

21世纪影视创作解析丛书

王 静 著

从文学创作到视听表达

电视连续剧《借问英雄何处》导演阐述

【附剧本全文】

中国传媒大学出版社

21世纪影视创作解析丛书

王 静 著

从文学创作到视听表达

电视连续剧《借问英雄何处》导演阐述

【附剧本全文】

中国传媒大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

从文学创作到视听表达:电视连续剧《借问英雄何处》导演阐述/王静著. —北京:中国传媒大学出版社,2012.5

ISBN 978-7-5657-0442-0

I. ①从… II. ①王… III. ①电视剧—艺术创作—经验—中国 IV. ①J905.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 034433 号

从文学创作到视听表达:电视连续剧《借问英雄何处》导演阐述

著 者 王 静

策 划 王 进

责任印制 曹 辉

出 版 人 蔡 翔

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街1号 邮编:100024

电 话 86-10-65450532 或 65450528 传真:010-65779405

网 址 <http://www.cucp.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京市梦宇印务有限公司

开 本 787×1092 mm 1/16

印 张 29 彩插 0.25

版 次 2012年4月第1版 2012年4月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5657-0442-0/J·0442 定 价 88.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

沈家齐（中，唐国强饰）全家福

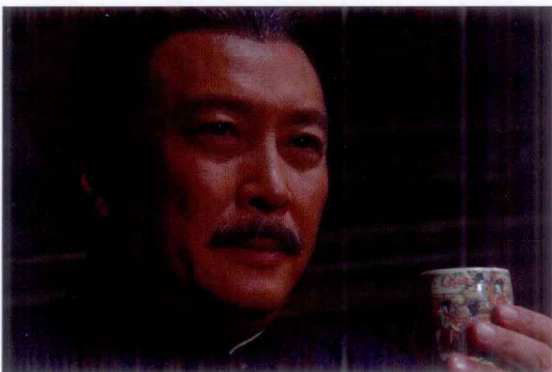
何仁泰（中，孙海英饰）全家福

石大头（中，晋松饰）彭成儒（右，钱泳辰饰）武山虎（左，廉赛饰）

线儿（中，康馥麟饰）素贞（左，杨秀措饰）芷兰（右，王纪弦饰）

湘西名士沈家齐（唐国强饰）

石大头（晋松饰）在关键时刻亮出彭公刀

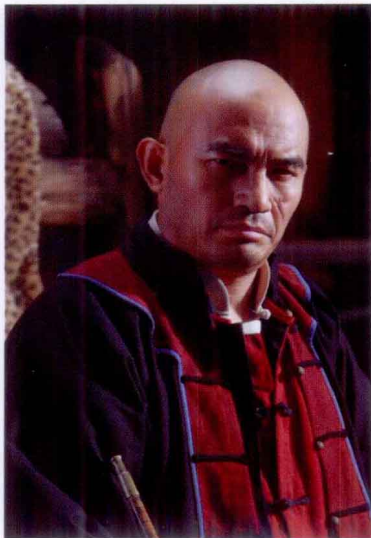
彭成儒（钱泳辰饰）拔刀相向

武山虎（廉赛饰）玩世不恭

小家碧玉何素贞（杨秀措饰）

万虎山刀匪首领龙叫天（霍艺峰饰）

风流倜傥的何必来（应俊饰）

红军游击纵队司令钟克俭（郭凯敏饰）

线儿（康馥麟饰）与武山虎（廉赛饰）

石大头（晋松饰）率众兄弟反击敌人进攻

司令员钟克俭（右，郭凯敏饰）与特委书记秋枫（左，陈康饰）

沈家齐（右，唐国强饰）与石大头（左，晋松饰）率部出征抗日

彭成儒（钱泳辰饰）与线儿（康馥麟饰）合力按下起爆器

面对日寇的疯狂进攻，兄弟同仇敌忾

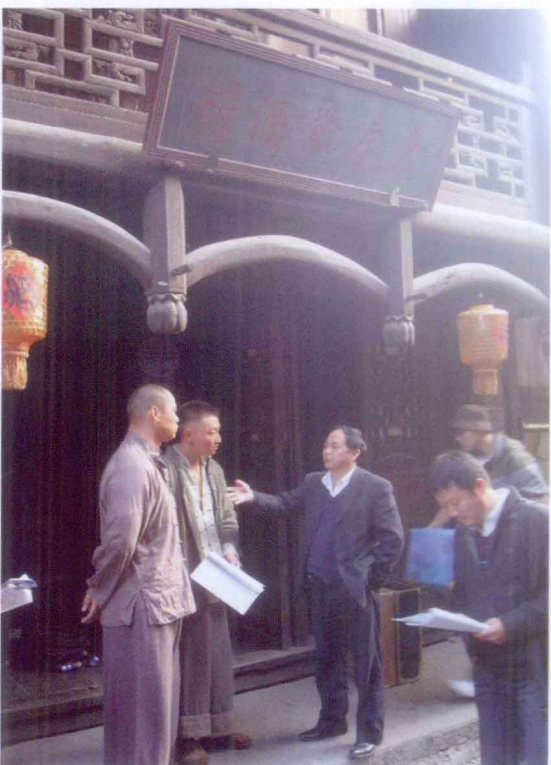
日军少将手冢正三（左，张东强饰）与侄儿清太（右，陈野饰）

导演王静在给石大头（晋松饰）山虎（廉赛饰）说戏

演员唐国强在与本片编剧、导演王静研讨剧本

导演王静在拍摄现场

《借问英雄何处》片名（唐国强题）

开机仪式场面宏大

湖南省湘西自治州州委副书记彭武长揭开象征“中国精神”彭公刀的红盖幕

王静（右）与孙海英（左）、黄鹤（中）在开机仪式上

湖南省永顺县委书记李平致欢迎词

州委副书记彭武长（中）、古丈县委书记向顶天（左）以及州劳动局局长刘小刚（左后）与唐国强

北京电视台发布会上，孙海英说：“湖南人抗日最勇敢，不怕死！”

北京电视台发布会上，杨秀措说：“自古湘女最多情！”

梅花香自苦寒来(代序)

人生中能相遇相知的,都是一种缘分。儿女就像那藤上的花,生下他也就生下牵挂。为父为母是命里的缘,做儿做女是梦中的缘,苦也是缘、甜也是缘、分也是缘、合也是缘;也许我与儿子王静今生今世的父子缘分,是前世修来的吧!

记得在30年前,在我们湘西老屋的院墙下,有一棵儿子亲手种下的腊梅树。如今已枝繁叶茂,每当严冬来临,庭院里处处弥漫着腊梅花的芳香……

《湖南日报》、《湖南广播电视报》、《长沙晚报》等许多报刊采访报道儿子的相关事迹:“他出生在湘西一个普通教师家庭,当过民办教师、县委宣传部干事、湖南电视台的编辑、记者,现从事专业编剧导演工作。1998年评聘为国家一级导演,多次荣获国内外大奖……”这些报道往往都只是停留在光鲜亮丽的一面,其坎坷人生经历却鲜为人知。还有人说,儿子这几年踩了狗屎走了运,其实,从他走过的道路来看,这些成绩的得来并非偶然。

“一出生就挨饿,一上学就停课,一毕业就失业!”这句话才是对儿子的真实写照。王静出生在三年困难时期,国家连续遭受着自然灾害,物资十分匮乏,人们生活很苦,当时社会上流传着这样的顺口溜:“粮食部门吃得饱,供销部门吃得好,只有当教师的拿着钱满街跑,什么也买不到。”我和他母亲都是普通教师,常年在外地教学,儿子只得跟着婆婆(湘西人管叫祖母为“婆婆”)住在农村,每餐只能靠公共食堂的二两米饭维持小生命。儿子每天口里念的就是“婆婆三两,麻子二两。”(王静幼年小名叫“王麻子”,这是湘西的风俗习惯,据说是如果把孩子的小名取得越丑就越好养活)那时儿童玩具什么也没有,只是把小木椅放倒,上面盖一块尿片,他坐在上面,模仿司机转动“方向盘”,不断地喝着:“笛笛!笛笛!”一次他和婆婆去看了一场木偶戏,回来后就独自剪上几个小纸人,

拿尿片作幕布,神气十足地举着纸人,咿里哇啦的演“戏”,当然唯一能“买票”喝彩的观众就是婆婆。上幼儿园后,婆婆每天去饮食店门前排队,好不容易才能给他买来一个米糕,等送到园里,他却往往趁老师不注意时偷偷跑到外面玩去了。体弱多病的婆婆几次因寻找他累得吐了血。每当婆婆责怪时,他却说:“我上街看马马,自己会回家,你不要找我呀!”刚上小学时,史无前例的“文化大革命”开始了,在大搜查中,发现家里做煤油瓶塞的旧报纸上印有伟人头像,因而一家之主的我被打成现行反革命,开除公职,发配农村劳动改造。儿子因此被迫辍学,跟随我这个倒霉的父亲下了农村。为了减轻家里负担,八岁的他每天都要到离家十多里的山里砍上一大捆粗柴,回来后又到附近捡一担毛柴。他砍柴利落,捆得紧扎整齐,乡民们都夸他能干。没多长时间,房前屋后的柴草都码满了。有空时,他就下河捞虾或采摘野果,卖了钱补贴家用。一次麦收时,他和一群孩子跟在大人们后面拾麦穗,突然一只大脚踩住他的小手,大声呵斥:“小反革命,你……”他抬头一看,原来是生产队一个贫农出身的中年汉子正以冷森森的眼光盯着他。他懂得不能给父亲惹麻烦事,只能将这侮辱埋在心底。一次生产队放假,我上山砍柴,回来时一不留神,连人带柴摔下路坎,左脚严重挫伤,又没钱医治,只能躺在床上。儿子做完家务后,就守护在身边不断为我揉搓受伤的脚关节,我呢也趁此机会给他讲起《水浒传》、《三国演义》、《聊斋志异》等名著里的故事,他每次都听得如醉如痴,从那时起,他开始受到了文学的启蒙教育。

那时,作为黑五类的我,日不能出队,夜不能出户。卖点家里的蔬菜水果换点钱都要儿子去做。

一次偶然的机会,县文工团却看上了他。记得是一个姓肖的指导员上门跟我做工作,要招他去剧团当小学员,每月还有十八元的工资。这在当时来说无疑是天上掉下的大馅饼,但我怎么也不同意,就对儿子说:“不要看重眼前蝇头小利,人生百年,也不过有限的三万来天。既然生命有限,财富更是有限,大家只不过是上帝赐予财富的临时保管员,既然来到人间,就要活得有意义,你年纪尚小,脚下的路还很长,今后不管干什么事都需要文化,只要我还有一口气,一定送你念完小学、上中学,有机会还要读大学。”第二年,通过我原来同事的关系,又把他送进了学校。为了赶上原来的班级,他就直接跳读五年级。虽然中断了一年学习,但他听课专心,学习刻苦,每次考试都没有掉队。升入中学后,他更加勤奋学习,考试排队,总是名列前茅。在体育活动中他也有一股拼命劲,在学区运动会上,他连夺800米和1500米赛跑两项冠军。在校办工厂劳动,把

他分到翻砂车间,他心灵手巧又肯钻研,翻出的零件质量高,速度又快,在数百名师生中首屈一指。

15岁这一年儿子中学毕业(那时是初高中四年一贯制),年少的他就要上山下乡接受贫下中农再教育,我和她母亲非常过意不去,觉得孩子年幼,从小缺乏营养,人又过早地参加重体力劳动,身材矮小瘦弱,现在既要独立生活,还要去干笨重的农活,怎能经受得住呢。但这是党的号召,全国的知青都必须上山下乡,谁敢拖延呢,何况作为父亲的我落实政策重新工作不久,更是刻不容缓,于是把他送下农村,插队落户。在农村,他自己洗衣弄饭,种菜喂猪,从没误过工。每天他天没亮就起床煮饭,等生产队长喊出早工时,为了防止野狗偷吃他煮的饭,就用石头把锅盖压住,然后拿着生产工具出早工。回来吃早饭时,他首先喂猪,再炒菜吃饭。中午休息,他就到菜地里劳动。收工后,他不是砍柴,就是扯猪草。晚饭吃得很迟,饭后还得煮猪食。生产队一般是按劳动等级计工分。每到计件包工时,因他个子小,劳力欠,社员们就不愿与他组合。他从不气馁,想方设法挣工分。如打谷时,他一个人先割下一大片,等别人休息,他就利用空闲的打谷机边操边打。下农村不久,县知青办为稳定广大知青安心农村改造,帮助知青筹建住房,给他也拨了几个立方米的木材计划和二百元钱。他请人砍树,请工匠锯料,并独自把锯好的木板搬回家里。那几百块生木料,硬是他一个人摸个通宵才搬完。这一晚他的衣磨破了,肩头也磨出了血。为了修屋,他连母亲给他补身子买的一只母鸡也卖了为木匠开工钱。生产队的干部和群众没有一个不夸奖他的。劳动了两年,因大队小学缺教师,驻地干部和大队干部就选他当了村办小学的民办教师。当教师后,他兢兢业业工作,认真钻研业务,还把自己的书拿出来,开办了农民阅览室,把大队爱好文学的青年组织起来,在空闲时一起演样板戏、打球、唱歌、跳舞,一时大队的文化活动开展得热火朝天。

粉碎“四人帮”后的1977年,国家恢复了高考制度。消息传来,儿子欣喜若狂,这是他梦寐以求的,但也想到,从小学到中学,学校没有好好上过一天课,这几年在乡下,连学到的那点可怜的知识也忘得一干二净。他很想到我任教的那所中学复习几天,可生产大队就有人扬言:“有的人不安心农村改造,尽管他考上大学了,我们也不让他去。”因此他连临阵磨枪的机会都没有就匆匆走进了考场。结果成绩虽上了录取线,却只获得一张普通大学数学系的录取通知书。他很愿复习一年再考,但深知父母的工资低,又有两个弟弟正在上学,家里经济很困难。我也劝他说:“能到理想的大学去深造当然很好,但很多成名成家的人并不都是名牌大学毕业的,只要自己不断地努力学习,也能干出一番事业。”他理

解父母的难处,按时到学校报了到。入校后,新的矛盾又来了。他平日爱好文学艺术,而新学的都是理科专业,他很想换个专业,看过他平时写的一些作品的老师也同意他转学中文。但作为学中文的我却心有余悸,自解放后历次运动都是朝着文科知识分子来的,特别是文艺界,连丁玲、老舍这些大师们也难逃厄运,只希望孩子今后能够平平安安地生活。儿子知道父辈的心思后,安心学习数学专业,每门功课都十分优秀。但他并没有放弃对理想的追求,有空就去图书馆借阅文艺书刊,还挤时间搞点写作,并向报刊投稿,还多次在地方报刊发表文学作品。1981年大学毕业,他被分配到永顺县委宣传部任新闻干事。这一下他真是又喜又怕,喜的是今后可以常常接触文艺,可以名正言顺地搞写作;怕的是,这个工作和自己的所学挂不上钩,自己的文学基础浅,怕不能胜任这个工作。我知道他这个想法后,鼓励他说:“鲁迅、郭沫若都不是学文学专业的,由于他们深入生活,勤奋写作,却成了当代的大文豪。路在自己的脚下,鲁迅不是说‘地上本没有路,走的人多了,也便成了路’?”在我的鼓励下,他把每个月的工资,除了基本生活费,其余都用来订阅书报和购买文学期刊,如《人民文学》、《新创作》、《小说选刊》、《电影文学》、《电影新作》……

现如今家里的图书和杂志不下千册。他夜以继日地读呀,写呀,写呀,读呀,每天都要搞到转钟以后。一个冬天的夜晚,他写作时鞋子被火点着了,直到脚烧起泡才发觉,把母亲刚做的新鞋就这样报销了。每次下乡,他的笔记本上总是记下很多素材。有机会就向那些搞文艺创作的前辈和爱好写作的朋友请教。开始,他的作品多数在地方报刊上发表。不久,他的视野和写作内容、样式越来越广,除了诗歌、通讯,还写小说、散文、剧本和报告文学,先后在省级和中央级报刊,如《人民日报》、《光明日报》、《湖南日报》、《新观察》、《经济日报》上发表。如刊载于《人民日报》文艺副刊的散文《雨夜的火把》,载于《湖南日报》“朝晖”副刊的特写《蛇医轶事》,载于《新观察》的报告文学《捕蛇者的后代》,载于《新创作》的中篇小说《沅水龙蛇谱》等。两三年时间内,他在报刊上共发表了80余万字。1988年部分散文作品结集为《青春的脚步》,已由花城出版社出版,湖南作家协会收于《枫林文库》诗文卷。1983年,他被湖南作家协会吸收为会员。他自己曾说:“在宣传部工作这几年,不仅自己在文学艺术上入了门,也为以后从事影视工作打下了基础,更在人生的道路上注入了新的活力……”

1984年夏天,儿子调至湖南电视台,从事编辑、记者工作。工作上的接触,使他对影视有了更深层次的认识,他对我说:“如今的电视传媒已风靡大江南北,进入千家万户,这对于宣传党的方针政策,对于人们的精神生活多么重要,

它比平面文字更生动形象,更为群众喜闻乐见,因而影视工作者的责任更重大。”工作不久,单位上保送他到北京电影学院编导高级研修班深造。他知道这是组织培养与信任自己,也是自己从事影视事业打好基础的机会。入校后,从影视文学理论到导演的艺术,从课堂学习到现场实习,他是那样专心致志,那样全身心投入,深得学校领导和老师的好评。回到湖南后,正碰上长沙组建电视台,他便在这里当上了专业编导。他执导的第一部电视剧《枫叶吻着大地》,就得到了领导和专家的认可。在不到十年的时间里,在各级电视台共编导的电视剧一百余部集,其中大部分在中央电视台播出,有些曾在中央台黄金时间播出。他执导电视剧态度非常严肃认真,从剧本的修改到写分镜头剧本,从剧本的总体设计到每个细小环节,他都要反复考虑,仔细推敲。从场景选择到每个镜头的拍摄,他都一丝不苟。如他执导《武陵源》时,正值大年初一,匆匆由长沙赶往天子山,途经永顺只看望了一下年迈的父母,连年饭也顾不上吃,又冒着大雪上山亲自在悬崖峭壁上抢拍雪景。夏天他又顶着烈日在猛洞河的鱼船上偷拍猴群的活动。他导演的电视剧立意深远、艺术创新。如他执导《无声的歌》时,就写了《于无声处奏颂歌》的文章阐述该剧的思想内涵,此文曾在《中国教育报》上发表。执导《望月湖的故事》时,就写了《滴水之珠见太阳》来分析该剧的主题及特色。此文曾于《影视艺术研究》上发表。他给广西电视台导演《女童班》时,就写了《平平淡淡才是真》的论文来分析该剧的基调。他不仅编导认真负责,就是摄影剪辑也常常自己动手,他认为这样做,可以弥补自己前期工作上的疏漏和失误。因此,1987年他执导的《窗口》,被选入北京广播学院的编导专业教材,《青春的脚步》、《窗口》、《寄走夏口》、《无声的歌》,曾连续四届获优秀电视剧“金帆奖”。电视连续剧《女童班》获广电部“飞天奖”以及“骏马奖”一等奖;《无声的歌》获中宣部“五个一工程奖”和全国第二届“奋发文明奖”。《别忘了写信》获全国首届“电视散文奖”。他在影视事业中已开始崭露头角,被评聘为国家一级导演。我和他的母亲永远是他的忠实观众,每当播放他编导的电视作品时,我们都会守候在电视机前,甚至不厌其烦地观看每一次的重播。

我的儿子王静,这个受尽人间磨难、当年从土家山寨走上影视艺术之路的文学青年,如今奋飞于荧屏的编剧导演,早已进入不惑之年。当我问起他今后的打算,他说:“虽然过去取得一点点成绩,这只能说明我在影视事业上迈开了步子,今后的路更长,责任也更重大。作为一个普普通通的影视工作者,应该拍出无愧于我们伟大时代、伟大祖国的作品来。”

如今,作为父亲的我年事已高,且病魔缠身,恐时日不多,特撰文写下这篇

短文……叹！人生苦短，父子缘分有限。今年冬季寒潮似乎来得比往年早，庭院土墙早已崩塌，厚厚的冰雪将四周覆盖，根本看不见儿子当年种下的那棵腊梅树的踪迹了。此时此刻，我的心犹如掉入冰窟，我想，以后再也看不到腊梅树，再也闻不到腊梅香了！整夜无眠……第二天我起得特别晚，当我打开房门，眼前的景象让我心中微微一震，只见阳光普照之下，冰雪已渐渐融化，那株腊梅树已摆脱四周的束缚，艰难地“站”立起来了……一阵扑面而来的寒风中，腊梅树宛如披上了一条又一条的金色彩带，似乎被冬赋予了甜美和温馨——腊梅花儿开了，鹅黄色的小小花儿在心中缓缓地铺展开来，犹如春雾的弥漫，温馨、静谧、雅致，真是“梅花香自苦寒来”！蓦然间，从这株腊梅的重生，得到了人生、国家的启示——人在逆境中成长，而国家呢，多难则兴邦。

已是春寒料峭时，定是来年梅花香！

〔王春余，本书作者王静之父，2009年因病去世，享年81岁，生前系湘西自治州永顺一中高级教师〕

王静与重病中的父亲最后一次合影(2009年1月10日)

目 录

第一部分 导演阐述

第一章 真实与感人是影视创作的生命 / 3

- 第一节 如何营造逼真、感人的视听形象 / 3
- 第二节 真实纪录诞生了电影这一艺术表现形式 / 11
- 第三节 编剧的真情实感与讲叙者的权威性 / 20
- 第四节 实现逼真可信的视听手段 / 22
- 第五节 同步同声纪录的声音增强影视作品的客观真实性 / 24

第二章 遵从朴实价值是客观真实性的最高境界 / 27

- 第一节 人生境界与社会价值 / 27
- 第二节 艺术贵在创新 / 33
- 第三节 人物的塑造 / 37
- 第四节 时间与空间设计相辅相成 / 54

第三章 影片节奏表现于内在与外在的完美融合 / 55

- 第一节 何谓“节奏” / 55
- 第二节 蒙太奇是对时间和空间的一种整合与创造 / 62

第四章 主要人物设置与分集故事大纲 / 72

- 第一节 主要人物设置 / 72
- 第二节 内容简介 / 73
- 第三节 分集故事大纲 / 73

第二部分 电视文学剧本《借问英雄何处》

- 第 一 集:三兄弟 / 98
第 二 集:法场救父 / 108
第 三 集:远方来客 / 121
第 四 集:何家的生意 / 131
第 五 集:神秘拜访 / 142
第 六 集:艰难的抉择 / 151
第 七 集:情仇纠结 / 162
第 八 集:神奇鬼怪 / 172
第 九 集:祭刀节 / 181
第 十 集:比武夺刀 / 193
第 十 一 集:风云变幻 / 204
第 十 二 集:致命诱惑 / 215
第 十 三 集:兄弟顶罪 / 227
第 十 四 集:危机四伏 / 238
第 十 五 集:三岔路口 / 248
第 十 六 集:各为其主 / 259
第 十 七 集:过山虎爷 / 273
第 十 八 集:劫军火 / 284
第 十 九 集:迎接特委 / 295
第 二 十 集:兄弟重逢 / 304
第二十一集:营救芷兰 / 316
第二十二集:智闯青岩关 / 328
第二十三集:兄弟情仇 / 340
第二十四集:心灵绞杀 / 351
第二十五集:攻打祖司镇 / 363
第二十六集:芷兰之死 / 376
第二十七集:割袍断义 / 388
第二十八集:拜刀组军 / 401
第二十九集:兄弟同仇 / 413
第 三 十 集:喋血杭州湾 / 431

后 记 / 451

导演阐述

中国电影家协会

弘扬民族精神 致敬时代英雄
——《湘西档案》拍摄意义

电视剧《湘西档案》全剧故事，心牵久久不能平静。全剧通过三个主人公（大东、二东、三东）的亲身经历，展示了一幅厚重的湘西革命斗争画卷。三兄弟各自走上不同的革命道路，成为时代洪流中的弄潮儿。在不断变化的革命年代，他们经历了无数磨难，最终在血与火的洗礼中，成长为一名真正的革命战士。全剧不仅是一部反映湘西革命斗争的力作，更是一部弘扬民族精神、致敬时代英雄的佳作。全剧通过三个主人公的亲身经历，展示了湘西革命斗争的艰苦历程，以及革命先辈们为了民族独立和人民解放而英勇斗争的精神。全剧不仅是一部反映湘西革命斗争的力作，更是一部弘扬民族精神、致敬时代英雄的佳作。

中国电影家协会

弘扬民族精神 致敬时代英雄
——《湘西档案》拍摄意义

电视剧《湘西档案》全剧故事，心牵久久不能平静。全剧通过三个主人公（大东、二东、三东）的亲身经历，展示了一幅厚重的湘西革命斗争画卷。三兄弟各自走上不同的革命道路，成为时代洪流中的弄潮儿。在不断变化的革命年代，他们经历了无数磨难，最终在血与火的洗礼中，成长为一名真正的革命战士。全剧不仅是一部反映湘西革命斗争的力作，更是一部弘扬民族精神、致敬时代英雄的佳作。全剧通过三个主人公的亲身经历，展示了湘西革命斗争的艰苦历程，以及革命先辈们为了民族独立和人民解放而英勇斗争的精神。全剧不仅是一部反映湘西革命斗争的力作，更是一部弘扬民族精神、致敬时代英雄的佳作。

2017年3月22日于北京

海军政治部电视艺术中心

四十集长篇电视连续剧
《湘西档案》主题立意及艺术特色

《湘西档案》以第二次国内革命战争时期湘西革命斗争为背景，讲述了一个普通革命战士的成长历程。全剧通过三个主人公的亲身经历，展示了湘西革命斗争的艰苦历程，以及革命先辈们为了民族独立和人民解放而英勇斗争的精神。全剧不仅是一部反映湘西革命斗争的力作，更是一部弘扬民族精神、致敬时代英雄的佳作。全剧通过三个主人公的亲身经历，展示了湘西革命斗争的艰苦历程，以及革命先辈们为了民族独立和人民解放而英勇斗争的精神。全剧不仅是一部反映湘西革命斗争的力作，更是一部弘扬民族精神、致敬时代英雄的佳作。

海军政治部电视艺术中心

四十集长篇电视连续剧
《湘西档案》主题立意及艺术特色

《湘西档案》以第二次国内革命战争时期湘西革命斗争为背景，讲述了一个普通革命战士的成长历程。全剧通过三个主人公的亲身经历，展示了湘西革命斗争的艰苦历程，以及革命先辈们为了民族独立和人民解放而英勇斗争的精神。全剧不仅是一部反映湘西革命斗争的力作，更是一部弘扬民族精神、致敬时代英雄的佳作。全剧通过三个主人公的亲身经历，展示了湘西革命斗争的艰苦历程，以及革命先辈们为了民族独立和人民解放而英勇斗争的精神。全剧不仅是一部反映湘西革命斗争的力作，更是一部弘扬民族精神、致敬时代英雄的佳作。

