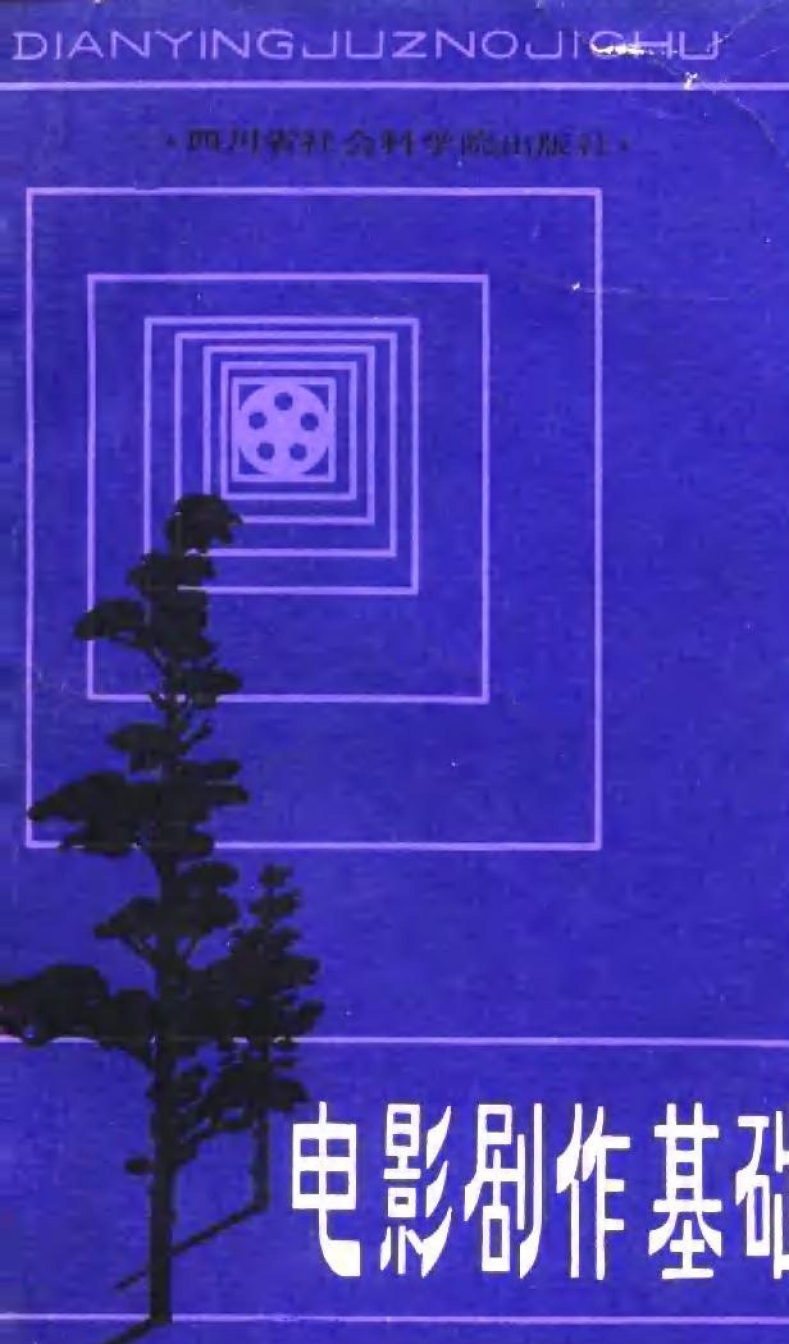

DIANYINGJUZUOJICHU

·四川省社会科学院出版社·

电影制作基础

I053
38

电影剧作基础

朱 玛

四川省社会科学院出版社

一九八五·三·成都

240080

责任编辑 陈昌荣
封面设计 张复祥

12

电 影 剧 作 基 础

朱 玛 著

四川省社会科学院出版社出版
四川省新华书店发行 7234工厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 11·125 字数 255 千字
1985年3月第一版成都第一次印刷 印数 1—5,400册

书号 10316·15 定价: 1.60 元

前言

我们处在一个带“电”的时代，各种文学艺术，乃至社会生活、祖国的现代化，都莫不与“电”相关。汹涌奔腾的时代，必然促使着新兴艺术的蓬勃发展，其中电影、电视，就是这发展中的艺术的两颗璀璨明珠。电影是国际性的艺术，它得到世界人民的喜爱。电影在中国，更有广阔的天地，人民热爱它，广大青年衷心地欢迎它。它成了人们的“良师益友”，娱乐的好伙伴。

要发展电影艺术，必须首先繁荣这种崭新的文学样式——电影剧作。广大文学爱好者，特别是青年文学爱好者，多么渴望掌握这门学科，以便把他们在四化建设中的拼搏，在改革中经历的风雨，在心灵深处的交战……，通过银幕表现出来，谱写出来。但电影剧作毕竟不同于过去的任何文学，他们要掌握这门新的艺术形式，苦于无门可投，上电影学院嘛，凤毛麟角，那只有少数人才有此良机；独自摸索吧，又老撞南墙，碰得鼻青脸肿。正是在这种形势下，一九八二年秋，上海人民广播电台文学部负责人杨竹林同志，从沪到蓉，邀我到该台主办一次《电影文学知识讲座》。当时我很惶惑，自知不堪此任，特向他推荐了京、沪的知名人士，大概由于他们百事丛集，无暇东顾之故，未能出马。竹林同志坦诚相邀，我经不起再三的敦请，却之不恭，于是“蜀中无大将”，只好“廖化充先锋”了。

现在呈献在读者面前的这本书，就是我一九八三年在上海人民广播电台举办讲座的讲稿。讲稿整整播了一年，足见上海台的鼎力支持。我衷心感谢上海及江浙听众对我的鼓励，还在开播之初，他们即以极大的热情要求增播次数和购买讲稿。上海的报刊也给予了热情的报道。尤其是竹林同志，一心想把这个讲座办好，每期他都亲自上阵，仔细审稿，向责任编辑和我及时地提出许多中肯的意见，对我帮助很大。此外要特别提到的是“讲座”的责任编辑张炳元同志，他对本书作出了不小的贡献。他总是严格地要求我，不少篇章，字里行间都洒下他悉心披删、润饰的汗水。在此，我向上海台的同志们表示深深的谢意。

这次承蒙四川省社会科学院出版社的关怀和支持，《电影剧作基础》终于和读者见面了。我希望这本书能成为青年学习电影剧作入门的向导。倘若在拙著的启发下，能为中国银幕增添几部、几十部好作品，培养出一个又一个银幕剧作新人，我将引为最大的快乐和幸福！

二千多年前陈涉曾说过：“王侯将相宁有种乎？”

我亦借光说：“银幕作家宁有种乎？”

雄心勃勃，扎根生活，锲而不舍，有志者事竟成！

最后我热烈预祝有志于这项事业的朋友们，特别是青年朋友们创作成功！

作者写于国庆三十五周年

目 录

前言

第一章 电影艺术的一般知识…………… (1)

第一节 电影艺术的产生和发展…………… (1)

第二节 一部电影的时间和长度…………… (5)

第三节 电影的景别和镜头的划分…………… (7)

第四节 电影的附加技巧…………… (18)

第五节 电影摄制的分工及其职责…………… (24)

第六节 一部影片制作的过程…………… (27)

第二章 电影艺术的特性…………… (32)

第一节 电影是获得“新特质”的综合艺术…………… (32)

第二节 电影的大众性…………… (34)

第三节 电影的具体性和逼真性…………… (36)

第四节 电影主要是视觉艺术…………… (39)

第五节 电影的造型表现力…………… (44)

第六节 蒙太奇…………… (49)

第七节 电影的音响和音乐…………… (53)

第三章 电影剧作与小说、戏剧文学的异同…………… (60)

第一节 电影剧作与小说、戏剧文学的相同处
…………… (60)

第二节 电影剧作与小说的区别…………… (62)

第三节 电影剧作与戏剧文学的区别…………… (75)

第四章 电影剧作的题材和主题	(87)
第一节 电影剧作的题材.....	(88)
第二节 电影剧作的主题.....	(92)
第三节 电影剧作主题的表现.....	(97)
第五章 电影剧作的情节	(105)
第一节 情节的来源.....	(106)
第二节 情节构思的目的.....	(110)
第三节 情节构思的方法.....	(118)
第四节 情节的加工和改造.....	(120)
第六章 电影剧作的结构	(123)
第一节 什么是电影的结构.....	(123)
第二节 电影结构发展的三个阶段.....	(126)
第三节 电影结构的基本类型.....	(131)
第四节 电影结构应注意的几个问题.....	(140)
第七章 电影剧作的序幕、开头、结尾和字幕、	
画外音的运用	(144)
第一节 电影剧作的序幕.....	(144)
第二节 电影剧作的开头.....	(148)
第三节 电影剧作的结尾.....	(154)
第四节 电影剧作的首和尾.....	(156)
第五节 字幕和画外音的运用.....	(159)
第八章 电影连接的蒙太奇技巧	(166)
第一节 叫板式连接.....	(167)
第二节 错觉式连接.....	(170)
第三节 对话式连接.....	(173)
第四节 平行式连接.....	(174)
第五节 相似式连接.....	(178)
第六节 物件式连接.....	(179)

第七节	音响式连接.....	(181)
第八节	画外音连接.....	(182)
第九节	人物式连接.....	(183)
第十节	细节式连接.....	(185)
第十一节	音乐式连接.....	(187)
第九章	电影的修辞手段.....	(191)
第一节	明喻和暗喻.....	(192)
第二节	比拟和夸张.....	(198)
第三节	双关和对比.....	(203)
第四节	省略和反复.....	(208)
第五节	排比和铺陈.....	(215)
第十章	电影中的悬念及其运用.....	(222)
第一节	悬念及其作用.....	(222)
第二节	悬念在剧作结构中的地位.....	(228)
第三节	悬念技巧种种.....	(234)
第十一章	电影剧作的叙述方法及其作用.....	(244)
第一节	顺叙及其作用.....	(244)
第二节	倒叙及其作用.....	(248)
第三节	插叙及其作用.....	(251)
第四节	分叙及其作用.....	(255)
第五节	复叙及其作用.....	(260)
第六节	串叙及其作用.....	(263)
第十二章	电影剧作的描写方法.....	(266)
第一节	人物描写.....	(266)
第二节	景物描写.....	(293)
第三节	细节描写.....	(306)
第十三章	一个电影剧本的诞生.....	(311)
第一节	创作前的准备.....	(311)

第二节	电影剧本的构思	(315)
第三节	电影剧本的写作	(324)
第十四章	电影剧本的修改	(336)
第一节	立主脑，减头绪	(336)
第二节	脱窠臼，忌猎奇	(339)
第三节	查结构，重动作	(341)
第四节	电影化，节奏感	(342)

第一章 电影艺术的一般知识

第一节 电影艺术的产生和发展

电影艺术跟音乐、绘画、舞蹈、雕刻、建筑、戏剧等艺术门类相比，它诞生得最晚，岁数最年轻。

电影从它问世以来，至今仅有八十多年的历史。在讲电影艺术的一般知识之前，让我们先来对电影艺术的产生和发展，作一个简单的历史回顾。

一八二九年夏天，比利时物理学家约瑟夫·普拉多，他在列日城对着中午刺目的太阳凝视了25秒钟之久，结果他的眼睛看不清东西了，他不得不在暗室里休息了好几天。在休养的过程中，他一直感到太阳那光亮的影子，仍然牢牢地印在他的眼底。这以后，普拉多经过刻苦的研究，终于认识到外界物体留在人的视网膜上的印象，并不随着外界物体的停止刺激而马上消失，而是能持续一定的时间。这就是著名的“视象暂留”原理。现代科学技术已经证明，当外界物体对人眼睛的刺激消失以后，视象能在视网膜上保留0.1—0.4秒之久。根据视象暂留原理，普拉多于一八三二年末研制成功了一种名叫“诡盘”的玩具。它近似于我国民间的走马灯。“诡盘”由一个硬纸盘构成，在它的圆周中间，有一定数目的

小空格，盘的一面绘有一系列分解物体运动的图形，当人们面对镜子将纸盘围绕它的中心旋转起来，用一只眼睛通过空格向镜子观看时，就发现原先分解的静止的图形，呈现出该物体运动时的形态。诡盘的发明，奠定了电影放映原理的基础。

一八七八年，美国摄影师爱德华·幕布里奇，初次实验连续摄影获得成功。

一八七九年，法国人雷诺制成了“活动视镜影戏机”，并最先把柔软而有孔的图片带使用于放映。一八八八年，他又制成了“光学影戏机”，首先实现了动画放映。这以后，由于美国的爱迪生及其助手狄克逊、法国的卢米埃尔兄弟等科学家的持续不断的努力，初步完善的电影摄影机和放映机终于制成了。

美国科学家爱迪生在一八八七年就想制造一种器械。

“它可以为眼睛作出如留声机为耳朵所做的事情”，并且他还想把这两个器械结合起来，同时再现声音和动作。爱迪生的这一设想，后来在英国青年狄克逊的协助下，通过“电影留声机”的发明，得到了实现。他使电影放映，在实验室里取得了成功。

爱迪生对电影的发明作出了卓越的贡献，但他始终未能征服放映机的抓片机构这只“拦路虎”，因而未能使电影普遍流行。与此同时，也在研究电影放映器械的法国人奥古斯特·卢米埃尔和路易·卢米埃尔兄弟，从缝纫机的压脚得到启发，完善了放映机的抓片机构。一八九五年十二月二十八日下午，卢米埃尔兄弟之父安东尼，在巴黎卡普辛路14号“大咖啡馆”的地下室里，用他们制造的“活动电影机”第一次售票放映电影。当时他放映了《拆墙》、《火车到站》、《婴儿的午餐》、《卢米埃尔工厂的大门》、《水浇园丁》

等影片。这些影片的内容都很简单，如《水浇园丁》是表现有个园丁正在浇水，突然来了个淘气的孩子，他把脚踩在胶皮管上，水管停止了喷水。园丁急忙寻找断水的原因，将头对着水管窥视，这时孩子把脚从水管上抬了起来，水一下子从管子中喷出来，喷得园丁满脸是水。影片到此便结束了。

《水浇园丁》，可以说是世界上最早的带有戏剧性情节的影片。这些影片的内容尽管在今天看来是那样简单，可在当时，却使“全场都出神了，每个人都为这样的效果惊叹不止”。没有几天，整个巴黎都轰动了。每天要接连放映二十多场，场内座无虚席，场外门庭若市，以至到了不出动警察就无法维持秩序的地步。从此，电影在实验室研制的阶段宣告结束，电影风行于世的时代开始了。所以，一八九五年十二月二十八日这一天，被许多电影史家公认为电影诞生的日子。

从一八九六年起，法国电影艺术家乔治·梅里爱将舞台艺术和场面调度运用到电影中来，他有系统地将一些舞台剧拍成了电影。一八九七年，梅里爱拍摄了16部喜剧片，尽管这些影片的剧情，并不比《水浇园丁》更进一步，但它们却都是用布景、服装和演员排演出来的，这在当时是一个很大的革新。进而他创造了一种具有艺术性兼幻想性的复现戏剧场景的电影戏剧，从而把电影向前推进了一大步。一九〇二年，梅里爱摄制成了一部有30个场景，长260米，能放映16分钟的幻想片《月球旅行记》。它的主要情节取自凡尔纳的小说《从地球到月球》和威尔斯的小说《第一次到达月球上的人》。这部影片的摄制成功，奠定了故事片在电影创作中的地位。

继梅里爱之后，对电影艺术的发展作出了杰出的贡献的是美国的格里菲斯和俄国的爱森斯坦。格里菲斯的主要贡献

在于，他把电影从戏剧中分离了出来，使之成为独立的第七艺术。爱森斯坦不仅创造了相当完美的电影艺术形象，并且总结和发展了格里菲斯的导演艺术，对电影的蒙太奇理论作出了重要贡献。

电影起先是无声的，后来由于光电管的发明，它可以使声波转成电磁波，再将电磁波还原成声波。这样，被人称之为“伟大的哑巴”的电影才终于开了口。一九二七年十月六日，第一部有声片——美国的《爵士歌王》问世，从此开始了有声电影的时代。

但是，新事物在它刚出现的时候，并不能为所有的人所接受，如当时已享有“世界丑角”声誉的电影明星卓别林和德国的电影理论家爱因汉姆等，都竭力反对有声片。他们认为电影有了声音就破坏了电影的视觉特征，破坏了电影的诗意和哑剧那独特的表现力，画面也被声音吞噬了。然而广大观众经过比较和鉴别，最后还是选择了有声电影。因为有了声音，电影就更加和谐，也更富于魅力。同时，不少电影艺术家还发现，声音也是一种重要的表现手段，恰当地运用音响、效果和音乐，会大大增强电影艺术的表现力。默片巨匠、喜剧大师卓别林徘徊了十年之久以后，终于在一九三九年，拍摄了他从事电影事业以来的第一部有声影片《大独裁者》，并取得了极大的成功。可见，有声电影实在是电影发展的必然结果。

随着科学技术的日益发展，电影的摄制技术也在不断地前进。本世纪三十年代中期，彩色影片开始问世。这以后，陆续出现了宽银幕电影、立体电影、全景电影。六十年代起，国外又出现了利用激光拍摄的全息电影、变视野电影，以及放映时能让观众嗅到画面中景和物的香味的香味电影等等。我们相信，不断地用现代科学技术武装自己，电影技术

一定会更加现代化。从艺术上讲，电影自从成为一门独立的艺术品种以来，经过各国电影艺术家们的努力实践，已形成了众多的电影艺术流派，如写实主义、革命现实主义、意大利的新现实主义、戏剧主义、法国的新浪潮派，还有什么先锋派、实证主义派、表现派等等。其中，数写实主义、革命现实主义和戏剧主义、现代主义的电影取得的成就最大，拥有的观众也最多。

第二节 一部电影的时间和长度

决定一部电影的时间和长度的最重要的因素，当然是它所反映的社会生活内容。但是，电影欣赏不同于其他艺术欣赏的一些特点，也是决定一部电影的时间和长度的不容忽视的因素。譬如人们在阅读一部长篇小说时，最吸引人、激动人的地方，可以慢慢地读，甚至反复地读；而碰到枯燥乏味、空洞议论、毫无生气的地方，则可以干脆跳过去不看；如果看得疲乏了，还可以夹上书签，休息休息，接着再看，甚至过几天再看。

看戏，自然需要精力集中，但是观众在欣赏时仍有较大的自由选择的余地。有时他可以注视最吸引它的戏剧主人公，有时也可以注意到旁的次要角色，甚至注意其它对象如布景、环境、道具、灯光等等，而且一、二个小时过后还有幕间休息，让观众紧张的大脑稍微松弛一下之后，再继续欣赏。

音乐会、朗诵会中的欣赏，你可以边看边听，也可以闭着眼睛只听不看。

但是，观众在看电影时，对银幕上的画面却几乎没有自

由选择的余地，它差不多早被导演的分镜头剥夺干净了。因为，一个出色的导演，早替观众作出了最重要的选择。而且导演运用近景、特写、大特写等各种镜头，或别的艺术手段，把观众牢牢地吸引到电影画面上来。观众在欣赏电影时，不允许你停下来，慢慢思索，回想一番，更不能当场就把刚才看过的再重复看一下。在观看一部电影的过程中，观众的精力往往是高度集中的，眼脑并用，又没有看戏那样的幕间休息。因此，电影观众是最容易疲劳的。国内外的电影艺术实践证明：一部故事影片的放映时间最好在100分钟左右。国际标准也大致如此。有的电影艺术家还认为，这不仅是一个经济因素，而且也是一个美学因素。因为，它要求在100分钟左右的时间里，电影编导要恰到好处地处理一部故事影片中各种艺术要素之间的比例关系。同时，100分钟也比较符合人类用眼的生理卫生。

摄影机内胶片正常转动的速度是每秒钟24格画面，其长度约0.45米，每分钟合27.36米。影片放映的速度与之相同。如果一部影片放映时间为100到110分钟，那么，这部影片的长度就是2700米到3000米左右。如我们熟知的苏联故事片《列宁在一九一八》、《列宁在十月》，都差不多是片长3000米左右，即放映110分钟左右。南斯拉夫、朝鲜、罗马尼亚、美国、日本等国的影片，每部放映的时间，一般也是100分钟上下。

我国的许多故事影片也几乎都是100分钟左右。这是中外故事影片放映时间的基本长度。如果因为内容太多，在这个时间和长度内无法容纳，我们就只好将影片分为上、下集了。如《吉鸿昌》、《从奴隶到将军》、《西安事变》，根据雨果的同名小说改编的《悲惨世界》等。值得指出的是，从七十年代起，外国摄制的故事影片，大有突破100分钟这

个基本长度的趋势。

了解一部影片放映的时间和长度，目的在于使电影剧作者有效地利用这个时间和长度。从某种意义上来说，影片的长度反过来就规定了一个电影剧本的篇幅。实践证明，一个电影剧本三万字到五万字上下是适宜的。我国的一些优秀电影剧本，如《林则徐》、《林家铺子》、《青春之歌》、《红旗谱》等，一般都在四、五万字左右。夏衍根据鲁迅的同名小说改编的《祝福》，还不到两万字。当然，关键还不在于文字的多少，而在于剧本的写法。导演严寄洲同志曾举过这样的例子：

“……他东张西望地穿过热闹的集市。”

这段仅有十三个字的场面介绍，却表现了比较复杂的生活，搬上银幕最低限度需一分半钟。而另一个例子：

“她遥望着渐渐走远了的亲人，她那两只俊秀而发亮的大眼睛，突然失去了光泽，象是蒙上了一层灰雾，眉头也紧紧地皱了起来。她强压制住感情，咬着嘴唇，不使眼泪滚落下来，但她失败了，两行热泪终于扑簌簌地象断了线的珍珠，顺着她消瘦的脸颊滚落下来。”

这段一百零四个字的描写，拍摄时只需十五秒钟即可。

（《致初学电影剧本创作者》，《人民电影》一九六八年第10—11期合刊，第29页）

一个电影剧作者，只有十分熟悉电影艺术的特性，又善于掌握一部影片容量的大致限度，才有可能创作出结构紧凑，而又便于用银幕形象来加以表现的电影剧本。

第三节 电影的景别和镜头的划分

著名导演张骏祥同志说过：“不能要求电影编剧象导演

一样熟悉各种不同镜头的性能，但是这方面的常识却可以大大地丰富作者的表现能力。”（《关于电影的特殊表现手段》，人民文学出版社一九七九年版第24页）

我们都有这样的体会，在实际生活中，当我们观察某种事物、现象或情况的时候，时而需要凑近，时而又需要远离；有时需要登高，有时则须俯身鸟瞰；时而需看事物或现象中的主体，时而需目睹他们所处的背景环境；有时我们需要注意某一对象的某一个局部，有时则需要紧跟着某一对象一起移动，观察它在运动中的状况。总之，我们几乎都不愿意老是呆在一个地方，从一个角度去看，而是想从不同的地方、不同的角度去看。这就是为什么电影在摄影时，需要运用各种不同的景别和各种镜头来表现各个不同的事物，以及不同事物的各个不同侧面的主要原因和根据。当然，也还有其它方面的原因，如拍摄对象的质地、塑造人物的需要等等。

电影摄影机的镜头，有时就象长在人们头上的眼睛一样，它常常代替观众作各种各样的运动，在不同的视角上把观众想看到的事物和环境、人物的动作和表情，按电影文学剧本或分镜头剧本的意图拍摄下来。

先来谈谈电影的景别及其作用。人们由于所处的位置、环境不同，跟事物距离远近的不同，加上在不同心理状态下精力时而集中在这里，时而集中在那里，他们观察事物时的注意力和视野也就常常发生变化。电影为了客观地反映这种变化，为了使观众产生身临其境的感觉，使影片获得最大的艺术效果和艺术感染力，电影摄制时，便自然地产生了和人类视觉、心理相适应的电影景别。电影作为艺术，它对社会生活的反映不是自然主义的照相，而是要塑造人物形象，表现一定的思想内容。因此，它拍摄什么，强调什么，突出什么，都有着明确的目的性。