

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

【第二卷】

150条箴言·100种导演技巧·50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

中国电视剧·

导演 阐述

【第二卷】

中国电视剧导演工作委员会 编

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (CIP)数据

中国电视剧·导演阐述.第2卷/中国电视剧导演工作委员会编.
—北京:文化艺术出版社,2014.3

ISBN 978-7-5039-5767-3

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(2014)第042128号

中国电视剧·导演阐述 (第二卷)

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 2014年3月第1版

印 次 2014年3月第1次印刷

开 本 710毫米×1000毫米 1/16

印 张 19.5

字 数 300千字

书 号 ISBN 978-7-5039-5767-3

定 价 58.00元

版权所有,侵权必究。印装错误,随时调换。

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，把给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其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。

三十多年过去了，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。

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 ■ 向党的90岁生日献礼
——《开天辟地》的导演阐述 / 胡 玫
- 5 ■ 信仰的力量
——《历史的天空》的导演阐述 / 高希希
- 9 ■ 简单平实地展现丰满
——《民工》的导演阐述 / 康洪雷
- 14 ■ 时代的轨迹 年轻的节奏
——《南下南下》的导演阐述 / 巴特尔
- 22 ■ 守正出奇
——《无字碑歌》的导演阐述 / 陈燕民
- 31 ■ 漫画式的温柔童真
——《聪明小空空》的导演阐述 / 都 晓
- 36 ■ 我们是杨靖宇的崇拜者
——《杨靖宇将军》的导演阐述 / 李文岐
- 44 ■ 人性的真实 立场的客观
——《雪狼》的导演阐述 / 刘 江
- 47 ■ 浪漫的红色经典
——《这里的黎明静悄悄》的导演阐述 / 毛卫宁
- 59 ■ 四朝文臣 三代帝师
——《天地民心》的导演阐述 / 杨 阳
- 68 ■ 男人与女人的战争史
——《婚姻保卫战》的导演阐述 / 赵宝刚

- 71 ■ **铁血友谊的壮歌**
——《白雪皑皑》的导演阐述 / 车径行
- 79 ■ **人性是美丽的 战争是残酷的**
——《水上游击队》的导演阐述 / 龚朝晖
- 85 ■ **高级的喜剧总是接近生活**
——《八月高粱红》的导演阐述 / 韩志君
- 90 ■ **旧艺人的传奇**
——《大舞台》的导演阐述 / 洪宝生
- 97 ■ **法无定法 非法为法**
——《今生欠你一个拥抱》的导演阐述 / 李三林
- 102 ■ **只有探险才能突围**
——《金陵秘事》的导演阐述 / 楼 健
- 108 ■ **一个民族的偶像**
——《中国骑兵》的导演阐述 / 宁海强
- 112 ■ **伟大的年代需要纪念**
——《戈壁母亲》的导演阐述 / 沈好放
- 118 ■ **北大荒，北大仓**
——《龙头岭》的导演阐述 / 宋江波
- 121 ■ **唯其柔弱而犹能承担起苦难**
——《七妹》的导演阐述 / 习 辛
- 130 ■ **总有一缕阳光会刺破迷雾**
——《青盲》的导演阐述 / 杨文军
- 133 ■ **四叠阳关 唱到千千遍**
——《李清照》的导演阐述 / 袁牧女
- 140 ■ **参悟人生悲苦**
——《烈焰》的导演阐述 / 张 辉
- 144 ■ **世纪纯爱**
——《我的娜塔莎》的导演阐述 / 柏 杉

148	■	为共和国同龄人放歌
	■	——《年轮》的导演阐述 / 邓迎海
153	■	散点剧提供另一种可能
	■	——《日出日落》的导演阐述 / 杜月刚
158	■	记录，电影人的使命
	■	——《黑河风云》的导演阐述 / 方 军
165	■	在大地上仰望星空
	■	——《满天星》的导演阐述 / 高一功
169	■	民族魂
	■	——《国歌》的导演阐述 / 龚若飞
173	■	那些迷人的往事
	■	——《老爸的筒子楼》的导演阐述 / 顾 晶
178	■	婆姨 汉子 黄土地
	■	——《米脂婆姨》的导演阐述 / 郭少雄
185	■	年年岁岁不同 唯有真情不变
	■	——《大过年》的导演阐述 / 黄力加
189	■	别样的芬芳
	■	——《生活呼啦圈》的导演阐述 / 贾海权
192	■	中国式小知识分子
	■	——《你是我的幸福》的导演阐述 / 姜凯阳
200	■	深 白
	■	——《离婚进行时》的导演阐述 / 李 威
204	■	探索就是一种发现
	■	——《城里城外东北人》的导演阐述 / 李龙跃
209	■	把国粹时尚化
	■	——《望江亭》的导演阐述 / 梁汉森
215	■	高原上的故事
	■	——《兵峰》的导演阐述 / 刘 岩

- 224 ■ 一个久远的女人梦
——《填四川》的导演阐述 / 陆 涛
- 233 ■ 质朴的世俗传奇
——《婚姻密码》的导演阐述 / 钱晓鸿
- 240 ■ 敬畏创造经典
——《心跳》的导演阐述 / 汪 涛
- 247 ■ 让历史告诉未来
——《开国前夜》的导演阐述 / 王 军
- 257 ■ 鲜活的历史 真实的传奇
——《深圳人》的导演阐述 / 小 岛
- 262 ■ 史诗风格的通俗剧
——《东方商人》的导演阐述 / 王新民
- 269 ■ 轿馆风云
——《红轿子》的导演阐述 / 谢 铜
- 274 ■ 靓丽中找状态
——《一米阳光》的导演阐述 / 张晓光
- 277 ■ 真实感人 新颖大气
——《雄关漫道》的导演阐述 / 张玉中
- 282 ■ 中国文化精神的气脉
——《京华烟云》的导演阐述 / 张子恩
- 291 ■ 撕开温柔背后的谎言
——《温柔系列三部曲》的导演阐述 / 张族权

向党的90岁生日献礼

——《开天辟地》的导演阐述

胡 玫

作者主要艺术简历

现任第十一届全国人大代表，北京市政协委员，中国电视艺术家协会副主席，全国文联委员，中国电影集团国家一级导演。她是中国屈指可数的优秀女性导演之一，追求个性化的视听语言、独特的视角、悠缓的叙事风格，游刃于艺术与现实之间。主要作品有《雍正王朝》、《乔家大院》、《开天辟地》。

最初听到我们年轻的制片人吕超阐述项目，我感觉他太有冲劲，也太敢设想了！《开天辟地》篇幅大，横跨时间长，场景除了上海、广州、北京等革命重镇，还有留学欧洲、转战西北战场，等等。如果本着尊重历史还原历史的创作思路，那么势必需要巨大的投资去营造。这种投资规模是难以预期的，甚至可能会成为无底洞。再加上必须赶在“七一”档期播出的压力，我心里不免升起一个问号，这能如期完成吗？感动于制片人的诚意，面对这个挑战，我也有些跃跃欲试，答应担任导演。

真正开始的时候，我感受到巨大的压力。因为我们这一代人从小生在红旗下，长在新中国，受到爱国主义教育凝聚的激情感召，培养了我们伟大领袖的无比崇敬和真诚热爱。面对敬爱的毛主席、周总理，我

过去做梦都不敢想会有机会导演以他们为主角的戏，所以这次拍摄《开天辟地》，我不是感觉骄傲和兴奋，而是忐忑不安。要指导一部戏，作为把握总体艺术方向的导演，我必须尽力了解剧中的人物。可是要读懂一个个曾真实呈现在历史中的领袖人物，我又怎敢说自己能达到这种思想境界呢？

在创作的第一步面对这种压力，我只能埋首于浩如烟海的文字、图片资料之中。然而越寻找素材，越觉得惶恐，越感到自己之前知之甚少。到筹备的最后阶段，甚至发展到每天都有些恐惧。一方面是制片方要求我开拍的压力，另一方面我却害怕开拍，希望再多寻找一些资料和创作信心。因为在学习1920—1927年这段历史的时候，我感受到了一种不定性。当时各类人物、各种革命力量纷纷在历史舞台上呈现，像波浪潮头一样起伏角逐，暗流涌动，我应该如何把握复杂的时代风云感？简直是无从入手。可是这时，套用我们剧中南昌起义前周恩来斥责张国焘的一句话，叫作“箭已上弦，能引而不发吗”？“七一”开播已经迫在眉睫，《开天辟地》的开机已经容不得半点拖延了。

很高兴在这时经一位好友介绍，我们联系到了党史专家李红亮老师，给了我一颗定心丸。李老师研究了三十多年的党史，他的专业意见能够让我们避免在剧中留下贻笑大方的历史错误。虽然如此，我仍战战兢兢地开始了拍摄，还是没有充足的自信。但同时我也下定了这样的决心：既然已经开拍，就只有一个目标，那就是一定要做到最好。谁要是想降低这个剧的质量，他就是我的敌人，连我自己都不容许留下丝毫的退路。这种坚持到底的性格让我取得了过去的成功，未来也应毫不动摇地保持下去。

拍摄的过程确实非常艰苦。我能够看到剧组所有工作人员从最初的新鲜和充满斗志，到八十多天拍摄过后无比的劳累和精神疲惫。特别从横店移组到象山以后，很多人都水土不服，有拉肚子的，有感冒的，人人累得要散架，队伍感觉带不动了，几乎就觉得无法完成拍摄了。而新加上的美术组，由于尚欠缺磨合，很多时候选的景不合适，又增加了返工时间，增添了拍摄的困难。在这种种困难面前，制片人给我打电话，建议我鼓鼓大

《开天辟地》海报

家的士气，一起共渡难关。所以我写了一封公开信，感谢并鼓励工作人员，号召大家同仇敌忾，一起向最后的高地进军。

很高兴，最后《开天辟地》终于在预定的时间内杀青了。虽然在拍摄过程中制片、导演各个部门间有些摩擦，站在不同的立场上也会产生矛盾，但心都是在往一处使劲。我非常感谢制片人吕超等人和制片组提供了那么多的支持，能让我们完成预定拍摄。感谢编剧邵钧林将军出色的剧本，为我们下一步创作提供了无比坚实的基础。感谢和我一起奋战的摄影指导周勃老师、灯光钱晓东、造型杨瑾等各组负责人。我还要感谢B组导演胡铮、C组导演杨军，他们都很投入和认真，看他们拍的戏都给我带来了很大的惊喜。这部戏虽然一度分成三个组同时拍摄，但总体的风格最后看来是非常统一的。除了前期的拍摄，我也要感谢后期制作的剪辑周影老师，每日奋战，一个多月的时间，根据多方的意见，不厌其烦地反复修改了好几遍。感谢配音导演程寅，安排调配了很多演员并提供了很多优秀的声音方面的建议。感谢提供音乐的张宏光和马力老师，感谢为我们辛勤配乐的王勇。还要感谢所有为这部剧工作过的人员。正是所有这些人的共同奋斗，才有了现在的成果。

《开天辟地》是一部描述伟大的建党和最初我党革命斗争的历史剧，

是一部向伟大的中国共产党建党90周年献礼的革命历史剧。担任这部戏的导演，我感到重任在肩。当时还是青年的革命先烈们为了国家的强大、民族的崛起而不断斗争，甚至抛洒自己的鲜血也义无反顾，他们是为了不计私利的事业在奋斗。每每想到这些，每每拍摄到这些烈士牺牲的场面，我心中都有一股难以言说的感动。我力求将《开天辟地》拍成一部历史正剧，拍成一部描述年轻人理想的正剧。相比过去烈士们的豪情壮志，今天我们工作中的困难实在是微不足道的。也正是在这种精神的感染下，我们完成了《开天辟地》，希望以此来追念那个战火纷飞却激情火热的年代，希望以此来颂扬一种不屈的斗争精神和人格的伟大，希望以此来感召今天的年轻人和我们自己，一起再为我们伟大的祖国奉献一生！

信仰的力量

——《历史的天空》的导演阐述

高希希

作者主要艺术简历

中国导演，代表作品有《历史的天空》、《幸福像花儿一样》、《新上海滩》、《甜蜜蜜》、《新版三国》、《楚汉传奇》等。近期将导演百集史诗巨作《毛泽东》。曾获得华表奖、百合奖等众多奖项，其作品涉足的题材广泛，悬疑、情感、历史、战争和社会问题。

这几年，我们的荧屏上已经出现了一些革命军旅题材电视剧。此次我们拍摄根据“茅盾文学奖”作品改编的电视剧《历史的天空》，同样作为革命军旅题材电视剧，如何来呈现我们的特色？如何才能有新的东西？如何才能有更高的起点？如何塑造独特的军人形象？这是我一直思考的问题。所以这次创作又是一个新的挑战，有所创新、寻找突破是此次创作《历史的天空》的关键。

主题

“信仰”——这是本剧关键的核心主题，就是要传达一种人面对信仰的力量。我们的故事准确地说是革命历史题材，讲述姜大牙在迎亲路上，

《历史的天空》海报

于蓝桥埠遭到日军轰炸，火光中逃出四个年轻人，想投国军的姜大牙却意外地被新四军收留，他从一个桀骜不驯的伙计逐步转变成一个有着革命信仰的军人。

我们的故事历史跨度较大，从抗日战争时期、解放战争时期到和平时期以及“文革”阶段。遭遇各种挫折，但人物的内心一直有一种坚定的信仰。他们从战争年代一路走来，从残酷的战争岁月到新中国成立后的和平年代，再到他们受尽迫害的“文革”时期以及改革开放后的一些年月，

历时超过60年，年代跨度相当大，其中融入了对这些从战争中九死一生的人们的坎坷经历的深刻思考。主人公身上那种强烈的革命主义的浪漫情怀，也是我们当今社会逐渐缺失的东西。

我希望宣扬一种信仰的力量！这应当是一个关于军人的信仰，一个关于共产党人的信仰，一个关于理想的信仰！

独特的人物

在我们这部《历史的天空》的创作中，胜败的关键在于能否塑造出一个相对独特的人物形象——姜大牙。

综观我们以往的革命军旅剧，“高、大、全”样式的军人形象是一直以来的军旅剧的绝对主角。我们这个故事就是要有所突破，塑造一个新的革命军人形象。在故事的开篇，情节跌宕之间埋下很多伏笔，姜大牙桀骜不驯的个性和军队刚性的纪律之间冲突不断，这是一代人几十年间

的成长史，一个身上有着匪性的革命军人从战争年代一路走过来的过程。从某种角度来说，这是一部从战争中赴汤蹈火走过来的一代人用生命谱写的奋斗史。

我思考的是作为革命军旅电视剧来讲，如果依然还是“高、大、全”样式的主人公，就很难从众多同类电视剧中脱颖而出，让观众眼前一亮。我希望《历史的天空》是对革命军旅题材作品的一次突破，要打破革命英雄千人一面的局面，展现出英雄人物形象的多样性和多元化，赋予革命者意念上的新高度，创造一个明显区别于以往革命者的形象。

此外，我希望在这个剧中提出对于军人本质性问题的追问，那就是“什么是英雄”？从一个草莽英雄的成长，开始回望这段难忘的历史，我希望这种角度有所创新。

摄影

影片的基调应该是充满力量感的，一种令人荡气回肠的气质，一种蕴含着军人一腔赤诚的悲壮美！

由于整部剧的历史跨度，在摄影上要注意营造几个历史时期的基调，把色彩当作一种环境造型因素，同时表达一种情绪上潜在的张力。

作为影片的色彩，是保证影片色调和风格的前提。本剧凝重的风格，一定要选取一种沉稳的基调。对于运动、构图、节奏、色调都要集中而饱满。

大场面的拍摄要兼顾全景与人物两个方面。

美术

剧中涉及几个历史时期，时间跨度大，美术部门要注意各个历史时期的风格特征，抓住每一个时期的特点，营造氛围。

美术部门还要将年代感、气氛做扎实，对于一些常见的场景空间设计，要有所新意，尽量摆脱战争剧的场景设计定式。

另外，对于战斗场面，炸点要布置合理，烟火要准备充分，利用前后景关系，将整个场面的氛围营造出来，将战争的惨烈感推向极致。