

中国影片研究丛书

南行记

——从小说到屏幕



南行记

——从小说到屏幕

中国电影出版社

1994 北京

内 容 说 明

潘小扬从《山那边是海》走来,……《巴桑和她的弟妹们》、《希波克拉底的誓言》、《南行记》,记不清得了几次“飞天奖”,反正一步步都印下扎实的足迹。

电视系列剧《南行记》以其对原著精神的准确传达、艺术构思的新颖独创、艺术创作的精美完整,标志着这位干电视的“中国十大杰出青年”(1992)又登上了一个新的艺术高峰。该剧获得“飞天奖”和“四川国际电视节”评委们一致好评并夺了大奖。

本书的文字,对于关注艾芜先生、关注电视艺术、关注潘小扬导演和他的创作的朋友,自有引人入胜之处。

图书在版编目(CIP)数据

南行记:从小说到屏幕/四川电视台,中国电影出版社
编.-北京:中国电影出版社,1994

ISBN 7-106-01013-8

I. 南… II. ①四… ②中… III. ①小说-中国-现代
②电影剧本-中国-现代③电影评论-中国-现代 IV.
J905.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(94)第 06204 号

南行记——从小说到屏幕

中国电影出版社出版发行

(北京北三环东路 22 号)

丰华印刷厂印刷 新华书店经销

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:7.625 插页:(平)12
(精)16

字数:200000 印数:3000 册

1994 年 10 月第 1 版北京第 1 次印刷

ISBN 7-106-01013-8/J·0487 定价:(精)13.00 元

ISBN 7-106-01014-6/J·0488 定价:(平)11.40 元

序

仲呈祥

A. 中国电影出版社出版《南行记：从小说到屏幕》，这实在是件令中国电视剧界同行们高兴的大好事。

此前，我曾读到并珍藏着这家出版社出版的数十种“从小说到电影”的丛书。80年代以来，现实主义的电影曾有过辉煌发展的时期。一系列从现实主义的小说改编搬上银幕的成功之作，如《天云山传奇》、《野山》、《黑炮事件》、《老井》、《骆驼祥子》……等等，在影片获得了强烈的社会反响之后，都由这家出版社出版了这样的一本“从小说到电影”的丛书。如今积少成多，在书架上排成长长的几排，显得颇为壮观。这对于中国新时期的电影文化建设和为研究中国新时期电影发展历史提供翔实的资料，无疑都功莫大焉。

相比起来，年轻的中国电视剧艺术在这方面就显得逊色。十余年来，年产量由数十集到数千集，迅猛发展，势不可挡。其间吸收过话剧的营养、电影的营养、戏曲的营养，更吸收过丰富的文学营养。一批电视剧的优秀作品，也是从小说改编拍摄的。但，遗憾的是，相当长的时间里，中国电视剧界并没有一套类似于“从小说到电影”的“从小说到电视剧”的丛书。一直到近两年，才由中国戏剧出版社捷足先登，零星地出版过那么不成气候的几本。大而言之，这对于中国电视剧的文化建设，小而言之，这对于研究从小说到电视剧的

艺术规律，都极不利。

现在好了，中国电影出版社也参与到这一极有战略意义的中国电视剧文化建设的精神生产工程中来。我深信，这件事的意义，远远超越了出版《南行记：从小说到屏幕》这本书自身。

B. 一个国家、一个民族的电视文化建设，一方面固然要靠现代化的电视设施，另方面也要靠日积月累的丰富的影像资料及其相关的文字、图片资料。要研究和归纳出从小说到电视剧的艺术规律，是离不开“从小说到屏幕”这一类电视文化丛书的。

在中国电视剧发展历史上，潘小扬导演的《南行记》堪称艺术精品。这部作品不仅荣获国内电视剧最高奖——“飞天奖”桂冠（潘小扬也因此而获“最佳导演”），而且还夺得有世界二十多个国家参加的中国四川国际电视节“金熊猫大奖”。日本、美国、前苏联、埃及、古巴等国家的国际评委几乎都一致称赞它在电视语言的创新上，达到了世界一流水平。日本放送批评恳谈会理事长志贺信夫先生在看完此剧后就激动地说：“这是一位有野心、有追求的导演的创新之作。为了世界电视剧艺术的发展，我们应该把电视节的大奖授予它！”

盛名之下，我以为更应注重总结和推广这部从小说改编拍摄的电视剧的成功经验。而认真研读这本《南行记：从小说到屏幕》，就显得尤为重要了。

艾芜在中国现、当代文学史上，是一位以擅长写散文化小说而独树一帜的名家。《南行记》正是他的代表作。这部由若干相对独立的短篇连缀而成的小说，以其文学语言的优美、精致、抒情及其所营造的浪漫传奇色彩为人所称道。应当说，小说《南行记》在文学语言及其美学追求上的这些优势，恰恰正是电视剧《南行记》的改编难点。要把分别在五千字左右的独立短篇《边寨人家的历史》、《山峡中》和《人生哲学的一课》改编拍摄成分别独立的短篇电视

剧，确非易事。此其一。其二，在此之前，中国银幕上已问世过两部根据小说《南行记》改编拍摄的电影故事片：《漂泊奇遇》与《南行记》。要想后发制人，另辟蹊径，使电视剧有别于电影，赢得观众，更非易事。所以，说潘小扬和编剧张鲁是以艺术家可贵的勇气知难而上，诚不为过。

C. 我以为，从小说《南行记》到电视剧《南行记》，潘小扬、张鲁人为中国电视剧艺术提供的具有普遍意义的主要经验是——

其一，改编应“忠实”的，不是小说原著的蓝本，而是小说原著的灵魂。美国著名电影理论家乔治·布鲁斯东在其力作《从小说到电影》中有段名言：“一位电影工作者并不是一位有成就的作家的翻译者，他是另外一位有自己的意志的作家，而且是一位不折不扣的作家。”（见中国电影出版社1982年版第68页）小说改编电影如此，小说改编电视剧亦然。这是因为，小说创作所遵循的文学思维与电视剧创作所遵循的视听思维，是两种不同的思维。一般说来，小说是一种语言艺术，其基本的结构原则是时间，它通常采用假定的空间，通过错综的时间顺序来形成叙述，并通过时间的演变来造成读者阅读心理上的空间幻觉，它所塑造的文学形象可以任凭读者多次阅读、反复玩味并通过自己富有自由度和灵活性的想象驰骋去补充完善；而电视剧则是一种视听艺术，其基本的结构原则是空间，它通常采用假定的时间，通过荧屏画面的空间调度来形成叙述，并通过空间的变化来造成观众鉴赏心理上的时间幻觉，它所塑造的荧屏形象一次性地直接作用于观众的视听感官，稍纵即逝，逝不再来。所以，还是那位乔治·布鲁斯东说得好：“通过语言之幕出现在我们脑际的人物形象和通过视觉形象展开在我们面前的人物形象是有区别的”。他援引另一位评论家密歇尔·奥尔梅的话说：“你不可能将一个人物从纸上搬到银幕上，而又把他表现得完全符合小说家笔下的他，或者小说的读者们心目中的他……有谁记得

看到过自己最喜爱的人物形象在银幕上被刻画得完全和自己心目中的人物一模一样？”（见《从小说到电影》第25页）对于改编者说来，应当“只把小说看成一堆未经加工的素材”，重要的不是“是否尊重他所根据的蓝本，而是他是否尊重自己的视觉想象”。（见《从小说到电影》第19页）潘小扬、张鲁联手改编小说《南行记》，可谓深知从文学思维到视听思维转化的个中秘诀。艾芜用精美的文学语言塑造的《南行记》这座小说的艺术之山，在他们面前形体确实被粉碎了，但其灵魂（神韵、意境）却被他们“忠实”地把握着，他们以此为统帅，把被粉碎的小说的艺术之山当成“一堆未经加工的素材”，然后再“忠实”地按照视听思维的审美创造规律，重塑一座灵魂与小说原著相通而形体相异的电视剧《南行记》的艺术之山。从《南行记：从小说到荧幕》这本书中，读者可鲜明地得出这一结论。

其二，改编者同时应“忠实”的，不只是电视剧特有的审美创造规律，而且还有改编者自身的审美个性、风格和优势。既然改编者并不是小说家的翻译者，而是另外一位有着自己意志的不折不扣的电视剧艺术家，那么，潘小扬、张鲁就势必要清醒地认识自身的审美个性、风格和优势，并自觉地以此去“对应”小说原著蕴含着的可能扬己之长的艺术创作元素，从而进行电视剧艺术的审美再创造。熟悉潘小扬、张鲁这对长期合作的“搭档”编导的创作经历的读者和观众都不难从这本《南行记：从小说到屏幕》中，发现他们的这种高超的“对应”功夫。首先，他们善于“忠实”于自身的审美理想、人格力量和对社会、对人生的独特体验，去自觉寻求与小说原著内涵底蕴的“对应”契合点。为了以今天的时代视觉去吸引当代青年观众，注进改编者对小说原著和对社会人生的独特体验，他们为电视剧《南行记》精心设计了三个时空：30年代初故事发生的时空，60年代“我”第二次南行的时空，以及90年代已87岁高龄的艾芜与饰演“我”的演员共同探讨人生的时空。三个时空，交错演进，充分调动了视听造型艺术的审美优势，不仅给观众以鉴赏形式上的

新颖感,而且加深了小说所叙故事的历史感和拓展了屏幕形象的社会内涵,导引广大青年观众循着艾芜这位享有盛誉的文坛宿将去思索人生的真谛和意义。这种崭新的艺术构思,其灵魂与小说原著相通,其形式确属于电视剧《南行记》的独创。其次,他们注重“忠实”于自身的审美个性和风格,去自觉寻求与小说原著在美学品格上的“对应”契合点。艺术之海无涯,改编者个性、风格有限;以有限对无涯,则必须善于扬长避短。任何编导,并非都能胜任和驾驭改编各种审美风格样式的小说;只有当小说原著的审美个性、风格与改编者擅长的审美个性、风格大致相似乃至契合一致时,改编者才可能充分调动自身的审美创造优势,融注自己的艺术感受和艺术想象,施展自身的创造天才和审美灵感,以不负原著乃至超越原著。从电视剧《南行记》中,人们很容易强烈地感受到潘小扬、张鲁们过去的作品如《巴桑和她的弟妹们》、《希波克拉底誓言》、《无人知晓的世界纪录》的审美个性、风格乃至画面、造型、剪辑、用光等诸方面的一脉相承的东西。在一定程度上,我以为甚至可以说:电视剧《南行记》在一个新的起点上,更集中更鲜明地体现出潘小扬、张鲁们的审美个性、风格和优势。这正是电视剧《南行记》成功的关键。

惟其如此,在我看来,出版《南行记:从小说到屏幕》,对中国电视剧界注重吸收文学营养、提高改编艺术水平,是一件幸事。

D. 说及此,我还想借此机会再次呼吁出版界重视对电视文化书籍的出版。

电视这一现代化的传播媒介,一旦与文化结缘,其受众面之广,恐怕诸般媒介均无与伦比。中国电视事业发展之迅猛,令世界惊叹。如今的中国,已名副其实地成为世界电视文化的生产大国和消费大国。电视节目质量的高低对于人民群众精神文化生活质量的高低乃至整个社会主义精神文明建设和国民素质的提高,都具

有十分重要的作用。高质量的电视节目产生正面的社会效应。低质量的电视节目产生负面的社会效应而电视节目质量的高低，又与这个国家、这个民族对电视文化的理论研究水平的高低有着必然的成正比的内在联系。理论研究水平的标志和成果，重要的便体现在电视文化书籍上。我甚至认为，一个国家、一个民族的电视文化水平，不独体现在荧屏上，同时也体现在电视文化书籍上，尤其是体现在那些经过实践检验、历史筛选的优秀的电视文化书籍上。这正如人类文明的主要成果，恐怕更多地是集中体现在那些经过历史筛选而传之久远的古今中外的文化名著书籍上一样。

在这方面，中央电视台及其研究室已经做了十分可喜的开拓性工作。近两年来，他们用于此的物力和精力，都越来越多。但，从建设有中国特色的社会主义电视文化的战略眼光考察，似乎有规划的系统的出版电视文化书籍的工程，尚未真正开始。想到此，我真诚地祝愿《南行记：从小说到屏幕》的出版，能在这方面再带一个好头。

目 录

已完 南行记(完成台本).....	(1)
-----------------------------	-------

人生的礼赞

——《南行记》创作构想.....	潘小扬(171)
《南行记》制片阐述.....	张玉伟(184)
《南行记》摄影阐述.....	王小列(188)

我们也去南行

——《南行记》人物造型设计阐述.....	周晓野(192)
《南行记》美术设计阐述.....	魏中华(199)

光线在影视艺术中的表现力

——《南行记》照明设计阐述.....	嵇中传(201)
--------------------	----------

潘小扬速写.....	张 鲁(205)
执著于电视剧的美文.....	郑洞天(213)

一流精品

——评短篇电视剧《南行记·边寨人家的历史》	仲呈祥(217)
--------------------------------	----------

关于南行的现实、梦幻与回忆

——小议电视剧《南行记·边寨人家的历史》的叙事结构	徐家康(219)
------------------------------------	----------

自然流动 魅力天成

——《南行记》审美视点散谈…………… 于 晗(222)

再赋南行

——《南行记》电视系列片析…………… 陈 庄(227)

不思量 自难忘

——《南行记》座谈会追记…………… 麦 抒(230)

南行,南行……

——电视系列剧《南行记》拍摄散记…………… 陈 华(233)

南 行 记

完成台本

镜号	景别	技巧	内 容	音乐	音响	时间
1	全		片名: 当代中国著名作家电视文库 南行记 系列剧	音乐起 :		6"
2	全		根据艾芜先生同名小说改编 字幕:特邀艾芜先生出演 主演 王志文	: : :		4"
3	全		字幕:编剧 张 鲁 王 沛 汤继湘 王 江	: :		4"
4	全		字幕:摄影 王小列	: :		4"
5	全		字幕:美术 魏中华	: :		3"
6	全		字幕:作曲 郭文景	: :		3"
7	全		字幕:导演 潘小扬	: :		4"
8	全	叠、移	叠:艾芜头像左至右旋转移动,出画。自此镜头主题歌起,歌词是: 妈妈、妈妈, 我要远行。	主题歌 : : :		12"
9	全	叠	叠:艾芜头像(侧),左下进画,凝望着夕阳下的马帮。 主题歌:不再回头, 不停地走向那,	: : :		11"
10	全	叠	叠:艾芜头像,右,淡入:看着;一双赤脚走在积水的鹅卵石路上。淡出。 主题歌:那销魂的漂泊。	: : :		9"
11	全	移	淡入:艾芜头像,凝视着,淡出。 主题歌:妈妈、妈妈,	: :		12"

镜号	景别	技巧	内 容	音乐	音响	时间
12		叠	我要远行， 淡入：艾芜凝视着，移动，淡出。 主题歌：不再回头，	∴ ∴		4"
13		叠， 拉出	夕阳下的边寨，叠：艾芜头像下入画。	∴		5"
14		叠	主题歌：不停地走向那， 艾芜头像，淡入：注视着荒草丛生的山坡上骑马奔跑着的阿哥。	∴ ∴		7"
15		叠	主题歌：那销魂的漂泊。 淡入：艾芜注视着；塔尖林立的寺庙。	∴ ∴		6"
16		叠、移	主题歌：无尽的长路，是我的归宿， 淡入：艾芜凝视着；举着火把，跳着目脑纵歌的景颇族山民。淡出。	∴ ∴		9"
17		叠、移	主题歌：无尽的长路，是我的归宿。 淡入：艾芜注视着，跳祭祀舞蹈的景颇族山民。淡出。	∴ ∴		7"
18		叠	主题歌：唔…… 淡入：艾芜注视着；月光如洗的山寨，傣寨中暮归的傣家妇女。淡出。	∴ ∴		6"
19		叠	主题歌：唔…… 淡出：艾芜头像(右局部)；狭窄的 马道上艰难行走的马帮。淡出。	接主题 歌尾的 音乐		4"
20		叠	主题歌结束。 淡入：艾芜头部(左局部)；夕阳笼罩的山寨。	∴ ∴		3"
21		叠	淡入：艾芜头像(仰拍局部)，淡出。 一群仙鹤齐飞蓝天。	∴ ∴		3"
22		叠、移	淡入：艾芜头像左进画，右出画； 叠：夕阳映照的边寨。	∴ ∴		7"

镜号	景别	技巧	内 容	音乐	音响	时间
23		旋转、	淡入：艾芜头像，右进画，左出画。	主题歌		11"
24		移动	主题歌：无尽的长路是我的归宿。	：		
		移	淡出：艾芜头像左上进画，右下出画，	：	•	7"
			主题歌：无尽的长路是我的归宿。	：		
25			淡入：塔尖林立的寺庙，淡出。	：		1"
			主题歌：唔……	：		
26		叠	淡入：艾芜注视着，静坐的石佛，淡出。	：		4"
			主题歌：唔……	：		
27		叠、移	淡入：艾芜注视着，夕阳下沉寂的水塘。	：		2"
			主题歌：唔……	：		
28		叠	淡入：荒草凄凄的草地，艾芜头像下入画，淡出。	：		6"
			主题歌：唔……	：		
29		叠、移	艾芜头像（眼睛局部），右进画，左出画，一双赤脚走在积水的鹅卵石路上。	主题歌		11"
			主题歌：妈妈，妈妈，	：		
30		叠、移	艾芜头像，右上进画，左下出画，	：		10"
			主题歌：我想远行，我想漂泊，	：		
31			艾芜眼睛特写，淡入，淡出，	：		10"
			主题歌：如今我只能在漫漫长夜，	：		
			拨动心弦，侧耳倾听，	：		
32	全	升	通往山寨的小路和远处的山寨，寨中高高竖立着的目脑。	：		12"
			主题歌：听那琴声如诉。	：		
33			山寨的背景下，淡出片名（艾芜先生的手写体）——边寨人家的历史	接主题歌尾		10"

镜号	景别	技巧	内 容	音乐	音响	时间
34	全		艾芜。淡出。 早晨,寂静的山寨,高高耸立的目脑。	音乐 :		5"
35	全		晨雾中的山寨,艾芜的画外音:“多少有些恍惚,	:		3"
36			晨雾中的山寨,艾芜的画外音:“我又回到了离别	:		2"
37			晨雾中的山寨,艾芜的画外音:“三十多年的山寨。”	:		3"
38			晨雾中,寂静的山寨门,画外音:“可是这里已经完全看不出以前的痕迹。”		鸡鸣	4"
39	全		早晨的太阳,照进寂静的山寨。		鸡鸣,	7"
40	全	叠	渐出:早晨的山寨,晨雾缭绕,艾芜进画,四处走着、看着、寻找着。画外音:“早晨一爬起来,我便在寨子里到处寻找……”渐隐。		牛叫等 小鸟 啁啾 鸡叫声	24"
41		叠	渐出:艾芜背身进画在山寨中走着、寻找着。渐隐。 “姐姐阿月,妹妹阿星家温暖的小院哪里去了?那满坡红艳艳的罂粟花哪里去了?满地的马粪蛋蛋、烂酒坛坛哪里去了?”			19"
42	全	叠	渐出:艾芜背着手,围着高高的目脑转了一圈,四处看着。渐隐。		鸟鸣声	23"
43	全		渐出:远处传来小学生读书的声音,艾芜走到“幸福小学”的草棚前,看着校牌,听着孩子们的读书声,转过身来。渐隐。		读书声	17"
44	全		渐出:高高的目脑升起,进画,艾芜		牛叫声	12"