程·····	035
第一节 影视剧本的文体类型·····	035
一、电视小品与短剧 ·····	035
二、电视单本剧 ·····	036
三、电视连续剧 ·····	036
四、电视系列剧 ·····	037
五、电影(故事片)与电视电影 ·····	037



第二节 影视剧本的文体特征·····	038
一、视觉的形象性·····	038
二、影像的运动性·····	039
三、造型的综合性·····	040
四、展现的艺术性·····	041
第三节 影视剧本的创作步骤·····	041
一、厚积薄发,捕捉创作灵感·····	041
二、植根生活,细心“沙里淘金”·····	042
三、量体裁衣,寻找“故事内核”·····	045
四、运筹帷幄,选择最佳平台·····	046
五、袖手于前,编织故事梗概·····	047
六、理顺格式,创作文学剧本·····	055
第四节 影视文学脚本的改编·····	058
一、影视改编的可行性·····	058
二、改编中的影视差异·····	058
三、改编的一般原则·····	059
四、影视改编的常见样式·····	061
五、影视改编的主要方法·····	061

题材主题篇

第三章 影视剧作的题材与类型·····	069
第一节 影视剧作品的题材·····	069
一、题材是影视剧直接讲述的对象·····	069
二、从现实生活中挖掘有意义的故事素材·····	070
三、影视剧作品题材的构成·····	073
四、影视剧作品题材的分类·····	073
第二节 影视剧作品的类型·····	075
一、电影的类型划分·····	076
二、电视剧的类型划分·····	079
第三节 影视剧题材与类型选择的标准·····	082
一、总体价值判断模式·····	082
二、具体价值判断模式·····	083



第四章 影视剧作的主题·····	086
第一节 影视剧作品主题的意义·····	087
一、主题体现题材的价值·····	087
二、主题影响审美取向·····	087
三、主题决定人物格调·····	088
四、主题决定作品的社会意义·····	089
第二节 影视剧作品主题的类型·····	089
一、从社会理性角度划分·····	089
二、从主观情感角度划分·····	090
第三节 影视剧作品主题的表现·····	091
一、用对白来表达主题·····	091
二、用人物来表达主题·····	091
三、用情节来表达主题·····	092
四、用结局来表达主题·····	092
五、用画面来表达主题·····	092
第四节 影视剧作品主题的作用·····	093
一、主控思想决定作品的终极价值·····	093
二、主控思想统领创作过程·····	094
三、主控思想能成功防范说教倾向·····	094

故事情节篇

第五章 影视剧故事情节的属性与特征·····	099
第一节 故事情节范畴的基本概念·····	099
一、什么是“故事”？·····	099
二、什么是情节？·····	100
三、什么是“事件”？·····	101
第二节 故事情节的类型·····	103
一、强化型情节·····	103
二、淡化情节·····	106
三、故事情节类型差异引起的表现形式变化·····	111



第六章 影视剧故事情节的设计与运用	116
第一节 故事情节的等级及其作用	116
一、细节	116
二、场景	117
三、序列(幕)	118
四、整体故事	119
第二节 情节设计的原则	120
一、情节设计必须符合生活真实	120
二、情节设计要符合人物性格	121
三、情节设计要尽量避免俗套	122
四、情节设计的最高任务是把好故事讲好	122
第三节 情节设计的模式类型	124
第四节 情节设计的常见弊端	130
一、人物多,线索杂,不得要领	130
二、这说明,那解释,原地踏步	133
三、顾此失彼,漏洞百出	135
第七章 影视剧故事情节的展现	137
第一节 叙事单元的艺术展示	137
一、场景的选择与确定	137
二、叙事单元中的人物设置	137
三、叙事单元内容的艺术展示	138
第二节 叙事单元之间的艺术连接	141
第三节 情节展现的“物理时空”与“心理时空”	144
第四节 情节展现的具体技巧	145
一、转折	145
二、抑扬	146
三、张弛	147
四、蓄放	149
五、延宕	151
六、伏应(藏露)	152
七、倒勾(反弹)	153



人物形象篇

第八章 影视剧人物的属性与特征·····	159
第一节 影视剧人物的属性·····	159
第二节 影视剧人物的作用·····	161
一、人物决定故事情节走向·····	161
二、人物体现剧作主题思想·····	162
三、人物影响剧作的格调品位·····	164
第三节 影视剧作人物的类型·····	165
一、根据人物在事件进程中的作用划分·····	165
二、从塑造和传播的角度划分·····	166
三、比照生活现实,侧重评价角度划分·····	167
四、中国影视剧创作的追求——典型环境中的典型人物·····	168
第四节 影视剧作人物的等级·····	171
一、动力人物(主人公)·····	171
二、结构人物·····	174
三、功能人物·····	175
四、条件人物·····	175
五、色彩人物·····	175
第九章 影视剧人物的构成与塑造·····	176
第一节 影视剧人物的构成·····	176
一、个性化的“前史”是人物立足的基础·····	176
二、戏剧性需求是人物的基本动力·····	177
三、风险价值决定人物的品格·····	178
四、“反应”环节是人物行为的主要侧面·····	179
第二节 人物的配置与艺术展现·····	180
一、人物的配置·····	180
二、人物性格与人物关系的艺术展示·····	181
第三节 人物形象的塑造·····	184
一、人物面前的“鸿沟”·····	184
二、人物内心的真相·····	184
三、在矛盾冲突中展开人物命运·····	185



四、由内而外地刻画人物	185
五、通过行动表现人物	186
六、通过外表形象塑造人物	187

冲突悬念篇

第十章 影视剧作的戏剧冲突	191
第一节 戏剧冲突的种类	192
一、从人物角度划分	192
二、从情景角度划分	195
第二节 影视剧戏剧冲突的特征	200
一、戏剧冲突是故事情节的核心	200
二、影视剧戏剧冲突具有鲜明的时代性	201
三、影视剧戏剧冲突的时空结构	201
第三节 设计影视剧戏剧冲突的原则	202
一、影视剧戏剧冲突的合理性	202
二、影视剧戏剧冲突的动作性	202
三、影视剧戏剧冲突的情境性	203
四、戏剧冲突与情节发展的同一性	203
第四节 设计影视剧戏剧冲突的技巧	204
一、激励事件的设计	204
二、激励事件的内核	206
三、激励事件的质量	207
四、植入激励事件的位置	208
五、掌控主人公对激励事件的反应	209
六、把握激励事件带来的结局	210
第十一章 影视剧作的悬念	212
第一节 影视剧作悬念的特征	213
一、影视剧悬念的作用	213
二、影视剧悬念的构成	218
三、影视剧制造悬念的要素	222
四、影视剧悬念的连续性和跳跃性	226
第二节 影视剧作悬念的设计	227



一、传统戏剧型篇章的开头——悬念的制造	227
二、传统戏剧型情节的主体——悬念的保持	229
三、传统戏剧型情节的结尾——悬念的释放	230

结构呈现篇

第十二章 影视剧叙事策略与时空线索	235
第一节 影视剧叙事策略的选择	235
一、主流化叙事策略	236
二、商业化叙事策略	236
三、精英化叙事策略	238
四、多种叙事策略的融合	238
第二节 影视剧叙事视角	239
一、什么是“叙事视角”?	239
二、叙事视角的“方面”	241
三、叙事视角的“幅度”	243
四、叙事视角的“焦点”	244
五、叙事视角的“层次”	244
第三节 影视剧叙事的时空含量	245
一、时空截取的必要性与作用	246
二、不同品类影视作品的时空截取	247
第四节 影视剧叙事的时空线索	248
一、单线结构	249
二、复线结构	249
第十三章 影视剧结构与呈现	255
第一节 结构的意义与任务	255
一、结构的意义	255
二、结构的主要任务	257
第二节 影视剧的戏剧核与结构体	263
一、影视剧的戏剧核	263
二、影视剧本的结构体	264
第三节 影视剧的总体结构类型	266
一、戏剧式结构	266



二、散文式结构	267
三、心理结构	268
四、混合式结构	269
五、西方现代主义电影结构	270
第四节 影视剧作的具体结构要求	270
一、影视剧作的开头	270
二、影视剧作的主体	273
三、影视剧作的高潮	275
四、影视剧作的结局	276
五、影视剧作的结尾	277
第五节 从素材加工到结构呈现	280
一、对原始素材进行艺术处理的几种模式	280
二、场景设计与描述	282
三、重场戏要晚进早出	283
第十四章 影视剧本的语言	285
第一节 影视剧本描述语言的基本要求	286
一、人物活动描述要具象可感	286
二、将心理活动变成“直接的视像”	290
三、直观性说明的运用	294
第二节 影视剧人物语言的功能与特征	298
一、人物语言的跳跃性特征	299
二、人物语言的表现性特征	300
三、人物语言的个性化特征	303
四、语言的个性化与人格分裂	311
五、人物语言的口语化、生活化	313

文学节目篇

第十五章 电视文学节目脚本创作	317
第一节 电视小说	318
一、电视小说的审美与结构特征	319
二、短篇小说作品的特点与写作	322
第二节 电视散文	327

一、电视散文的形成与主要元素	327
二、电视散文的审美及创作特征	328
第三节 电视诗	331
一、寻找“诗”与“电视”的相通点	331
二、电视诗歌的审美特征	332
第四节 电视报告文学	332
一、电视报告文学的特征	332
二、电视报告文学的结构形态	335
三、电视报告文学的采访	336
主要参考书目	339
后记	340

绪论概说篇

在各门艺术中,戏剧和电影、电视剧兼有文学过程和艺术过程。但这两者却又存在很大的不同之处。

拿戏剧来说,当剧作家写完剧本之后,戏剧的文学过程便宣告结束,舞台剧本作为这一文学过程的终极产物,便永远获得了独立的文学价值。这是因为舞台剧本完全是由台词拼成,台词的文学质量是决定剧本文学价值的惟一准绳,并不同此后演出的艺术质量发生任何联系。一个舞台剧本可以不断上演几年、几十年或几百年,可以由不同的剧团来演,演出的艺术质量尽可以参差不齐,甚至高下悬殊,但并不会影响原剧本的文学价值。由此可见,戏剧的文学过程和艺术过程是截然分开的,所以舞台剧作固然是舞台演出的根本,却具有独立的文学创作的性质,是一种特殊形式的文学创作。

影视剧则不然。首先,离开了拍摄的需要,就没有必要去写影视剧本。如果仅仅是为了供人阅读,把构想中的故事写成小说肯定会使作者更有施展文学才能的余地。既然是专为拍片而写,影视剧作就只能成为影视剧创作过程的一个组成部分——脚本。

根据影视艺术创作的不同阶段,存在三种剧本形态:文学剧本、分镜头剧本和记录镜头的工作台本。属于“影视文学”的,当然是电影、电视剧的文学剧本。

