

影 视 艺 术 理 论 与 创 作 丛 书

*Photography
theory and
Practice on
Video News*

电视剧剧作人物论

倪学礼 著

中国广播电视出版社

中国电视艺术学会学术理论丛书

*Photography
theory and
Practice on
Video News*

电视剧剧作人论

张其成 著

中国广播电视出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

电视剧剧作人物论 / 倪学礼著. —北京: 中国广播电视出版社, 2005.6

(影视艺术理论与创作丛书)

ISBN 7-5043-4703-5

I. 电... II. 倪... III. 电视剧-人物形象-研究
IV. ①I053.5②J906

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 053457 号

电视剧剧作人物论

作 者:	倪学礼
责任编辑:	王 瑛
封面设计:	郭运娟
责任校对:	张 哲
监 印:	陈晓华
出版发行:	中国广播电视出版社
电 话:	86093580 86093583
社 址:	北京市西城区真武庙二条 9 号 (邮政编码 100045)
经 销:	全国各地新华书店
印 刷:	涿州市京南印刷厂
装 订:	涿州市西何各庄新华装订厂
开 本:	850 毫米×1168 毫米 1/32
字 数:	200 (千) 字
印 张:	8.875
版 次:	2005 年 6 月第 1 版 2005 年 6 月第 1 次印刷
印 数:	5000 册
书 号:	ISBN 7-5043-4703-5/J·379
定 价:	17.00 元

(版权所有 翻印必究 · 印装有误 负责调换)

总

序

李兴园

《影视艺术理论与创作丛书》是由北京广播学院影视艺术学院主持编写的一套具有较高理论水平和较强实用性的丛书,涉及影视剧创作、理论和欣赏三个方面。

中国进入 WTO 以后,国内影视业面临的困境与挑战是复杂和多方面的,来自创作界和教育界的状况给我们提出了一系列亟待解决的理论课题。目前国内影视艺术研究仍显薄弱,影视艺术学科建设还处于艰难的初创阶段,对影视艺术各个领域丰富实践的探讨和研究还缺乏应有的广度和深度。理论指导不力、批评疲软也是目前影视剧创作实践相对盲目混乱的原因之一。组织并策划这套《影视艺术理论与创作丛书》,就是希望能够加强一些学术研究上的薄弱环节并拓展相应的理论研究空间,能够对我国影视艺术的发展有所裨益。

本套丛书力图从宏观与微观相结合的角度把握影视剧艺术的本体特性,探索影视剧艺术的创作规律,深入阐释影视艺术的文化复合功能,并将影视剧艺术置于社会、文化、美学、哲学和科学技术的背景中加以比较研究,从而增强对影视剧艺术全面、科学的理解和把握。具体研究课题的设定经过了专家、教授和北京广播学院影视艺术学院学术委员会细

致的调研和反复论证，最后决定先期出版的著作包括《影视艺术哲学》、《电视艺术批评》、《影视创作心理》、《影视剧情节论》、《电视剧剧作人物论》和《电视剧审美文化研究》等六本书。这是一个长线的工作，随着影视剧创作的发展，我们的研究也将与时俱进，研究成果将滚动出版。

《影视艺术理论与创作丛书》的作者是具有较高学术水平和艺术理论修养的专家、学者。他们长期从事影视剧艺术理论的教学与研究，有的是他们新近完成的博士论文。本丛书对当前国内外最新创作实例与热点现象广有涉及，同时密切关注影视剧研究学术前沿与创作动态，论题具有很强的学术深度和理论价值，研究方法具有较强的前沿性和探索性。既可供业内人士直接参考，也可供广大影视艺术爱好者阅读，尤宜作为大家影视专业的教材、教辅、学术研究的参考书籍。同时欢迎广大读者对丛书中存在的不足之处批评指正。

这套丛书能够顺利出版要感谢中国广播电视出版社给予的通力协作与支持，感谢他们为丛书出版所付出的心力和辛劳。

(本文作者为北京广播学院影视艺术学院院长、教授)

目
录

第一章 人物的思想含量：反映生活与遮蔽真实	(1)
一、原始素材的积累：一个庞杂而细腻的知识体系	(2)
二、素材的提炼与整合：真、善、美的阶梯	(23)
三、两种主题：形象与抽象	(40)
第二章 人物造型：搭建一个意义世界与可能生活的平台	(57)
一、人物小传：性格状态与生成环境	(58)
二、行动与动作：人物的现象化表征	(79)
三、人物分类	(96)
四、人物的定位与发展	(107)
五、人物塑造的基本技巧	(111)
第三章 人物与情节/ 结构：共生与张力的互动	(117)
一、关于情节	(118)
二、人物关系与情节线	(123)
三、人物命运与情节布局	(130)
四、点与线：人物的情感历程	(136)

五、线与面：人物的社会学结构·····	(139)
六、情绪与节奏·····	(144)
第四章 人物与场景：艺术的魅力在	
细节 ·····	(166)
一、场景是“细胞”，人物是“灵魂”·····	(167)
二、场景的写作：距离与零距离·····	(177)
三、场景的文学属性·····	(193)
第五章 人物与对白——声音是说话者的	
风格、语气和价值观的综合 ·····	(213)
一、关于对白·····	(214)
二、对白的剧作功能·····	(220)
三、对白存在的形式·····	(235)
四、对白写作与审美诉求·····	(252)
结 语 ·····	(267)
一、生活与艺术·····	(267)
二、现实主义电视剧文学的前景·····	(273)
三、走进人，走进电视剧艺术·····	(275)

第一章

人物的思想含量： 反映生活与遮蔽真实

美国著名电影理论家悉德·菲尔德曾经在他的《电影剧本写作基础》一书中提出这样的观点：在处理创作材料的时候，不同文化背景的剧作者存在着思维习惯和处理方式上的差异。欧洲作者和拉丁美洲的作者往往是从一种观念或思想为基础来处理自己的材料，而美国电影剧作者则是从一个想法开始，然后循着这个想法将它塑造成故事，用一条戏剧性的故事线来装饰它。在过去，中国的剧作者也习惯于从“主题先行”的概念入手，而当前的创作者则采取了两种方式的结合，根据不同的创作题材和作品形式而倚重不同的处理方式。

事实上，在观众观看一部影视剧时，这两种创作理念是隐藏在具体形象背后的，它们具像化为人物关系和行为中所承担的故事主题，以及人物思想和动作中所蕴藏的思维观念。

故事情节是一个被延伸和外化了的结构，是人物思想、观念和行为的一种演绎，归根结底，剧作家和观众所要寻找的是故事后面的人物。

观念附着于人物的思想情感之中，是被某种思维定势和思想观念抽象、强化和提炼的性格侧面。剧本中的意念需要通过剧中人物进行形象化的表达，它不是依靠剧作者直接说

出来的，更不可以借助某种高屋建瓴的形式“喊”出来。

同时，他或她的形象还是考验剧作者生活阅历、知识储备、职业素养以及思想含量的最佳人选。剧作者需要具备博杂的知识系统和丰富的阅世经验，也需要持有理性的判断标准和缩放尺度。这也正是原始素材积累、提炼、改造、整合的技巧和原则。

一、原始素材的积累：一个庞杂而细腻的知识体系

人们常说，艺术是一门属于天才的事业。

然而，任何天赋的最终成型和事业的卓越辉煌都是与披荆斩棘、勤学苦练、亦步亦趋分不开的。而且，付出不一定有收获，但没有付出就绝对不会有收获。

古往今来，有多少艺术事业的追梦者怀抱着自己崇高而美好的理想试图去探索这条艰难的荆棘之道，但是他们往往会被最初的美好所吸引而最终又在困难面前犹疑退缩。美术如此，音乐如此，建筑如此，文学如此。尽管影视艺术当前受到来自政治环境、审查制度、文化背景、风俗习惯、商业元素、道德评判等多方面因素的制约，但一位真正优秀的影视剧作家所需要的正是多一点坚持、多一分积累、多一分执著的艺术追求心境。

与任何一项艺术事业的追求一样，文学创作的事业必然要经历一个循序渐进而且困难重重的过程。文学作品可能是独创和空前的，但它却是以一定的内容与素材为基础建构起来的。与其他任何生产一样，创作者从事艺术生产需要有进行生产所必须的材料。材料是艺术生产的第一要素，原始素

材的积累是文学创作的发生学因素。对于一个编剧而言，原始素材的积累是一个艰难漫长而必不可少的筹备过程。这种积累来自社会生活、书本知识、影视语言掌控等等多个方面，只有在内心积累起一定质量的感悟和体验才能期待有朝一日的厚积薄发。

（一）直接经验

在这里，我所说的“直接经验”其实就是生活经验，是生活赋予我们每一个人的馈赠。

在进入关于怎样积累“生活体验”的论述之前，我们迫切需要解决两个问题：其一，是初涉剧本写作的人们偏激地将“生活经验”与“苦难生活”画上了等号，暂且称之为“苦难决定论”；其二，创作者在缺乏生活经验的情况下，将创作的着眼点位移到主观臆想的娱乐与戏说上，导致作品偏离了现实主义的轨道。

首先，我们必须澄清的一点是，生活经验不能等同于苦难，苦难并不是形成优秀文艺作品的必要条件。

对于那些生活经历相对比较直线条的创作者，特别是现在在校学习影视创作专业的大学生来说，缺乏生活体验和积累成为他们最感恼火的事情。我时常会听到我的学生有这样的抱怨：“我们没有生活，当然也写不出东西。”在他们看来，生活是应该波澜起伏的，应该有大起大落，至少应该有点儿与学校生活和家庭幸福不同的味道。这样的印象实际上来源于人们的一种思维定势：只有经历了磨难的人生才是深刻的人生，只有吃过苦的人才能真正懂得苦难的价值，也只有经历过苦难生活洗礼的人方能创造出伟大的作品。于是，这些孩子们会成天抱怨自己的生活为什么如此单调乏味，天

天琢磨着到哪里去找找“真正的生活感觉”，甚至幻想着自己有时候也能遇见那些伟大艺术家们曾经经历的磨难。似乎有了苦难经历，创作才拥有了真正的生活之源；似乎有了与众不同的经历，这些生活素材就会在艺术作品中自动生效。

这种想法或许是有一定道理的，因为无数艺术家的成功都为我们证明了这样一个事实，苦难在造就天才方面拥有着神奇而非凡的力量。的确，如贝多芬、莫扎特、巴尔扎克等一类的艺术天才似乎都不曾得到命运之神的多少眷顾，他们经历过经济的窘迫、生理的障碍和情感的失意；屈原、司马迁、曹雪芹等一类中华文化命脉的传承者，的确也遭受着来自政治因素、社会环境和生理痛苦的多重折磨；即使是现在大红大紫的中国第五代导演代表人物张艺谋和陈凯歌，青年时代也曾经历过社会的动荡与心灵的磨砺，经历了特殊时期、特殊环境给予他们的独特生活体悟。诸如此类的例子不胜枚举，生活的沉重所换取的是他们对于艺术事业的坚定执著，苦难带给他们心灵深处的冲击转化为了美丽的音符、不朽的篇章和撼人的影像。苦难赋予他们个人意志的坚定，对生活艰难的感悟，以生活和生命的代价换取的是思考的深度与心灵的敏感。对于这些天才艺术家而言，苦难是上天的恩赐，而这种恩赐是可遇而不可求的。

然而，苦难的存在不一定就能造就天才，有太多太多的人，他们的生活经历相当坎坷，可他们却在日复一日地抱怨，在内心焦灼中消解着这种生活的财富，最终只能走向平庸，甚至走过一辈子哀哀怨怨的人生。

苦难的生活只是一种外在的生活形态，“苦难决定论”是对于生活相当片面的认识与理解。在这里，“生活”被人为地定义成了“体验艰苦生活”。王小波就曾经提出过自己对于这个问题的看法，“省略了中间两个字，就隐含了这样

的意思：生活就是要经常吃点苦头——有专门从负面理解生活的嫌疑。”^① 这种从负面理解生活的认识代表着人们对于部分伟大艺术家们人生苦难历程的好奇心理和情感强化。其实，艺术发展史上有很多的例证可以澄清这一认识，艺术的形态是多种多样的，艺术家表现生活的角度和方式也会因为生活经历和人生感悟的差异有所不同，苦难而深刻只是这多种形态中的一种而不是唯一。在伟大的艺术家群体之中，有受苦受难的勇士，也有享尽荣华富贵而名垂千古的幸运儿。外在的现实生活只能在形成艺术家心灵世界的某一侧面起影响作用，它对于创作并不起决定性的意义。我们没有必要纠缠于生活对于艺术的意义到底有多深刻，正是因为这种纠缠常常使我们对生活产生了片面化的理解。这种片面化的理解往往导致初涉创作领域的人们止步不前，形成了一种畏惧尝试而又有所托词的不健康的心理状态。如果我们在这个问题上继续迷茫，继续误解，那么这将在很大程度上戳伤创作者的创作欲望与信心。

艺术的成形与创造是艺术家内心世界的外化过程，内心深处的思考与斟酌、个人意志的坚定与高昂才是形成优秀文艺作品的关键。拜伦、海明威、托尔斯泰都是所谓艺术家群体中的幸运儿，同时也被赋予生活的美满与创作的天资。他们的作品是真正对于大人生、大社会、大历史的思考和关照，这种关照赋予了他们内心日益沉重的含量，逐渐将作者带入了一个心灵孤独的境地。这种孤独感是存在于每个伟大的创作者身上的，因为他们站在了比世俗生活更高一级的台阶上，他们用上帝之眼看待着这个世界的芸芸众生。这种孤独时常会外化为一种生命终结时的极端选择，海明威在晚年

① 王小波：《我的精神家园》《体验生活》第166页。

时饮弹自杀，托尔斯泰于 80 岁高龄离家出走。同时，这些艺术家具备坚定的信念，拥有强烈的个人意志。正是在这种个人意志的支配之下，他们可以超越一己的悲欢离合，超脱自身的幸福安康，而走向对于生命的叩问和良知的启迪。意志高昂是衡量一个艺术家情感体验的个性坐标，这种高昂而激动人心的情结是情感力量的外化，是对于生命与艺术的热情和投入。一个意志高昂的作家往往能生产出沁人心脾的作品；一个伟大民族意志高昂的时候，也是在其内部酝酿出伟大作品的高峰时刻。只有感动自己的作品才能感动他人，只有内心深处的声音才是最真实的声音。因为这些作品拥有内部力量的源泉，是艺术家心灵的外化，是时代情感与民族激情的集中迸发。

综观这些艺术家们的经历，不论生活赋予他们的是怎样一种状况，内心世界的丰富与敏感以及个人意志的坚定和轩昂正是他们所共有的特点，也正是优秀作品之所以产生的心理积淀。对于任何人来说，现实生活会在形成我们的人生境界与价值理念上起着至关重要的作用，但是生活只是一种客观的存在，人生境界的高下、艺术理想的最终实现也就在乎于自身的追求与锻造了。

将创作的着眼点放在“娱乐”与“戏说”上，放弃对于常规化生活以及广泛民间群体的关照，这是一种创作上的畏难情绪，是对于直面客观生活的逃避态度。

我曾经做过这样一个实验，在随意的一个时间段，拿着遥控器搜索各个电视台的节目，其中有 16 个台正在播放电视剧。我的统计结果是：古装片与现实剧的比例是 11:5，而这 11 部古装片中有 10 部是戏说剧或者武侠传奇剧，而 5 部现实剧的领地也是青春偶像、娱乐八卦、男欢女爱泛滥的场所。电视剧的“娱乐”功效已经成为一股势不可挡且独占

鳌头的冲击力，它正在逐步决定和引导着电视剧创作现状和发展趋势。我也时常听到我的学生中有这样的言论：“没有生活，我可以写娱乐片，反正现在的电视剧满嘴跑调儿。”青年人拥有创作的激情，也有着渴望成功的强烈欲望，可是他们也容易走向思想的极端，容易受电视创作现状和现实利益的影响而盲目跟风。同时，生活阅历的缺乏似乎也成为他们倾向于创作娱乐片的情有可原的理由。

在这种商业模式逐渐形成写作格式的大形势下，我们必须为影视剧的创作找到一种正规化和常规化的创作模式，必须坚持中国电视剧独立的美学品格和社会使命，这在某种意义上决定了中国电视剧艺术的前途命运。作为一名教授“影视文学”课程的教师，我觉得自己有责任引导我的学生走上一条正确、理性的创作轨道，因为影视剧创作的接力棒将来是要转交给这批年轻人的，电视剧美学品格的延续和发展还要依靠他们。

“娱乐”本身是一个积极而美好的词汇，它代表着快乐而有趣的情感。例如，多年前的情景喜剧《我爱我家》，则是一部娱乐性质电视剧的经典之作。傅老一家人之间现实而巧妙的人际关系，诙谐、有趣的对话，活灵活现而生动幽默的人物个性都成为影视界多年以来胜传不衰的佳话。又有冯小刚的贺岁喜剧，每一部似乎都是带着一点黑色幽默的生活喜剧。这些娱乐之所以有生命力，是因为笑声中就是生活，他们的娱乐元素就是老百姓日常生活中俯拾皆是的笑料，是有生活根基的艺术发掘。

娱乐，是一个正当的观赏概念，但它仅仅是审美概念中一个普通的元素。正是由于人为的放大和夸张，它正哗变成喧宾夺主的角色，这其中看不到正义和善良，看不到以劳动为主题展开和形成的人生轨迹与命运走向。创作者只是试图

用主观臆想的娱乐遮蔽缺乏生活经验的个人积累，从而以一种逃避生活的态度和方式投入写作。这样所创作出来的作品也只能是没有依据、没有根基的空中楼阁。事实上，是创作者自己没有做成、没有做好日常生活中的有心人，不经心地放过了曾经发生在自己身上点点滴滴的小事以及周围那些充满着生活智慧与传奇色彩的小人物与小事件。每个人都有自己的生活圈子，只看你愿不愿意去接近，是否能够以一种敏感且平和的心态去发掘和面对。

其实，大多数耐人寻味的电视剧取材于我们生活中的细枝末节，《空镜子》、《浪漫的事》、《贫嘴张大民的幸福生活》等等一系列平民生活电视剧正是来自于民间平平淡淡的生活写真，在这平淡之中透着民族精神的韧性与力量。艺术长河中的经典作品告诉我们，一切的精神资源来自于民间。民间是一个自由辽阔的概念，但这一看似中性的概念却有其质的规定性，在此规定性的基础上才有可能保持作品独立的民族品格和美学精神。这种规定性是具备明确道德判断价值和强烈感情色彩的。“首先它必须是人民性的，众生谱系的，有着普及性的体验和共同性的亲历；它还必须是日常性的，经久不息的，有着广泛的承载和充满韧性的延伸能力；它又应该在群体背景中关注个体生命，在隐忍与抗争中选择生命价值；它还有更大的可能性在其中推延出正常的社会秩序和伦理结构，在人道主义立场上探寻法度与原则。它应该是朴素的、公正的，充满悲悯意识和忧患情怀的。”^① 只有坚持这样的创作立场，剧作者才有可能获取真正高尚的精神资源；他或她才有可能在这种丰富精神资源的滋养之下，产生对于

① 李九红：《当代电视》第28页，《尊重电视剧艺术：从编剧做起——与电视剧作家张宏森的对话》。

人生、对于社会、对于生命个体光荣抑或耻辱的判别，且最终作出具有真理性和引导性的价值判断和批判。一味的娱乐会败坏中国电视剧的身体素质和艺术素质，一味的娱乐是对于深度的放弃，实际上也是对于情感 and 责任的放弃。

一个有责任的创作者必须坚持民间写作立场，扶正创作的思想和思路，让创作落实到生活的实处。日常的积累应该走进常规化的生活。常规化的生活是民间概念的具体表现，也是民间概念的衍生。一个立足民间的编剧不可能对常规化生活持有陌生和回避的态度。作为一名教师，也作为一名影视艺术工作者，我必须告诉我的学生，“娱乐”这一单一细胞的繁殖只会形成创作上越走越窄的窠臼；你们的作品必须立足于民间，你们为创作所进行的积累和积淀必须走进常规化的生活，你们的眼光必须要深入到老百姓生活的细节之中。看起来这是一个老生常谈且不经意的要求，它实际上在考量编剧的心胸度量和职业素养。因为一个真正能够沉浸在日常生活当中去寻求素材的编剧，他可能要遭遇寂寞，也有可能要遭遇长时间默默无闻的潜伏，同时还要抵御商业化运作模式和写作格式下的种种诱惑。

只是，我们不能因为有“困难”就滋生“畏难”情绪。如果把笔下的作品当作自己毕生的事业，将心声化作作品的主旨，将自己的作品看做是对于民间生活的艺术再现与拔高，从而促使读者群产生反观、反省与思考的效应，还有什么事情比这一切更重要，更有意义呢？

作为一个剧作者，你应该看到：每个人都在生活着，都以自己的方式、自己的情态在生活着。

我们一直都在误读“生活”的真正概念。

于是，当前的任务便落实到这样一个问题：生活到底是什么？

生活是人类为实现自身生存发展所进行的各项活动，是衣、食、住、行等各方面的情况；它是人生在世所必然要经历和体验的过程；它同时受到人的自然属性和社会属性的双重制约；是一个外在行为方式与内在心理活动的集合体。

所谓“外在行为方式”包含着个人或群体的日常交往方式、生活习惯、行为举止等等方面的内容，人的一生要走过幼年、童年、青年、中年、老年等不同的人生阶段，在这个过程中会发生各种各样可视可感的事件，遇见不同类型、不同精神品格的人，而这也正是人物外在生活的丰富内容。而“内在心理活动”则是由外在生活境遇与个体性格特征所决定的精神状态、价值观念、心灵感悟的综合，是个体看待外在世界的角度与方式，是个体或群体对于现实世界和自身命运的看法和观感。它没有活生生的形象化的演示，是不可以被直接看到的，但是这种“内在心理活动”类型的生活是可以被感知的，它由那些琐屑而丰富的生活内容所决定，同时也反过来影响着外在行为的走向与境遇的变迁。外在的行为方式、对待事件的处理态度都会透露着人物内心世界的善恶忠奸，也会体现着人物或积极或消极的生命态度，或乐观或悲伤的精神状态。

人类在不同年龄阶段以及不同性别特征方面所表现出来的行为方式和思维方式的差异，基本上由人类的自然属性所决定。譬如婴儿出生时的啼哭、童年时代的顽皮行径、青年阶段的恋爱与拼搏、中老年时候的稳重与娴熟；例如男人与生俱来的强悍与高大赋予他搏斗自然的力量与保护家园的实力，女人体力的相对弱小以及思维上的纤细、温柔决定了她们主家的身份和权力。同时，人物的社会属性往往是人们容易忽视的一个重要因素，在不同的民族氛围、不同的社会环境、不同的时代风貌的影响下，人们的生存状态有着相当大