

新世纪高等学校教材

影视学系列教材

张智华 主 编

电视创意与实践教程

NLIC2970819424

DIANSHI CHUANGYI YU SHIJIAN JIAOCHENG

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

新世纪高等学校教材

影视学系列教材

电视创意与实践教程

DIANSHI CHUANGYI YU SHIJIAN JIAOCHENG

张智华◎主 编

NLIC2970819424

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

电视创意与实践教程 / 张智华主编. —北京: 北京师范大学出版社, 2012.6

(新世纪高等学校教材·影视学系列教材)

ISBN 978-7-303-14167-8

I. ①电… II. ①张… III. ①电视学—高等学校—教材
IV. ①J90

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 021649 号

营销中心电话	010-58802181 58805532
北师大出版社高等教育分社网	http://gaojiao.bnup.com.cn
电子邮箱	beishida168@126.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn

北京新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印刷: 北京东方圣雅印刷有限公司

经销: 全国新华书店

开本: 170 mm × 230 mm

印张: 19

字数: 350 千字

版次: 2012 年 6 月第 1 版

印次: 2012 年 6 月第 1 次印刷

定价: 30.00 元

策划编辑: 王 强 责任编辑: 王 强 刘松强

美术编辑: 毛 佳 装帧设计: 毛 佳

责任校对: 李 茵 责任印制: 李 啸

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

作者简介

张智华，北京师范大学艺术与传媒学院教授、博士生导师。

出版《影视文化传播》等专著四部、合著三部，参与编写教材三部，参与制作电视节目多个。在《中国社会科学》、《文学评论》、《文艺研究》、《文艺理论研究》、《文学遗产》、《当代电影》、《电影艺术》、《北京师范大学学报》、《北京电影学院学报》、《中国广播电视学刊》、《中国电视》、《电视研究》、《现代传播》等核心期刊和重要学术刊物上发表论文 136 篇。完成国家社科基金青年项目《宋人所编诗文选本与诗文理论研究》（批准号为 98czw004，2004 年 4 月顺利结项）。主持教育部项目《电视剧叙事艺术研究》（09YJA760001）、国家广电总局项目《新世纪以来中国电影表现方法与电影产业的发展》（项目号 GD1186）等。2005 年，《武侠片观念辨析》（《电影艺术》2004 年 1 期）荣获中国高校影视学会（国家一级学会）第三届“学会奖”优秀学术论文奖。专著《影视文化传播》（文化艺术出版社 2004 年）荣获第二届中国高校影视研究学术奖（论著奖）二等奖。2009 年 8 月，《改革开放 30 年来中国电视剧类型的发展与变化》获首届飞天电视剧论文二等奖（理论）。

《电视剧研究》、《电视艺术研究》被评为北京师范大学精品课程，《影视传播研究》被评为北京师范大学优秀课程，《电视创意与实践》被评为北京师范大学专业学位精品课程。

前言

电视艺术有狭义和广义之分。

狭义电视艺术主要指电视剧、电视文艺栏目、电视文艺晚会，包括电视诗歌、电视散文、电视小品、电视舞蹈、电视音乐、电视专题片与电视主持人艺术等。

广义电视艺术范围要广泛得多，不仅指电视剧、电视诗歌、电视散文、电视小品、电视舞蹈、电视音乐、电视专题片与电视主持人艺术等，还包括一些艺术性较强的电视栏目和节目乃至部分传播艺术较高的电视频道。传播艺术与艺术传播是相互促进的。电视是不是艺术？不同的人有不同的回答。有些人说电视是艺术；有些人说电视不是艺术，电视是传播的工具。这真是仁者见仁，智者见智。本书认为，电视有传播的属性，也有艺术的属性，只要把两者的关系协调好，就会相得益彰。从艺术传播与传播艺术两方面来看，大部分具有一定艺术水准的电视作品是艺术。

这里主要探讨广义电视艺术。

电视剧、电视诗歌、电视散文、电视小品、电视舞蹈、电视音乐、电视专题片等采用不同的叙事方式与结构方法，会产生不同的创意。

电视既不是政治的附庸，也不是经济的附庸。电视传播文化是其主要使命。文化与政治、经济是并列的关系。

电视创意建立在雄厚的文化基础之上，与文化血肉相连。电视创意应该具有一定的文化内涵与文化品位。

电视创意多种多样，需要在电视实践中不断完善。电视创意指导实践，电视实践促进电视创意。

依据不同的标准，可以划分不同的电视节目形态。从播出方式上可以划分为电视直播节目与电视录播节目。从叙事方式上可以划分为虚构类电视节目与

非虚构类电视节目。从内容上可以划分为新闻栏目或频道、经济栏目或频道、综艺栏目或频道、娱乐栏目或频道、体育栏目或频道、科教栏目或频道、电影频道或影视剧频道等。电视节目形态处于不断变化之中,电视节目形态的划分是相对而言的,电视节目形态的生命力和价值与其创意密切相关。

电视创意会促进电视功能的实现。电视功能主要表现在三个方面,即电视具有教育作用、娱乐作用、审美作用。在不同时期,这三条腿常常是长短不一,因而常常处于不稳定的状态。在某一时期,过分强调电视的教育作用,而往往忽视了电视的娱乐作用与审美作用。于是,矫枉过正,在另一时期,过分强调电视的娱乐作用,而忽视了电视的教育作用与审美作用。电视创意应该同时注重电视的教育作用、娱乐作用、审美作用,三者在不同电视节目中所占的比例可以有所不同,但是总体比例应该恰当,这样才能形成良性循环,才能保证较高的艺术水准,才能有利于广泛传播,而不至于粗俗或低俗。

与国内外同类教材比较,本教材在内容、体系和结构上具有鲜明的特色。第一,紧密结合国内外有关电视案例讲解电视创意。第二,把有关电视创意方面的实践经验贯穿于教材之中,理论与实践紧密结合。第三,每章之后附有关电视创意方面的思考题和讨论题以及作业,让学生和广大电视爱好者边学边用、活学活用,不断提高实践能力与创新能力。

目 录

第一章 电视剧创意	1
第一节 《亮剑》与人物创意	1
第二节 《潜伏》诸剧与叙事创意	6
第三节 《六人行》与传播创意	10
第二章 创意与电视品牌栏目发展	15
第一节 中央电视台《新闻调查》	15
第二节 凤凰卫视《凤凰大视野》	21
第三节 山东卫视《说事拉理》	24
第四节 其他电视品牌栏目与节目	27
第三章 创意与电视品牌频道发展	40
第一节 创意与电视频道的发展	40
第二节 中央电视台财经频道	45
第三节 湖南卫视娱乐频道	47
第四节 安徽卫视电视剧频道	49
第四章 创意与电视财经栏目发展	70
第一节 我国电视财经栏目的发展历程	70
第二节 我国电视财经栏目开办现状	73
第三节 特定栏目的内容分析	82
第四节 2009 年“两会”期间《经济信息联播》 内容分析	109
第五节 电视财经栏目的分析与反思	114
第五章 创意与电视主持人艺术发展	122
第一节 白岩松的综合素质与主持艺术	122
第二节 柴静的新闻修养与主持艺术	125
第三节 李咏的娱乐素养与主持艺术	133

第四节	主持人的魅力与嘉宾的合力	134
第六章	创意与电视调查性报道的发展	140
第一节	电视调查性报道的历程与观念	140
第二节	电视调查性报道的文体特质辨析	146
第三节	电视调查性报道的叙述路径	157
第七章	创意与电视直播艺术的发展	174
第一节	从传播手段到报道方式	175
第二节	光明还是深渊——新闻事件直播的力量与危险	179
第三节	观照现实——中国新闻事件电视直播瓶颈分析	187
第四节	可能的未来——中国新闻事件电视直播的前景和策略 选择	194
第八章	创意与 IPTV 的发展	203
第一节	什么是 IPTV?	203
第二节	中国 IPTV 发展面临的困境	207
第三节	IPTV 为什么会兴起: IPTV 产业价值链分析	217
第四节	IPTV 如何发展: IPTV 内容策略分析	230
第九章	创意有助于治理电视节目低俗化	244
第一节	审视中国电视节目低俗化	245
第二节	电视业界必须理清的几个概念	257
第三节	构建中国电视节目低俗化的治理体系	274
参考文献		284
后 记		293

第一章 电视剧创意

电视剧、电视诗歌、电视散文、电视小品、电视舞蹈、电视音乐、电视专题片等采用不同的叙事方式与结构方法,会产生不同的创意。

第一节 《亮剑》与人物创意

中国电视剧内容丰富,人物多样,大手笔、大制作也较多。不同性别、不同年龄、不同文化的人有着不同的欣赏趣味和收视习惯,观众的个体视觉观念在不断更新,眼界也在逐渐开阔,他们根据各自不同的审美需求来选择自己喜欢的人物形象。一般来说,观众大多喜欢具有创意的人物形象,如李云龙、许三多、余则成、佟志、文丽、福尔摩斯等。

人物创意在电视剧中很重要。人物创意要合情合理,要符合人物性格,要突出人物精神。

《亮剑》的“出鞘”引发了收视狂潮,充满着传奇色彩、充满个性的人物形象和极具特色的语言赢得了观众,取得了高收视率。据2005年央视索福瑞收视调查显示,中央电视台一套热播的《亮剑》在播出第一周收视率平均为11.42,最高13.7,收视份额28.7,创下了当年央视一套电视剧收视率新纪录。

《亮剑》主要刻画了富有创意的人物李云龙,表现了他极其鲜明的性格和充满传奇的故事。李云龙是一位叱咤风云、百战沙场的职业军人,是一位一生都在血与火中搏斗的名将。李云龙与以往的英雄人物形象有很大的不同。他突破了以往类型化的甚至是脸谱化的军人形象;突破了以往那种理想主义粉饰的局限;突破了传统完美型英雄的神话。李云龙身上有很多复杂和矛盾的地方。李云龙有着传奇般的战斗经历,屡建奇功,是个军事天才,但又是个“惹事精”,一不留神就弄出麻烦来。他既是顶天立地、豪气干云的大英雄,可又是脏话连篇,喜欢吹牛,缺乏文化修养的地道粗人。李云龙的个性是率真、义气、性情粗犷,但他又不是个猛张飞,李云龙粗中有细,精于算计,从不吃亏。李云龙身上的闪光点,也是最具感染力的一面是:逢敌必亮剑,狭路相逢勇者胜!勇往直前、无坚不摧的战斗意志。可以说,李云龙是位驰骋沙场、快意恩仇、大智大勇的英雄;是有不畏强敌、放手搏杀的英雄气概的军人。显而易见,《亮剑》中的李云龙是一个很有个性的英雄人物,他与人们以往所熟知

的那些英雄有很多的不同点，而这些不同点是由李云龙本身的性格特点所决定的。《亮剑》中的李云龙使电视剧人物长廊增添了一个另类而又夺目的英雄形象，成功突破了影视剧中类型化的定式。

类型化往往是指某一个性格特征突出到极点，如一个人胆大，他就一直胆大，从来没胆小过。因此，类型化使人感到人物形象是单面的、扁平的。脸谱化就是指好人绝对的好，坏人绝对的坏，缺少对人辩证地分析。

李云龙是《亮剑》中人物形象刻画得最富个性的，他桀骜不驯、任侠仗义、有勇有谋、粗中有细，身上既体现出传统侠义英雄的特质，又表现出一名军人对国家民族的无比忠诚。李云龙的形象特征突破了传统军事题材电视剧中人物形象的类型化、脸谱化，树立起了一种平民化的新英雄观。

从李云龙、魏和尚、孔捷等为代表的这批军人，都是没有接受过教育的农民，他们身上有着天生的农民气息，性格粗犷豪迈。这些形象特别是主人公李云龙个性鲜活，既有军人那种不服输的血性，打仗善于动脑子，置生死于度外的玩命精神，又有传统式的狡猾、锱铢必较，特别是张嘴老子闭嘴骂娘的土匪无赖式的语言特色，这和以往反映战争题材、军人题材的高大全、脸谱式的人物相比有很大突破，为该电视剧的火爆起到了不可替代的作用。

李云龙比较粗俗。他所面对的群体特点鲜明，他的士兵大多都是穷苦人出身，没有上过学，都来自于社会底层。他们是没有什么主义概念的，他们只知道，要活下去，要争取一种做人的最基本的尊严，要做一个具有血性的男人。这群人要是天天对他讲什么主义，每次都照本宣科地采用书面语言去和他们交流，恐怕他们早睡着了。长此以往，他们可能都会变成一群温柔的绵羊而不是战场上勇往直前的英雄。就像李云龙对赵刚说的，他说的粗话让人听了提气，能够带动一种精神。这也说明了一个问题，说话一定要注意对象，不能千篇一律。另外，他的传统式的狡诈有着深刻的时代背景。在抗日战争中，毛主席《论持久战》的基本思想是要以时间换空间，积小胜成大胜，因此，就必须耍算计每一次战役的成本。而李云龙恰恰是坚决而彻底地执行了毛主席的战略思想，这是他的性格使然，也是当时的战争环境所决定的。李云龙的知己楚云飞就曾说过，李云龙是个只能占便宜不能吃亏的家伙。这一句话可以说把李云龙的性格说得相当透彻。

李云龙粗俗的语言中传达出他的直率、重情义，对朋友肝胆相照的性格。他胆大又颇具战争智慧，能够变不利为有利。他对于军人尊严的维护，在生与死之间，犹如一只火凤凰，为了生命的尊严，他对于死表现出一种淡定与从容，他正直善良，对朋友的遗孤给予无微不至的关怀与照顾，与那些

不能正视现实的人群的斗争，这些都使他的人格魅力更加光彩照人，让人们在掩卷之余，心中为其形象的真实性的腾出一块空间，成为人们心目中英雄的代名词。

剧中歇后语的合理运用，能达到幽默俏皮、通俗形象的表达效果，贴切地表现出了浓厚的生活气息：

第一，猪八戒戴眼镜——冒充大学生

李云龙、孔捷、赵刚在争论参加李家坡的战斗时李云龙对孔捷说的。

第二，猪鼻子里面插大葱——装大象

李云龙、孔捷、赵刚在争论参加李家坡的战斗时李云龙对孔捷说的。

第三，孔夫子挂腰刀——文武双全

李云龙在干部会议上，称赞赵刚的话语，是李云龙和将领们的对话。

《亮剑》语言最突出、最有争议的应该是大量粗俗语的使用。李云龙以“大老粗”自居，在称呼上，自称“老子”，称别人为：“小子”、“兔崽子”、“泥腿子”、“鬼子”（日本兵）、“小喽啰”（土匪）、“娘们儿”、“婆娘”。

李云龙（对炮手）：“娘的，你个败家子，咋不省着点用？你小子还敢发牢骚，小心老子揍你！”这是因为八路军的弹药全部要靠自己想办法，所以打仗时要注意节约弹药。语言生动形象，战士听得懂，容易接受。

李云龙（对张大彪）：“你个兔崽子，咋心眼儿那么实诚，让你喝，意思意思就行了，你还都喝啦。”李云龙称呼张大彪为兔崽子，反映了李云龙对张大彪疼爱的一面，也反映了李云龙狡猾的一面，粗中有细。

“你狗日的就不像个当兵的，是他娘的商人，心算是黑到家了，我已经多给了你们独立团十箱了，还他娘的贪心不足。”这是张部长对李云龙说的话，明确地表现了李云龙是一个市井小民，比较贪心，具有明显的小农民气质，从另一个侧面展现出主人翁一身草莽气息的性格特征，为展现整个故事埋下伏笔。

“我早听别人说……这回可真信啦，是他娘的抠，这又不是金元宝，你存着想下崽咋的？……你要不给，老子今天就不走了，你小子还得管饭。”语言通俗地展现了李云龙无赖式的性格，大大咧咧，有时还有点儿不讲理，豪迈的性格很是了得，这样为后面李云龙的改变形成鲜明的对比。

“你小子那次就是仗着在你地盘上，敢缴老子的械？……妈的，一有你撑腰，你那帮熊兵他妈的六亲不认，差点把老子捆起来。”孔捷的这番话，非常鲜明地表现出主人公李云龙在整个部队中的威望，他是士兵打心眼里尊敬和佩服的人，他的精神影响了一个师，士兵也对他相当的信服，没有人敢和他对着

干，都知道他和他的士兵都是惹不起的主儿，从另一个角度把人物性格展现得淋漓尽致。

李云龙对赵刚、孙德胜说：“这个骑兵连长是我用五挺机枪换来的。怎么训练是你的事，体罚不对但照他屁股踢两脚是可以的。对对对，要做思想工作，对那些笨的、不听话的战士就说，老哥我求你啦，我给你跪下行不行？”各国军队里面对付笨的、刺头，骂人是轻的，打打是正常的。这里还原了历史的本来面貌。八路军许多基层军官都没文化，训练时，只能采取这些笨方法。

李云龙对楚云飞说：“堂堂大丈夫带只母枪，传出去让人笑话，我要公的。”幽默的语言，说明李云龙这人有意思，按现在话讲，一根肠子到底！

李云龙对战士们说：“我们团要像野狼团，我们每个人都要是嗷嗷叫的野狼！吃鬼子的肉还要嚼碎鬼子的骨头。狼走千里吃肉，狗走千里吃屎，咱独立团啥时候吃肉，啥时候改善伙食啊？那就是碰上小鬼子的时候！”（战士哈哈大笑）幽默诙谐的语言极具煽动性，几下就把独立团战士低落的士气给煽动起来，让战士克服了对鬼子的畏惧心理，鼓舞了八路军战士的斗志。

电视剧《亮剑》中，李云龙可以说是举止粗俗，似乎还带了一种匪气，另外还有一种传统式的狡猾。一次李云龙背着政委去县城，回来后和赵刚谈话。李云龙赔笑着说：“老在这鬼地方待得筋骨都软了，我出去活动活动筋骨，一不留神就逛到县城了。咱乡下人没进过城，一进去就分不清东南西北了，咱又没手表，也不知道时间，这不，才回来。这可不能怨我，要批评只能批评你，谁让你这么小气，不把手表借我戴戴。”李云龙倒打一耙，他早就惦记上赵刚那块罗马表了，几次开口说要借戴戴，赵刚说：“去去去，等你相对象时再给你。”对此，李云龙一直耿耿于怀。从这件穿插的小对话中不难看出李云龙狡猾、幽默的性格。然后李云龙眉开眼笑地转回来：“这就对了，来来来，咱们哥俩儿好好喝几杯。他扭头向屋外大吼道：和尚，把你揣的酒拿出来，老子看见你偷揣了两瓶汾酒，拿出来！还想吃独食咋的，你个花和尚。”李云龙带着和尚去县城，完全是一种个人英雄主义的行为，作为一团之长的他，不可能不知道这样做违反了纪律。面对赵刚的诘问，李云龙的狡猾让人看了不禁捧腹。他不仅成功为自己开脱，还把责任都推到了原本有理的赵刚身上。当这种李式理论成立之后，他也不忘再缓和一下同志关系，方法就是请赵刚喝酒。什么事到了酒桌上，就变得容易处理多了。另外，从他对和尚说话的方式上，也可以看出他的一种特有的略带匪气的气质，正是这种气质，让他于无形之中有了一种亲和力，正是这种生动且粗俗的语言，拉近了他与和尚的关系，也使他的人物性格更为鲜明。

李云龙在分兵时对排干部说：“原则只有一个，只许占便宜，不许吃亏。赔本的买卖咱不干，反正枪一响，你多少得给老子捞点什么回来，我这个不择食，什么都要，吃的、穿的、枪炮、弹药，弄多了，我不嫌多，弄少了，我不高兴。没弄着我可就要骂娘了。当然我也不是啥都要，要是给我弄个日本娘们儿来我可不要。”简单的话语体现出李云龙是一个做事不吃亏的人。不管大小便宜，是便宜他就占。从这里也可以看出他身上流露出的一种小农意识。他对政策与主义的理解，更为实用化与直观化。在他眼里，那些文绉绉的语言，很难让人理解并接受，他了解他手下的这些干部，这些和他在枪林弹雨里走过来的战友。对这些人而言，生硬的书面语言是很难转化为有效的行动的，因为他们没有那种心思去细细揣摩所谓的主义和一些更高深的理论。与此不同的是，一些口语化的语言和一些戏文里常见的英雄人物，能够更直观地表达出书面语言想表达而又无法生动表达出的意思。这些话也可以看出李云龙的一种性格，在他眼里，付出与回报是应该成正比的，尽管这是让人难以驾驭的战争。他要牺牲一部分利益的话，那就应该是为了获取更大的利益，如果谁达不到他的这种要求，那么，他是绝对不能答应的。

李云龙重情义，讲义气，最让人难忘的莫过于攻打平安县城的这部分剧情。他的团部被袭击后，为了救出新婚妻子秀琴，他不顾违抗纪律要被枪毙的危险，组织攻打平安县城。日本特种部队大佐山本一木拿秀琴威胁他时，为了避免更大的伤亡，他当机立断下令开炮，这里面人们看到了一个怎样的李云龙？李云龙举起手喊道：“炮兵连，准备射击。”警卫员魏和尚猛地跪倒在他身前，抓住他的衣角声泪俱下：“不能开炮呀！团长，秀琴嫂子还在里面，您给我十分钟，我带突击队冲进去。李云龙一脚踹倒和尚，两眼冒火，大吼道：听我命令，预备——开炮！”山炮开火了，炮弹径直飞进据点里，数发炮弹，在空中划出几条弧线，落进据点里。一阵射击，守军的建筑物在剧烈的爆炸中坍塌了。李云龙无力地坐下去。他脑子里出现一片空白，浑身乏力。

李云龙是深爱他妻子秀琴的，他们已经正式结婚，尽管还没有同房，但起码在李云龙的心里，她已经是他的女人了。救自己的女人，这是一个男人最基本的尊严，另外也为了受伤的赵刚还有死难的乡亲。所以，在李云龙看来，他攻打平安县是理所当然的。对于副团长邢志国对敌我力量的分析，他不是不知道，确切地说，这时的李云龙情感控制了理智。但他并不傻，他明白，一旦他这边打响，对于敌人的援军问题，友邻部队是不会袖手旁观的。而以他的一个团的兵力去打只有几百号人守卫的县城，是有足够把握的。在他眼里，没有什么山本特工队，人和人都是一样的，谁迅速谁就能占领先机。这时，他凭借的

是一种由情感而产生的信念。但是，当他看到自己的士兵成批地倒下时，他那种军人的特性战胜了情感的力量。对于战争法则的把握，让他不得不放弃救妻子的一线希望。这时他应该是早就明白了的，妻子落在山本手里，能够活着救出来的希望几乎是等于零的，即便是和尚多冲一次，也只是给山本多一点抵抗的时间，自己多一些伤亡罢了。开炮以后，李云龙脑子一片空白，浑身乏力，纵观他的一生，有这种感觉的只有这一次，可以说，秀琴在他心里，是极受重视的。

当赵刚受伤时，李云龙不顾一切背着他突围。李云龙对昏迷中的赵刚说：“老赵，你安心去养伤，你千万要挺住啊，你答应过我的，不把鬼子赶跑，咱俩谁也不能死，你听见没有？你他娘的别装熊，想一撒手就走了？门儿也没有，这太不够朋友了，告诉你，你生是独立团的人，死是独立团的鬼，躲到哪儿也要把你抓回来，想当逃兵？绝对不行，只许你活着，不许你死，你听见没有？求你了，老赵。”李云龙哭了，眼泪成串地滚落到胸前。李云龙喜欢事事以自我为中心，很难与人相处，但从赵刚受伤，人们也可以看到他对战友的深厚情义。李云龙求过谁？但他求赵刚了，为了让赵刚能坚持住，他流泪了。整部剧中，李云龙流泪的次数有限，这也说明，他和赵刚之间真诚的战友情。另外，当和尚被土匪打死后，他不计后果为和尚报仇，也从一个侧面说明了他十分重视战友情谊。

李云龙本来是文盲不识字的一个粗人，改不了农民的本性，他的语言也是相当粗的。可他的身边不乏知识有文化的人，如他当营长时的营教导员朱玉成、而后朝夕相处的政委赵刚及后来他的妻子田雨，他一点点地被文化这个香炉熏得也有点文化了。新中国成立后，他又在军事学院学习了三年，可以说他已经变成一个有一定涵养的将军了，其语言中的知识含量也逐步提升。当然，他有一定的文化并不代表他不说粗话了，若不说粗话那也便不是李云龙的，他照样时不时地说些粗话，只是这些话变少了，而文明用语的痕迹也逐渐多了起来。

电视剧《亮剑》拍得豪迈、大气，表现力极强，观众看得也是非常痛快。

第二节 《潜伏》诸剧与叙事创意

电视剧容量大，可以有众多的人物、曲折的情节、复杂的线索，类似于长篇小说，这是电视剧的主要特点与优势。因此，电视剧叙事创意就显得尤为重要。

一、《潜伏》与叙事创意

《潜伏》根据龙一同名小说改编，原著1万多字。编剧姜伟写成40万字的剧本。姜伟的作品有《浮华背后》、《不要和陌生人说话》。导演姜伟、付玮，主演孙红雷、姚晨、沈傲君、冯恩鹤、吴刚、祖峰、范雨林。他们共同打造出电视精品，该剧与《暗算》各有所长，可以与美剧《越狱》、《24小时》相媲美。这部由广东南方电视台和东阳青雨影视文化公司联合出品的电视剧，自2008年11月推出以来，在全国多家电视台播出后反响极为热烈，一路飙升的收视率与人气使该剧成为当之无愧的“谍战经典”、“广产”电视剧的突破之作。该剧在成都、沈阳、南宁、杭州、北京等地播出，都成为当地收视率排名第一或名列前茅的电视剧。在天津和广东南方电视台播出，将剧场的收视率提升了一倍以上，不论艺术价值还是市场价值均得到观众肯定。该剧在深受网民推崇的“豆瓣好剧榜”上一路攀升，连续4个月排名国产电视剧第一。北京卫视的收视率为12.65%~14%。这与该剧在叙事上的创意密不可分。

《潜伏》的主要故事是双重间谍、间谍与反间谍；次要故事是爱情、婚姻。风云之事与风月之事水乳交融^①，情节设计环环相扣，心理战与智慧较量不断出现。余则成由简单逐步变成熟，前期代号“蟹”或“峨嵋峰”，后期代号“深海”，城府很深，足智多谋，善于随机应变，因击毙奸李海丰，受到戴笠的器重。吴敬中是军统天津站站长、少将，老谋深算。马奎心狠手毒，杀人不眨眼，给毛人凤当过侍卫。陆桥山笑里藏刀，阴险毒辣，与郑介民是广东同乡。李涯阴险狡诈，三面两刀。左蓝高雅、开朗、机智。翠平粗俗、坚定、由不成熟逐步变成熟。晚秋哀婉、多愁善感。谢若林既是一个特工，也是一个情报商人。这些主角、配角都出彩。

该剧根据一定的历史依据进行人物刻画，把现代职场的斗争、办公室政治融会贯注在剧中，在社会斗争、人事关系、人生哲学方面给人以深刻的启示。剧中冲突感、喜剧效果与看点较多，主次分明，轻重合适，节奏较快，扣人心弦，迷雾层层揭开。大部分画面色调与环境及人物心境相一致。

但是，该剧也有美中不足，结尾引起观众的争议，翠平抱着孩子等待余则成，谁冷酷？希望有两种结尾。少量镜头的使用、构图、调度、用光与布景不恰当。

二、入戏、“戏眼”与叙事的核心价值

叙事的核心价值是什么？这是创意的重点之一。从叙事理论角度讲，每一

① 张智华：《电视剧的主要故事与次要故事》，载《中国电视》，2009（8）。

个叙事都可以分成两部分：一是故事，也就是说“什么人碰到了什么事”；二是话语，也就是说“这个故事是怎样被人讲出来的”。根据叙事理论所揭示的规则：所有的故事都受制于一套不成文的规则，对于电视剧来说，由于受到其传播特点的影响，因此如何巧妙地运用规则向观众来讲述不同的故事以吸引观众跟踪收看，是电视剧创作的目的。

故事情节基本上可以分为两种：一种是模式化、可预见的故事情节；另一种是不断变化、引人入胜的故事情节。

模式化、可预见的故事情节，这类电视剧在叙事手法上一般采用类型化的人物形象，观众们感到的是似曾相识，他们所要做的就是守在电视机旁不断地去验证剧中的纠葛和自己对情节的猜测。A·J·格雷马斯将普洛普的七种戏剧人物的情节范围加以改造，创造了一个由六种因素组成的模型：发送者、接受者（收益者）、主体、客体、敌手、帮手。

《铁齿铜牙纪晓岚》基本属于这一类型，纪晓岚（张国立扮演）是正义的化身；和绅（王刚扮演）是贪官的典型，所有的情节发展与事件构成围绕着二人的交锋也就是正与邪的对抗。这一类型的剧集在我国港台地区制作的电视剧中更为常见，其中的人物设置大同小异，好人与坏人一目了然，好人的命运坎坷也是预料之中，坏人最终的下场是早有预见。

不断变化、引人入胜的故事情节需要不断创新，这是应强调的重点，在入戏、“戏眼”、叙事的核心价值等方面应该精心安排、着意追求。

其一，入戏。“编剧在写每场戏的时候，首先要寻找这场戏的切入点。入戏方式其实包括两方面的含义：一是两场戏之间的衔接方式，编剧应该具备蒙太奇的知识，运用镜头的组接把两个不同场景的戏合理地连接在一起。另一方面则是指切入到每场戏的时机和方式，这也是我们所要阐述的重点。”^①《大宅门》入戏较快，第1集表现了白家与詹王府的矛盾以及白景琦出生就笑、与众不同，这是贯穿全剧的重要内容，因而很快把观众带入主要矛盾与富有个性的人物面前。《大宅门》的故事连绵四辈，从全剧主要人物白景琦出生拍到他的晚年，展示了“百草厅”和白氏家族的兴衰，而且反映出时代变迁与政权更迭，将家族的命运与国家民族的命运紧密地联系在一起，由血肉贯穿筋骨直至魂魄，因此具有民族史诗的特点。

白景琦的母亲白文氏让他有了家族的观念，他的老师季先生让他懂得了做人、做事的道理，教了他热爱民族与国家的思想。白景琦胆识过人，具有叛逆

① 陈晓春：《电视剧理论与创作技巧》，276页，北京，北京大学出版社，2003。

精神。他看见白三爷进房偷药方，便批评他，也敢与他动刀，长大后桀骜不驯，在官府当差，戏弄进京贿赂的地方官员。

他来到济南，吃苦耐劳，最后成了气候，回到北京后，掌管全家，用自己的能力使“百草厅”立于不败之地。不管是清朝末年还是抗战时期，即使处境艰难，他也不曾低头，始终保持一个商人应有的诚信，始终保持一个中国人应有的民族气节。该剧以百草厅尤其是白景琦的创业线索为主，以白景琦与黄春、杨九红、槐花、李香秀等的情感线索为辅，创业线索与情感线索相互交织，形成一系列矛盾冲突。

“写戏最基本的要领就是要把生活中那些没有意义的东西剔除掉，而把有意义的充满戏剧性的内容集中起来，所以在写每场戏的时候，首先要考虑这里有什么样的事情发生，并且要从事件接近高潮的前一刻切入，而不是像记流水账似的把整个过程记录下来。”^①

其二，“戏眼”。“戏眼”这个词经常被人们说道，尤其是编剧、导演和制片人很重视“戏眼”。“戏眼”就是矛盾冲突的焦点^②。编剧、导演在设计每场戏的时候考虑较多的就是把有关人物、有关事情搅在一起产生“戏眼”。在《大宅门》中，白家与詹王府的矛盾冲突、白家内部的矛盾冲突、中国人与外国侵略者的斗争，这些就是“戏眼”。

该剧编导郭宝昌就是大宅门中的李天意，而真正的“百草厅”是百年老店同仁堂。郭宝昌牢牢把握住中医中药行业的传统，把这一行业演绎得出神入化、有声有色。郭宝昌写的是肺腑之言，拍的是真情实感。白文氏精明强干，在艰难困苦中盘回了“百草厅”，撑起了白府，但晚年固执己见、思想僵化，害得杨九红非常痛苦。

白玉婷追求理想的爱情，与心仪之人的照片结婚，是一个美丽的梦想者。黄春贤惠善良，忍辱负重。杨九红聪慧、果敢，但自私、狭隘。槐花温柔软弱，遭人排挤。香秀富有心计，敢作敢为。她们个性鲜明，与白景琦的恩恩怨怨，形成了《大宅门》的一系列“戏眼”。该剧跨越半个世纪，倾诉四代纠葛，通过一些人物悲欢离合的故事及不同的命运，展示了大家族的变化，表现出社会的某些本质。有些剧集给人留下极其深刻的印象，如第20集白景琦喜爱杨九红，白景琦斗孙万年；第40集白景琦娶香秀；白颖宇不当汉奸，临死前说道：秘方不能给日本人，不要拿别人拐子打自己腿，不能做亡国奴。

① 陈晓春：《电视剧理论与创作技巧》，276页，北京，北京大学出版社，2003。

② 陈晓春：《电视剧理论与创作技巧》，276页，北京，北京大学出版社，2003。