

电视剧艺术丛书

电视剧人物塑造艺术

张筱强 著



北京广播学院出版社

责任编辑：陈友军

ISBN 7-81004-762-0



9 787810 047623

ISBN 7-81004-762-0/G · 412

定价：17.00 元

电视剧艺术丛书 1

电视剧人物塑造艺术

张筱强 著

北京广播学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

电视剧人物塑造艺术/张筱强著. - 北京: 北京广播学院出版社, 1998.9

(电视剧艺术丛书)

ISBN 7-81004-762-0

I. 电… II. 张… III. 电视剧-人物造型(舞台演出)
IV. J906

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 31587 号

电视剧人物塑造艺术

张筱强 著

北京广播学院出版社出版发行

北京市朝阳区定福庄南里 7 号

(邮编: 100024 电话: 65779405 或 65779140)

光华印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本: 850×1168mm 1/32 印张: 12 字数: 280 千字

1998 年 9 月第 1 版 1998 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1—1000 册

ISBN 7-81004-762-0/G·412

定价: 17.00 元

电视剧艺术丛书

北京广播学院广播电视文学系
湖 北 电 视 台
大 庆 广 播 电 视 局

联合主办

主 编:曾庆瑞

副主编:路宝君 苗 棣

编 委:(以姓氏音序为序)

陈晓春	黄金华	李胜利	刘晔原
秦俊香	王 强	吴 辉	吴素玲
张育华	邹韶军		

总 序

曾庆瑞

当今的中国电视界和社会公众已经形成一个共识：电视剧的艺术生产和播出，和有关中国电视剧的史、论研究严重脱节；史、论研究的严重滞后，已经在相当的程度上制约了作品的发展和作品水平的提高。说起来也许令人难以置信，我们现在还刚刚在广播电视部电影电视部电视艺术委员会的组织下开始做电视文艺节目其中当然包括电视剧的理论界定工作；另外，直到1995年，还有一家专业杂志发表文章，在讨论电视剧究竟是文化商品，还是艺术品，抑或传媒，或者别的什么，而且说了半天，还是一片混乱。

这样的情况，再也不能继续下去了。

电视剧1995年的生产量已达八千部集，1996年题材规划上报上来的数字竟然超过了一万部集，其中的精品，或者说让观众勉强看得下去的较好的作品，究竟有多少？如果，连电视剧究竟是什么、又究竟不是什么这样一个ABC的问题，都说不清楚，电视剧的摄制和播出，怎么能不无序、失范和越轨？怎么能不让人看到一些粗制滥造的作品在酿造一种浮躁不安、浅尝辄止的社会欣赏心态？甚至，还有一些假劣伪劣之作会冲击和破坏健康、正常的社会欣赏行为，而引诱一些意志薄弱的欣赏者和这一类作品所暗示的种种恶行秽语同流合污，一起趋向精神崩溃和人格堕落，进而导致整个社会的精神生产和文化消费陷入一种难以自拔的恶性循环？当然，造成这种局面的原因很多，制约电视剧生产和播出的因素也很多，

其中,理论的正确导向作用无疑是十分重要的。

于是,电视剧艺术呼唤理论,成了当今中国电视界和社会公众的又一个共识。

多年来,就电视剧的生产和播出,我们已经有不少的评论家和理论工作者,甚至剧作家、艺术家自己,做了不少的研究工作,且有不少论文或论著问世。然而,毋庸讳言,这种研究还没有系统化,规范化,科学化,不少的课题甚至还没有提到日程上来,而在电视剧艺术学的学科领域里留下了处处空白。从总体上说,我们的史、论研究工作的水平还需要有一个很大的提高,没有这样的提高,是不能引导电视剧艺术的健康的发展的。

这样的提高,当然需要电视剧界和关心中国电视剧事业的朋友们的共同努力,共同建树。

在这共同的努力和建树之中,北京广播学院广播电视文学系、广播电视文学研究所和有关兄弟系、所的一些教师,北京广播学院出版社的有关同志,集合起来,认真投入,撰写和出版了这一套《电视剧艺术丛书》。

这套丛书,从选题规划到各个选题的总体构思到每位著者的思辨和实证,到每本书的着墨行文,自然不能说是尽善尽美的。不过,想到我们是在努力参与建设电视剧艺术学这个学科,致力于对这个学科的建设作出自己的一份贡献,我们就有决心,也有信心,在丛书的第一版问世之后,再作认真的修改和补充,使它尽可能地完善起来。

我们期待着成功,也期待着电视文艺史论研究和电视文艺节目的生产和播出一样繁荣。

1996年初夏于北京广播学院

目 录

绪 论	(1)
一、电视剧与电视剧人物	(4)
二、我国电视剧人物塑造的历史回顾	(10)
三、人物塑造是电视剧创作的中心环节	(20)
第一章 电视剧人物的美学特征	(30)
一、直观形象性	(31)
二、多样综合性	(37)
三、生活化	(45)
四、大众梦	(53)
第二章 电视剧人物塑造的一般过程	(61)
一、形象的捕捉与孕育	(61)
二、形象的文字表现	(70)
三、由文字形象向影视形象的转变	(81)
四、人物塑造的一般特点	(90)
第三章 电视剧人物性格塑造	(98)
一、性格是人物的灵魂	(98)
二、不同的性格类型	(106)

三、性格的统一性与丰富性·····	(113)
四、性格对比与细节刻划·····	(121)
第四章 电视剧人物的心理刻划·····	(128)
一、写人与写心·····	(128)
二、揭示心理矛盾与展示心理过程·····	(135)
三、作为心理刻划重要内容的情感表达·····	(143)
四、心理刻划的主要方式和手段·····	(150)
第五章 电视剧人物类型及其特点·····	(160)
一、悲剧人物与喜剧人物·····	(162)
二、英雄与普通人·····	(176)
三、正面人物与反面人物·····	(186)
四、现实人物与历史人物·····	(195)
第六章 电视剧人物语言·····	(205)
一、人物语言的艺术功能及运用方式·····	(205)
二、人物语言与人物性格·····	(216)
三、特定情境中的语言处理·····	(224)
四、语言的生活化与艺术化·····	(239)
第七章 编剧与电视剧人物·····	(251)
一、清醒的历史意识·····	(252)
二、清晰而新颖的视角·····	(259)
三、影视化的写作方式·····	(266)
四、以人为中心的构思原则·····	(277)

第八章 导演与电视剧人物 ·····	(286)
一、导演在人物塑造中需把握的关键环节·····	(286)
二、导演风格与人物风格·····	(297)
三、导演的主观意愿与人物性格的客观发展逻辑·····	(304)
四、导与演的相互关系·····	(310)
第九章 演员与电视剧人物 ·····	(317)
一、电视剧演员的表演特点·····	(317)
二、角色转换与人物内心体验·····	(323)
三、依据规范与即兴发挥·····	(330)
四、表演中的分寸感·····	(337)
第十章 声音、画面、美工与电视剧人物 ·····	(345)
一、声音的造型功能·····	(345)
二、画面构图中的 人物意识·····	(353)
三、美工之于电视剧人物·····	(360)
四、诸种艺术手段的综合运用·····	(367)

绪 论

远古的人们以朴拙的笔触在岩石上刻下刀耕火种的场面，他们绝然不曾想到，20世纪的艺术会以电子媒介作为载体。电视是20世纪最重大的科技发明之一。以电视作为传媒和载体的电视剧在本世纪的兴起，是文艺式样的一次重大创新，也是文艺走向大众的一次成功尝试。

习惯上，人们把1930年作为电视剧的发端。这一年，英国广播公司播出了皮兰德罗的多幕电视剧《花言巧语的人》，由此，电视剧跳出襁褓，初次向世人展现了自己的风采。就世界范围来看，满打满算，至今电视剧也不过60余年的历史，和诗歌、小说、戏剧等艺术形式相比，其历史简直短得不成比例。我国电视剧的历史更短。从1958年第一部直播电视剧《一口菜饼子》播出至今，只有40年，其中还经历了灾难性的“文革”10年，这期间，电视剧创作几乎中断。

然而，正是这种新兴的艺术，自它诞生的第一天起，就显示出巨大的生命力。它的发展速度之快，即使是被称之为“现代艺术之冠”的电影也难以望其项背。以我国为例，有着近百年历史的电影至今每年的产量不过百余部，而电视剧，虽然初创时期每年的产量只有十几部，但到1996年，全年列入拍摄规划的已超过1万集，实际完成的超过6千集。

与其他艺术形式相比，电视剧拥有最大数量的观赏群体。目前我国电视机的社会保有量约2亿8千余万台。如果以每台电视

机3位观众计算,全国的电视观众超过8亿。电视剧通常是电视节目中的重头戏,全国县级以上电视台站,每天播出的电视剧少则也有数万集。而电视剧播出的时数,一般要占到每家电视台每天播出总时数的30-40%,地方电视台电视剧播出时数的比例还更高。据北京电视商情服务中心提供的收视调查报告统计,1994年北京地区黄金时间(20点-21点)播出的电视剧,收视率由6.1%到36.4%不等。^①如果这一统计可靠,即使从低估计,姑且认为每部电视剧平均有10%的收视率,仅在北京地区,当一部电视剧在黄金时间播出时,观众也接近百万。依据北京地区的收视率推算,中央电视台在黄金时间播出的电视剧同时拥有上千万观众丝毫不足为奇。其实,每当具有较高艺术水平的电视剧在中央台播出,其收视率是远在平均收视率之上的。《北京人在纽约》播出时,北京地区的收视率达57.3%,甚至超过新闻联播。^②《渴望》的播出形成了一股“渴望热”,1990年的冬季由此而被称之为“暖冬”。《三国演义》播出,一时万人空巷,到处争说“三国”。可见电视剧的社会影响之大、之深。动辄拥有成百上千万乃至上亿的观众,这是其他艺术形式所不敢奢望的。

人们乐于将电视剧的广泛社会影响归于电视传播的便捷与普及,这样的看法不无道理。但是,一种艺术形式真正为大众所喜爱,其原因显然不单单在传播手段,还有更深层次的、该种艺术本身的审美特点和艺术规范方面的原因。应当指出,电子传媒介入艺术所带来的,最明显的莫过于传播方式的变化,又绝不仅止于此。它还在不同程度上改变了艺术的构成要素、创作手段、结构方式和感受方式。尽管目前人们对这一点还存在诸多不同认

① 《北京地区'94黄金档电视剧收视排行榜》,《北京广播电视报》1995年第3期。

② 《〈北京人在纽约〉收视率创最高记录》,《北京晚报》1993年10月21日。

识，肯定电视剧是一种具有特殊审美规范的独立艺术门类的看法已受到越来越多的支持。新兴的电视剧因与戏剧、电影、广播剧的亲缘关系而兼具上述几种艺术形式的长处，其直接的结果是大大丰富了自身的艺术表现手段。也许正是由于具备了这种“综合”优势，电视剧在展现时代生活和人们的情感世界方面才显得得心应手，所造成的艺术冲击才尤为强烈。

经过多年的努力，我国的电视剧已经跨过艰难的创业时期迈入繁荣阶段。繁荣呼唤精品，而电视剧精品的出现，有赖于对电视剧审美特点和以往创作经验的总结。遗憾的是，我们至今对电视剧审美特点和艺术规范的探索还处在起步阶段，和电视剧创作的繁荣极不相称。同戏剧、电影较为成熟、完整的艺术理论体系相比，电视剧的艺术理论还显得零散、幼稚。长此以往，将严重危及电视剧发展的后劲。我们应当具有怎样的电视剧观念？电视剧创作与其他艺术创作有那些异同？不同的电视剧种类有哪些结构特点？大众化的电视剧应当追求怎样的艺术趣味？特别是电视剧人物的塑造在电视剧创作中应当具有怎样的地位？遵循怎样的原则？对这些问题的探讨无疑直接关系到当前以至今后电视剧创作的成败。

本书着重探讨电视剧人物塑造的一般规律。特别着眼于此仅仅出于这样一种考虑：人物塑造在电视剧创作中居于核心地位。“文学是人学”不仅是文学的经典定义，也是包括电视剧在内的一切艺术的经典定义。电视剧的所有美学规范无一不应用在电视剧人物塑造上，人物塑造的成功与否是衡量一部电视剧艺术成就高低的最重要标志。显然，总结电视剧人物塑造的已有经验，探讨人物塑造的一般规律，无论对推动电视剧创作还是建构电视剧理论都不无意义。

一、电视剧与电视剧人物

没有哪部电视剧可以没有人物，这似乎是不言自明的道理。看过一部电视剧，那些鲜明生动的人物形象往往萦绕在观众的心头，挥之难去。仅以我国近年创作的电视剧来说，《三国演义》中的曹操、诸葛亮、周瑜，《红楼梦》中的贾宝玉、林黛玉，《篱笆·女人和狗》中的枣花、铜锁、小庚、茂源老汉，《苍天在上》中的黄江北，《英雄无悔》中的高天，《车间主任》中的段启明，《外来妹》中的赵小云，《努尔哈赤》中的那位马背豪杰努尔哈赤，《赵尚志》中的抗日英雄赵尚志，都给人们留下了深刻印象，观众正是从这一个个鲜活的人物形象中，感受到了时代的沿革，社会的变迁，历史的苍桑转换以及世间的人情冷暖和或喜或悲的人际遭遇。有时甚至会出现这样的情况，随着时间的推移，有些电视剧，剧名逐渐被人淡忘了，但观众对一个个剧中人物的名字、命运却记忆犹新，这种情况本身就表明了人物对于电视剧的重要意义。

电视剧从它诞生的第一天起，就与电视剧人物联系在一起。这即是由电视剧作为“剧”的特点决定的，也是由电视剧作为“艺术”的特点决定的。

我国电视工作者将电视剧称之为“剧”是很有道理的。显然，这种界定即着眼于电视剧与戏剧的亲缘关系，同时也考虑到了电视剧形成一种独立的艺术形式之后仍然明显具备的戏剧性特征。戏剧的历史由来已久。相对成熟的戏剧艺术有着一整套艺术规则，而其中，有些是带根本性的，规范着戏剧的美学构成。作为舞台艺术的戏剧以语言和动作塑造人物性格。语言和动作出自于人，用以塑造人，在这里，人物作为戏剧构成的核心要素是必

不可少的。戏剧要求强烈的戏剧冲突。所谓戏剧冲突，表面看来是由一系列事件的发生发展构成，实际上，则是经过高度概括的、艺术化了的现实生活矛盾的反映，其背后最根本的，还是具有不同性格的人物的矛盾和斗争。因此，构成戏剧冲突的基础，仍然是人，人的思想，人的行动。以“剧”相称的电视剧显然承袭了戏剧的这些特点，尽管电视剧在运用语言和行动塑造人物性格，追求戏剧冲突方面所采取的方式是图像化的，并借助电子媒介传播。

什么是艺术？古往今来，众说纷纭。有人说是情感，有人说是符号，也有人说是直觉、意志。马克思主义文艺观认为，艺术本质上是一种社会意识形态，而且是审美化的意识形态。艺术与政治、哲学、经济、法律等其它社会意识形态最大的区别就是它的具体性。审美的东西都是具体的，艺术的特点就在于它的具体。怎样的具体？形象的具体，也就是说艺术的具体性表现在艺术中有具体的形象。当然，艺术中的形象也是不尽相同的，有情感形象，自然界的物体形象、人物形象等等。而在一切形象中，人物形象又是最主要、最根本的。情感形象只是人物形象的转换形式；物体形象为人物形象而设，服从于人物表现，所谓“一切景语皆情语”。有人也许会说，在抒情类的艺术作品中，人物形象不是很突出吗？艺术的确可以分为抒情和叙事两类，但电视剧显然不属于抒情类，电视剧长于叙事，而在叙事类的作品中，人物就显得极为重要了。事是人做的，没人当然也没有事。叙事类作品当然不排斥情，只是情在事中，更在人中。所以无论从哪个角度看，作为艺术的电视剧还是要把人物放在中心。

人物在电视剧中的作用可以归纳为几个方面：

首先，人物是电视剧的主要描写对象。这一点，上面已有论及，这里需要进一步指出的是，的确有少数的电视剧没有直接写

到“人”，例如《白马》，整部作品中，马是刻划的核心。但仔细体会便不难发现，在该剧中，马是充分人格化了的。在对马的刻划中，编导不仅给马赋予了人的情感，而且让马以人的方式行事。从这个意义上说，“马”正是人的化身，以人为核心的艺术表现规则在这类电视剧中同样适用。

其次，人物体现作品的主题。每部作品都有一个主题。主题是艺术家在一部剧作中所要表达的中心意思，主题也是连接一部剧作各种构成成份的纽带。尽管通常人们可以把一部剧作的主题概括为几句明晰的语言，但主题在作品中不是抽象的，是具体的。编导需要通过对人物命运的安排来表达他想说的，需要从对人物的评价中抒发社会理想和生活愿望。也就是说主题不是游离于人物之外，而是蕴含在艺术家对人物的处理之中的。关于这一点，不妨以《英雄无悔》为例。1996年播出的这部电视剧，编剧贺梦凡，导演邓原。这部剧选用了公安题材，但又不是一般意义上的侦探片。编明确指出，他们是要借用观众感兴趣的公安题材，广泛“反映广东改革开放以来的社会原貌”^①，反映反毒、反腐败、商战等现实生活内容，同时也反映改革前沿地区广东、深圳等地在经济建设和精神文明建设中出现的新事物、新思维、新观念。创作这样一部作品，是要呼唤“英雄主义的回归”^②。这也就是该剧的主题了。应当说，编导希望表达的英雄主义主题很有现实意义。在当今商业气息日重，拜金主义盛行，道德失范，人格变得卑琐、懦弱的社会氛围中，呼唤英雄主义回归的不失为重塑中华民族人格精神的明智之举。呼唤英雄主义回归显

① 贺梦凡、邓原：《电视剧〈英雄无悔〉导演的话》，《人民日报》（海外版）1996年8月17日。

② 《贺梦凡谈〈英雄无悔〉》，《北京广播电视报》1996年第25期。

然不能只喊口号。对于电视剧艺术家来说，呼唤英雄主义回归，就要让人看到实实在在的英雄主义，这就只能借助人物去表达。《英雄无悔》中的英雄主义，我们是从剧中一号人物高天身上看到的。这个人物不同凡响。当三教九流纷纷下海的下海、经商的经商时，高天反了一次“潮流”，本来他开发区主任当得好好的，却由于社会治安形势恶化深受刺激，毅然决然地要求调回了公安队伍。在许多人看来，这样未免太傻，高天却认为值得。回到公安队伍，他就走上了风口浪尖。他立志改革，却受到旧体制的掣肘。他与走私集团进行斗争，自己的生命时时受到威胁。他坚持清除革命队伍中的腐败分子，却屡遭排挤与陷害。高天的可贵之处在于他始终能以国家的利益为重，不怕流血牺牲，不怕打击陷害。就在被陷害受审期间，他想的仍是和犯罪分子斗争，克尽职守。编导让观众看到了一位共产党人忍辱负重坚持真理的高风亮节。这种高风亮节也表现在他个人的感情生活中。高天的情感生活中先后出现过三位女性。调回公安队伍，过去的女友离他而去。为此他一度极为痛苦，但并未改变回归公安队伍的决心。处理狄美华一案导致了他的婚变，他再度陷入痛苦之中，但绝没有就此消沉，反而在前妻的眼泪和故友的不解、指责中依旧秉公办事。他不是无情，只是他绝不让个人的感情成为一张网，网住自己，丧失原则。高天离婚后，一位女同事默默地爱上了他。这回是他主动拒绝了。因为他不希望一位年青单纯的女子卷入自己颠扑不定、复杂危险的生活，由此而受到伤害，这也是展现他的思想光彩的一笔。高天告诉了人们一种活法：不为金钱所动，不为私情所惑，不怕流血牺牲，始终把维护人民的利益作为自己生活的最高目标。从他的身上，人们可以体会到强烈的理想主义气质、坚韧不拔的毅力和勇于奋斗的精神。他是一位新时代的英雄。剧中有了这样一位人物，呼唤“英雄主义回归”的主题才有