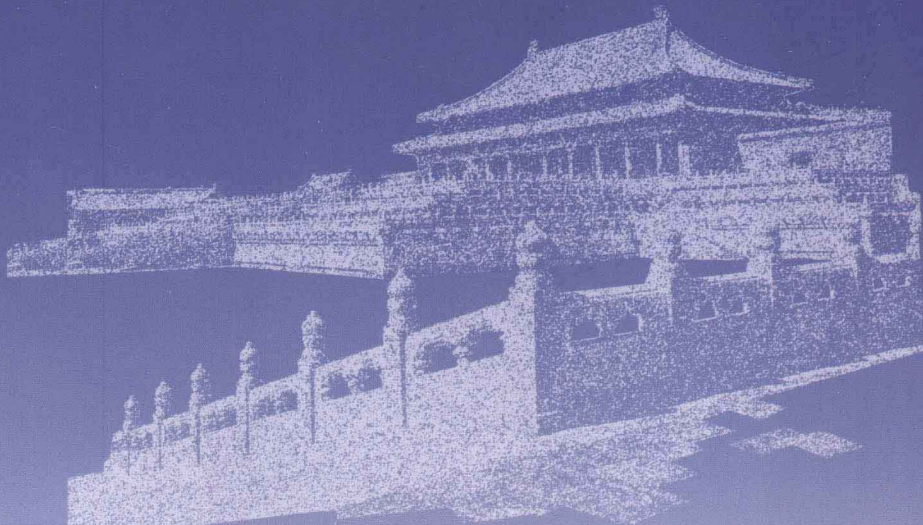

高等院校通识教育系列教材

影视作品欣赏 与影视小说创作

余德予 著

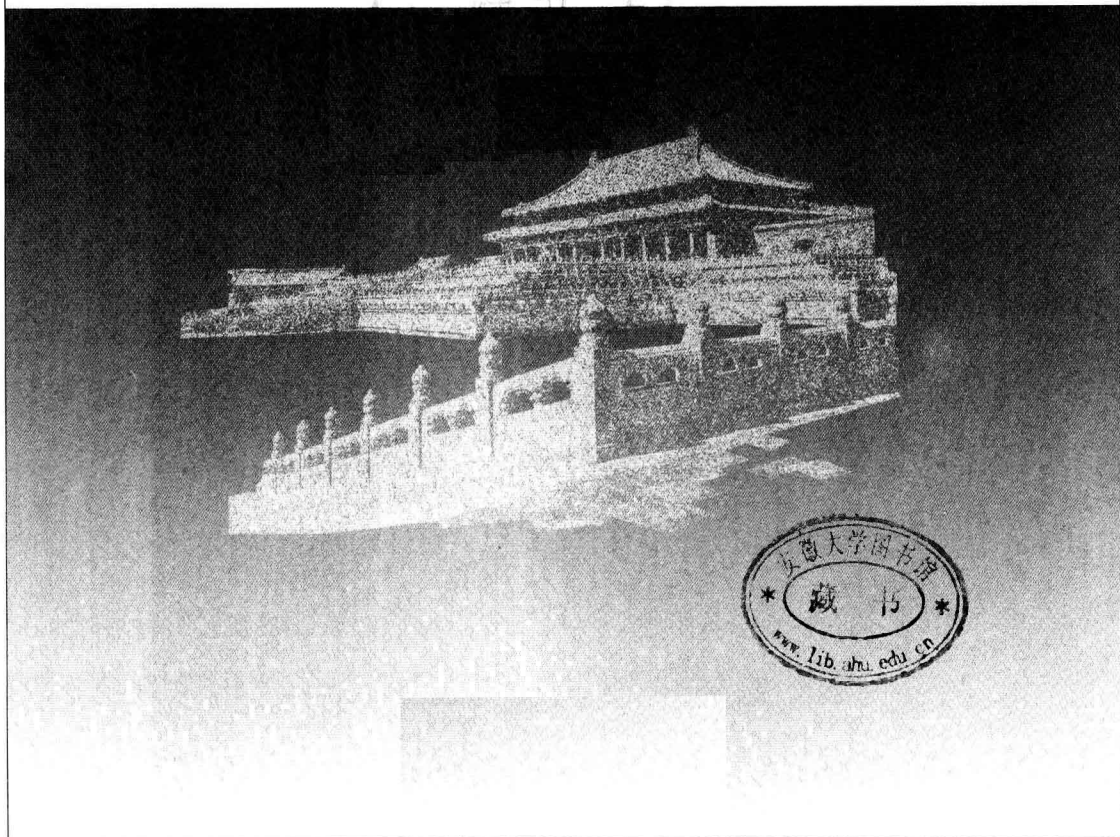
WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

高等院校通识教育系列教材

影视作品欣赏 与影视小说创作

余德予 著

图书在版编目(CIP)数据

影视作品欣赏与影视小说创作/余德予著. —武汉: 武汉大学出版社, 2013. 7

高等院校通识教育系列教材

ISBN 978-7-307-10683-3

I. 影… II. 余… III. ①电影评论—高等学校—教材 ②电视(艺术)—鉴赏—高等学校—教材 ③电影文学剧本—小说创作—高等学校—教材 ④电视文学剧本—小说—创作—高等学校—教材 IV. ①J905 ②I053.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 070075 号

责任编辑:易 瑛

责任校对:黄添生

版式设计:马 佳

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

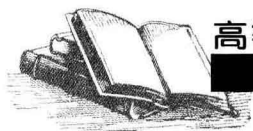
印刷: 湖北睿智印务有限公司

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 13.75 字数: 312 千字 插页: 2

版次: 2013 年 7 月第 1 版 2013 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-10683-3 定价: 29.00 元

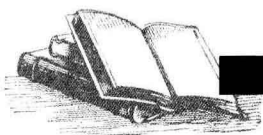
版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

高等院校通识教育系列教材
编审委员会

主任委员：顾海良
刘经南

委 员：陶德麟
韩德培
马克昌
谭崇台
刘纲纪
朱 雷
冯天瑜
彭斐章
郭齐勇
陆耀东
杨弘远
查全性
宁津生

作者简介

余德予，本名余德预，男，1940年生于重庆，原籍武汉，深圳大学退休副教授，广东省作家协会会员，世界华文文学家协会会员。1962年毕业于华中师范大学，留校教书。1984年到深圳工作。主要作品有：《红楼梦》论文十余篇，英雄史诗《射日奔月》（北岳文艺出版社1998年出版）。《诗歌写作入门》（花城出版社2001年出版）。

作者邮箱地址：ydeyu@yahoo.com.cn 欢迎赐教。

总 序

进入新世纪，中国高等教育发展形成的共识之一，就是要着力教育创新。教育创新共识的形成，是以对时代发展的新特点的理解为基础的，以对当今世界和我国教育发展的新趋势的分析为背景的，以实现中华民族的伟大复兴和社会主义教育事业发展的历史任务为目标的，深刻地反映了高等教育确立“以人为本”新理念的必然要求。

教育创新的首要之义就在于，教育要与经济社会发展的实际相结合，要与我国社会主义现代化建设对各类高层次人才培养的需要相适应，努力造就具有创造精神和实践能力的全面发展的人才。为了达到教育创新的这些要求，高等教育不仅要实行教育理论和理念的创新，而且还要深化教育教学改革，着力提高教育教学质量和水平。特别要注重学科与专业设置的调整和完善，形成有利于先进科学技术发展和提高国民经济发展水平的学科专业和教学内容；要注重人才培养结构的优化，形成既能适应现代化建设对各级各类高层次人才的需求，又能体现和反映高校优秀的办学特色、办学风格和办学传统的人才培养模式。教育教学创新的这些措施，必然提出怎样对传统意义上的以“学科”、“专业”为主体的教育教学结构进行整合，并使之与现代社会发展要求相适应的“通识”教育相兼容和相结合的重大问题。

高等教育人才培养模式中的“专”、“通”关系问题，并不是现在才提出来的。至于与“专业”教育相对应的“通识”教育的思想，出现得更早些。在亚里士多德那里，就有与“自由”教育相联系的“通识”教育的思想。这里所讲的“通识”教育，通常是指对学生普遍进行的共通的文化教育，使学生具有一定广度的知识和技能，使学生的人格与学识、理智与情感、身体与心理等各方面得到自由、和谐和全面的发展。

世界高等教育的发展曾经经历过时以“通识”教育为主、时以“专业”教育为主，或者两者并举、并立的发展时期。从高等教育发展历史来看，早期的高等教育似倚重于“通识”教育。随着经济、科技和社会分工的不断发展和进步，高等教育也相应地细分为不同学科、专业，分别培养不同领域的专业人才，“专业”教育的比重不断增大。20世纪中叶以来，经济的迅猛发展、科技的飞速进步、知识的不断交叉融合，使学科之间更新频率加快，高度分化和高度综合并存，“专才”与“通识”的需求同在。但是在总体上，“通识”似更多地受到重视。这是因为，新时代高等教育培养的人才，应该具有很强的应变能力和适应能力，应该具有更为宽厚的知识基础和相当广博的知识层面，应该具有更强的信息获取能力和多方面的交流能力。显然，仅仅依靠知识领域过窄的专业教育，是难以培养出这样的人才的。

我国大学本科教育专业一度划分过细，学生知识结构单一，素质教育薄弱，人才的社会适应性多有不足。随着国家经济体制改革的深入、产业结构调整步伐的加快和国民

经济的飞速发展，国家和社会对人才需求的类型和结构发生了急剧变化，对人才的规格和质量的要求也不断提高，划分过细的专业教育易于造成人才供给的结构性短缺。经济全球化发展和我国加入 WTO，对我国高等教育人才培养提出了更为严峻的课题，继续走划分过窄、过细的专业教育之路，就可能出现一方面人才短缺、另一方面就业困难的严峻局面，将严重阻碍我国经济社会的发展，也将使我国高等教育陷入困境。我国教育界的有识之士和国家教育主管部门，已经深切地认识到这种严峻的形势。教育部前几年就在多方征求意见的基础上，推出了经大幅度修订的新的本科专业目录，使本科专业种类调整得更为宽泛些。各高等学校也在进一步加大教学改革力度，研究和修订教学计划，改革教学内容，努力使专业壁垒渐趋弱化，基础知识教育得到强化。这些都将有利于学生拓宽知识面，涉猎不同学科和专业领域，增强适应能力，全面提高综合素质。

在高等教育“通”、“专”关系的处理上，教育创新提供了解决问题的根本方法。通过教育创新，一方面能构筑高水平的通识教育的平台；另一方面也能增强专业教育的适应性，目的就是做好“因材施教”，实现“学以致用”。在这一过程中，除了要解决好选人制度即招生制度创新和教师队伍建设和创新外，还要注重教学内容、教学方式和方法，以及教材建设等方面的创新。

近些年来，武汉大学出版社经过精心组织与策划，奉献给广大读者的这套通识教育系列教材，力图向大学生展示不同学科领域的普遍知识及新成果、新趋势或新信息，为大学生提供感受和理解不同学术领域和文化层面的基本知识、思想精髓、研究方法和理论体系，为大学生日后的长远学习提供广阔的视野。我们殷切地希望能有更多更好的通识教材面世，不仅要授学生以知识、强学生之能力，更要树学生之崇高理想、育学生之创新精神、立学生以民族振兴志向！

武汉大学校长 顾海良

前 言

影视发明至今时间不长，却发展迅猛。1895年12月28日，法国卢米埃尔兄弟在巴黎卡普辛路14号的大咖啡馆的地下室放映了几部短的纪录片，标志电影的诞生。1927年的美国影片《爵士歌王》是第一部有声片，1935年的美国影片《浮华世家》是第一部彩色片。1930年，英国广播公司播出世界上第一部电视剧。现在影视成了很大的产业，看电影电视成了人们生活的重要内容。

现在影视摄制已经发展到了不用胶片而用数码摄影机以数字形式拍摄储存影像。利用数码技术制作，能将许多事物在银幕上呈现。恐龙活了，外星人来了。地震、海啸的表现更是不在话下。只有想不到的，没有做不到的。但是影视制作的改进只是技术的改进、表现手段的提高，而内容还是要用剧本形式确立。因此，学习影视剧本的写作技巧是必要的。写作在影视制作中是第一位的，写作水平的提高比表现手段的改进更重要。

中国影视制作的现状是模仿的多，创新的少，影片基本上还是讲故事，有些没有脱离龙门阵、故事会的水平，缺乏有灵性的艺术精品。现在中国对影视的投入很大，以前一部电影投资数百万元就很可以了，现在上亿元的比比皆是。影视作品的产量也提高很快，摄制中新的表现手法不断出现，新的流派层出不穷，而好的影片能够有多少呢？大多数很平庸，有的赢得一片嘘声，有的连放映的机会都没有。经济宽裕、摄制技巧提高，都不能保证作品质量的提高。关键是什么？中国不缺好的导演，不缺好的演员，关键是缺好剧本，剧本写作水平没有足够的提高。

影视属于文学艺术。文学艺术的工作内容可以分为两大类：一类是从事对既成文艺作品的研究以继承和发扬传统，指导未来的创作。一类是从事创作新的作品。中国人较为重视前者而轻视后者。前人自诩“述而不作”，“不为天下先”，妨碍了我们创造能力的培养。学校里重学术研究，不教作文写诗。大学中文系只传授知识，不注重写作能力的培养。学生做学问，不创作，记了很多作者年代，时代背景，作品的意义等知识，知识越多，条条框框越多，束缚越大，创造力越差。很多人谈起文艺来，口若悬河，头头是道，就是写不出像样的作品。文人和教授喜欢以学者、大师的身份出现，讲究的是学富五车，引经据典，像中国古人一样束发受业，皓首穷经。他们对影视不涉足、不创作、不评论，认为影视是年轻人的消遣，不知道影视的意义。正因为如此，中国影视缺乏富有创作能力的文化人的支持，这是影视上不去的可悲原因。

我们高兴地看到，由于影视的普及、受到大众的关注和热爱，由于影视产业的蓬勃发展，这种情况正在迅速改变。越来越多的人投入到文艺创作中来，每年除了报刊发表的不算，以单行本发行的小说就有几百部。越来越多的大学创办了传媒学院，设置了影视专业，培养从事影视创作的人才。

我们也高兴地看到，中国影视的导演水平、拍摄水平、制作水平都有较快的提高。但是相对于庞大的资金和人力的投入以及出产的作品的巨大数量说来，每年产生的质量上乘的作品仍然是太少。原因何在，就是因为我们的影视剧本写作水平没有相应的提高。要想提高我国影视的整体水平，必须将影视剧本写作水平的提高放在首位。有了好的剧本才能拍出好的作品。

影视剧本分为影视文学剧本、分镜头剧本和完成台本。影视文学剧本是创作影视剧的依据，就是通常说的一剧之本。它有完整的情节、人物、对白以及场景、服饰等的提示。分镜头剧本是导演依据文学剧本写出的，指导表演、拍摄的文本，相当于施工的蓝图。完成台本又被称为镜头记录本，是在影视作品完成后，由场记在分镜头剧本中加进制作中的技术内容的文本，作为资料保存，供以后研究之用。

本书所讲授的是影视小说的写作的理论和技巧。影视小说是小说，可以看作是影视文学剧本，它既可作为小说阅读，也可作为供影视拍摄的蓝本。影视小说的写作不同于一般小说的写作，它是以影视制作为目的而写，比如说，它有很强的故事性，重在具象表现，不作抽象叙述，不作议论，不以文字来描写人物的心理活动，不采用日记体、书信体。它既可以作为文学作品阅读，也可以较为容易地被搬上银幕荧屏。

本书首次将影视小说作为文学体系中的一个门类、小说的一个分支，提出来进行系统的阐述。现在有种书是把已经放映过的电影片，电视剧的故事内容写出来，也被称为影视小说，这当然和本书提的原创影视小说不同。

影视小说的产生是由于我国现在缺乏编剧和导演联系的机制。一个人绞尽脑汁写成一个剧本，要想被选中拍摄成电影电视，需要经过电影公司文学部的众多编辑审查通过，需要被导演看中。这样的机会是很难得的。一个人花了精力写了剧本，到处投递，使人心力交瘁。一般大家走的路子就是先写成小说，寻求在文学刊物、网络上发表，或由出版社出版，这样可以广为流传，被发现的机会较为多些。即使没有能被拍摄成影视，也是被人读到了的，辛苦没有白费。这样就有了既能够供阅读，又能够被拍摄成影视的文学作品。实际上，很多好的影视片就是这样产生的。《教父》、《大白鲨》、《哈利·波特》等起初都是纸书的形式呈现给读者的。请相信，勤业的导演们是会在文学刊物上、网络上、书店里寻找适合摄制成影视片的文学作品的。

影视小说以最终转换成影视作品为目的，本书必然要着重讲授和研讨影视的概念，端正、加深人们对影视的认识，讲授影视小说的写作技巧，培养写作中的创造力。本书内容有理论讲解、实例分析、影视作品欣赏和练习几个部分。上编“影视赏析”，第一章讲述影视的基本理论，是对影视的基本认识。第二章讲解的是影视成分，是写作中可以考虑采用的情节分类，附有对数十部影视佳作的赏析。下编“影视写作”，第三章讲解影视要素，是任何一部影视片必须具备的。第四章讲解影视写作技巧。

学习本书最好是结合每章所讲理论，观看经典影片，通过实例进行学习。理论是概括的、抽象的，影视片呈现的则是具体的、形象的。没有具体实例，理论是虚的，冷冰冰的。但是，从另一方面看，就像俗话说说的，“内行看门道，外行看热闹”，没有理论的指导，欣赏不能到位，甚至会理解错误，或者完全领会不到影片的意思。即使是一般

的人，不以学习写作为目的，读了本书也可以提高自己对影视的欣赏能力。

本书注重实用性。这充分体现在本书既有理论探索，也有写作技巧的讲解。理论是技巧的指导，技巧是理论的体现。本书对经典佳作的赏析与一般赏析不同，不详细复述影片故事情节，因为这些影片是读者熟知的。书中的赏析不仅点出作品的精彩之处，还探寻这些神来之笔的构思，让学习者通过实例学习写作方法。技巧的章节还配有精心设计的练习，引导学习者通过实践培养提高写作能力，增加兴趣。要说清楚的是，本教材所讲的只是给读者一些参考意见，不是提供创作规则，更不是条条框框。读者学完以后，应该结合个人从生活中得到的体验与感受，发挥自己的创造力，写出动人的作品来。

“工欲善其事，必先利其器。”这说的是工具的重要性，也是一种工作方法。以前人们有个误解，好像任何工作都可以有工作方法传授和学习，唯独写作靠天生的才气和灵气，不能讲方法，一学方法就死了。如果要学习，也是采用“读书破万卷，下笔如有神”，“熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟”的摸索和模仿的方法。这种完全依赖才气的说法是不对的。即使是有才气的人也需要系统的学习。翻译家方柏林先生说：“一些不乏才气的人，在方法上如不得要领，有人能点拨一下，在写作上会如虎添翼。”他介绍说，“欧美文坛关于写作方法的交流非常多，除了各种杂志、培训班外，美国很多大学有‘创意写作班’（creative writing classes），专门教人写作，比如著名的依阿华大学写作班。这种创意写作班最终授予学位为‘创意硕士’，它和博士学位一样，属‘最终学位’（terminal degree）。很多美国著名作家，就是从这些创意写作班打下了功底。”现在中国的情况有了改变，很多传媒大学也讲创作方法，已经有一些影视剧本写作教材面市。相信通过正规、系统的学习教育，可以培养出功底深厚的人才，我们的文学写作水平会有总体的提高，从而推动影视作品水平的提高。

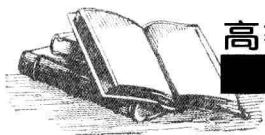
有志于影视写作的人要学习影视写作技巧，这无须赘言。导演也要学习影视写作技巧，没有识别好作品的眼光，看不出一部作品好在哪里，差在哪里，可用不可用，哪些地方要改进，如何改进，就不是好导演。而且导演是要和编剧一同敲定剧本的，有的导演进行着自编自导的尝试，也要学习赏析和写作，提高写作的能力。

观众对影视写作技巧也要懂几分，才能欣赏得到一部片子的妙处。不然就是“猪八戒吃人参果——不知道是什么滋味”。我们现在每天花了很多时间看电视，很多人喜欢看电视剧，而且是长篇多集的电视剧，读了本书，对影视写作技巧有所了解，会提高理解和欣赏能力。以后看电视剧就可以看出个门道。

无意写作的一般影视观众，对影视有了基本正确的认识，能以正确的观点支持好的影视作品，摒弃坏的、差的，影视就可以健康发展。大家都明白这个道理：只有土壤好，才能长出好花。观众就是影视的土壤，影视能否开出好花，观众也是有责任的。如果希望看好的影视片，观众也要对影视有一定的认识。

看电影、看电视是我们日常生活的重要内容。影视文化是文化的重要方面。影视产业是国民经济的一根支柱。这些重要性可能不在我们想写影视小说的人的头脑中，我们为什么想要写影视小说，可能不是为了发扬文化，不是为了发展经济，只是因为一股艺术创作的激情使得我们日夜不安，食不甘味，寝不安眠。非要把我们头脑中虚构的人

物、令人激动的情节化为完整的小说，编成剧本，搬上银幕荧屏，我们才能安心。有幸到了这一天，让我们发出欣慰的笑的，不是稿费，而是观众的、我们亲友的鼓掌和赞许。为此，我们可以废寝忘食，不惧怕憔悴与寂寞。我们可以放弃一切。能够让我们苦恼的只是创作不出好的作品。因此，我们知道仅仅有激情是远远不够的，一定要通过学习，提高写作才能。

高等院校通识教育系列教材 书 目

《四库全书》与中国文化
社会性别与女性发展
通识逻辑学
当代中国社会问题透视
女性学导论
伦理学简论
中国文化概论
美学
科学技术史（第二版）
工程项目管理（第二版）
维纳斯巡礼·西方美术史话
宇宙新概念
《孙子兵法》鉴赏
唐诗宋词名篇精选精讲
明清小说名著导读（修订版）
中国美术鉴赏
诗词曲赋鉴赏
电子商务与电子政务
博弈论
资源环境与可持续发展
美术鉴赏
中国音乐史
西方音乐史
音乐欣赏教程
商务文书写作（第二版）
机关公文写作（修订版）
事务文书写作
大学书法通识
毕生发展心理学（第二版）
人际沟通学
志愿服务概论
影视作品欣赏与影视小说创作

目 录

上编 影视赏析

第一章 对影视的认识	3
第一节 影视的性质	3
一、影视是综合艺术	3
二、影视是大众娱乐艺术	6
三、影视有社会功能	9
四、影视是虚构的艺术	11
五、影视追求艺术的真实性	14
第二节 影视分类	21
第三节 影视小说	22
一、影视小说的产生	23
二、影视小说的特点	25
第二章 影视赏析	30
第一节 影视赏析	30
一、理解是赏析的基础	30
二、学而思	32
三、从影视成果中学习	33
第二节 影视小说成分	34
一、爱情	38
佳作赏析：《魂断蓝桥》《乱世佳人》《爱情故事》《简·爱》《北非谍影》《傲慢与偏见》	
二、事业（含人物传记）	43
佳作赏析：《公民凯恩》《红菱艳》《居里夫人》《甘地传》	
三、伦理	46
佳作赏析：《饮食男女》《金色池塘》《雨人》《克莱默夫妇》	
四、社会问题	50
佳作赏析：《渔光曲》《马路天使》《伯爵夫人》《通天塔》	
五、历史	52

佳作赏析：《埃及艳后》《林则徐》《角斗士》	
六、动作（含武侠、惊险）	57
佳作赏析：《少林寺》《生死时速》《明日帝国》	
七、侦探（含警匪、间谍）	61
佳作赏析：《巴斯克维尔猎犬案》《尼罗河上的惨案》《电话谋杀案》《碟中谍》《亡命天涯》	
八、恐怖	73
佳作赏析：《夜半歌声》《精神病患者》	
九、战争	74
佳作赏析：《战争与回忆》《上甘岭》《珍珠港》《拯救大兵瑞恩》	
十、灾难	77
佳作赏析：《冰海沉船》《卡桑德拉大桥》	
十一、传奇	79
佳作赏析：《巴格达窃贼》《夺宝奇兵》《大白鲨》《人鬼情未了》《歌剧魅影》	
十二、歌舞	84
佳作赏析：《出水芙蓉》《音乐之声》《窈窕淑女》《红磨坊》《芝加哥》《洪湖赤卫队》	
十三、搞笑	87
佳作赏析：《淘金记》《百万英镑》《虎口脱险》《上帝也疯狂》	
十四、科学幻想（含魔幻）	93
佳作赏析：《黑客帝国》《虚拟偶像》	
十五、少年儿童（含童话）	95
佳作赏析：《小兵张嘎》《绿野仙踪》《一岁的小鹿》《小鬼当家》	

下编 影视写作

第三章 影视小说要素	101
第一节 主题	101
一、设立主题的要求	101
二、主题并不绝对重要	105
三、题材的选定	107
四、素材	110
第二节 人物	111
一、人物和情节不可分	111
二、影视片中的角色	112
三、如何塑造人物	114
第三节 情节	122
一、故事与情节	123

二、情节线·····	126
三、如何构筑情节·····	128
四、细节·····	135
五、背景·····	136
第四节 结构·····	139
一、开端·····	139
二、发展·····	142
三、结尾·····	144
第五节 观众·····	145
一、编剧与观众·····	146
二、如何吸引观众·····	147
第六节 感情·····	149
一、影视诉诸感情·····	149
二、如何注入感情·····	150
第四章 影视小说写作技巧·····	152
第一节 影视小说作者·····	152
一、作者应该具备的条件·····	152
二、作者的几个身份·····	156
第二节 写作过程·····	156
一、如何着手进行写作·····	156
二、如何修改提高·····	158
三、如何创新·····	159
第三节 写作技巧·····	160
一、叙事·····	161
二、时间·····	163
三、空间·····	166
四、视点·····	169
五、信息·····	170
六、道白·····	173
七、借题·····	178
八、蒙太奇·····	179
九、冲突·····	181
十、悬念·····	184
十一、其他技巧·····	189
附录 影视小说节选·····	191

上编 影视赏析
