

刘 平〇著

CONG JINGTOU DAO PINGMU

从镜头到屏幕

G222
743
CONG JINGTOU DAO PINGMU

从镜头到屏幕

刘 平○著

贵州民族出版社

(黔)新登字 04 号

责任编辑:谭良舟

封面设计:珑 殷

从镜头到屏幕

刘 平 著

贵州民族出版社出版发行

(贵阳市中华北路 289 号)

贵州省新华印刷厂印刷

787×1092 毫米 32 开 10.75 印张 230 千字

1996 年 10 月第 1 版 1996 年 10 月第 1 次印刷

印数:1—2000 册

ISBN7—5412—0696—2/I·222 定价:18.00 元

序

刁泽新

新闻事业是一项实践性极强的事业。电视记者只有坚持正确的舆论导向,刻苦磨炼,扎实深入,才能摄录到真实的音像,才能出好作品。

纵观刘平同志十多年创作的专题节目,特别是一批在全省、全国获奖的节目,无一不是长时间深入边远山乡、工厂矿山,盛夏掉几层皮、严冬手脚长冻疮,坚持用电视手段反映时代记录生活的成果。值得一提的是《铺路石》和《哦,小站》,许多催人泪下的细节,感人奋进的场面,曾给广大观众留下极深的印象。尽管时光流逝,那修了一辈子铁路的老工人不曾进过卧铺车厢、退休返家时请求乘一次卧铺的多侧面的采访;深山里等外级铁路小站的职工子女长途跋涉上学求知等情节,我还记忆犹新。作者在铁路系统工作过,这两个节目的成功,自然与他多年的生活积累和深入采访的工作作风是分不开的。

电视记者在拍摄现场,需要强体力的付出,更需要智力的投入,只有勤于动脑,处处留心,方知其中学问。我曾看过作者在黔北山区采访的一张工作照:技术员拖着十米长电缆站在河边,作者在齐胸深的水中扛机拍摄。在作者心目中,这个角度,只有这个角度,才能真实地再现被摄对象,才能获得真正的美的形象。当今电视屏幕上,经常出现一些题材很好而制作粗糙的节目,是属作者功底不足?还是用思有限?应该加以思考。现代化的摄录设备,自动变焦、自动曝光、只要掀动按钮,

就能录下音像。全然不顾光影效果、开拍时机,不注意光学透视关系、画面构图,更不用心挑选最佳角度,何以有屏幕上的好效果?“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,身在山中懒于移位,自然“不识庐山真面目”了。

实践出才干,实践出真知,实践亦需要理论的指导。作者勤于实践,善于总结,不懈地探索创作规律,同时,亦注意借鉴前人的经验,从兄弟媒体和姊妹艺术中吸取养份,特别是报纸的采访写作,电影的拍摄技巧和视觉语言、语法,统统拿来,择其精华,用于自己的专题节目的创作中。正因为这样,作者无论前期拍摄还是后期剪辑,都较少盲目性,常常在无声无息间,他的新作又出现在电视屏幕上。

自本世纪初 Documentarg 概念出现后,纪录片经历了格列尔逊式、直接电影、采访谈话式、个人追述式等几个阶段。各有长处和局限性的蒙太奇理论和长镜头理论各执一端,争论不休。聪明的创作者总是不因爱因斯坦的偏激而否定蒙太奇,亦不因巴赞的绝对而抛弃长镜头,而是根据自己所再现的对象和所表现的思想内容恰当地选用。重看刘平同志的几十个专题节目,尽管在许多场合有限地采用了一些现代纪实手法,如伴随式的取材、同期的现场音响、景深镜头展示的完整过程等,但基本上还是采用传统的社会主义现实主义的创作方法。这样的节目,主题鲜明,画面组接流畅,符合多数中国观众的欣赏习惯。这与久已存在而近年在电视界兴起的纪实艺术流派是迥然不同的。无数事实已经证明,不管传统的还是现代的,主观色彩浓的还是客观纪实的,都能出且都出过好作品,刘平同志的实践又是一个佐证。因此,自恃旧律,只法不化,或抛弃传统而言创新,或因创作方法之别偏执一端而言风格,都

是不可取的。问题的关键在于电视工作者必须坚持正确的方向,练就扎实的基本功,不断提高驾驭各类题材的能力。只有这样,才能创作出既能启迪今人又具有历史文献价值的作品。

逼真性的电视报道是再“客观”不过的了,因为录下的音像,都是作者身之所历,目之所见的客观存在。但这种逼真性,是逼近真实,并非等同于现实时空的绝对真实。事实上,四边框的屏幕本身就是一种假定,“甚至普通透镜也只具有相对的客观性。磨制了透镜来制造画面,就等于从特定的文化观点来观察空间。”(约翰·贝尔顿语)观众看到的,是通过透镜摄取的影像,是在二度空间展示的多维时空,纯客观从何谈起?任何电视专题节目都是再造时空,都有目的性,不同的仅仅是手段。客观的效果,实乃主观的选择。从事专题节目创作的编采人员,必须时刻牢记自己的社会职责和历史使命,在深入采访的基础上,从生活中摄取素材,经过加工,艺术地再现具有代表性典型性的形象,寓无限于有限之中,寓思想于具体形象之中,使生活的真实面貌准确、鲜明、生动地呈现出来,从而达到感动人、启迪人的目的。

生活是一条河,浮在水面的是泡沫,金子总在水底。愿更多的编采人员深入、深入、再深入,获得真金;愿更多第一线的同仁提起笔来,将切身的丰富的实践经验上升到理论,再用以指导实践……创作出更多优秀的无愧于时代的作品,我们责无旁贷,任重道远。

目 录

序.....	刁泽新(1)
第一部份:电视专题节目制作漫谈与随感	(1)
意境琐谈.....	(3)
谈电视专题片解说词中“感情空间”的创造	(12)
局部与整体	
——电视专题片中的景别琐谈	(24)
他山之石 可以攻玉	
——现代汉语句法在电视专题片中的运用	(32)
专题节目整体把握的若干问题	(39)
关于提高编摄能力问题	(54)
关于人物专题节目	(68)
从几幅油画作品说开去.....	(85)
《人间正道》编导阐述	(96)
感遇杂记(一).....	(101)
感遇杂记(二).....	(113)
感遇杂记(三).....	(121)
第二部份:电视专题节目文学台本选	(129)
玉屏箫笛.....	(131)
汞都散记.....	(137)
新年访三都.....	(142)
高原丰碑.....	(151)

一曲难忘寄深情·····	(161)
“2.19 事件”带来的思考 ·····	(172)
青山不老人未老·····	(187)
蛰龙开始升腾·····	(196)
今日黔道·····	(206)
铺路石·····	(217)
哦,小站 ·····	(233)
凤冈行·····	(267)
南盘江畔九局人·····	(280)
人间正道	
——贵州省检察机关反贪纪实·····	(290)
远方的客人请你留下来	
——访范禹·····	(318)
今日黔东南	
——谨以此片献给黔东南苗族侗族自治州	
成立 40 周年 ·····	(324)
后 记·····	(335)

第一部份

电视专题节目制作漫谈与随感

意境琐谈

所谓意境，在王国维看来具有这样的特征：“写情则沁人心脾，写景则在人耳目，述事则如其口出是也。”意境的本质特性是在情与景的逐层交融互渗中进行能动的主观创造，也可以说成是包含着主观意念的形象思维活动。通过审美主体去挖掘、体验出客体蕴含的丰富内涵，在自我意识上产生一种共鸣，思想感情受到强烈地感染。这种共鸣与感染、既是优秀的文艺作品的魅力所在，又是形象的艺术境界升华的表现。比如说，当我们吟诵大诗人李白二十五岁时经渝离开四川、开始他的漫游生活时写下的七言绝句：“峨眉山月半轮秋，影入平羌江水流。夜发清溪向三峡，思君不见下渝州。”（《峨眉山月歌》）时，在我们眼前仿佛展现出由峨眉山顶的秋月和江上的离人织绘成的一幅情景交融的图画。并使我们在大自然的美景之外体察出李白那深厚的乡情。这个画面的展现和感情的体察，就可以说是对诗所表达的意境的理解。

著名国画家程十发根据李白的诗：“长安一片月，万户捣衣声。秋风吹不尽，总是玉关情。何日平胡虏，良人罢远征。”（《子夜吴歌·其三》）作了幅写意画：一位古代妇女坐在已被

秋风吹得枝叶凋零的树下的石凳上，饱含深情的双眼凝视远方。她身边是一些缝制衣物用的布帛和一根捣衣棒。这幅画，乍一看好象不达诗意。可我们仔仔细细地欣赏，就将感到越看越似，并可达维妙维肖的程度。为什么会有这种转变呢？是因为我们在“仔细欣赏”的过程中，通过直观、视线与画的交流（包括对细部），逐渐地体察出作者笔下的一些“神韵”。除此外，我们还将原诗意境带入，诗中表现的妇女对远征的丈夫的深切怀念之情也深深地打动了我们的心，思想感情上受到强烈的感染。如此，产生了幅里幅外融为一体的认识，感到这幅画不但达意，而且还具恰到好处的“分寸感”。

再如在音乐会上，我们见到指挥家指挥整个乐队演奏作品时，他的气质、神态、动作，无一不使我们微妙地领略到一种力度感、节奏感和韵律感，始终感到他与音乐同在。同样，在文学作品中，典型的景物、人物描写会使我们得以如见其人，如闻其声，如置其景的感受。所以，意境就是“文学艺术作品中所描绘的生活图景和表现的思想感情融合一致而形成的一种艺术境界。能使我们通过联想和想象，在思想感情上得到很强烈的感受。”（《辞海》缩印本 2040 页），也就是“其内足以摅己、而外足以感人者。”（王国维：《人间词话》）

二

优秀的艺术作品往往能使情与景、意与境交融，塑造出鲜明生动的艺术形象，产生强烈的感染力。意境的高下，成为衡量作品成败的一个极为重要的因素。“文学之工不工，亦视其意境之有与其深浅而以。”（王国维《人间词话》）有这样两个典故：北宋末期，翰林画院曾出过这样两道试题。一为“深山藏

古寺”、一为“万绿丛中一点红”。前一题，许多考生不是画寺庙座落于深山幽谷中，就是画在奇峰怪石间现出寺院的一檐角——离不开一个“寺”；后一题，不是画一朵红颜色的小花开在凄凄芳草丛中，就是让其躲于绿枝、翠竹间——跳不出“绿叶衬红花”。而恰有两幅画使宋徽宗拍案叫绝：一幅画面上是一个小和尚正在山涧下汲水；另一幅是绿荫深处楼台上一女子正凭栏眺望。前者以山涧点明“深山”、以小和尚汲水道出“寺”，含蓄隽永，发人深思；后者以女子的红唇来破题，构思独具，引人入胜，不流于俗。这两个典故，都因其注重对意境的开拓，成为画苑佳话流传至今。这对我们掌握文艺作品中表现意境的一些手法不疑也是一个启示。

一件文艺作品中的意境、固然与作者的创作构思、表现手法密切相关，但因艺术形式之间的异同，各具特征。所以各种艺术形式表现意境的方式和手法也有不同。这是值得我们注意的。

文学作品，作为语言艺术，它受时间、空间、场地和人物的限制情况较少，可根据不同的对象以多种表达方式、多种修辞手法来创造意境。《红楼梦》第二十六回中，写潇湘馆的环境是这样的：贾宝玉去看林黛玉，“顺脚一径来自一个院门前，但见凤尾森森、龙吟细细；正是潇湘馆。宝玉信步走入，只见湘帘垂地、悄无人声。走至窗前，觉得一缕幽香从碧纱窗中暗暗透出。”这样的环境描写，造成一种幽洁、冷寂而又不同凡响的氛围，正好烘托出主人高洁与孤癖的性格特征来。写人物形态，《琵琶行》中是这样：“千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面。”——一个身世悲戚的琵琶女的出场竟是充溢着如此沉重的情感。“大珠小珠落玉盘”，则生动地刻划了高超的琵琶演奏

技巧,金石之声铿锵悦耳,轻重缓急如行云流水。可以说,文学作品是通过对人物语言、表情、行动、姿态、服饰、心理以及景物作出具体的刻划和形象的描绘来创造、表现意境。

音乐(这里是指器乐)主要是充分发挥各种乐器的表现能力,以乐曲中调式、调性、节奏、节拍、音区、力度等的对比与变化,通过旋律来创造意境。而舞蹈则通过人体的运动、动作的节奏韵律,以造型、线条、力度、色彩等共同组成的舞蹈语言去抒发感情,表达情趣;绘画、雕塑、摄影等艺术作品中的意境严格地说在于其本身的内在意义同作者艺术构思、手法的统一。有一幅静物摄影作品题为《时代》。画面上,一个站在算盘与帐簿前的、古代装束的小泥人正望着一台形体比自己高大得多的袖珍计算器。鲜明的对比、形象的刻划,不正是从艺术的角度论证了历史发展进程中,先进的必将取代落后的这样一个原理吗?

在电影、电视剧中,“蒙太奇”手法、“长镜头”手法、以及各种影剧修辞手段都能够创造出某种意境。电视剧《达尔文》中有这样一个镜头:达尔文结婚了。一个新的社会细胞诞生。他和妻子正走出刚举行了结婚仪式的教堂。而镜头却由他俩的半身近景拉成一个大全景,呈这样的画面:前景是一片墓地,有许多大大小小的十字架、坟墓,教堂和人物已经在中景以远了。透过十字架和坟墓的空隙,我们看到达尔文夫妇渐渐远去。有的青年看后就提出,为什么导演要这样选择分镜头。不言而喻,这正是镜头中的神来之笔。从一个很短暂的分镜头中进一步强调了生物是通过变异、遗传、新陈代谢和自然选择,由低级到高级,从简单到复杂、种类由少到多这样一个进化过程。这也正是这个分镜头要表现的意境。

总之，文艺作品中意境的表现手法是多种多样的。它之所以能给人以美感，其中一个重要的规律就是“寓异于同”。跌中见宕、疏里间密、动中显静，柳暗花明。“留得残荷听雨声”为什么意境清新？在于“雨声”的点衬；“黄河落天走东海，万里写入胸怀间。”则使大自然性格化，以现其气势和情景汇融的美境。所以我们说，各种艺术形式虽然都必须是用形象反映生活，但它们之间的一些相对的差异对我们深刻理解其表现的意境不疑是有帮助的。

三

意境的理解，在于人的体察。日常生活中所见所闻在我们思想意识上往往会产生各种各样的反映。文艺作品中，含蓄、凝炼、引人入胜，有回味无穷的往往比一览无余的更给人以深刻的印象和美好的记忆……。所以说，人的意识是客观事物的反映。是我们经过对事物的本质和其思想意义的集中概括，感情的陶冶，升华而反映出、体验出实体对象本身的涵义并产生丰富的联想。那么，既然肯定理解意境是一种由特定对象在人这方面引起的艺术思维活动，则必须以文艺作品为对象，以作品内容、作品所塑造的艺术形象为依据来进行。正确的认识方法，一定的艺术修养和丰富的形象思维能力是做好这件事的三个重要方面。

辩证唯物主义的认识论法则对我们进行文学艺术作品的意境开拓、在观察事物，撷取形象、丰富感受中无不具有指导意义。当我们面对着一件艺术作品，是仅仅得到一点被动的，消极的感知，还是去积极主动的进行艺术再创造，这是关系到观察事物、认识事物的方法正确与否的问题，尽管文艺鉴赏是

带着反映者浓厚的主观色彩，但不脱离认识规律，不脱离作品中的具体形象，不违背生活的逻辑和艺术的真实的态度才是可取的，也才能真正进入艺术的境界。《红楼梦》第四十八、四十九回中写道：香菱写一首以“十四寒”为韵的《吟月》诗。前两次虽切题合旨，用字亦工，却都因“句句不离月色，太过于穿凿”而让黛玉打了回票。不是吗？什么“护玉盘”、“悬玉镜”，还有“清光皎皎”，“月到中天”等等。第三次，香菱巧妙地跳出一个“月”字，把自己的感情融于月色之中并写之出来。诗受到大观园众雅女的称赞，认为“新巧有趣趣”。（但书中把此说成了香菱在睡梦中得到启发）。与其说是梦中得佳句，不如认为是她从前两次失败中摸到写作的蹊径更能说明问题些。

与此同时，要注意：文艺作品的思想内容越丰富、越深刻，其开拓意境的范围越大。缺乏思想性的作品，尽管具有优美的形式，也不过是华而不实的、虚有其表的。

其次，多进行艺术实践，提高艺术修养。缺乏起码的艺术修养和艺术趣味的人，再好的艺术品展现在他面前也难以引起他的注意。现阶段的不少青年人对中外古典音乐听不懂，不愿听。除对它们的艺术历史、特点、风格、流派等缺乏基本的了解外，很少去鉴赏它们、接触它们，理解它们仍不失为原因。并非是能以“曲高和寡”而自我解嘲的。

马克思说：“如果你愿意欣赏艺术，你就必须是一个艺术修养的人。”提高艺术修养，其主要精力应放在学习、了解基础知识和多进行艺术实践上面，循序渐进。连线条的排列和色彩的组合等基本概念都不能明了，那画面所塑造的艺术形象及其思想意义就不可能完整地加以理解。同样的道理，不知道空间、透视、景别，不了解烘托、渲染等在艺术表现上的作用，也

就不可能分清舞蹈中的群舞与独舞、电影中的全景与特写、乐曲中的华彩乐段、文学作品中的典型环境中的典型人物它们各自的艺术特征、它们的作用和相互关系。也就更不能领会其中表现的意境了。

一个人艺术修养的高低与他对文艺作品中表达的意境理解的多少成正比。为此，我们只能是“探千曲而后晓声，观千剑而后识器。故园照之象，务先博观。”（《文心雕龙·知音》）这是提高艺术修养的正确途径。

第三要“神与物游”，以丰富的形象思维、结合自己掌握的社会科学知识和艺术感受来捕捉文艺作品表现的意境。黑格尔说：“真正的创造就是艺术想象的活动。”有位爱好音乐的青年朋友是这样来理解交响乐队中木管乐器演奏时的音色的：“听长笛抒情、跳跃的演奏，我感到象是一股（而不是一阵）清风在密林中穿来穿去；而单簧管（一般称黑管）在鼻音区^①能奏出石头坠入深潭时变化微妙的音响；听双簧管，我觉得这象是春风正拂过少女的肌肤，甜美、骄润；大管则使我听到了人在暮年发出的感叹，深沉、有力度”。另一位在艺术鉴赏方面很有造诣的女同志，是这样来理解《刑场上的婚礼》这幅油画所表现的思想内容的：“画面十分之八是由惨白及昏沉的色调描绘成的天空，地面占的比例很小。两位烈士躺在大地母亲的怀抱里，胸前的血迹犹如汨汨如滴的杜鹃花，成为整个画面的触目点。然而，随着视线被大面积的天空部分的吸引，我们的思想也会浮想连翩。这天空所要表现的，不正是一个带惊叹号的“啊”字吗。无声胜有声！既有对国民党反动派黑暗统治有力

---

① 单簧管的音域，按其音高分为低音区、鼻音区、中音区和高音区。