

中央戏剧学院系列教材（影视专业）

电影剧作教程

主编 刘立滨

作者 何可可 李波 等

中央戏剧学院系列教材（影视专业）

电影剧作教程

主编 刘立滨
作者 何可可 李波 等

CFP 中国电影出版社

2004·北京

图书在版编目(CIP)数据

电影剧作教程/何可可、李波等著;刘立滨主编. —北京:
中国电影出版社, 2004. 1

中央戏剧学院系列教材(影视专业)

ISBN 7-106-02093-1

I. 电… II. ①何… ②李… ③刘… III. 电影
文学剧本—创作方法—高等学校—教材 IV. J053.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 115325 号

电影剧作教程

何可可 李波等著

出版发行 中国电影出版社(北京北三环东路 22 号)邮编 100013

电话: 64299917(总编室) 64216278(发行部)

E-mail: Jsja@netchina.com.cn

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

版 次 2004 年 2 月第 1 版 2004 年 2 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/880×1230 毫米 1/32

印张/9.125 插页/2 字数/240 千字

印 数 1-4000 册

书 号 ISBN 7-106-02093-1/J·0852

定 价 22.00 元

主 编 刘立滨
副主编 路海波

(本丛书主编) 李 强

编 委 会

李 强 李 强 李 强

主 任 刘立滨

副主任 路海波

委 员 (按姓氏笔画排列)

丁如如	王永德	刘立滨	刘杏林
张 先	沈 林	宋 英	徐 翔
商尔刚	章抗美	黄定宇	黄金铎
麻国钧	路海波	廖向红	

要 录 内

李 强 李 强 李 强

本书作者 (以姓氏笔画为序)

王 楠 何可可 吴 楠
李 波 饶 晖 倪 骏
顾 峥

统 稿 李 波

内容提要

本书是在全面考察了我国的教育体制基础上,吸纳总结了近年来国内外剧作教学的经验成果后,经过充分论证,由数名教师集体撰写的。其编写基本思路是,一个电影剧本从构思到完成的整个创作流程中,创作者的情怀是怎样跟着剧本一起向前流动的。全书深入浅出地剖析了剧作中各个主要的构成元素,将每个元素置于剧作整体结构中予以考察分析,并以近年来获奖影片为范例,注重知识更新。本书适合作大学二、三年级影视剧作教材,对广大的电影剧作爱好者也有极大参考价值。

总序

中央戏剧学院副院长 刘立滨
院教材委员会主任

艺术世界是美妙的,它给人一种情感上的满足,之后使人的心灵得以净化和提升。21世纪是信息、科技高速发展,知识不断更新的时代,艺术教育必须融入新世纪时代的激流,满足人们对艺术及艺术教育的需要与渴求。随着我国现代化建设事业不断推进,落实科教兴国战略,把教育放在优先发展的地位,实施全面素质教育,艺术教育日益受到社会的重视。人们认识到,艺术教育不仅对人的自身发展,提高人的自身素质有着重要的作用,而且还可以通过艺术经验更大地丰富人生和焕发出人性中的激情。从古到今,在人类的历史进程中艺术始终都发挥着积极的作用,给人以希望和力量,人的才智得以充分地发挥和展现,心灵得以充分地交流与沟通。艺术对人的成长有着特殊的意义。艺术不仅能够表达人的情感,展现人的创造性的才能,而且还能够在创造性的活动中培养和提高人的观察力、理解力、感应力、表现力、交流能力以及解决问题的能力。在艺术的世

界里,人们能够学习到其他领域学不到的东西,从而不断地完善自己。艺术世界是一个开阔的空间,艺术的内涵总是不断地得以丰富和扩展的,艺术发展潜力是无限的。所以,人们认识到艺术教育的意义不只是或者说不再是停留在传统上的艺术技法的教育,也不能以为获得和掌握某一技法就能提高自身的艺术素养,在获得和掌握技法的基础上,还必须熟悉艺术发展的历史与了解现当代艺术发展的进程和特点,培养和提高自己欣赏艺术的能力、趣味和评价的思辨力。而这些能力的获得对于每一个人,都需要美学、艺术心理学、艺术社会学等方面的知识与素养。尤其是专门学习艺术和从事艺术创作的人,就更应具备这样的知识和素养。艺术教育是一个开发智慧与培养创造性能力的复杂的系统工程。

艺术教育不同于一般的教育。专业艺术教育更是如此。在艺术教育的过程中,教育与受教育两者始终是以艺术为媒体作为共同参与艺术活动的中心内容,并受艺术本性影响与制约。艺术教育在知识、理想等方面对人产生深刻的影响,在推动社会的文明和进步等方面产生积极有效的作用。艺术教育可以通过审美功能,即通过审美关照满足审美需要引起审美的快乐。并在这个过程中可以培养、锻炼与提高人们自由把握和创造形式的能力,对意象的感悟与评价的能力,感受和体验审美的快乐,得到陶冶、提升与塑造,逐渐获得自由与和谐、全面的发展。总之,艺术教育对于一个人或者一个民族的发展,是至关重要的。

面对新时期专业艺术教育快速发展提出的要

求,作为专门的艺术院校,必须与时俱进,根据时代所赋予的使命和社会发展的需要,深化教育教学改革,实施 21 世纪课程体系和教学内容改革计划。对学科现存情况进行全面审视与深入的思考,总结办学经验,不断创新,拓展办学规模,全面发展和进行建设。在改变原来只注重纯技法教学或者是只注重由技入道式的教育模式的同时,重视和加强学科的理论建设与创新,重视科研活动的开展和所取得的成果。从而使艺术院校的教育教学水平达到更高水准。这就要求在全面总结教育教学经验的基础上,不断扩大视野,熟悉与了解世界现当代艺术教育教学的状况,并将其取得的科研成果运用到教学中去,推动教学与科研工作。这种工作的有效形式恰恰表现为教材的生产与建设。我们大家知道,教材(教科书)的建设是教育教学关键环节。它不仅会促进和活跃教学,而且会促使教学向更加良性方面发展。教材是学科具体化的标志,它的科学性、思想性和效用性对学科的建设与发展有着极为重要的作用。对学生它是学习的主要材料和读物,进一步扩充所学专业科学知识的基础;对教师的教学它是所提供的基本材料及完成教学任务的基本条件。这是教学保持科学性的基本保证。

中央戏剧学院是教育部直属院校,是中国戏剧艺术教育的最高学府之一,是戏剧影视艺术教学和科研的中心与训练和实践的重要基地。半个多世纪,中央戏剧学院为国家培养造就了许许多多优秀的艺术人才,作出了突出的贡献。五十多年来,中央戏剧学院在坚持现实主义艺术原则的

基础上,深入研究本民族艺术的美学精神并广泛吸收西方现代戏剧中一切有价值的成果。在教学与实践中积累了深厚的艺术教育经验,形成自己的办学风格和教育教学体系。在原有的办学规模基础上,又新设立了电视艺术系、艺术管理系,成立了成人教育学院和影视艺术职业学院。中央戏剧学院教育教学事业继往开来,兴旺发达,前程美好。

中央戏剧学院系列教学丛书的出版,是对新时期艺术教育快速发展提出要求的举措。这套丛书充分反映和体现出表演专业、导演专业、戏剧文学专业、舞台美术专业、影视艺术专业和艺术管理专业以及研究生教育教学规律与特点。这里面既有几十年教育教学经验的总结,又体现出对现当代艺术教育探索的思考与科研的成果。这里面凝结着中央戏剧学院教师的心血和智慧,他们的辛勤耕耘将会结出艺术教育的累累硕果,绽放出绚丽之花。

在此,请允许我代表受他们惠顾的所有人向他们致以最崇高的敬意和感谢。

2003年12月10日

序

中央戏剧学院电视艺术系 路海波
教授、博士生导师、主任

读者现在看到的这套共 15 本书的教材,是中央戏剧学院系列教材中的一种,主要面向中央戏剧学院影视专业本科和专科的学生。

2002 年 12 月初冬的一个晚上,我和中国电影出版社副总编辑李梦学先生在京城北太平庄的一家餐馆相聚。已经不大记得那天菜肴的味道,只记得分别的时候,我们意犹未尽,或说谈兴未尽。我们带着一套共同商量好的想法互相告别,这是这套教材最初的由来。

中央戏剧学院是一所已有五十多年历史的艺术院校。它曾经为我国培养了一大批很有影响的戏剧、影视艺术家。戏剧是中央戏剧学院的传统优势学科,而且戏剧对影视艺术的潜在影响在世界范围内也是有目共睹的。但是另一方面,在一个艺术媒体多元并进的时代,以与时俱进的态度,既强化传统优势,又善于利用传统优势谋求全方位发展,也是摆在我们面前的严峻现实。1999 年,中央戏剧学院终于迈出了正式建设影视学科的重要一步。至今,我们这个年轻的新系已经先后招

收了影视编导、影视制片管理、广播电视节目主持和影视广告导演四个专业的本专科学生共约 300 人。2004 年将向社会输送第一批毕业生。影视艺术尽管与戏剧有这样那样的联系,但它们毕竟各是独立的艺术,有各自的规律。在戏剧学院开设影视专业,需要完整系统科学的影视学科课程设置。而一套具有系统性、规范性、科学性和深入浅出便于学生掌握领会的教材,对于我们按照教学大纲和既定的培养规格培养合格的影视专业高等专门人才,其重要性显然是不言而喻的。

这套教材所涉及的课程内容包括视听语言、电影编剧、电影导演、影视画面造型、电影录音、影视制片管理、电影市场营销、中外电影史、类型电视剧研究、“电影作者”、纪录片创作、世界摄影大师与经典电影、电影文化的演变、新时期中国电影等,使读者对影视艺术创作规律及与其相关的一系列重要的基本问题进行全面接触。教材的作者都是我系的中青年教学骨干,都具有实际的教学或相关创作经验。他们分别毕业于中央戏剧学院、北京电影学院和北京广播学院,部分教师并游学海外或曾参加过各类国际电影节,他们视野开阔,思维活跃,长期与科研、创作实际和学生接触,对艺术本体和学生都很熟悉,读者见到的文字均是他们多年参与创作实际和教学相长的结晶,所以他们撰写的教材言之有物,深入浅出,形象与理性交融,经典与现实共鸣。如果稍加仔细推敲,则这批教材大致可分五类:一、史论修养(如视听语言、中外电影史与电影文化研究);二、创作技巧与方法(如电影剧作、电影导演概论、纪录片创作);

三、形式与风格(如“电影作者”、类型电视剧研究);四、影视技术与艺术(如摄影画面造型与录音);五、影视制片管理和影视产品市场营销。这五部分共同构筑了一个较完整的用于培养影视专业高等专门人才的知识系统和必要的操作技能。按照我们的设计和已被我们的教学所证明,以这套教材为蓝图,结合读者(无论是教师和学生)的具体情况,这套教材所涵盖的内容和训练方法,应能满足培养影视艺术相关专业高级人才的需要,也可作为对影视艺术感兴趣者的自学材料。

这套影视教材的出版离不开中央戏剧学院和中国电影出版社双方领导的大力支持。中国电影出版社的编辑高伟先生更是付出了许多具体的劳动,在此谨致诚挚谢意。

21世纪是影像的时代。技术已经为这个时代向人类生活的全方位渗透提供了日新月异的支持。更多的人将与影像结下不解之缘。当社会生活越来越富裕,更多人不仅有欲望,也有物质条件来用影像表达自己对于这个世界的感受的时候,无疑,我们希望这种表达更有质量。在此意义上,我衷心希望这套教材能与更多的年轻人成为朋友。

2003年12月10日

目 录

第一章 电影的主题——兼谈纪实风格电影剧作 / 1

第一节 三个关于主题的问题 / 1

第二节 纪实风格电影剧作的特点, 以及与好莱坞剧作模式的区别 / 5

第三节 纪实风格电影剧作中一些相同的特点 / 13

第二章 剧本首先是写好一个人物 / 23

第一节 剧本写作的首要问题是人物 / 23

第二节 塑造人物的基本原则: 现实中的人 / 27

第三节 人物的性格设计 / 33

第四节 人物是“有目的的人物” / 37

第三章 电影剧作中的细节处理 / 44

第一节 细节在电影剧作中的价值 / 44

第二节 什么样的细节是好细节 / 51

第三节 如何处理细节 / 60

第四章 影视剧作中的空间思维与场景 / 64

第一节 场景的诞生 / 64

第二节 电影的时空观及空间思维 / 66

第三节 场景作为“角色” / 67

第四节 影片基调和场景表意 / 69

第五节	对话的环境及场景的活动因素 / 73
第六节	情节与情绪的延伸 / 76
第五章	电影中的对白 / 81
第一节	对白应当精练 / 82
第二节	对白是刻画人物性格的重要手段 / 85
第三节	对白的动作性 / 87
第四节	结构性对白 / 98
第五节	风格化的电影对白 / 100
第六章	如何写好开场 / 102
第一节	从电影剧作结构看开场 / 104
第二节	关于开场写作的一些方法 / 109
第七章	影片的推进、高潮与结局 / 123
第八章	类型片剧作策略(1) / 139
	——经典好莱坞类型片剧作简论
第九章	类型片剧作策略(2) / 156
	——试析20世纪90年代后期的韩国类型片剧作
第一节	20世纪90年代后期韩国类型片 / 156
第二节	韩国爱情片结构研究 / 159
第三节	黑帮片结构研究 / 169
第十章	后现代电影剧作简述 / 181
第一节	后现代主义的理论前提 / 181
第二节	后现代电影一观 / 184

第三节 后现代电影剧作讨论:《大话西游》与
《低俗小说》/185

第四节 经验背后的后现代/192

第十一章 《被太阳灼伤的人们》导学/194

第一章 电影的主题—— 兼谈纪实风格电影剧作

在简述纪实风格电影剧作之前,先谈谈电影的主题。《电影艺术词典》的解释是:电影剧本的主题——电影剧作在剧本中通过人物塑造和对生活的描绘所体现出的中心思想……主题思想发掘越深作品越深刻,主题肤浅则只能产生平庸的作品。主题的好坏很大程度上决定一个电影剧本质量。

第一节 三个关于主题的问题

如何确定电影剧本主题的好坏,一种可行的方法是:一个影剧作者在剧本写作前必须问自己三个问题。

一、我为什么要写这个故事?

作为一个剧作者,是否必须讲述这个故事?为什么我要花上近一个月的时间,用至少三万多字来讲述这个故事?如果心中无法回答这个问题,那就放弃这个剧本的写作。

二、世界在剧作者心中是什么？

生活在这个世界中,我作为这个世界的一分子,究竟对这个世界有什么看法?我对整个世界的看法是悲观的还是乐观的,在这个世界中,什么才是我认为最重要的事情?笔者在构思一个剧本之前,总是愿意和朋友交流一些对剧本构思的最原始的想法。我记得我的一个好朋友、一个30多岁的愤怒青年,对任何一部中国电影的评价只有一句话:“这根本就不是现在中国最主要的问题。”至于什么是“现在中国最主要的问题”,他从来就没有告诉过我。以后在构思剧本时,总是会想一想“中国最主要的问题”,于是大部分构思就被否定了。

三、电影是什么？

列宁:电影是我们最有力的宣传工具,或者说是某种意识形态的喉舌。

电影是一种娱乐工具,一种可能创造最大利润的商品,就像我们看到的大多数的好莱坞和香港电影一样;电影是一种机械工具,一种能够比较真实纪录客观世界的机械工具;电影是一种情感的表达方式,一种表达爱(非爱)的方式。

以上所说的四种对电影的看法并不是绝对的,比如《战舰波将金号》可被看做是苏联早期最好的电影作品,导演爱森斯坦如果没有对初生的社会主义祖国的热爱,没有对共产主义的信仰,是不可能拍摄出这部苏联最杰出的电影作品的。《教父》系列可能是好莱坞电影有史以来最成功的作品了,虽然距今已经有二三十年时间,但直到今天它的音像制品还在创造可观的收益。

之所以提出辨析电影剧本的主题优劣的方法,是因为电影剧本其实是通过文字来联系电影与世界的一种工具。主题对于一个电影