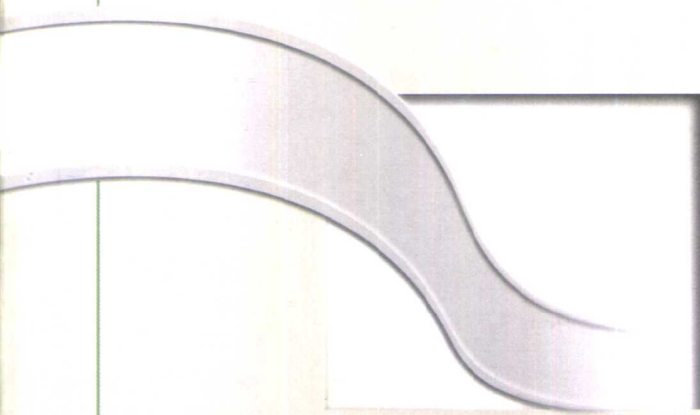

21世纪

中国影视艺术系列丛书
YINGSHIYISHU

电视剧编剧艺术

YINGSHIYISHU

宋家玲 袁兴旺 著

中国广播电视出版社

电视剧编剧艺术

聚豕玲
袁兴旺 著

中国广播电视出版社

二十一世纪中国影视艺术系列丛书

图书在版编目(CIP)数据

电视剧编剧艺术/宋家玲, 袁兴旺著. —北京: 中国广播电视出版社, 2002. 1

(21世纪中国影视艺术系列丛书)

ISBN 7-5043-3803-6

I. 电... II. ①宋... ②袁... III. 电视文学剧本—创作方法 IV. I053.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第078021号

电视剧编剧艺术

作者:	宋家玲 袁兴旺
责任编辑:	林曦
封面设计:	郭运娟
责任校对:	陈丹桦
监印:	戴存善
出版发行:	中国广播电视出版社
电话:	86093580 86093583
社址:	北京复外大街2号(邮政编码 100866)
经销:	全国各地新华书店
印刷:	地矿部保定地质工程勘察院美术胶印厂
装订:	涿州市西何各庄新华装订厂
开本:	850×1168毫米 1/32
字数:	310(千)字
印张:	13.375
版次:	2002年1月第1版 2002年1月第1次印刷
印数:	5000册
书号:	ISBN 7-5043-3803-6/G·1480
定价:	23.00元

负责调换)

0760929

内 容 提 要

电视剧是一门新兴艺术。它主要仰仗电视这一大众媒介进行传播，很容易走进人们的日常生活中。在诸种当代艺术中，电视剧有着十分广泛的欣赏群体，对人的思想观念、内心情感、生活方式、审美趣味、价值取向等方面有巨大影响。本书即是对电视剧创作中的基础工程——剧本的创作规律、写作方法、技巧进行较系统的讲述。第一、二章着重谈电视剧的艺术特性及至各类型剧的优势；第三、四章剖析剧作元素与创作手法，讲了一些基本的创作问题，是本书的重点单元。第五、六、七章分别讲了单本剧、短剧小品、长篇剧的创作特点，也是很重要的部分。后边几章则讲的是与创作有关的几个问题。在写作中，作者根据长期的教学经验，力求理论结合实际，便于具体操作。每章附录的剧作练习可供学习者进行创作实践时参考。编剧，除了应知道有关的创作理论、规律，还需依靠多练笔，多修改自己的习作，否则是难有长进的。

本书可供编写电视剧的作者参阅，也可成为大专院校相关专业的教材或者辅助教材。

序

《二十一世纪中国影视艺术系列丛书》是由北京广播学院电视学院组织编写的影视艺术系列大型丛书，共20余种，总计600多万字。涉及影视艺术创作各元素、各门类，涵盖了影视艺术制作的整个流程，这是中国影视艺术界迄今为止涉及面最广的一套影视艺术系列丛书。

中国的电影和电视剧艺术从上世纪80年代初期的分庭抗礼，到90年代末期的相互融合，已经走过了20多年的历程。这期间人们逐渐意识到，电视和电视剧，都是由技术作为母体的综合性大众艺术，使用的都是由影像和声音构成的视听语言，在艺术本质上二者并没有根本的差别，所不同的是技术制作手段和传播方式。但是，80年代以来，由于电子技术，尤其是计算机技术的迅猛发展，使得电影和电视剧的技术制作手段逐渐趋于一体，而且这种趋势，使二者的传播途径和观赏方式也逐渐合二为一，划分二者差别的两大天然障碍逐渐消融。通过电视看电影，已经成为不争的事实，电视剧导演拍电影，而大量电影从业人员涌入电视剧创作行列，这已经成为当今影视界的一道亮丽的风景线。这一切都说明影视艺术已经合流，电影艺术家和电视剧艺术家已经成为一体，正像水墨画、水彩画、油画都属于绘画艺术一样，电影和电视剧也都属于影

视艺术。

一个国家、一个民族艺术水平的高低，从一个方面标志着这个国家、这个民族文明程度的高低，而文明程度的高低又取决于理论思维能力的高低。覆盖面最广、影响力最大、渗透性最强的影视艺术，在整个民族的精神文明建设和美育中，起着其他姊妹艺术难以替代的作用。在电影和电视剧已经成为人民群众文化“主食”的今天，我国的影视艺术理论研究则显得相当薄弱。这种状况在很大程度上制约着我国的影视艺术的发展。国产电影和电视剧在大量涌入的海外电影和电视剧的冲击下，显得日益疲软，这一方面与我们的经济实力有关，另一方面也显示出我国影视艺术从业人员艺术素质的薄弱和理论修养的匮乏。改变这种状况的惟一途径就是广大影视艺术从业人员艺术素质和理论水平的提高和未来影视艺术家的培养。正是在这种状况下，使我们有了组织编写这套丛书的初衷。我们希望这套丛书既可作为北京广播学院电视学院学习影视艺术专业学生的教科书，又可作为广大影视艺术从业人员的进修和培训教材。

这套丛书，是以北京广播学院电视学院影视艺术学教学大纲作为基本框架，针对影视艺术创作人员所需的最重要的知识结构设计的，涵盖了编剧、导演、表演、摄影、剪辑、美术设计等专业的主要课程，从前期策划、剧本创作、导演构思、美术设计到现场拍摄、后期剪辑、电脑特技制作合成等各个环节。可以说，这套丛书既是北京广播学院电视学院影视艺术学教学与科研成果的集中展示，又是迄今为止我国最完整、最系统的影视艺术学教材。

这套丛书的 20 多位作者，都是北京广播学院电视学院影视艺术学的中青年教师。他们其中许多人在美国、日本、法国、英国留学多年，大部分具有硕士和博士学位，而且其中许多人既是教学经验丰富的教授，又是优秀的电影电视剧

编剧、导演、摄影、美术设计和剪辑师，既有扎实的理论修养和崭新的思维观念，又有敏锐的艺术感觉和较强的实践能力。这两方面的素质，无疑使这套丛书避免了脱离实际的夸夸其谈和缺乏理论涵养的匠气。

由于时间仓促，这套丛书难免有不完备之处。希望广大读者见谅，并真诚地希望给我们提出改进意义。同时，由于艺术观念、艺术实践和影视技术在日新月异地发展，我们这套丛书只能是影视艺术发展过程中一个阶段的探索和总结。我们希望和广大读者一起努力完善我们的工作，争取与时代保持同步。

《二十一世纪中国影视艺术系列丛书》编委会
北京广播学院电视学院学术委员会
2001年10月28日

二十一世纪中国影视艺术系列丛书

编委会

主编

李兴国

副主编

刘书亮

编委

王克瑞

宋培学

王本玉

李兴国

毕根辉

刘书亮

魏丽文

作者简介

宋家玲，男，北京广播学院电视学院教授、博士生导师。著有《电视剧艺术论》、《影视文学创作论》、《影视艺术比较论》等；另发表有中篇小说《危险的脑瘤》及诗集、报告文学等多部，两次获北京市国庆文艺征文优秀文学作品奖。由其执笔编写的电影文学剧本《周恩来》拍摄后获电影三大奖：金鸡奖、百花奖、政府奖。由其任总编辑的《伟人周恩来》（16集电视系列片）获中宣部“五个一工程奖”。

袁兴旺，男，北京广播学院电视系硕士研究生。毕业后到国家环保总局音像制作中心工作，任影视编导。曾编导制作过多部环保题材电视片，有一些选送到海外受到好评。

21世纪

中国影视艺术系列丛书

YINGSHIYISHU

- 影视纪录片创作
- 电视艺术文化学
- 影视美术设计
- 世界电影理论思潮
- 电视美术概论
- 电视剧编剧艺术
- 美术作品鉴赏
- 世界电影精品读解
- 中外文学名著的影视改编
- 电影电视剪辑艺术
- 视听语言
- 影视摄影艺术
- 电视导播工作
- 影视声音艺术
- 影视美术基础
- 影视剧导演艺术
- 创意与体现——
现代戏剧影视美术设计
- 影视数字特技
- 影视表演学基础
- 影视服装造型艺术
- 舞台导演元素
- 影视艺术语言
- 美国电影研究

目 录

第一章 艺术特性

- 一、电视剧之界定 (2)
- 二、艺术特性的演变 (10)
- 三、电视给予了电视剧什么 (12)

第二章 类型

- 一、创作特性分类 (30)
- 二、时间长短分类 (35)

第三章 剧作构成元素

- 一、人物 (61)
- 二、环境 (84)
- 三、事件 (86)
- 四、镜内与镜外 (88)
- 五、补充性语言元素——解说 (90)

第四章 剧作技巧

- 一、结构手法 (133)

- 二、情节编织 (141)
- 三、塑造人物形象 (158)
- 四、主题提炼 (168)

第五章 基本剧文学创作

- 一、素材的收集与提炼 (185)
- 二、剧本构思的产生 (191)
- 三、剧本写作 (198)

第六章 短剧与小品

第七章 长篇剧文学创作

- 一、长篇剧的审美特性 (246)
- 二、长篇剧的类型 (250)
- 三、长篇剧的结构上的特性 (264)
- 四、分集构思 (268)
- 五、分集提纲(分集内容概述) (271)
- 六、开篇集、高潮集、结尾集 (278)
- 七、有话慢慢说与节奏 (286)

第八章 改编

- 一、对原著的选择 (318)
- 二、改编的两种方式 (322)
- 三、改编步骤 (329)

第九章 通俗与经典

- 一、正确理解通俗 (360)
- 二、俗与雅 (366)
- 三、精品与经典 (370)
- 四、通俗也可以成为经典 (373)

第十章 评论与欣赏

- 一、突出电视剧特性 (383)
- 二、视听文化与电视剧 (385)
- 三、从感性欣赏层次到理性分析层次 (386)
- 四、一篇评论文章的诞生 (388)
- 五、电视剧评论的常见类型 (391)

总 结 (412)

第 一 章
艺 术 特 性

法国电影理论家马赛尔·马尔丹在其所著的《电影语言》一书的引言中开宗明义地写道：“卢米埃尔兄弟的发明出现了四分之三世纪后(该书写作于70年代——作者注)，再没有人道貌岸然地对电影是否是艺术表示怀疑了。”我们现在同样可以这样说，在经历了半个多世纪的发展之后，电视剧在艺术殿堂中的地位已经变得不可动摇。

一、电视剧之界定

1. 电视剧观念辨析

1958年，我国的电视荧屏上播出了第一部直播小戏《一口菜饼子》，当时的创作者将这种新的艺术样式命名为“电视剧”。其后，虽然电视剧的创作手法与创作观念都发生了很大的变化，但这一名称却一直沿用至今，成了约定俗成的艺术概念。

在世界范围内，对电视剧这个概念内涵的理解并不完全一致。有人认为电视剧只是将舞台剧做了电视化的处理；有人认为电视剧是借助电子手段传播到家庭的小电影；更多的人则认为电视剧既不是戏剧，也不是电影，它是它自己。不同的理解也带来了名称上的混乱。比如在美

国，他们把按戏剧方式制作的电视剧称做“电视戏剧”，而把按电影方式制作的电视剧称做“电视故事片”或电视电影。苏联电视界也大体按这种认识对电视剧进行界定。在日本，他们把以语言表述为主，特别注重听觉因素的电视剧称做“电视广播剧”；把受小说观念影响，讲究语言的叙述、抒情作用和画外解说较多的电视剧称做“电视小说”；而不带画外解说(或解说很少)的才称为电视剧。

在我国，习惯于把电视戏剧、电视故事片都归并到电视剧的名下，而将电视小说、电视散文、电视报告文学、电视诗等节目样式归并于“文学电视”这个概念中。究其原因在于，在电视剧艺术的整体构成中，文学因素同音乐、摄影等艺术元素一样，只是作为整个艺术系统中的一个艺术成分、艺术环节而存在。文学电视则是以文学作为主体与电视艺术表现手段相融合而产生的艺术样式，它在使人们获得声画语言直观美感的同时，更兼有文学通过语言艺术激发想像、深入心灵的妙处。在文学电视中，文学语言呈现出鲜明的主体品格，因而文学电视这种艺术样式具有独立存在的审美价值。长期的艺术实践证明，将电视剧与文学电视区分对待，有利于两者艺术特性的发挥，从而给予观众不同的美学感受。

其实，如果一味地在名称上纠缠不清，或者仅仅从维护电视剧艺术独立性的朴素情感出发，去空洞地谈论概念，无论是对于创作者还是欣赏者来说，都没有多大的实际意义。依然是拍的只管拍，看的只管看。任何艺术都是在多样化的艺术追求与探寻中，越来越多地呈现出“我之为我”的新特质，其独立的地位才得以确立。否则就会被其他艺术同化、融合，失去独立存在的价值。总之，只有从电视剧的创作实践出发，从电视剧的艺术本体观念入手，才可能发现它同相关艺术的联系以及它不同于其他艺术的特殊的质。

不管将电视剧冠以何种名称，实际上大家都承认，主要

有三种观念影响着电视剧的创作实践。

第一，戏剧观念。无论在中国还是在外国，电视剧在诞生之初几乎都受到戏剧观念的直接影响，其剧本大都源于舞台剧。虽然后来由于电影创作观念的引入，这种影响逐渐削弱，但是时至今日，按照戏剧观念创作的电视剧依然显示着强盛的艺术生命力。比如室内剧和情景喜剧的创作，大体上还是遵循着戏剧美学的原则来结构剧情，诸如讲究主要人物和场景的集中，通过戏剧冲突推进情节发展等。在某些情景喜剧的录制现场，例如《我爱我家》还专门设置了观众座席，表演、观看、录制同步进行，以期造成在剧场演出和观赏的效果。演员除了相互之间的感情交流，还需注意同现场观众交流。这就进一步强化了喜剧味道。当然，今天的电视剧创作毕竟融入了较多的现代影视艺术意识，戏剧观念对于电视剧的影响，已经绝然不像电视剧创立之初那样只是对戏剧进行生硬的模仿，而是注意了电视艺术优势的发挥。

第二，电影观念。综观当今电视剧创作的现状，不难发现，电影观念已经成为电视剧单本剧创作的主导观念。一般的单本剧内容容量与一部电影相当，如《太阳升起的地方》；中长篇剧中动感强、外景多的也多走电影创作的路子，比如美国长篇系列剧《神探亨特》，以及根据我国古典名著改编摄制的《西游记》、《水浒传》等。其实这是很自然的事情，电视剧与电影在艺术地反映现实生活、完成叙事的过程中所使用的艺术语言即通常所说的蒙太奇语言本来就是相同的。因此，从那些基本上是按电影的时空结构、表达方式进行创作的电视剧中，我们很容易看到电影的“影子”。更何况国内外都有一批电影导演涉足电视剧界，他们倾向于按照电影的观念来进行电视剧创作也是不足为怪的。

对于一些重视视觉因素、钟情于电影语言表现力的电视剧导演来说，以电影的各种观念指导自己的创作实践，无疑