

电视剧的探索与创作

温江德 郭良

赵玉林 著

河南人民出版社

内 容 提 要

本书是由三位专业电视工作者撰写的关于电视片的理论探索和他们参加撰稿、摄像、编辑的十余篇电视片的脚本两部分组成。

电视片，又可称为专题片，是电视屏幕中经常可以看到的一种电视文体，其表现的内容十分宽广丰富，既可以写人状物，又可写景抒情。

本书的前半部分，是探索性的理论文章。从电视片的构思、起势、艺术技巧、解说词的撰写、到电视片的解说、欣赏等较为系统地从不同的角度、不同的层次进行了大胆地探索。对电视片的制作提出了独到的、较为新鲜的见解，对专业或业余的电视工作者来说，值得一读。

本书的后半部分是电视片的脚本，这些电视片大都在省市两级新闻评选中获奖，其中不少是佳作，对“搞电视”的人来说，也有很强的可读性。

●序●

耕耘与收获

宋同太

有耕耘就有收获。

当我读完这部文稿时，展现在我面前的是那用朴实而富有哲理的语言勾绘的一幅幅绚丽多姿的画卷。你看那飒爽英姿的巾帼英雄和给人类带来光明被誉为普罗米修斯的矿工！还有那独领风骚的“神马”、“轧钢王”、马树彬、宁坤让。随着作者的思路，我仿佛走进了沸腾的矿山，广阔的原野，喧闹的校园，繁忙的车间，摩肩接踵的闹市和闹中有静的沙滩、公园……细想想，这不就是平顶山这座城市的特殊美吗？是的，平顶山人用争创一流的平顶山精神创造了美。而我们的电视工作者带着美好的祝福，用自己辛勤的劳动，又把美传向四面八方。当我们读这部文集时，不能不感谢美的传播者——一群年轻的电视工作者。

我这样肯定这部文集和它的作者们，不是说他们都

很成熟了，或者说这部文集没有缺点了。相反，作者的文字功力尚显不足，有些章节尚缺锤炼。但不管怎么说，迈出第一步是可喜的，不能，也不应该过份的苛求它。平顶山电视台刚刚过了她的五岁生日就推出这部作品，应该说是令人欣慰的。

我们的祖国正处在一个伟大的改革时代。新与旧、改革与保守，封建愚昧与现代进步，无时无处不进行着碰撞，产生着火花。

而我们的电视作为现代化的宣传工具，作为党、政府和人民的喉舌，它应当始终坚定不移地坚持四项基本原则，认真消除资产阶级自由化的影响，弘扬真善美，批判假恶丑，大力宣传党的路线、方针、政策，经常不懈地对人民群众进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，在“两个文明”建设中发挥重要作用。我们电视工作者任重而道远，有许多问题，诸如电视如何坚持党性原则问题，电视的性质和功能问题，电视兼容性问题，电视美学问题，电视社会效果问题，电视受众心理学问题、电视剧的创作与提高问题，电视技术问题等等，都需要我们进一步去探索，去研究。

祝愿辛勤的耕耘者，培育出更加鲜艳的荧屏之花，奉献出更为丰硕的劳动之果。

目 录

序：耕耘与收获 宋同太（1）

上篇：

- 电视片的构思 (3)
- 电视片题材的选取 (15)
- 电视片的解说词 (24)
- 电视片的开头和结尾 (39)
- 电视片的气势 (50)
- 电视片的人物塑造 (59)
- 电视片的欣赏 (70)
- 电视片的艺术技巧 (78)
- 电视片播音员对解说词的再创作 (89)

下篇：

- 寻找启迪美感的钥匙 (109)
 - 梦幻在这里变成现实 (119)
 - 小太阳启示录 (133)
-

小舞台唱大戏	(146)
一位满族矿长的足迹	(155)
希望之光	(165)
塑 魂	(179)
汝瓷情	(190)
巾帼纪事	(198)
太阳城的报告	(215)
跋：这仅仅是开始	(229)

上 篇

电视片的构思

人们把电视艺术称作是集各种空间艺术（像绘画、雕刻、建筑等）、时间艺术（像音乐、诗歌等）、综合艺术（像舞蹈、戏剧等）之所长，熔各种艺术于一炉的“综合的综合艺术”。

因而，作为各类的电视节目，其构思也有很大的兼容性。它可以借助于其它各种艺术的构思方法。同时，又由于电视艺术博大精深、无所不包，其构思同其它艺术形式存在很大的差异。这种差异是由于电视艺术特有的规定性所决定的。

电视艺术的构思是一个大题目。在这里，我们只想就电视片的构思来谈一点粗浅的看法。电视片是整个电视艺术的重要组成部分。它的表现内容，表现手法异常广泛，因而在整个电视艺术中有很大的代表性。

我们在这里说的“构思”，指的是作者在孕育作品的过程中所进行的思维活动。这种思维活动主要包括以

以下几个方面：一是题材的选取与提炼，二是主题的酝酿与确定，三是人物活动与事件进展的布局安排，四是表现形式的探索与选择等。这是文学思维所遵循的基本规律。作为“综合的综合艺术”的电视也不能例外。但是一般的文学思维，在经过由表现内容到大脑的多功能思维之后，主要考虑的是如何诉诸单项元素，像绘画、诗歌、音乐等。它考虑的是单项感官（或视觉的、或听觉的）的接受，以达到间接引起受众综合反映的目的。作为综合艺术的舞蹈、戏剧、诗歌、绘画、音乐有所不同，在这里要考虑双项感官（视觉的、听觉的）的接收。

同样作为一种艺术形式，电视片的创作思维同一般的文学思维有很多的相同点。其第一步也要进行由表现内容到大脑多功能思维的过程。然而同时作为一种“综合的综合艺术”，电视片的创作思维同一般的文学思维也存在很多的差异。这些差异主要表现在经过由表现内容到大脑多功能思维之后，电视片要考虑的不是诉诸单项元素，而是诉诸多项元素的表现形式。它不但要考虑电视画面的拍摄、组接，而且还要考虑解说词的撰写，同期声的运用，音乐、音响的配置等等，它考虑的是综合感官（视觉的、听觉的）的接收，以使受众在接受时，调动双重接受器官，如身临其境，如参与其中，达到直

接引起综合感觉的艺术效果。

我们把电视片的这种构思过程，称作“整体构思”。

在这里，我们想以长达160分钟的电视政论片《世纪行》同其它艺术形式来表现、阐述坚持四项基本原则这一类表现同一内容的作品来作一比较。

四项基本原则是我们的立国之本。党的十一届三中全会以来，表现坚持四项基本原则的作品不在少数。不少作家、艺术家运用诗歌、小说、绘画、论文等形式进行过反映和论述。但其表现形式都是单一的、平面的，所诉诸人们感官的，不是听觉，就是视觉。而电视政论片《世纪行》在表现这一时代的主题时，则调动了各种表现手法，有机地把各种艺术形式揉合在一起，把观众带入了一种特有的氛围，产生了震聋发聩的艺术效果。

把标题定为《世纪行》，就给这部政论片定下了一个豪放、深沉、抒情、壮烈的基调。

画面，生动而优美。运用形象化的电视语言，把四项基本原则表述得有情有理，有血有肉。

解说，热情而朴实。采取平等与平视双向交流的立足点，用真诚与真实的思想形象，心贴心，面对面地娓娓道来，改变了图解政策和枯燥说教，使观众产生一种思想感情交流的参与感和认同感。

音乐，有张有驰。根据所表现的内容，时而激越，

时而舒缓，把人们带入一个特有的艺术境界，尤其是开头的歌声：

“你是一个火种，
点燃这片沉睡的土地。
你是一个预言，
画出人类理想的轨迹。
你是一面旗帜，
飘飘扬扬迎着风风雨雨。
你诉说一个真蒂……”

热情昂扬，富有时代感。伴随着歌声，这时的电视画面同时呈现：人们凭吊马克思墓，恩格斯在热情演说，列宁振臂号召，毛泽东在讲课时的洒脱英姿，邓小平在大海搏击风浪……，寓意深刻，扣人心扉。

其它艺术形式表现这一主题的，也不乏佳作，但都很难产生象电视政论片《世纪行》这样综合的艺术效果。

平顶山电视台拍摄的电视片《梦幻在这里变成现实》、《塑魂》、《巾帼纪事》等在进行创作构思时，也都充分调动了各种表现手法，产生了很好的艺术效果。这些效果，也是其它表现同类内容的作品很难比拟的。

电视片的这种整体构思，就决定电视片的作者在创

作的过程中，在选取题材，确定主题，进行布局安排与探索表现形式时，要充分考虑电视的综合效益，把电视的画面、解说、音乐、音响、同期声等诸因素揉合在一起，进行判断分析，然后统一在一个有机的统一体内，使各种因素互相补充、互相烘托、相得益彰。整体构思的能力，在进行电视片的创作时，是个客观存在。在组织节目时，自觉不自觉地都在行使这种方法，有意无意都在遵循这种方法。

在题材的选取上，要充分考虑电视片创作的独特特点，它同其它文学体裁在表现形式上的优势和局限，扬长避短，选取那些最适合电视表现手法的题材来进行创作。象山水风光、风土人情、文体活动、参观访问等方面题材，在电视表现上就独具优势。而对政论色彩比较浓、对历史事件、背景内容的反映、科技成果的报道等，反映起来难度就比较大。唯其难度大，构思表现得好，其效果、影响也就更甚。电视政论片《世纪行》的成功，就明显地说明了这一道理。

平顶山电视片拍摄的电视片《寻找启迪美感的钥匙》，在题材的选取上，就很好地利用了电视画面的优势，把一个工厂在进行精神文明建设中开展得集邮、书画、饲养信鸽等项活动，运用生动优美的一组组画面，再配以富于哲理的解说，把这几个方面的内容，活灵活

现地展示在观众面前，耐人寻味，发人深思。而电视剧《塑魂》所要表现的内容，是一个私营企业的经理，在企业发展壮大起来之后，主动争取中国共产党的领导，寻求保证企业健康发展的企业之魂所走过的艰辛道路。这方面的内容，就不像《寻找启迪美感的钥匙》那样，易于用画面表现。作者在进行构思时，把镜头对准了主人公日常生活、学习和工作，以及能反映主人公性格，内心世界的眼睛、手部及脚步的特写，同时大量运用了现场采访的同期声，利用解说词阐明事理，深化主题，把这些表现手法有机地揉合在一起，相互补充、衬托，同样收到了很好的艺术效果。

我国目前生产的电视剧，除少量较长，分十几集、几十集的连续、系列报道之外。大部分还都比较短。一般的长度十五、二十分钟，有的半个小时、五十分钟。即便是五十分钟的电视剧，也只能容纳几千字的解说，不可能象一般的纯文学作品那样，连篇累牍，下笔万言。另外，电视剧对已经过去的事件，对科技、思想意识等方面的内容，也不象纯文字作品那样易于表现，有很大的局限性。所以，电视剧在主题的确定上，要充分考虑这些特点和局限。一部电视剧所反映的主题要尽可能集中，从小见大，以便在较短的时间里，进行明了透彻淋漓尽致地阐释和表现，使主题升华到一个新的层次。

电视片《启迪美感的钥匙》的作者，在采访中，把所要表现的工厂众多的文化娱乐活动，归结到美育教育，突出了在人生的道路上不可忽视的美育这一主题，这样，就站得比较高，把所要反映的各种文化体育活动，用“美育”这一主线给串了起来。电视片《塑魂》所要表现的主人公，在平顶山市的乡镇企业的管理上，在资金的筹集上，都是佼佼者，为平顶山市的有识之士所称道。关于这方面的事迹，已有不少的文字报道，用电视片反映这些内容，轻车熟路，难度不大。作者在进行了深入采访之后，却发现了主人公思想上更加闪光的东西，这些东西又是主人公所特有的。在别的私营企业负责人身上很难见到，这就是多方奔走，要求在自己的企业建立中国共产党的基层组织，主动争取党的领导，加强思想政治工作。作者果断地以此作为该片所要反映的主题，集中表现主人公争取中国共产党的领导，塑造企业精神，即企业之魂的感人事迹，突出了个性和特点，立意也比较集中，比较高，便于深入刻画，说深说透。

关于电视片的结构安排，从大的方面来讲，大体同其它文字作品一样，具有序幕、开端、发展、高潮、结局、尾声这么几个部分，这是没有什么异议的，只是一部好的电视片，由于其产生的特有的艺术效果往往能把这些部分有机地、艺术地联结在一起，使人很难看出其

中各个部分的起始和终结。产生这一效果的主要原因，是由于电视片在进行这些部分的结构安排时，在考虑其它因素的同时，还要考虑如何正确处理电视画面、解说与各种音响之间的关系，如何充分运用电视声画兼备，图文并茂这些特长。

在电视片中，电视的画面、电视的解说、电视的音乐、音响，都各有其独特的作用。有人把这三者的关系称作是一个金三角，比作是一个等边的三角形，三条边互相依存，互相联系，组成一个有机的整体。失去某一方面，就不成其为这一事物。三者之间的关系处理得好，就会使画面、解说、音乐、音响相得益彰，使电视片产生很强的艺术效果。反之，三者的运用处理失当，或顾此失彼，或互相干扰，就会破坏、影响电视片的整体艺术效果。从事电视片创作的人员，进行电视片创作时，在确定了选材和主题之后，安排篇章结构，首先要考虑的就是如何正确处理画面、解说、音乐音响之间的关系，充分发挥各方面的长处和优势，确定结构，来体现自己的创作意图。

电视画面，是由电视的“视”字所确定的，在电视片中占据很突出的位置。构思画面时，首先要考虑现场画面的拍摄。把那些最能体现事物特点的有独特个性的画面拍摄下来。这就是平常说的捕捉可视形象。这一步

工作没作好，就会“先天不足”，造成“后期失调”，给制作和主题的提炼带来很多遗憾，有的甚至是难以弥补的损失。在电视片制作时，要利用可视形象进行再创作，使画面产生新的寓意。电视片《小舞台也能唱大戏》拍摄了主人公获全国农民企业家证书的画面。这是说明主人公特有身分所不可缺少的。在拍摄时，对证书进行了不同的技巧处理，有由虚变实慢慢掀开的，也有由实变虚慢慢合拢的。在编辑制作时，作者分别把这两组镜头用在了开头和结尾，使得这两组证书镜头不但说明了主人公的身分和成就，而且产生了新的含义，成了这部电视片安排结构，开头和结尾的有机组成部分，产生了较好的艺术效果。电视片《塑魂》在采访时，考虑到这部片子内容上的需要，分别拍摄了新的党的总支委员会成立后，党总支成员在研究问题时的特写镜头，而且都是用的推镜头。在编辑制作时，作者打破画面组接的常规，有意把五个推镜头组接在了一起，用以强调党总支的成立，强调主人公对党总支成立的喜悦之情，也产生了很好的效果。

关于电视片解说词的撰写，本书在别的章节里将作详细阐述。在这里谈电视片的构思时，对电视片的解说，有一点需要说明的，就是不少电视片的解说词太浅、太满。所谓太浅，就是对画面的简单的复述，看图说话，
