



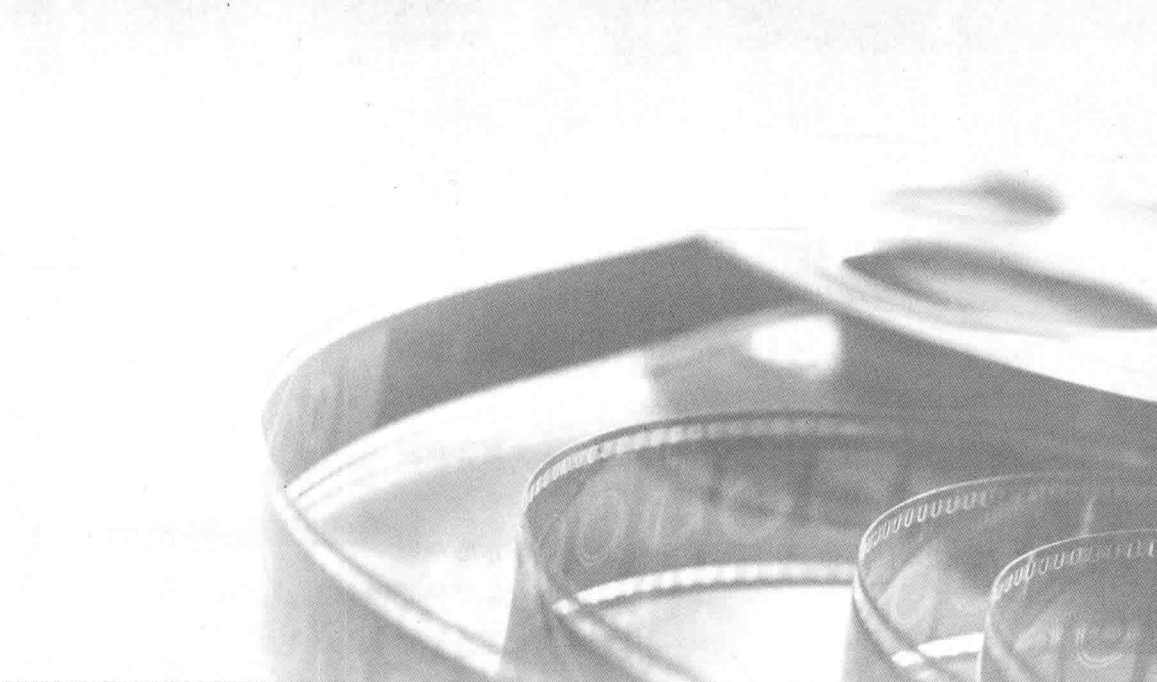
影像叙事

YINGXIANGXUSHIMANTAN

漫谈

◎ 胡凯 著

中国  广播电视出版社
CHINA RADIO & TELEVISION PUBLISHING HOUSE



影像叙事

YINGXIANGXUSHIMANTAN

漫谈

◎ 胡凯 著

中国  广播电视出版社
CHINA RADIO & TELEVISION PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

影像叙事漫谈/胡凯著. - 北京: 中国广播电视

出版社, 2014. 7

ISBN 978 - 7 - 5043 - 7120 - 1

I. ①影… II. ①胡… III. 电视评论 - 文集②戏剧
评论 - 文集 IV. ①J 905 - 53②J805 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 037609 号

影像叙事漫谈

胡 凯 著

责任编辑 余潜飞

装帧设计 菱 子

出版发行 中国广播电视出版社

电 话 010 - 86093580 010 - 86093583

社 址 北京市西城区真武庙二条9号

邮 编 100045

网 址 www.crtip.com.cn

电子信箱 crtip8@sina.com

经 销 全国新华书店

印 刷 葫芦岛华美彩色印刷有限公司

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

字 数 170 (千) 字

印 张 10.75

版 次 2014 年 7 月第 1 版 2014 年 7 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5043 - 7120 - 1

定 价 25.00 元

(版权所有 翻印必究 · 印装有误 负责调换)

CONTENTS

上编 电视影像叙事

- 第一章 《今日说法》的叙事特点分析 3
- 第二章 从《农广天地》看农业科教片的画面编辑特点 9
- 第三章 电视剧叙事结构的鉴赏 17
- 第四章 电视剧的叙事结构与时间 37
- 第五章 电视剧叙事结构与情节 47
- 第六章 海岩剧的叙事结构研究 61
- 第七章 故事就是故事
——《宰相刘罗锅》的叙事学鉴赏 93
- 第八章 现代都市里的爱情童话
——“海岩剧”《永不瞑目》与《拿什么拯救你，我的爱人》
的情节鉴赏 101
- 第九章 平淡的背叛
——浅谈《平淡生活》的语言特点 113
- 第十章 电视剧《我爱我家》的叙事鉴赏 124
- 第十一章 关于海岩剧人物塑型手法的分析 129
- 第十二章 《父女七日变》的重复观研究 137

下编 戏剧影像叙事

- 第十三章 探寻人变成犀牛的性格原因
——浅论《犀牛》的人物设置 145
- 第十四章 由《汉堡剧评》来看莱辛的戏剧叙事美学理论 ... 153
- 第十五章 论李渔《闲情偶寄》的宾白理论 159
- 后 记 164

上编 电视影像叙事

第一章 《今日说法》的叙事特点分析

【重点导读】 电视新闻专题栏目要想办出特色，必须有属于自己的叙事特点。我们还要不断地摸索和总结叙事技巧，探索叙事规律，只有这样才能不断提高节目质量，创造出更多的让老百姓喜闻乐见的品牌栏目，才能更好地推进我国电视新闻事业不断向前发展。本文便是以《今日说法》栏目为例，着重分析其叙事特点。

《今日说法》是一档法制类的电视新闻专题栏目。该栏目自1999年在中央电视台播出以来，深受广大观众的喜爱，其收视率也一直保持高位。经过几年的发展，该栏目也逐渐形成了自己特有的叙事特点。本文试图从叙事内容和叙述视角两个方面，对《今日说法》的叙事特点加以总结。

一、叙事内容丰富生动

叙事内容丰富生动是《今日说法》节目叙事策略设置上的一大特点。

（一）叙事内容丰富翔实

《今日说法》的叙事内容一般分为两个层次。第一个层次是新闻事件的基本内容，包括时间、地点、人物和事件的经过。第二个层次是特色内容，包括新闻事件的起因和结果。

《今日说法》大都在其节目的前半部分来叙述其新闻事件的基本内容，在后半部分叙述其特色内容。如《迷途》、《不速之客》等节目都是按照这种叙事模式来设计的。

《迷途》的记者调查部分是用一段解说开篇的：“2008年6月2日，儿童节的第二天，这一天的下午两点半，湖南省娄底市五中的学生文文和丽丽结伴外出，莫名其妙地被四个差不多年纪的女孩给拦住了。”

这段解说清楚地告诉观众该集新闻事件发生的时间、地点，即2008年6月2日下午两点半，地点是湖南省娄底市五中附近。这段解说还简单地交代了新闻事件的人物及其基本特征。观众除了知道被害人是叫文文和丽丽的小女孩，还知道她们的年纪不大，因为她们还是中学生。另外我们还了解到嫌疑人的一些基本特征，比如说其人数（4个）、性别（女孩）和年龄（差不多年纪）。

随后，节目编导又用了近一半的篇幅，逐渐地告诉观众整个事件的发生和发展经过。观众发现这几个年轻的女孩子在光天化日之下竟然肆无忌惮地抢劫，并且抢劫的次数多、频率快，这些都让人们感到十分震惊。

如果说基本内容是从新闻事件的横向维度考虑，那么特色内容则是从事件的纵深维度考虑。一个节目能否给观众留下深刻的印象，或者能否给观众带来一种思想上、认识上的启迪，主要是看叙事内容中特色内容是否丰富翔实。而《今日说法》在这方面做得较为出色。

再以《迷途》为例，在片子的中间部分，主持人有一句串场词是这么写的：“这些女孩，其实你仔细想想会有一些地方让人想不通。年龄是正让人羡慕的花季年龄，而且家庭条件都还不错。那么她们为什么会用这样的方法去对待其他人，到底她们是什么心态？为什么会成群结伙去做这样的事情呢？”编导正是用主持人的这一段串场词引出了其特色内容很重要的一个方面——事件原因的叙述。通过对家长还有肇事女孩的采访，我们得知假期期间，家庭和學校疏于对孩子关心呵护，才是导致孩子无人管教以至于走上违法犯罪道路的真正原因。

待原因叙述完之后，便是结果的叙述。编导首先用一段解说告诉观众，目前十六岁的程程以抢劫罪被逮捕，十四岁的瓜瓜被刑事拘留后因病取保候审，其余五人因不满十四岁，警方责令其家长进行管教。节目编导没有停留在简单的结果告知这一层面，而是采用丰富的视听语言形式，多角度、多层面地向观众传递丰富的新闻事件的内容。于是编导选用了肇事女孩程程在高墙之内对父亲说的一段话：“爸爸，我想回去，我不想待在这个地方。当初自己没听话，

我现在好后悔。”这段语言配合的是程程和父亲潸然泪下的近景画面。此时此地，父女俩已经相隔高墙不能团聚；此情此景，父女俩对于以前的所作所为都充满着无限的悔恨。听着程程略显稚嫩但十分真诚的话语，看着父亲老泪纵横却无可奈何的画面，观众情不自禁地被节目丰富翔实的视听内容所感动。《迷途》这期节目从而也达到了宣传教育的目的。

（二）叙事内容真实生动

叙事内容真实生动是《今日说法》节目的又一个特点。具体来说表现在两个方面。

1. 在叙事中强调叙事内容的真实性

《今日说法》的节目利用真实人物，真实地点等叙事手段，通过视听语言来强调叙事内容的真实性。

首先是真实人物的使用。《你是否真的爱我》这期节目讲述的是一对通过网络相识相爱的恋人分割房产的案例。片子以案例双方的当事人艾蓝和小涛作为主人公，并且让主人公现身诉说事件的经过，即使主人公不愿现身或者面对镜头，那么也会用一些技术处理（画面静帧、画面焦点虚化、画面隐黑等）来保证人物的画面和声音形象的存在。这种叙事手法的处理大大增强了片子的真实感。

其次是真实地点的运用。《狮虎园里的悲剧》一片，便是成功运用地点来增强叙事内容真实感的典范。动物园是片中出现次数最多的地点场景，狮虎园的管理员、动物园的领导、动物园的保安还有办案的警察都在这一场景里频繁的出现。因为这里是新闻事件的事发现场，通过在现场当事人物的叙述，使得片子的真实性大大增强。片中还选用了张亚春生前工作和生活过的地方来安排叙事，这种地点的选择再配合人物的采访，使得叙事内容更加真实生动，也为叙事效果添色不少。

2. 在叙事中表现叙事内容的生动性

《今日说法》的节目能够充分地利用视听语言来还原新闻事件的真实现场，增强新闻事件的叙事气氛。

还是以《你是否真的爱我》为例。在讲述艾蓝和小涛在网上相识的部分便

模拟了两人用 QQ 聊天的场景，并且添加 qq 消息的典型背景音响声，从形式上丰富了叙事的内容。使得观众在看片的时候能够有身临其境的感觉，能够直观的了解新闻事件发生时的状况。编导在该片后半部分叙述艾蓝与小涛姐姐聊天的时候也用了同样的叙事手法。再比如，当叙述到他们相爱和争吵的时候，分别用两个人牵手散步的画面和背面拍摄相互争吵的剪影画面来还原但是的情景，给观众以直观的感觉，大大增强了片子叙事内容的生动性

二、叙事视角设置巧妙

视点的设置对于电视专题片的叙事来讲非常的重要。杨义先生曾经在其著作《中国叙事学》中指出：“作者必须创造性地运用叙事规范和谋略，使用某种语言的透视镜、某种文字的过滤网，把动态的立体世界点化以语言文字凝固化了线性的行为序列。”对于新闻叙事来讲，视点的设置与选择也非常重要，直接影响到电视片的收视效果。《今日说法》在其节目的叙事视点安排上有两个主要的特点。

（一）大部分采用限知视角来进行叙事

限知视角是相对于全知视角而言，指叙事视角不能超越叙事事件的发展，只能在事件的发展范围之内进行叙述。限知视角的叙事特点是能够有效的控制叙事信息，使得观众一步步的获取信息，接近新闻事件的真相。

《刹不住的车》在开始部分先是通过记者讲述，再结合办案交警的采访告诉观众在四川乐山发生了一起交通事故。然后一名叫曾义的男子打电话报警自首，编导选用了曾义的一段采访：“我从沙湾开车回来，看到一个人在路中间，由于没有刹车就把他给撞了。”这段采访就是采用限知视角。通过这段采访我们并不能得到关于这起交通事故的进一步的信息，所以也就无法判断这起事故的性质。接着编导通过安排警方调查肇事车辆和死者的死因以及现场目击者的描述，使我们发现这似乎不是一起简单的交通肇事逃逸案。这时编导安排了乐山市公安局沙湾分局政委孙宁的专案组会议的现场同期声：“（案件）手段十分残忍，性质十分恶劣，社会影响特别坏，因此希望我们所有办案部门揭开普

通交通肇事案背后的罪恶。”接下来的解说是：“曾义只承认开车撞了人，并不承认多次碾压，他到底在隐瞒什么呢？”在这里无论是孙宁的视角还是记者的视角都是典型的限知视角，因为无论从哪个视角来看，谁也不知道更多的有效信息。观众无法得知事情的真相，因为限知视角的使用，使得与新闻事件相关的重要信息得以部分扣留。而这种叙事手法使新闻事件的叙事更加跌宕起伏，观众也因为没有得到全面的信息而始终对节目保持高度的关注，从而有效地增加了片子的悬念感，大大增强了片子的可视性。

（二）视角的转换

视角转换也是《今日说法》常用的叙事技巧。在叙事的过程中，叙述视角常常会在记者主持人、新闻事件当事人、新闻事件见证人来回切换。《今日说法》常用的视角转换方式有两种。

一是在新闻事件当事人之间相互切换。如《狮虎园里的悲剧》、《你是否真的爱我》等片。还是以《你是否真的爱我》为例。在讲述艾蓝与小涛以及艾蓝与小涛父亲的冲突时，编导把新闻事件当事人的采访放到了一起。

艾蓝：“当时我也跟他提出来，我说我们那个小区，已经马上要装修好房子了，然后我说就在我们隔壁，帮他去租一间。”

小涛：“住进去一个星期，她就挑我父亲的毛病，然后要求我，说要么她搬出去，要么我父亲搬出去，说没办法在一起。我说这个房子是我买的，我父亲还不能在这里住啊。”

小涛的父亲：“她一搬走东西我就换了锁，我就叫物业，我就说你给我换了锁，我说我不能给她回来再瞎折腾。”

艾蓝：“他爸爸在我们毫不知情的情况下，就把这些门锁全部都换过了，我跟我妈妈就这样搬出去，含着眼泪。”

这两段当事人采访的平铺很明显的体现了视角的变化。采用这种变化，一方面能够是观众明显的感觉到当事人双方的强烈冲突，使冲突能够生动的表现出来；另一方面又能让双方的立场和观点得到充分的表达，从而使叙事显得公正客观。

二是在记者和见证人之间的相互切换。

例如《发财密码》开始部分，有一个这样的例子。编导把解说词和办案民警询问话吧李老板夫妇的话剪辑在一起。

解说：“但前一段时间，经营话吧的老板们遇到了个好事。有人找到了他们，说是电信公司来的人，给他们提供一项价廉物美的服务，也为电话充值，但是充100元话费，只要收80块钱。”

民警：“（充值）给你们打几折？”

李老板：“好像是八折。”

民警：“100块钱只需付80块钱。”

李老板：“嗯。”

李妻：“我们一直都以为他们是电信公司的。”

在这一叙事段落里，视角不停的在变化，一会儿是记者，一会儿是民警，一会儿是李老板夫妇，三种视角看似混乱，其实是高度的统一，都是在相互补充的完成一个主要新闻事件的叙事，那就是在昆明有人冒充电信公司的工作人员，私自给一些话吧老板进行低价充值。多视角有效的消解了单视角叙事的枯燥，同时还能通过各视角丰富新闻事件的信息。

通过上述的分析，我们可以看出电视新闻专题栏目要想办出特色，必须有属于自己的叙事特点。我们还要不断地摸索和总结叙事技巧，探索叙事规律，只有这样才能不断提高节目质量，创造出更多的让老百姓喜闻乐见的品牌栏目，才能更好地推进我国电视新闻事业不断向前发展。

第二章 从《农广天地》看农业科教片的画面编辑特点

【重点导读】 中国是个农业大国,农业的发展与我们的生活密切相关,随着1996年中央电视台开办农业频道以来,一大批农业科教类节目已经在观众中形成了一定的影响力。农业科教片的创作,怎样才能更好的引导广大农民朋友更新观念,接受先进的文化和生产力,真正把农业电视节目办成宣传社会主义新农村建设的重要阵地,这是当前摆在电视新闻工作者面前的重要课题。

随着人们欣赏水平的提高,对信息需求的加大,农业科教片的创作也必须与时俱进,不断创新来适应农业发展和教育的新要求。如何通过画面编辑来丰富画面内容,加大信息量,让农民看得懂、学得会,便成了当今我们电视工作者必须正视和研究的问题。中央电视台农业频道《农广天地》栏目自播出以来,制作了大量科学实用,深受农民朋友欢迎的农业科教片。

从广义的层面讲,农业科教片的画面编辑有三个方面的主要内容,分别是农业科教片画面的基本要求、农业科教片的段落设置,还有农业科教片的节奏安排。

一、农业科教片画面的基本要求

科教片画面所表现的形象要具有传递信息、传播知识的作用,力求用间接的

方式给观众以直观的形象和启示,画面不应成为解说的附庸,而应有自己独特的,音响和解说不能替代的表现方式,为传播知识服务。^① 农业科教节目要想吸引观众,一是要靠它所宣传的科技知识本身,即内容;二是要靠节目拍摄制作的技巧,即艺术性。一部干干巴巴的教科书式的科普节目是很难吸引观众的。作为视觉艺术的电视来说,画面的艺术性尤其重要。在农业科教片的画面中,对于产品、机械、建筑物、人体内部器官、微观的或抽象的事物,需要用图解示意、动画制作。但除此之外,其他画面必须据实而录,以充分显示其“科学”、“纪实”、“可信”的特点,而不能像故事片、神话片那样任意利用形象思维去虚构场景,否则,农民一旦看穿“西洋景”,农业科教片就会彻底失去观众。然而,现实生活终究是有局限的,并非所有的能说明科技内容的场景都具有较强的吸引力,这就需要我们电视工作者在众多的现实场景中,去选择拍摄那些特殊的、鲜明的,有典型意义又具有强烈冲击力和震撼力的场景,以充实我们节目的画面。

《农广天地》的节目在拍摄和制作上,很好地体现了农业科技节目画面的特点。农业科教节目于自身的显著特点,那就是科技含量高。这对电视画面编辑的质量有了更高的要求。总的来说,《农广天地》的画面编辑有以下几个显著的特点:

1. 画面编辑能够很好地突出主体

农业科技节目由于选题广泛,所以主体相对来说比较复杂。在农业科技节目中,有时植物是画面的主体,有时动物是画面的主体,有时人物又成了画面的主体。不同题材的科教片,在画面中要突出不同的主体。如果画面中的主体不突出,那么将会严重影响节目的质量和传播效果。

在种植技术类的科教片中,植物是主要表现对象,是画面的主体,如《三角梅的种植技术》、《控根快速育苗技术》、《发财树的养殖技术》、《石榴树的栽培技术》等。在养殖技术类的科教片中,动物是片子的主要表现对象,是片子的主体,如《香醇雁的养殖技术》、《竹鼠的养殖技术》、《东风螺的养殖》、《蓝孔雀的养殖》等。

2. 画面编辑能够有效地表现典型环境

环境背景的选择要求:

^① 朱羽君等主编:《中国应用电视学》,北京师范大学出版社1993年6月版,第215页。

(1) 画面选择要保证环境的真实性

无论是种植还是养殖,都有其特殊的环境。在农业科技节目中,环境的介绍是不可缺少的一个重要环节。“环境有着丰富的信息内涵,在电视纪实中,要注意展示环境,环境是事件的发生地,是它的舞台,新闻事件人物的活动与周围环境有着密切的关联。”^①农业科教片的环境也有着丰富的内涵,在画面中要巧妙的表现环境,给观众以丰富的环境信息。农民朋友不仅要了解在科技节目中推广的种植或养殖技术,也需要了解这项技术所依托的种植或养殖环境。比如:《香醇雁的养殖技术》中养殖香醇雁需要在干燥的饲养场地,地势要平坦、背风向阳、排水良好;《东风螺的养殖技术》中养殖东风螺有池塘养殖和港湾围网养殖等几种环境;《三角梅的栽培技术》中三角梅适合温暖、湿润、空气清新流通的环境。所以在画面的编辑上,首先要保证种植或养殖技术环境能够真实的还原。

如果所选择的画面与实际所需的环境不符,那么就会大大降低整部片子的真实性和可信性。如果在《三角梅的栽培技术》中我们添加了有关池塘、湿地等环境的画面,或者在《东风螺的养殖技术》中出现大量干燥饲养场地的画面,那么观众就会产生疑惑。而这就是因为画面的选择没有保证环境的真实还原。

另外,在表现季节变化的画面中,也需要注意环境的真实性。比如解说词在讲述夏季养殖或种植的注意事项,就不能出现工作人员身着棉袄的画面,或者画面背景是光秃秃的、毫无生气的树枝。这样的画面显然与解说词自相矛盾,使节目的真实性大打折扣。

(2) 画面选择要突出环境的典型性

在画面编辑上除了要保证环境的真实性,还要做到突出环境的典型性。所谓典型性,是指所编辑的画面能够最佳的体现种植或养殖环境的特点。还是以《香醇雁的养殖技术》为例,在众多的香醇雁养殖环境的画面中,我们必须选择最具代表性的环境画面。比如在介绍雏雁雁舍搭建的段落中,其中有一段解说词是:“雏雁的雁舍要保持干燥,育雏舍要求保暖性能良好,舍内干燥,空气流通。要备有供温设备,如煤炉、大功率电灯等产热源。还要有通风设备。育雏舍要安置温湿度计以便随时控制温度和湿度。”这时所选择的画面对解说词中提到的雏雁

^① 朱羽君著:《现代电视纪实》,北京广播学院出版社2000年6月版,第170页。

雁舍所需的供暖设备、通风设备和湿度测量设备都有了相应的交代,用加热灯、排风扇和温湿计的特写对雏雁雁舍的环境做了很好地交代,从而较好地突出了环境的典型性。

3. 画面编辑能够合理地还原重点技术环节

农业科技节目对于画面编辑的要求比较高,因为在画面编辑的过程中除了需要注意挑选能够突出主体、表现典型环境的画面外,还需特别注意保证画面能够合理的还原重点技术环节。

《农广天地》中的画面对于所宣传推广的技术环节就能做到合理的还原。在节目中,其画面对于技术环节的还原具有两个主要的特点,那就是准确性、合理性。

(1) 技术环节还原的准确性

对于有关技术环节画面的选择,首先要保证技术还原的准确性。这就要求编导在画面编辑的过程中要挑选出能够正确表现技术细节的画面。否则,如果挑选的画面与所表现的技术环节不吻合,那么就会使观众产生混淆的感觉,甚至会对观众产生误导。

比如《竹鼠的养殖技术》中,在讲到有关铺沙降温法的技术细节时,有一段解说词是这样的:“首先要准备好细沙,细沙要求无大颗粒,然后把养殖池地面清扫干净,在地面上均匀的铺上一层细沙,铺沙既不能太浅也不能太深,如果太浅就达不到降温的效果,如果太深则会影响竹鼠的正常活动,不利于竹鼠的采食。”这段解说所配的画面对于沙粒的粗细和铺沙的深浅程度作了准确的还原。编导在画面编辑的过程中,准确的挑选了合适、准确的画面,从而保证了对于技术环节的准确还原。

(2) 技术细节还原的清晰性

另外,在对于技术细节还原方面,还要保证所编辑的画面能够清晰的表现出具体的技术细节。只有清晰的表现出了技术细节,才能使观众朋友对于所宣传推广的技术产生深刻的印象。

还以《香醇雁的养殖技术》为例,在介绍香醇雁雏雁断喙的技术细节时,解说词介绍道:“首先要将香醇雁赶到围栏里,然后把围栏拦好。一人一手抓住雏雁的身体,一手紧紧握住雏雁的喙。另一人则用剪刀轻轻剪掉喙顶端的尖端部分,

然后把受伤的喙部放在高锰酸钾溶液里面消毒。”这时的画面首先用全景交代了围栏的动作细节,然后用中景和特写反复强调抓住香醇雁身体和喙部的具体细节,在交代如何给香醇雁剪喙的时候用了几个中景和特写反复强调这个重要细节。最后,用了一个中景镜头和特写镜头对如何给受伤的喙进行消毒的技术细节进行了清晰的还原。

二、农业科教片的段落设置

段落是农业科教片中的一个相对完整的叙事层次,段落的设置能使整部片子有层次分明之感,便于观众欣赏和学习。如果说结构是骨架,那么段落是血肉,每个段落的组合填满了骨架。^①在农业科教片的后期画面编辑过程中,对于片子段落的设置要格外重视。

1. 开头部分要突出本期节目介绍的农业科学技术的重要性,以吸引观众的注意力。这样便可以先声夺人,给片子塑造一个内容精彩的“虎头”

农业科技节目首先要让观众明白本期节目介绍的是什么技术,为什么这项技术值得学习,只有在对这项技术的重要性了解的基础上,才能使观众有选择的进行收视。如果开头部分没有能够很好的突出这项农业技术推广的重要意义,那么就会影响到片子整体的叙述风格和观众有效的收视。

比如说《三角梅的栽培技术》的开头部分,首先是解说词对于种植三角梅意义的介绍:“三角梅栽培容易,适应性强,既可与庭院小品配制成景,也可做花架、花廊的装饰,可以任意修建成各种趣味十足的造型。三角梅可以在风景林地、公园景点以及家庭庭院的设计中大量运用,具有很好的市场前景。”编导挑选了大量三角梅装饰庭院以及用来点缀风景林地和公园景点的镜头画面。美丽的画面形成一道优美的风景,既有利于吸引观众的注意力,又把种植三角梅的重要意义做了详细的交代,从而为以后片子能够很好的进展打下了一个坚实的基础。

^① 王晓红著:《电视画面编辑》,北京广播学院出版社2002年7月版,第199页。