

网络化人文丛书

YANWEI XINSHENG
YINGSHI TAICI DE XINLI MIMA

影视台词心理密码

高运锋 著

影视台词的心理密码
言为心声

影视台词与人物心理的关系
影视台词中的注意心理

影视台词中的感觉心理

影视台词里的多维情感：心所系，情所困

影视台词里的情绪：隐秘的暴风骤雨

影视台词里的动机冲突：痛苦的抉择

浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

浙江省 2018 年重点出版物出版计划

2019 年度浙江省社科联人文社科出版资助项目(19WT09)

言为心声 ——影视台词的心理密码

高运锋 著

浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

杭州

—— 网络化人文丛书 ——

主编 蒋承勇

文学与人性——外国文学面面观
学史通语——英语语言史趣谈
君子的风范——《论语》的人生理想
经典回眸——中国现当代文学名家名作赏析
所见非真——理解视觉文化的方法
东风西潮——历史上的中国与世界
叙事之魅——中外小说十讲
猎捕时光——纪录片的力与美
类型与个性——外国文学人物形象鉴赏
穿透现实——媒介与社会变革
文学与性别——中西文学中的女人和男人
炫彩流光——中外经典演出欣赏
言为心声——影视台词的心理密码
光影魔术——摄影技艺一本通
触媒西方——外国的传媒业
食为民天——中华饮食文化
如真似幻——电视剧文化与赏析
影像的他者——东方文学名著改编电影欣赏

上架建议

艺术

ISBN 978-7-5178-3365-9

9 787517 833659 >

定价：28.00元

总 序

从普及人文知识,提升大学生和社会公众人文素养的宗旨出发,我们精心策划编写了这套“文字—视频—音频”三位一体的“网络化人文丛书”。其定位是:人文类普及读物,兼顾知识性、学术性、通俗性;既可作为大学人文通识课教材,又可作为社会公众的普及读物。

移动网络时代,“屏读”逐步改变着人们的阅读方式,传统的“纸读”在人们的阅读生活中有日渐淡出之势。常常有人称“屏读”为肤浅的“碎片化”阅读,缺乏知识掌握的系统性和文本理解的深度,因此,我对此种阅读方式表示忧虑。

我以为,我们应该倡导有深度和系统性的阅读——主要指传统的“纸读”,但是,对所谓“碎片化”的阅读,也不必一味地批评与指责。这不仅是因为“屏读”依托于网络新技术因而有其不可抗拒性,还因为事实上这种阅读方式也未必都是毫无益处甚至是负面的,关键是网络时代人们的心境已然不再有田园牧歌式的宁静与悠然,而是追求单位时间内阅读的快捷性和有效性,这符合快节奏时代人们对行为高效率的心理诉求。我们没有理由在强调不放弃传统阅读方式的同时,非得完

全拒斥移动网络时代新的阅读方式,而应该因势利导,为新的阅读方式提供更优质的阅读资源和更多元化的阅读渠道。

基于此种理念,这套“网络化人文丛书”力求传统与现代、人文与技术的融合,通过二维码技术使“纸读”与“屏读”(视频、音频)立体呈现,文字、视频和音频“三位一体”,版式新颖;书稿内容力求少而精,有人文意蕴,行文深入浅出、雅俗共赏,在一般性知识介绍与阐释的基础上有学术的引领和提升;语言简洁、明了、流畅,可读性强,既不采用教材语言,也不采用学术著作语言,力图让其成为网络时代新的阅读期待视野下大学生和社会公众喜闻乐见的人文类普及性读物。

我们坚信,这样的写作与编辑理念是与时代精神及大众阅读心理相契合的。不知诸君以为如何?

蒋承勇

2018年8月

引 言 走进影视台词的心理世界	001
1 影视台词:理解心理原理的趣味语言	
1.1 影视台词的独特艺术魅力	004
1.2 影视台词与人物心理的关系	008
1.3 从影视台词透视心理学原理的方法	013
2 影视台词里的认知规律:愚者看石,智者看泉	
2.1 影视台词中的注意心理	018
2.2 影视台词中的感觉心理	024
2.3 影视台词中的知觉原理	035
3 影视台词里的记忆:穿越时光隧道的逆旅	
3.1 影视台词中记忆的作用	045
3.2 影视台词中的记忆类型	050
3.3 影视台词中的遗忘与失忆	054
4 影视台词里的情绪:隐秘的暴风骤雨	
4.1 情绪的基本特征	061
4.2 影视台词中的愤怒	064
4.3 影视台词中的悲伤	068
4.4 影视台词中的恐惧	073

4.5	影视台词中的忌妒	077
-----	----------	-----

4.6	影视台词中的遗憾、愧疚与后悔	080
-----	----------------	-----

5 影视台词里的爱情之谜：问世间情为何物？

5.1	青蛇之问：爱情中的选择心理	084
-----	---------------	-----

5.2	爱如潮水：爱情中的心流体验	088
-----	---------------	-----

5.3	情花有毒：自古多情空余恨	092
-----	--------------	-----

5.4	七年之痒：婚姻城堡中的爱情	096
-----	---------------	-----

6 影视台词里的多维情感：心所系，情所困

6.1	影视台词中的亲情	101
-----	----------	-----

6.2	影视台词中的友情	109
-----	----------	-----

6.3	影视台词中的仇恨	113
-----	----------	-----

7 影视台词里的动机冲突：痛苦的抉择

7.1	影视台词中的双趋冲突	118
-----	------------	-----

7.2	影视台词中的双避冲突	124
-----	------------	-----

7.3	影视台词中的趋避冲突	129
-----	------------	-----

参考文献	136
------	-----

后 记	137
-----	-----

引言 走进影视台词的心理世界

见字闻声，闻声如晤。在观看一部优秀的电影、电视剧作品时，我们除了可以欣赏精彩的剧情，为剧中人物的命运喜怒哀乐，还会被剧中人物的台词所感动所震撼。即使时间流逝，每当影视剧记忆被人们唤起时，人物角色的声音仍会在耳畔久久回荡。那么，为什么影视台词有这么大的魔力呢？

要揭开这个谜，必须先抛开影视台词表面的文辞形式，回到背后所遵循的心理学原理。影视台词追求一定的哲理性 and 诗化，不是现实生活中琐碎、无节奏的话语的复制，必须具备在影视叙事中的可信度；否则，台词倘若失去心理上的科学依据，无论辞藻多么华丽，都难免给人以拼凑、虚假之感。失去了人物心理层面的真实感，剧情就很难服人。事实上，用心打磨、反复锤炼的台词是一部影视剧反映生活冲突的精华所在。在这个意义

上,影视剧中的台词除了能满足日常娱乐的需求之外,还是一条我们学习心理学原理、提高心理素养形象而直观的通道。

戏如人生。神经心理研究证实,人类大脑脑岛区域存在着一类特殊的神经细胞——镜像神经元,其中视听镜像神经元的作用在于,大脑神经系统会通过模仿而非概念推理的方式去直观理解电影、电视剧里的图像、台词等视听觉信息,由此使影视剧观众获得了一种观察学习和心理共情的效果。因此,影视台词是一种观测心理现象和心理活动规律的文字标本。在影视台词中,有的直接描述了人物内在心理活动的事实,有的揭示了心理活动的规律。影视剧中,由于人物角色个性不同,在不同处境中人物会有不同的心理活动和情绪,编剧必须构思最符合角色心理的台词,才能突出人物、情节的真实感。因此,结合剧情发展和角色个性,观众可以通过台词去准确把握人物角色心理,理解剧情发展。

根据情景记忆原理,细节越多,越有利于记忆;学习材料越是直观、形象,越有利于理解。因此,通过直观、形象的口语化影视台词理解抽象的心理原理,更加有趣;通过唤起大脑中的视听记忆,或者结合表情、语气等视听觉信号解读影视台

词,可以快速理解抽象、枯燥的心理学原理。如果我们对台词中的心理学原理加以提炼,就可以将其有效应用在日常工作、生活中,找到诱发心理活动的内外因素,从而提高自身的心理调节水平。

在3D电影《少年派的奇幻漂流》(编剧:大卫·马戈、扬·马特尔。导演:李安。2012)中,主人公派的母亲笃信宗教,曾经对少年派说:“科学让我们认识外在的事物,却没有观照自己的内心。”其实,科学也可以用来观照内心。对于复杂的人类心理活动,打通心理科学和现实生活的壁垒,用艺术化、携带具体形象的影视台词来理解心理学原理,也是一种洞察人性和心理规律的有效路径。

本书甄选影视台词诠释心理学概念和原理,力求遵循合理、合情的原则。

合理原则,就是根据心理学的科学研究结论筛选具有解释功能的台词,在台词解读的过程中发现其中蕴含的心理学原理。同时,对影视台词中明显不符合心理学原理的部分进行修正。合情原则就是结合语境、情节发展,在甄选过程中优先选择视频片段中容易引发观众共情的影视台词,方便读者还原影视剧镜头。如此,读者可以在阅读和欣赏电影、电视剧作品时深入具体的情景去理解心理活动。

1 影视台词：理解心理原理的趣味语言

1.1 影视台词的独特艺术魅力

作为一种有声语言，影视剧台词主要是指电影、电视剧中人物角色所说的话，包括对白、独白和旁白。

台词是影视表演的基础。当剧本确定之后，影视剧就逐渐拥有了自己的生命轨迹。影视剧台词作为剧本的组成部分之一，起到了阐明人物观点、塑造角色性格、描述内在心理活动的作用。由于影视剧都有规定的时间长度，因此影视编剧必须精心构思剧情，反复锤炼角色在当时情境下最符合剧情、最能打动观众心理的话语，并力图使影视台词具有审美价值。所以，影视台词是一种口语化的、生动而富有感染力的影视文学语言。

编剧是一个隐蔽的言者。在影视作品的生产链条中，编剧提供内容，演员提供话语表达的面部

表情、肢体动作与声音的形式。因为剧本里的故事和观众之间隔着演员的表演,影视要打动观众必须首先感动制片人、导演和演员。而在剧本等诸多因素中,影视台词很关键。“我第一次读剧本就觉得很好,很多台词太有意思了,我每次读台词的时候就觉得写得太好了,要把那些好台词好好讲出来,不能浪费。”马伊琍谈到电视剧《我的前半生》的演出时,对剧本台词本身的独特魅力深有感触(参见人民网:《〈我的前半生〉首播反响两极化 靳东马伊琍演技在线》,2017年7月6日)。可见,好的台词能够极大地影响演员的情绪融入度和角色代入感,这样,剧本才能先激发演员的偏好和情感,从而去影响观众。

影视作品是声画元素结合的线性传播形态,而非以纯粹文字的方式去让读者反复琢磨角色的性格和复杂的故事线索。相反,一部改编的影视剧必须剪除繁枝杂叶,围绕主要人物角色的性格和命运贯穿一条明确的线索,保持一定的叙事节奏。为此,编剧就必须在保持原著神韵的基础上,围绕剧情和主题,进行时间、地点上的调整,角色的增减,尤其要对台词进行增删,补充对人物心理的介绍,增强人物的真实感,突出影视艺术在表达情绪、情感和营造意境上的传播优势。

观众在回忆某部电影或电视剧时,有时对具体的情节、细节记忆不清,却会对人物角色的一句台词印象深刻,这句台词有时还会成为生活中人际交往常常引用的流行语,甚至出现一句电影台词带动票房口碑的情况。因此,影视剧中的物台词,也常常是一部电影、电视剧传播流行的元素。台词的社会流行带动效应,对处于激烈市场竞争中的商业电影和电视剧来说尤为重要。

影视台词发挥社会流行带动效应,有两种情况。

第一种情况是台词本身的观点、情绪与观众心理产生共鸣和共情,演员成为观众意见、情绪的代表,台词充分表达了观众想说的话、想抒发的情绪。由于观点、情绪上的认同,观众可以通过演员之口获得振臂一呼、一吐为快的舒畅感,并借助临时聚集的影迷群体规模(电影院集中观影,通过媒体引用、支持和讨论)向外界传递远远超越个体声量的强音,进而发挥传递呼吁甚至引发社会关注的作用。

第二种情况是台词发挥了形式、精神或方法论上的引领作用,让观众钦佩、崇拜。影视台词或者具有强震撼力的语言形式美感,或者内含具有创新性的表达模式,或者包含能为观众指点迷津的哲理智慧,或者能为观众提供解决现实问题的

具体方式、方法,从而使观众获得一种价值感。

因此,为了推动影视剧的传播,编剧必须尽可能打通影视故事和社会心理间的壁垒,对台词进行口语化、美化加工,萃取哲理智慧,并在台词表达中适当运用修辞的方法,突出人物个性和情绪。

台词关乎角色,角色关乎情节,情节关乎故事。在影视剧中,台词是观众判断人物性格和剧情逻辑的语言工具,因此影视台词的撰写必须符合基本的心理活动规律。影视要发挥台词的独特魅力,获得观众的共鸣,就必须建立在人物心理活动可信的基础上。只有具备真实的台词语言和细节以及丰富的人物心理和鲜明的个性,才能让观众在内心搁置对人物真实性的否定和怀疑,从而发挥台词“美”的感染力,倡导某种“善”的价值观。

倘若人物台词违反了心理活动规律,那么观众就会感觉人物说的话和处境、背景不符合,就会产生怀疑、否定,导致整部电影或电视剧人物和剧情的可信度受到影响。假如观众接触的人物心理活动和细节特征过少,或者感觉故事剧情、人物行为和其言语表现不一致,那么这个角色在观众心中就只能停留在平面化的视觉层次,无法成为一个有血有肉的人,观众也无法建立对影视故事情节整体的信任感。所以影视台词的撰写要求对人

物内心做更细致的描述,并且这些描述必须符合人物心理活动的基本规律。

1.2 影视台词与人物心理的关系

言为心声。影视台词为观众了解人物的内心活动提供了语言上的快捷通道。影视台词与人物心理之间的关系,主要体现在几个方面。

第一,台词反映人物内心的情绪和感受。

在影视剧台词中,演员的内心独白可以直接抒发人物感受,而意犹未尽的潜台词则可以通过欲言又止、双关等方式,结合表情、形体动作协助观众对情节发展和人物处境加以判断。正因为有情绪的铺垫,台词才可以表现出爆发力、感染力。

在电视剧《甄嬛传》(编剧:流潋紫、王小平。导演:郑晓龙。2011)中,甄嬛在受到皇上恩宠,赐姓“钮祜禄氏”,加封为熹妃后,有一天在碎玉轩闷闷不乐地对着镜子自言自语:“这凤冠霞帔于我,何尝不是万重枷锁,锁尽我一生欢欣。”这句话,点明了当时甄嬛对皇宫生活复杂的心理感受。凤冠霞帔虽然荣耀,皇贵妃的身份虽然尊贵,但是红墙之内等级森严,甄嬛不但没能享受到身心自由,还必须面对难保不衰的圣宠,皇后、华妃的嫉恨和种种明争暗斗。在这句台词中,编剧运用了夸张和

对比的手法,让观众和读者可以真切感受到情绪对知觉的影响,旁人所羡慕的姓氏、地位、身份、权势未能给甄嬛带来真正的幸福和满足,未来等待她的还有很多血雨腥风。从心理学角度来看,这句台词也是认知心理学原理中选择性认知的一种反映。不同的人,由于不同的角度、立场和背景,对同一事物往往存在不同的理解。

第二,台词反映人物的鲜明性格。

在影视剧中,由于时间长度的限定和镜头的快速切换,让观众快速了解一个人的性格,就必须辅助台词的说明。影视剧台词中,无论是独白还是对白,无论是人物自己开口还是借助他人之口,都可以反映出人物的性格特征,只是功效不同而已。

例如,在“建国三部曲”系列第三部电影《建军大业》(编剧:韩三平、黄欣、董哲、赵宁宇。导演:刘伟强。2017)中,31岁的叶挺担任了南昌起义前敌总指挥,面对国民党残酷的武装镇压与宁汉合流的阴谋,怒不可遏的叶挺大声疾呼:“老蒋屠杀我们,汪精卫也要凑热闹,那就打!”一句话显示出叶挺作为铁血硬汉勇敢无畏、雷厉风行的性格特征。

金庸先生笔下刻画了诸多性格迥异的武林人

物,但是依托印刷媒体的小说并不能直接拿来做法影视剧剧本,很多小说里描述的心理活动在影视剧里无法表现,所以出现多次对原著的对白进行改动增减的情况,让金庸先生常有不如意之感。在根据金庸同名小说改编的古装武侠电视剧《笑傲江湖》(央视版,编剧:周锴、陈育新、陈兵。导演:黄健中、元彬。2001)里,人物性格显著不同,比如主角令狐冲逍遥,岳不群虚伪,左冷禅腹黑,岳灵珊痴情,善于寻找他人语病的配角桃谷六仙诙谐,等等。在嵩山派费斌追杀武功被废的刘正风和曲洋时,莫大先生从树后悄然转出。他先是弹出幽幽琴声,然后是出面与费斌寒暄客套一句以麻痹对方,接着突然又以闪电般的速度刺杀费斌,之后留话,“弑孩童者必死”。这句独白是在原著基础上增加的,意在表明莫大先生作为神秘武林高手的行为准则和疾恶如仇的性格,以免因为莫大先生出场机会少而给人留下滥杀无辜的印象。

借助他人之口阐述人物的性格可以起到第三人独立立场的中立作用。剧中,定逸师太不为江湖传闻所动,坚信自己的眼光。恒山派弟子在福建多次遇到危难,幸亏令狐冲多次及时伸出援手,所以定逸师太对令狐冲的侠义之风相当认可,当嵩山、华山派一行人围攻令狐冲的时候,果断抨击