

西影丛书

吴天明作品集

张子良 竹子编

华岳文艺出版社

吴天明

WU TIAN MING

—FILM DIRECTOR, PRESIDENT OF
XI' AN FILM STUDIO · CHINA

110 805

小 传

“三天不打，上房揭瓦。”小时候大人们这样训戒我。

1949年，10岁，县政府大院的叔叔们封我一个雅号——小土匪。当时，爸爸是三原县县太爷。

进城前，家乡农民自乐班演秦腔《穷人恨》、《血泪仇》和《改造二流子》。三出戏中我扮了三个娃。舞台上打滚，真哭。

上小学，爱说快板。农民诗人王老九的快板书，三天背一本。学校的文艺晚会总有我的节目。

上初中，爱相声。升到高中，热衷编舞蹈，演话剧。接着就迷上了电影。为看电影，寒冬腊月 in 影院门口卖掉了棉鞋。

不知走了哪根筋，从小喜欢玩，数理化总没好成绩。

于是，父亲训斥“不务正业”，一直为我“没出息”发愁。

1960年，考上西影演员训练班。爸爸绝望了，骂他养了个“戏子”。

1982年，独立导演的第一部影片《没有航标的河流》在国内外获奖，爸爸笑了。

1983年底，在陕北拍《人生》外景，突然得知被封为西影厂长。官阶相当六品，比爸爸的从六品高半级。老人家又为我担忧了。

《人生》在国内引起轰动，得了“百花奖”。爸爸终于说：“还行。”这是老人家最后一句话。

《老井》在国内外得了一串串奖。爸爸没看上。不然，他一定会说：“别张狂！”

吴天明

总 序

荒 煤

正当听到电影艺术面临新的危机的一片呼声中，我却意外地接到西影的来信，希望我为西影即将出版的一套《西影丛书》写一个总序。我不能不感慨万千！

我这个已经退出电影艺术怪圈的老兵，对电影艺术的现状已了解不多，但也还能听到一些大的信息，如电影观众逐年大幅度下降，许多制片厂都有严重亏损；去年生产150余部影片，其中所谓娱乐片近于百分之五十五；面对九亿农民，反映农村生活的影片只有5部，也都有亏损，也不能向广大农村发行。再加理论上有关娱乐片主体论的争论等等。

由于种种原因，我看的影片不多，很难进行比较和具体分析，所以很难对这种错综复杂的情况和现象作出准确的判断。但我个人认为，最根本的一个问题，还是对电影艺术的本质或本性如何认识的问题。

电影艺术发展的历史，还不到一个世纪。从由摄影到拍摄生活中的种种活动现象闪耀在观众面前，引起轰动，变为“杂耍”开始，由片断生活状态的自然再现到形成故事片，由黑白无声变为彩色有声、立体声；从窄银幕变为宽银幕、全像银

幕；随之科技的发展，电影艺术技术的装备越来越丰富、完美。于是给电影艺术增添了无比丰富的表现手段，感染观众无限的魅力；从一个演员的形体动作、面部表情以至眼睛这对心灵的窗子所闪现出来各种复杂丰富情感的折光，到大自然世界的各个方面、各个民族不同的社会环境与生活场景真实地再现，使得亿万人民通过自己最敏捷的眼睛和耳朵得到最直接、最真实、最亲切的感受，这就是电影艺术最大的优势。一部优秀的影片在两个小时左右的时间内能够给予观众所领会的思想感情内涵的深度，对观众情感激起的波澜，作用于观众感官刺激的直接性和艺术享受——画面、音乐、演员表情的融合和美感，这是其他任何艺术都无法达到和比拟的。

关键在于导演、摄制组的三军统帅对电影艺术的这种本质的把握和运用，能否在文学剧本所提供的文学基础上——而最重要、最本质的基础又是人：各种各样个性鲜明、生动感人的形象——充分发挥电影艺术的特性，成为有自己独特风格的影片。

从这个意义上讲，我不同意电影是导演的艺术这种说法，但我又认为导演的是把文学（人学）变化为电影艺术的魔术大师。导演的是是一部影片命运的主宰。导演的思想、情感、文化素质，对电影艺术的功能的认识与理解，对电影艺术的本质特性把握和运用，能否有自己独特的见解和探索，勇于创新，是一部优秀影片之所以获得成功的关键。

尤其是在我国至今还没有形成一支较大的完全熟练电影艺术的专业编剧队伍的情况下，导演的关键性、决定性和作用就更加明显突出了。

新时期电影取得历史上空前的繁荣和发展，其中的一个重要的因素，就是有一批批较年轻的勇于探索与创新，力求更加

大胆、全面发挥电影本性这种优势的编剧、导演的崛起！他们敢于走自己的路，闯出一条新路来，促使中国电影艺术在题材、样式、风格多样化方面起了重要的作用，也为新中国电影史谱写了崭新的一页！

西影在新时期以来所取得的巨大成就，就是一个鲜明的例子。

如何正确地总结历史的经验，特别是冷静地思考，既充分肯定探索与创新中所取得众所周知的成就，而又研究有什么不足和缺点，把探索和创新继续推向前进，不至形成一种模式或半途而废，这还有待于提升到理论上来加以总结。

西影能够意识到这一点，并出这样一套丛书，为电影理论研究和评论工作者提供参考资料，实际也为电影艺术创作提供了宝贵的资料，坚持下去，这对我国电影艺术事业的发展是很有远见，很有意义的工作，也是西影开拓精神的一种新的表现。我对此表示欣赏和祝贺！也愿借此机会提点希望：

由于电视事业迅速发展，录像出售与出租的便利，再加上各国电视台广泛地播放电影，许多发达国家电影的观众（到影院观看电影的观众）数普遍有所下降。许多电影制片厂也不单纯是电影制片厂，而是影片、电视剧、专供录像放映的录像带三位一体的生产基地，实际也是增设了无数的家庭影院——电视剧、录像带在某种意义上讲，也是小电影。这种现象，从表面现象来看，电影院阵地的缩小有其发展的必然趋势，从整体来看，影视文化又形成了一个最广泛、最深入群众、最容易普及、最便利国际文化交流的现代化的传播手段。没有任何艺术可以获得如此众多的观众。

因此，电影艺术的群众性、大众化较之过去更有发展，更

为重要。

电影艺术特性的发挥和不断丰富，给予广大观众更多的启迪、思考，以及更多的艺术享受，增强影片的美感、娱乐性、艺术魅力，不断提高观众的趣味和欣赏水平，力求群众喜闻乐见，雅俗共赏，从电影艺术创作的探索与创新的过程来讲，这是一个永无穷尽的漫长的征途。

所以，我认为，探索与创新，不是意味着电影艺术要脱离广大群众，相反，应该是力求获得更广大观众的接受和喜爱，有利于提高群众的审美能力。从内容上来讲，探索与创新，也不意味着使影片的题材远离或淡化生活和现实，而是把镜头更加对准现实广大群众普遍关注的社会问题。国际上许多优秀获奖的影片，其内容既有本民族的特色又反映了人类共性相互理解的主题，如揭示侵略战争的罪恶，赞赏真实、美好的人情、人性，发扬人们的智慧、良知、正义感等等。

事隔20多年，反映越南战争的美国影片《猎鹿人》和《步兵排》都获得奥斯卡金奖；反映家庭伦理生活的美国影片《克莱默夫妇》与苏联影片《莫斯科不相信眼泪》、美国影片《雨中人》也都先后得了奥斯卡金奖。

近年来我国在国际电影节获得大奖的影片如《老井》、《红高粱》、《芙蓉镇》，既有反映抗日战争前后的历史题材、“文革”悲剧题材，也有反映现实生活题材的影片，都获得国内外广大群众欢迎，也就是一个很好的证明。

这也说明那种认为探索片只能为少数观众欣赏，命运已近结束阶段的论证是不够全面的。

自然，同时，也应指出，对新时期以来的所有努力探索和创新的总的成就应该有历史的科学的公正的评价。

任何艺术的发展过程，都是一个不断探索和创新的过程，真正的艺术家总是力求以更新的，更丰富的，更完美的艺术手段和特性去表现他所认识和理解的新事物、新人物。时代在前进，一切事物在不停地发展，新的人物在不断成长、涌现。这些新人物的思想感情、道德情操、思维方式、生活方式、各种观念和心里也在不断地变化、丰富和发展。艺术作品要去真实深刻地描绘这些新人的灵魂，也就不能满足于、习惯于保持固守一切旧的传统观念和传统手法。所以思想僵化，艺术保守，不能勇于继承优良传统，又不敢突破旧的传统，不敢于发展传统的人，是不能有所探索 and 创新的。

但这种探索与创新的过程是一个漫长曲折、永无止境的过
程。

要求每一个艺术家一蹴而成，每一部作品都能超越自己，每一步的探索和创新都获得完全的成功，这也是不可能的。不能因此对艺术家的探索与创新加以漠视、轻视，不能因某些失误而加以全盘否定，而应热情地肯定这种探索与创新所作的努力和贡献，同时要求实事求是地进行具体分析，研究其不足之处和某些缺点，正确地总结经验。

新时期以来，一批中青年编剧和导演在勇于开拓探索和创新道路上所作的努力，无疑地为新中国电影揭开了有历史意义的崭新的一页！从这个意义上讲，西影是作出了特殊贡献的。

我希望西影很好地总结历史经验，继续发扬探索与创新的精神，面向严峻的现实，深化改革，须要治理、整顿经济环境，改变社会风气，保持良好的稳定的政治环境，加强精神文明的建设，改变电影观众大幅度下降，许多所谓娱乐片的庸俗低劣的情况，要肩负起振兴中国电影的重担。

这就是要在继续探索与创新的同时，还有所新的开拓，要把探索与创新着眼能够更加广阔地反映改革开放这个伟大的时代潮流中各种新人新事和新的观念——包括站在今天现实的高度，对历史作出新的回顾与反思，去创造出更有时代气息、现代意识的优秀影片来。

不要迷信探索与创新只能产生曲高和寡的艺术品。《芙蓉镇》与《红高粱》在近两年来各创两千万以上人民币的票房价值，也说明电影这种艺术要努力为广大群众所喜闻乐见，曲高和众。我们社会主义电影艺术还是要努力使认识、教育、审美功能得到辩证的统一为上策。

在探索创新中仍然要强调，我国的电影艺术仍然要走自己的道路，为创造有中国特色的社会主义电影为最终的目标和伟大的历史任务，为提高整个民族的思想道德和科学文化素质，为培养一代又一代有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新人，为建设社会主义精神文明作出新贡献。

为了肩负这样的历史任务，英明的厂长还必须不断发现、培养一批富有历史感和责任感，又勇于探索和创新的精通业务的各种创作干部。

以上是我对西影的期望，也是我个人对电影艺术探索与创新的一些浅见；倘若供西影参考，可以起一点促进的作用，促进西影再继续前进，我想，也未尝不是一个促进整个电影艺术发展的因素吧，但愿如此！

1989年3月29日

目 录

✓ 《没有航标的河流》	
完成台本·····	(1)
✓ 探寻真实之路	
导演《没有航标的河流》心得·····	(62)
✓ 《人生》	
完成台本·····	(72)
✓ 《人生》	
导演阐述·····	(152)
✓ 《老井》	
完成台本·····	(160)
✓ 老井村边的对话	
吴天明谈《老井》创作体会·····	(221)

彩色故事片

没有航标的河流

(完成台本)

第一本

西安电影制片厂厂标

序 幕

朝阳，旋转的筒车。

旋转的筒车。

旋转的筒车。于24呎处定格。出片名：

没有航标的河流

墨绿色的河面，水波涟漪，青山的倒影荡漾。镜头沿着河面向前推进。

字幕：

编 剧：叶蔚林

导 演：吴天明

摄 影：刘昌熙 朱孔阳

美工：卢广才
作曲：许友夫
录音：陈于旦
特技指导：姜亦素
剪辑：钟芙蓉
责任编辑：韩俊峰
副导演：陈生
特技设计：郑伟松
特技摄影：赵子丕 杨仲文
照明：姚卓玺 刘迈
化妆：孙伟
服装：刘建中
道具：姚福录
置景：王三安
拟音：杨明文
烟火：曾天养
演奏：陕西乐团
指挥：仇明德
独唱：李谷一
旁白：智一桐
制片主任：米百超

浑厚的旁白：“渭水，古老的河流。我们世代生活在她的岸边，就象孩子离不开母亲。她用清水和泥土，养育着我们的身体；她用风雨和烈日，锻炼着我们的意志；她用古老的精力，启迪着我们的心灵；故事就发生在这条古老的河流上……”

河上流动的木排 日、外、夏

旁白继续：“但是故事本身并不古老，岁月过去不久，一切记忆犹新。”

深山峡谷中，木排缓缓漂来。

划开水面的排招。（摇，画外旁白止）赵良撑招。石牯赤膊斜倚在一截圆木上，无聊地玩弄着一把短刀子。（摇。推）靠在棚口的盘老五，用铁丝捅烟杆，捅一捅。吹一吹。画外传来嘭嘭声响。盘闻声望去——

岸边上，两个洗衣姑娘，棒槌一起一落。

盘老五又捅起他的烟杆。（摇）石牯用短刀愣愣地削着一截木头。

盘老五望着石牯。……。

石牯用力削着木头。

石牯愣愣地削着木头。盘老五低下头去继续着他的活计。

（摇）赵良同情地望着石牯。听鸡叫声，他转头向前望去——岸边的吊脚楼。

石牯在削木头。（摇）盘老五在捅烟袋。

石牯一把折断木棒，仍在一边，长吁一口气，仰躺在圆木上。

石牯躺着，盘老五看着他，哼起小调：“有情的么妹子在何方，满哥哥想你想断肠……”

石牯：“别唱了！”

盘继续哼着：“有朝一日来相会……”

石牯猛起身将刀子扔出。

刀子扎在盘老五脚旁。

赵良惊回首。

盘老五的一只脚将刀子扳倒。(摇)盘老五瞪着石牯。

石牯瞪着盘老五。

赵良不安地看着。

盘老五用脚趾夹起短刀，拿在手里看了看说：“老子碍你什么了？”

石牯忍气把头扭向一边。

盘老五将刀扎在棚柱上。

赵良心情沉重地望着石牯。木排向一堵山崖漂去。

盘老五画外音：“赵良，往左一点。往左！”(拉)

赵良一惊，慌忙笨拙地扳动排招。“石牯，来帮帮忙！”

石牯进画：拿起竹篙撑了两下，然后去帮赵良扳招，木排划向中流。

盘老五：“哎，这就对了，年轻人么……”

盘老五画外音：“多干点累不着。”

石牯：“妈的，别人多干点，你呢？”他用毛巾擦擦身上的汗，走到临时架起的木桌边倒水。水罐是空的。

盘老五：“我。嘿……”

石牯：“呸！放张排一千块，凭什么你拿四百，我和赵良得三百？！”

盘老五：“凭什么？凭我是盘老五！”

石牯：“新鲜！不公平合理就不行！”出画。(推)

盘老五不以为然：“这年头到处喊造反，我可不吃这一套。不干，你滚！”

石牯猛地转过身：“你滚！”

盘老五看着石牯说：“你想挑起武斗啊？”他站起身，拉

开架势，朝手心里唾了一口唾沫：“来！”

石牯狠狠地瞪着盘老五。

盘老五望着石牯。

石牯怒目圆睁。盘老五画外音：“来呀！”

盘、石两人对峙着，赵良跑来。

赵良劝石牯：“石牯，这是干什么？”

石牯：“今天非出这口气不可。”（摇）

赵良又去劝盘老五：“好好的老盘……”盘老五不理他。

（摇）他又跑过去拉石牯：“石牯，石牯！”

石牯：“你别管！”将赵良推开。

石牯向盘老五扑去，盘老五象猴子似地一闪身，石牯直向河中扑去……

盘老五闪在一旁蹲下。

石牯掉入河里。

盘老五开怀大笑。

赵良会意地露出笑容。

石牯气呼呼地从水中爬起来，坐在木排边上。

赵良走到灶前生火。（摇）

盘老五止住笑：“伙计，想往我身上出气呀，我盘老五才不当出气筒呢。石牯啊，日子过得好烦闷哪！”

石牯从短裤兜里掏出一对银镯子，低头摆弄着。

赵良生着了炉火。

盘老五画外音：“大家都一样……”

赵良起身出画。

石牯站在一旁擦镯子。

盘老五着看他：“唉！想开点吧。为女人折磨自己，划不

来哟。放排人风浪里钻，出生入死，还是打光棍好，光棍没皮柴，逍遥又自在……”盘老五提起马灯挂在棚柱上，到炉前去点火。

石牯：“胡说八道！”（移、摇）

盘老五：“胡说八道？我是过来人。我也有过年轻的时候，有过相好的女人，可到头来……”说不下去。蹲在炉前点火吸烟。赵良抱柴入画放下。

第一本完 镜头数：43 呎数：907

第 二 本

赵良、石牯认真听着。

盘老五看着赵良和石牯，说：“民国三十一年春天（摇）我放排放到……”（化出）

双河街码头 春、日、外

盘老五画外音：“……双河街。”（回忆）

（化入）二十余岁的盘老五正在排上煮饭。年轻的吴爱花挎着洗衣篮从前头上走下：“放排的大哥，让我上排洗衣好吗？”

盘老五：“来吧。”

吴爱花上排（摇）蹲在排边洗衣裳

盘老五画外音：“不过要快点。要不我一解缆，就把你带走了。”

吴爱花：“带走吧，哪怕到天边。”

盘老五惊奇地站起来，呆呆地望着吴爱花。

吴爱花细细的腰身有节奏地弹动着搓衣服。她感到盘老五在看她，矜持地不肯回头……

倒映在河水中的盘老五，呆痴痴地望着。

吴爱花矜持地搓衣服。

盘老五呆若木鸡。

锅中的饭溢了。

吴爱花回头看锅，又看看盘老五。

盘老五发现饭溢了，慌忙蹲下去揭锅盖。

吴爱花笑了。

盘老五尴尬地搅粥。

吴爱花明白了什么。慌乱的收起衣服，提篮上岸。脚下一滑失去平衡。盘老五眼明手快，立即将她扶住。

吴爱花靠在盘老五胸前。她害臊地推开他，不好意思，快步跑上前头。（摇）

遗忘在排上的棒槌。

盘老五画外音：“第二天清早，她又来了。”

吴爱花从前头上下来。

盘老五看见了，忙把棒槌藏到身后，吴爱花要，盘老五不给。

吴爱花娇矜地生起气来，盘老五这才将棒槌递过去。

吴爱花一把抢过，举起向盘老五打去。到了肩头却只是轻轻地戳了一下。（回忆完）

流动的木排 日、外、夏

盘老五看了赵良一眼：“一来二去我跟她就熟了。她叫吴爱花，是个好人家的姑娘。第二年春天我的排又弯到了双河