

电视艺术和美学丛书

主编：王云缙 果 青

音乐电视剧

五朵金花的儿女

创作体会·评论·导演台本·插曲

中国广播电视出版社

音乐电视剧

《五朵金花的儿女》

创作体会·评论·插曲

王云缦 果 青 编

(京)新登字 097 号

五朵金花的儿女

创作体会·评论·插曲

王云绶 吴青

中国广播电视出版社出版

(北京复外广播电影电视部灰楼 邮政编码 100866)

北京市仰山印刷厂印刷

新华书店总店北京发行所经销

*

850×1168 毫米 32 开 3.625 印张 76 (千) 字

1991 年 12 月第 1 版 1991 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1—2,000 定价: 2.60 元

ISBN 7-5043-1120-0/J·106

音乐电视剧

《五朵金花的儿女》

本剧获：

第三届全国少数民族题材电视艺术“骏马奖”单本剧一等奖

第十一届全国电视剧“飞天奖”单本剧三等奖、优秀音乐奖

第九届“大众电视金鹰奖”优秀电视单剧

云南电视台
大理州文化局 联合录制

《电视艺术与美学》丛书序言

现在，电视已成了人们最亲密的伙伴。

凝望小小的荧屏，人们看到了五光十色的大千世界，也欣赏了千姿百态的艺术节目。

电视剧，电视戏曲，电视艺术片，以至一系列还无以冠之确切名号的文化艺术项目，正如同雨后春笋般地涌现出来。

尽管有人侧目以视，蔑称它们不是艺术，更扯不上是什么文化，而我们坚信：一种新的，影响深广，前景灿烂的艺术品种和门类正在诞生。

她，是全人类千百年优秀文化、艺术的总汇；

她，是不同国家，不同民族对新型大众文化、艺术的创造；

她，将兼具各门艺术之奥秘和美妙，又有自身的风姿和光彩；

她，尚是如此年青而稚嫩，唯其如此，才有朝阳一般的青春年华和活力；

这并非由于我们对这门艺术独有的钟爱，而正是现实和未来向我们提供了这样一幅诱人的图景。

只是，我们和许多挚爱这门艺术的人一样，面对的又是这样一种现状：中国的电视艺术形态尚很不完美，很不谐和，和亿万观赏者的期望相距甚远。

除了种种因素之外，创作者和观赏者自身文化机制的增强，将是根本性的，并是相辅相成，互为因果的。

首先，得寄期望于各类优秀电视艺术节目的创造和出现。这要克服那种认定“电视文艺出不了精品”“电视节目档次本身就低”之类的糊涂观念。也许没有一门艺术比之电视艺术更富有大

众性的了，但大众决非注定只能欣赏低俗庸劣之作。观赏者愈多愈广，愈应该精益求精，寓精美的艺术于大众的形式之中。

此外，观赏者的口味并非是一成不变的，适应和引导的对应关系，对其他艺术是如此，对电视艺术尤不例外。有人将观众和电视艺术的关系，单一地归之于消遣、娱乐，看来也是有失偏颇的。即便是茶余饭后的消遣，它究竟不同于打麻将之类，或多或少、或深或浅、或隐或现地有其文化、审美的目的在内。

上述看法，可能被人视为迂腐之见，但确是我们的一种感受，一份信念，一项见地。由此，引出我们编辑这样一套名为《电视艺术与美学》丛书的初衷，愿为广电视艺工作者和爱好者略尽薄力。丛书既收作品论集，又出理论文选。作品和理论，是发展一门艺术不可缺一的双翼，电视艺术同样如此。

电视美学之类，更是个看似玄而又玄、不着边际的题目。但，不论自觉与否，艺术作品和理论，都是离不了审美这一命题的。美学包容于一切艺术之中，是并不神秘和可以探求的。电视美学的探讨，将有助于电视艺术水准的提高。

上述构想和实践，是否得当，望有识者指正。

《五朵金花的儿女》剧照

目 录

《电视艺术与美学》丛书序言

- 《五朵金花的儿女》导演阐述…………… 晓 源 (1)
- 拍“续篇”及其他…………… 晓 源 (5)
- 以继承为基础的发展
- 以发展为目的的继承…………… 万里 成洪平 (8)
- 《五朵金花的儿女》歌词创作杂谈…………… 蒋明初 (10)
- 重睹“五朵金花”和她们的“儿女”…………… 阮若琳 (12)
- 《五朵金花的儿女》给我们的启示…………… 梁光弟 (14)
- 论《五朵金花的儿女》的美学追求…………… 缪俊杰 (18)
- 精巧的构思 优美的格调
- 看《五朵金花的儿女》随想之一…………… 王云缙 (24)
- 一部精采的“续篇”
- 看《五朵金花的儿女》随想之二…………… 王云缙 (27)
- 电视喜剧的新收获
- 《五朵金花的儿女》漫评…………… 李 下 (29)
- 我们需要这样美好的轻喜剧
- 《五朵金花的儿女》观后感…………… 钟艺兵 (33)
- 吸苍山之浓乳 激洱海之新涛
- 评《五朵金花的儿女》的音乐创作…………… 赵宽仁 (36)

代代金花唱歌来

——听《五朵金花的儿女》插曲杂感…………… 侯瑞云 (44)

旧瓶新酒也宜人

——评《五朵金花的儿女》…………… 朱汉生 (48)

刻意求新 勇敢攀峰…………… 曲贵年 (52)

《五朵金花的儿女》职演员表…………… (56)

《五朵金花的儿女》导演工作台本…………… (57)

《五朵金花的儿女》插曲…………… (92)

金花花哟遍地开…………… (92)

哪有雀窝不落雀…………… (94)

小时候的情歌…………… (96)

月亮小夜曲…………… (97)

你追我赶求亲 (一)…………… (99)

你追我赶求亲 (二)…………… (101)

你追我赶求亲 (三)…………… (102)

要紧一句说不来…………… (104)

一代又一代…………… (105)

后记…………… (108)

《五朵金花的儿女》

导演阐述

晓 源

早就想拍一部音乐片了。

《五朵金花的儿女》就是这样一个本子。可贵的是，它还富于轻喜剧色彩。剧本，没有重大事件，没有更多的跌宕起伏。它的叙事过程，有不少段落，还仰仗音乐来完成。因此，如果强调一下的话，它应是一部音乐轻喜剧。

一、对本剧的设想

拍摄《儿女》，我们有一个明确的指导思想，这就是：不玩“深刻”，没有“反思”，也不存在什么“哲理”，更不允许“说教”。它所具有的，仅仅是美的山，美的水，动人的歌，一个基本合理的故事和漂亮的白族青年男女。我们希望观众得到轻松愉快，使神经得到松弛和休息。

因为，我们活得本来就太累了。

本剧音乐的量很大，光歌就有 27 首，时间约 40 多分钟。上下集的电视剧，一首接一首不停地唱，就占了近一半时间。故事怎么展开？因此，按一般电视剧的叙事方法，显然是不行的。

我们强调音乐。除了它的抒情功能外，我们强调音乐的叙事功能。

在本剧中，故事本身退到了第二位。重要的是，寻找一种方

式和合适的契机，把音乐装进去。

动人的歌声一起，观众对我们故事的不尽完整和时空的不够合理，也就默许了，这就是音乐的魅力所在。这是一般的戏剧结构所达不到的效果。

因此，摆在我们面前的，是如何把音乐放到戏剧中去，把音乐放到人物塑造中去，让音乐来表现人物性格和承担戏剧冲突的发展（至少是一部份），这也是一种尝试。

“求亲路上”一段戏，是这种设想的集中体现。这已经超出了现实主义的惯常创作手法，面付与了它一种极为浪漫的色调。

总之，本剧要做到：山美、水美、歌美、人美。要有轻松的气氛，明快的节奏。我们不要那种小赚头产生的廉价的强挤的笑。如果有笑声，那一定是自然产生的轻松的笑。

二、重点谈谈音乐

无疑，音乐是本剧的支柱。

白族，是个能歌善舞的民族。白族音乐，有着丰厚的素材和资源。《儿女》一剧的音乐，不能脱离白族乡音的基调，可也不必过份拘束。事实上，民族音乐是相互吸收、相互渗透的。在本剧音乐创作时，允许适当吸收别的民族的音乐素材。“艺术贵在似与不似之间，不似为欺世，太似为媚俗”。我们强调神似。说不是它又是，说是它又不全是！这就叫：源于生活，高于生活。

配器更有发挥余地。《五朵金花》的时代，已过去多年了。老一套的配器方法，不适合今天观众的需要。不妨给它来个新瓶装老酒，老内容新包装，以适应今天的观众口味。具体说，就是快而多变的节奏和电声乐器的引入，请作曲注意。

曲调如此，歌词更要注意民族化和通俗化。要唱大实话，要用民间通用的比喻和俚语，不必去过多的推敲、考究。

内地观众听得懂么？

听得请。以往众多的电影插曲已经证明，云南民歌随便怎么

唱，观众都能接受，而且都是以一种积极的态度去接受的。因为，他们是以一种理解、一种渴望的心理来听歌，来学歌的。只要上口，词作者尽管放开来写！

本剧的歌曲，既有抒情的，又有叙事的（直接参与了情节的演化），与原电影《五朵金花》相比，运用音乐的手法不大一样。《五朵金花》大量是抒情歌曲，是一种情绪的渲染和延伸；而《儿女》中的歌，多数是为剧情本身服务。若硬要找一个参照，本剧音乐的运用，倒更接近电影《刘三姐》。

三、如何对待观众过高的期望值和 自然产生的比较心理

续篇难。尤其是为《五朵金花》续篇。《五朵金花》实在是太响亮了。

拍《儿女》完全可能是狗尾续貂。

观众期望值高，《儿女》能不能赶上《五朵金花》？

在这种观众心理面前，我们怎么办？

（1）我们无意去比。我们承认自己的弱点：实力不能比。《五朵金花》的故事产生，剧本的推敲，经过了漫长的时日（在电视工作者看来），有众多高手参与，甚至夏衍公亲自斧凿。

我们的剧本创作，仅仅是业余作者还不到两个月。

《五朵金花》精兵强将，粮草丰足，周期漫长；我们的《儿女》，则投资拮据，捉襟见肘，而且拍摄只用了半个月。

（2）观众接受心理不一样。30年前，电影很少，观众容易满足。而现在，国内国外，天上地下，武打科幻，警匪枪战……口味绝不可同日而语。何况，先入为主，观众对《五朵金花》，早已了然于心。

电视就电视！我们不愿比。

（3）可“比”又是客观的。那就“比”吧。好在30多年过去了。改革开放的今天，白族音乐的发展，提供了我们突破旧模式

的条件。我们可以寻找一种全新的风格。

再者，边疆少数民族生活也发生了全新的变化。用音乐、用对歌来表现今天白族人民的生活，也自有其吸引人处。

(4) 我国的影视界相当一个时期以来，表现中华民族苦难的东西占了统治地位。这到底是好还是不好？我们不去评论。可我们这个剧，将为之吹进一股清新的风，观众会感到新鲜，会有一种感觉：“久违了！”我预料，观众会喜欢它。

我们的目的，是带给观众 100 分钟的欢乐，带给观众 100 分钟的轻松。至于和电影《五朵金花》孰优孰劣：那是见仁见智，各个感受的问题，我们不去管它。

我们的心理是平衡的，因为我们毕竟给观众带来了笑声。

续《五朵金花》不容易。唯其难，才更有意义。

我们只有努力工作，如此而已。

拍续篇及其他

晓 源

“你胆子真大，敢拍续集！想过没有，弄不好是狗尾续貂！”

“为成功的作品做续，十之八九是要失败的，何况是《五朵金花》这样有世界影响的作品！你拍摄前是怎样想的？”

我愕然了，居然也产生了一点后怕：真要拍砸了，那后果……

我也庆幸，因为这些关心和好意，都是在电视剧播出以后才听到的。如果在剧本筹备阶段听到这些，我恐怕也就不敢干了。

说是这么说，干还是要干的。

实在的，我们始终就没有怕过。也没有想是为谁作“续”，只是凭着感觉，觉得怎样好就怎样拍。

影视圈里，有些人实在是自负的可以。比如有人说：“我们拍完《××》，别的人从此再也别拍古装片了。”言外之意，场面、气派恢宏的可以，前无古人，后无来者。于是，电视荧屏中反复播放的只有一个“××”。中国的历史，也就只有那一段了。可能吗？我敢说，电视观众早就关机了！因为，选择权在观众手里，而这一切又是那么的简单——只需轻轻一撤。

电视每天必须播出，必须有节目填满那若干小时。我们搞电视的，正是为填满时间面搏，搏到死。

我们还必须时时更换口味儿，让观众喜爱，让观众说我们一声好！

因此，我们不拒绝一切节目样式，对于久违了的音乐剧，民

族歌剧式的故事片，那怕有人说我拾别人的牙慧，我们也尽可拣起来用一用。毕竟，一些成功的歌剧式的故事片，曾经震撼了整整一代人，如《刘三姐》《五朵金花》。

我们的周围，有些人也实在自卑的可以，“有那么多成功的音乐故事片在前面，我们拍得过别人吗？”

《五朵金花》的创作，都是国内的高手：夏衍、雷振邦……我们仅仅是些“虾兵”“蟹将”……千万别冒头，云云。

我听懂了，无非是音乐式的故事片别拍了，因为前面有了一些巨人！

我也悟出了，为什么在《刘三姐》《五朵金花》《阿诗玛》之后，电影样式里久久没有一部新的音乐故事片出台，出现了近30年的断裂！

拍！因为我们生活在云南这样一个歌舞的海洋里，我们有激情，有冲动，有感受，有生活！

也因为观众的需要。为观众想想：“相当一个时期来，反思，深沉，让人不堪重负。白天累，晚上打开电视还是累！我们不能忽视电视剧的教育功能，但是要让人在不知不觉中受到启迪——寓教于乐嘛！

我深恶痛绝的，是那种为教育目的的急功近利。我推崇的，是在潜移默化中引导人们善良、真诚、勤劳。这是为人之本，也是电视文艺应有的深寓所在。

拍《儿女》，用音乐轻喜剧样式，让人很轻松，得到休息，受到启迪。

拍《儿女》，让女主人公（上完大学返乡的知识分子），仍爱一个乡间的农民——世上并不全是势利眼！

拍《儿女》，大量运用民歌，让它几乎成为一部歌剧。因为歌好听，而且又是国粹。我相信中华民族自身艺术的魅力。

拍《儿女》，要拍得美，拍得透，要让景美、人也美。美的东

西才使人放松，处于一种欣赏状态。而丑，则会使人紧张。

由于经费的原因，拍摄周期必须短，只拍了12天。相信观众能够理解制作中的粗糙。

再想说一点：90多分钟的容量，光唱歌就占了40多分钟，剩下的时间就不多了。因此，通过编故事，在故事中展开矛盾、冲突以及塑造人物，就显得弱了。这方面与电影《五朵金花》是不可同日而语的。

聊以自慰的是，播出后，基本达到了预期的目的：提供给大家美的享受！美的山，美的水，美的人，美的歌。起码，看本剧的观众，轻松地度过了一个愉快的夜晚。

以继承为基础的发展 以发展为目的的继承

万里 成洪平

为了创造好电视剧《五朵金花的儿女》的音乐，我们事先和许多研究白族音乐的专家学者以及一些多年来从事白族音乐创作的老前辈座谈过。他们除了给我们极大的支持和鼓励之外，也指出了这件任务的艰巨性。

使我们感到惊讶的是：一些同志至今不承认雷振邦老师为电影《五朵金花》写的音乐是真正的白族音乐！还有一些同志认为电影《五朵金花》的音乐是一座艺术顶峰，就顺着这条路再往前走是需要有很大的勇气的。

对于这些意见和看法，我们统统没有将其当成包袱背在背上，而是作为一种激励我们的力量。

也许因为是：“初生的牛犊吧”我们毫不犹豫地投入了创作之中。首先，花了很长的时间让自己沉浸在原始白族音乐素材的大海之中。找感觉、听录音、看资料的时间，远远超过了创作的时间。以至于摘下耳机后，用手摸耳朵一点知觉都没有。

当我们提起笔来写第一个音符的时候，我们已经不是在写白族音乐中的自己，而是在写自己心中的白族音乐了。

我们认为，真正的白族音乐，应该是优美动听的音乐，而衡量的标准则应该是从每一个人口中发出来的赞叹。真正的白族音乐，应该被白族之外任何一个民族都能接受的音乐。

如果我们写出来的白族音乐，只能被少数人所接受，那么，这