

冯小刚·杨澜·李扬·夏骏·李安·斯羽西·刘长乐·刘效礼·时间·黄健中·张子扬·马国力·宁辛·李娟

一本研究媒体英雄新思维的新书

A black and white portrait of a woman, Yang Jun, with dark hair, looking slightly to the side with a gentle smile. She is resting her chin on her hand. She is wearing a patterned scarf with small white flowers on a dark background.

笑容

SMILING • 杨君

与媒体英雄面对面

中国电影出版社

笑容

与媒体英雄面对面

□ 杨君

中国电影出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

笑容：与媒体英雄面对面/杨君著. —北京：中国电影出版社，2001. 1

ISBN 7-106-01655-1

I. 笑… II. 杨… III. 传播媒介—文化事业—中国—当代 IV. I253

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 81148 号

- 书 名 笑容：与媒体英雄面对面
作 者 杨 君
责任编辑 刘仰宁
封面设计 王爱军 申磊
出版发行 中国电影出版社(北京北三环东路 22 号)
发行部电话：(010)64216278
经 销 新华书店
印 刷 河北省高碑店市印刷厂
版 次 2000 年 12 月第 1 版
2001 年 1 月北京第 2 次印刷
规 格 开本/880×1230 毫米 1/32
印张/14.5 插页/12
字数/330 千字
国际书号 ISBN 7-106-01655-1/I·0276
定 价 28.00 元

笑容在我看来是一种蒙太奇 (序)

□ 金庸

在我看来,笑容是一种很好的人生态度,无论是在工作中,还是偶然面对困难,抑或是在提炼的艺术中。

《笑容》是一个很好的名字。我还有一些联想,不妨叙来。

四十五年前,我开始学写电影剧本,写了二三十个,其中有的还算成功。四十年前,我开始学做电影导演,导了两部戏,第一部还可以但不算很成功。第二部是戏剧纪录片,几十年后的今日,还偶尔见到放映。

电影的基础是蒙太奇,理论是从苏联电影导演爱森斯坦、普多夫金等人的著作与影片中学的,实践是从意大利新现实主义大师德西嘉等人以及英国与美国的电影中学的。蒙太奇说起来很复杂,简言之,即是辩证的组合,产生效

果。苏联的大师举过一些简单的例子：笑容、惊讶、具体的困难。三个镜头中的人物相同，因组合不同，就产生不同效果：第一种：1. 笑容 2. 具体的困难 3. 惊讶。三个镜头依此排列，观众觉得很自然，剧中人是应有的反应。

第二种：1. 惊讶 2. 具体的困难 3. 笑容。同样的镜头，排列改变后，观众的心理感应就完全不同了，觉得剧中人十分勇敢，纵然面临各种困难，仍能泰然自若，毫不畏惧。

电影中千变万化的蒙太奇变化，都可从这个简单的例子中领悟。

后来我在报纸上写“每日连载”的长篇小说。连载小说每天一篇中都要有“钩”，钩住读者明天非追着看不可。这是一种技巧，运用得最精彩的是苏州的评弹艺人，以及其他地方的说书人。电视连续剧包括了电影技巧和每日连载长篇小说的技巧，至于内容思想意识等等，又是额外的要求了。

贺岁电视剧要求观众的笑容。最拙劣的讲笑话者，是自己不断讲，不断嘻嘻哈哈的笑，听者却不笑。电视剧做到这样，那就很失败了。我曾听侯宝林先生说相声，他板起了脸往台前这么一站，脸上没半丝笑容，满堂观众已哈哈大笑，掌声如雷。这是喜剧技巧，很难学的。满嘴油腔滑调、毫无艺术和智慧的胡说，听众不会觉得好笑。

笑容是一种蒙太奇，要让观众脸上有笑容，挺不容易。笑容也是一种向上的追求，能让自己有笑容，也挺不容易。我曾研究过这问题，其中的道理，很值得想想。

媒体英雄的研究是必要的(自序一)

□杨 君

媒体英雄在这本书中作为标题比较正式的提出是很有意义的。首先本书中涉及的媒体涵盖了电影和电视两个部分,这就牵涉到对电影具有的媒体属性的一次探讨。而且我预计这种探讨还会延发其他内容的建立和讨论。另外我们首次集纳了影视界的顶尖级“英雄人物”,试图通过他们的成功之路来探讨一下大媒介发展的新思路和中国电视发展的总的走向。最为重要的是我们将看到这些媒体风云人物的新的思维方式和他们之所以成为今天的理由。这些对当今中国影视的从业人员和热爱影视事业的读者和观众们,相信都会有比较大的启发和帮助。

在本文的开头部分,我们还是要提出这样一个问题:做电视的是否需要思考。答案毫无疑义是肯定的。但是我们

需要强调说明的是，在实际工作情况下，却发现很多做电视的人似乎将思考作为自己份外的事情。由于各种各样的原因，无暇思考。还有相当一部分人理所当然地认为：只要将自己的一份工作完成就可以心安了，这种观念误区的存在，久而久之形成影视队伍中，尤其是电视队伍中的机械的“搬运工”现象——只见念稿、拍摄、编辑、播出，却不见头脑。由于没有头脑，所以没有魅力。

自然界的很多法则是规律和成正比的。

于是我们开始考虑是否有一天我们能够将很多人们不知道或还没有理解的媒体新思路集纳展现在大家面前。这是一个比较艰苦的工作，然而却极其有意义。因为树木成林会出现森林，那是我们大家千载难逢的机会。每一个个体在这里化为一个极具价值的电视传播符号，这个符号的旋律汇成了一个伟大电视事业的主旋。

长期以来，我的角色定位始终是在做一个电视传播学者和尽职的优秀电视人之间，但是统筹法的运用和自我的不断调整，到近两年这两个角色才得以在我的内心达到和谐，我可以在思维上比较自由地在两个领域中驰骋。但这以前我化了大量的时间和训练在多个方面。因为我们具体的电视工作是忙碌的、琐碎的、甚至浮躁的，无论是做采访人、主持人、制作人、决策人、把关人，都需要投入大量的心血协调具体的实践工作，而留给自己能找到自我的时间和思考总结的时间却很少。

但是后来我愈来愈发现，我们必须天天思考，时刻思考一些媒体发展的战略和发展方向，考虑新的技术革命带来的传播观念的变革和在艺术领域的全新拓展，否则我们

会很快被大量的具体和事物性的东西所淹没而不自觉,我们的对大事件的直觉、对艺术的知觉会变的迟钝,同时就相应失去了很多创造的机会和可能。同时我们的对于社会的作用和贡献还远没有发挥出来。这不能不说是人类社会文明进步的一大遗憾。

但是并不是所有的艺术人、媒介人都只成为匠人,也不是所有的人都会被生活、工作磨平棱角。我始终认为:在影视媒介圈中我们是最不应该以绝对的年龄来衡量一个人成绩的大小、做事的规模与深度、对社会产生的影响。人的绝对年龄并不重要,关键是看你的思想历程走了多远。有的人一年走了别人十年的路,有的人两年所做到的是别人一辈子都无法实现的事业。追根溯源,媒体英雄们都是思想的主人和巨人。

古往今来,我们发现推动历史进程的思想之人,他们几乎都用一生的全部精力来思考和探索人类社会和媒介发展的大的前瞻性的问题,探索媒体发展的全新里程。所以了解他们就是了解影视潮流,探讨他们的思维方式也是为每一个从业人成长指出一条光明的道路,同时也为影视行业新兴的后来人留下一部历史。

由此看来,对于媒体英雄的研究是非常必要和及时的。

笑容源自内心的从容（自序二）

□杨 君

曾几何时，总是忆起我看过一部电影中女主人公的笑容——一个十六岁的女孩子那种发自内心的无邪的灿烂的笑容。想起那种笑容，心里无论在怎样的一种情绪里，都会变得非常宁静和和平，于是看周围一切都觉得很好，对所有的熟人都笑脸相迎，永远都以一种彬彬有礼的态度对待陌生人。

还有一段时间我很喜欢桑兰的笑容，那么美好和纯洁，看不到一点遗憾，即使她是在痛苦和遗憾中。只要一想起那种笑容，心里就充满动力和信心，对工作更加认真，对自己要求更加严格，对自己追求的事业一如既往的执着，对朋友们更加包容和豁达。

有人告诉我那是乐观，仔细想想，似乎乐观和笑容的含义还是有所不同的。

笑容中有一种从容不迫，笑容里有一种悠长博大的意境。

于是在我的处世原则中，就有了这

样一条——永远以积极的态度对待自己和生活、工作，永不抱怨。在任何情况下，脸上永远有自信的笑容。我们永不言败，我们永远不相信叹息。然而要做到这一点你意味着要拒绝脆弱，要做到这一点你要比常人有更强的心理承受力，要做到这一点意味着你比别人更加自律和把握分寸，要做到这一点意味着你要在人生的不同阶段悟到更多的东西。那些东西就是保障你拥有自己自信、美好生活的必要素质。

由于要有笑容，我们工作和生活的效率、秩序性、计划性就要很高；由于要有笑容，我们要有极强的调整自我平衡心态的能力；由于要有笑容，我们要永远比他人有更多思考、阅读和学习新知；由于要有笑容，我们要善于团结大家共同创造一个良好的工作环境；由于要有笑容，我们要有在关键时刻和紧急时分拿大主意的判断力；由于要有笑容，我们要在专业领域中有更高的思考和做为；由于要有笑容，我们要有更大的胸怀和对人类的关怀心——

然而笑容又是一种调和剂，当你用这种心态去面对一切的时候，一切似乎都不是那么太难，这可能就是人们所说的“举重若轻”吧。如果我们要来讨论“举”的方法论，那么笑容是一种好的方法，当然每一个个体他们的方法都有所不同，但是效果是一样的，他们轻松而且顺利，笑容依旧。

我还要提到的是：世间万物，只要细心领悟，我们可以轻易地发现，几乎各种技术和艺术、比赛和竞技、大系统小生物都有异曲同工之妙，都有相通的内核。其实人生的舞台很象奥林匹克运动会的跳水比赛，无论周围如何有各种声音——叫喊、喝彩声、瞧热闹的——你都要稳定心态保证每次从高台上跳下，你都在 10 分，这个时候，你最需要的品质就是从容。或许只有在一种意志里，一种完全可以控制自己

内心平衡的状态里，你才能在奋斗中达到新的高峰——那是一个奥林匹克人无法企及的梦想。否则只要受到一点干扰和波动，你的定力和心态素质不过关，跳下去几次3分，那么不肖两轮会就被淘汰出局，永远失去了这次比赛的资格，而后只好从头再来。

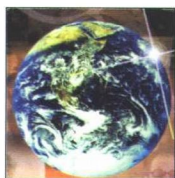
实践和生活就是这样锻炼和考验人们的成长。

古人云，“听君一席话，胜读十年书”。而我以为这种从先进分子和好朋友那里吸纳养料的方法和过程更是让人永生难忘。媒体世界是一个更大的舞台，每一位成就事业的人，他们都有着非凡的思考和笑容。这种思考和笑容或许在一定的程度上还没有被更多的人深入地理解，但是做为一个个个体本身他们在跋涉的旅程中花费的心力和思考却非常人可以想象。记不得是谁在说，存在着就是合理的，合理存在一定有他自己的逻辑和理由。而这个逻辑和理由在自我的思维之路上却有很多的创造和曲折，那是在头脑中的，你是否洞察？

世界是美好的，但世界需要沟通，因为人们的思想之路不同，所以看待事物的角度和结果是如此的不同。有时虽然人与人沟通起来很困难然而却如此的重要，因为只有思想的一致，追求相同，人们的心才在一起。

影视媒体是社会发展的缩影，影视媒体在一定的程度上极大地推动了世界和社会向前的进程。所以有笑容的媒体人对世界的存在是如此的重要，他们积极进取的精神对广大的民众有着巨大的影响力。这时候由于人格的伟大产生的力量是惊人的，不亚于人们童话里的移山填海。

新的世纪即将来临，我的朋友，逝去的是过往的岁月，不变的是你的笑容。

电视，给世界一面镜子
电视，也给人类自己一面镜子
因为电视推动社会和世界奔跑
因为电视改变思维的时空和生存的观念

浩瀚宇宙，客观留存，生生不息
其实
我们每一个个体是如此的渺小
正是因为事业
大家对彼此重要
也正是因为追求一致
我们对世界也才重要
中华民族的精神和内在是极其伟大的
在我们的心目中
祖国母亲永远屹立在世界的高峰
所以
中华民族的崛起
就是我们追求的终极目标
也同样是中国电视追求的终极目标

有人说
民族的就是世界的
但是，我们要说
中国电视如果不走向世界
那么就永远无法称其为我们的民族电视
我们的民族不成为世界上最强的民族
我们的世界性就永远无法充分得以实现
前行者，让我们和大家一起努力！

CBS NEWS

中央电视台著名播音员、主持人李娟
和美国著名主持人宗毓华共同坐上 CBS 主播台

导演黄健中执导 2001 央视电视连续剧
《笑傲江湖》颇有点“侠”气

白岩松和宁辛在澳大利亚悉尼共同主播中央电视台奥运直播节目《直通悉尼》

《早安,美国》主播达因·索耶, 53岁的资深主持人和宁辛谈中国电视

出品人/郑全刚 董平 徐立功

导演/李安

主演/周润发

杨紫琼

章子怡

张震

卧虎藏龙

CROUCHING TIGER

HIDDEN DRAGON

李安的《卧虎藏龙》获得不少奥斯卡提名

国际著名导演 李安《冰风暴》《理智与情感》《喜宴》《饮食男女》

完美电影音乐组合: 谭盾 马友友

马国力 1992 年、2000 年两次举起奥运火炬
代表中国电视人为祖国争光

看来，马国力和拉美电视公司的同行们
“侃”足球，挺有两下子！