

电视片
艺术论

田本相、夏骏 著

电视片 艺术论

田本相、夏骏 著

电视片艺术论

田本相 夏骏 著

工人出版社出版（北京安外六铺炕）

新华书店北京发行所发行

新时代印刷厂印刷

开本787×960毫米 1/32 印张：5.875 字数：97,000

1987年3月第1版 1987年3月北京第1次印刷

印数：1—5,000册

统一书号：8007·45 定价：1.05元

内 容 提 要

本书结合对我国电视界较为出色的九位电视片作者的创作的评论，对从《收租院》到《哈尔滨的夏天》、《丝绸之路》、《雕塑家刘焕章》、《话说长江》、《九州方圆》等一系列电视节目进行了较为系统全面的美学评论和理论总结；对电视片的各种体裁样式（包括编导、摄像、解说、插曲等方面的）、表现手法以及一些复杂的艺术现象进行了认真的剖析。

本书内容丰富、论述独到，是国内第一部电视艺术评论专著。它不仅对于电视专业工作者有着学术和史料价值，而且对于广大电视观众欣赏电视节目、了解电视艺术创作规律具有参考价值和启发意义。

前 言

当《论戴维宇电视片创作风格的特色》一文在《北京广播学院学报》上发表时，我曾写下过如下一段“附识”：

一九七五年秋天，因为一次非常偶然的机会有幸同戴维宇同志去延边地区拍一部反映延边歌舞团的电视片。行前，我尽可能搜罗些电影理论来读，同时，也看了若干纪录片。在延边两个月的拍摄生活中，我亲自看到了一个电视摄影记者的艰辛，同时，也看到电视片拍摄是一种富于艺术创造性的劳动。由此，使我对电视片产生了一种格外亲切的感情，成为它的一个业余爱好者。也许是出于这种业余的爱好吧，就觉得广播电视界对电视片的评论和研究太不够了。较之文学、美术、音乐等部门，就显得格外的冷落。我觉得不能怠慢了

电视记者和编辑们的辛勤劳动，更不能忽视了他们的艺术创造及这些创造的意义和影响。缘于这些原因，我就产生了一个想法，想从一个门外汉的角度为之呐喊一番，为这冷落的领域敲起锣鼓，添些热闹，倘若能引起人们的研究兴趣，我们就十分高兴了！当然，说得不对的地方，欢迎内行们的批评指正。

我之所以把这段“附识”全引下来，是因为如今我依然是这样的心情，这样的想法。电视片的创作艺术是有其自身规律的。电视片作为正在日益发展的一种电视体裁，正分化出许多品种，诸如电视散文、电视报告文学、电视交响音画等等。而这些均需要作出合乎科学的理论说明，以探求其内在联系，逐渐形成我国的电视片学。这不是不可能的。因为在电视战线，许多编辑、记者的勤奋实践和探索，已经显示出中国电视片艺术的日臻成熟，而且积累了丰富的经验。进行专门的理论研究，我以为首先应当开展电视片作品的评论和研究，先从具体的作品入手，逐步发展到对某个记者、编辑的创意的研究，然后再引向某种体裁，某些专题的研究，以至达到综合性研究的高级阶段。这样，可以逐步总结出一套系统的理论，写出电视片学、电视片史。在当前更为迫切的是把一些优秀作品选出来，出版优秀电视片选集。我更希望建立起电视片创作者自己的学会，

以推动电视片的创作和研究。这里，我们不过只是以其它学科之模式来论电视片创作和研究，如此按图索骥，未免有生搬硬套之嫌，但上述方法对一个新的学科来说，也是可以加以尝试的。只有在实践中，才能探索出适合新学科的路子。我希望以这本不象样的小书，抛砖引玉，如果能以此促成一个新的学科的建立和发展，那对我这个门外汉来说，将是最大的愉快和荣幸！

田本相

目 录

前言.....	1
论戴维宇的电视片创作风格.....	1
论陈汉元的解说词创作.....	22
论童国平的电视片创作.....	42
论李绍武的电视片创作.....	60
屠国璧与《丝绸之路》.....	80
论马靖华的电视片创作.....	100
论臧树清的电视片创作.....	122
王娴和她的电视片创作.....	133
论刘效礼的电视片创作.....	138
电视片之我见.....朱景和	152
关于解说的断想.....洪源	165
编后记.....	177

论戴维宇的电视片创作风格

戴维宇担任电视摄影记者，已有二十多年。主要作品有六十年代拍摄的《下课之后》、《走遍延边唱新歌》和一九七七年以来拍摄的《黄桥烧饼》、《闽南纪行》、《南京的一天与两千四百年》、《周总理的办公室》、《鲁迅故居》、《丝绸之路》（部分）等（其中部分作品系戴维宇与其他同志合作，戴维宇是主要创作者）。戴维宇的电视片创作以其认真、刻苦的精神和不懈的努力逐步形成了自己的风格。本文就其风格特色作些粗浅的分析和探讨。

谨严而细致的布局构思

戴维宇是个细致、求实的人。他的创作从前期采访到具体拍摄再到后期制作的各个阶段、各个环节都表现出缜密而严谨的作风。这种作风首先表现在对素材的搜集和研究上。当戴维宇选择了某个题材之后，他总是尽可能全面地收集有关

的资料，并对这些材料进行深入的比较和分析。也正因为如此，他的作品能够在对事物的内在意义和特色的把握上比其他同类作品更深入、更准确、更全面。如《周总理的办公室》在对被摄对象细腻、深入的表现上可以说是颇具艺术匠心的。尽管这个办公室的陈设十分朴素，作者却通过这些普普通通的陈设，挖掘其深刻的内涵，通过艺术的再现，使每个细小事物又都在不同程度、不同侧面上把观众的想象带到漫长的革命征程中，带到宏伟壮阔的斗争场面中，带到对总理伟大人格的景仰之中。因之，使全片具有一种革命的诗意。同样，《鲁迅故居》中一桌一椅、一篮一丁，在镜头中都有着诗意的内涵；缕缕的香烟，冒着热气的浓茶都着意刻划出鲁迅的精神世界。《龟兹幻想曲》中的古胡旋舞与现今当地维吾尔人舞蹈细微异同处的认真考证，古今乐器在造形、音色上的差异、演变的逐个比较都说明了戴维宇肯于在采访上下功夫，即使是一些相当细小的地方也难逃脱他那细致的观察。他正是在这样扎实而深入的采访基础上才进入创作过程的。

对所面临的题材内容不带半点马虎和随意态度，而是充分发挥自己的想象，在已经掌握的材料基础上根据内容的需要设计出尽可能多样的手法。我们认为，戴维宇创作上的这一特点同样是其谨严创作风格的一个方面。《龟兹幻想曲》的拍摄地点在新疆南部的库车县，这里的遗址因

解放前多次遭到破坏，现存的古迹寥寥无几，只剩下一片光秃、残缺的城墙、坟墓和一座远远逊色于敦煌石窟的小型石窟。倘若对这些在内容、色彩等方面都显得单调的素材作一般性的选择和表现的话，这一集作品可能会成为《丝绸之路》巨大篇幅中最为薄弱的篇章之一。戴维宇没有在单调的素材面前怯步。他在查阅了有关古龟兹国各方面情况记载的大量资料的基础上大胆想象、精心设计，把曾在古代有过相当影响的古龟兹音乐放到了主要表现对象的位置上，又凭依石窟中现有的壁画，创造性地采用了动画的形式，让不动的壁画飞舞在屏幕上。这就使表现石窟这一本来极易呆板的段落出现了如下类型的画面：蓝天上，一根系着彩绸的竹笛伴随美妙的幻想曲旋律蹦跳起舞，美丽的仙女随着流动的白云飘然而来，她接住飞舞着的竹笛，吹奏出悠扬而悦耳的乐曲；又一个翩翩飞来的仙女接住蹦跳起舞的琵琶，随着纤指轻匀的弹拨，白云也停住了脚步；壁画上沉睡了几千年的乐女忽然明目转睛，弹奏起迷人的乐曲来。这是《龟兹幻想曲》动画镜头的一部分，这也是《丝绸之路》全部结构中最富有浪漫色彩的辉煌篇章之一。此外，戴维宇还把舞台上《丝路花雨》的有关镜头和一些资料中残留下来的图片有选择地荟集于《龟兹幻想曲》之中。现实素材本身是单调而枯燥的，但经过作者独具匠心的开掘和处理，最终却以相当纷纭多彩的画面

出现在《丝绸之路》的艺术长廊中。戴维宇处理这部作品的独到之处在于：运用丰富的表现手法把动画、舞蹈、资料等内容同原有的石窟、壁画等素材紧密而巧妙地结合起来。无论是动画画面、舞台表演、美术资料都是与石窟里壁画上的内容，与库车一带现实中维吾尔族人民的歌舞紧紧地联系、融合于一体的。戴维宇让这种联系与融合具现到其中一个舞姿、一段记载、构图位置、人物形态以至于更细小方面的一点一滴的对应、吻合上。严谨而精确的处理使历史与现实、动态与静态的自然转换浑然一体地给观众心理留下了深刻的印象。同样，《黄桥烧饼》在现有素材数量极少的情况下，作者首次采用模拟表现法，成功地再现了战时的支前气氛。《闽南纪行》中作者大胆地让舞台上的木偶孙悟空飞落在现实环境中的大佛身上，使作品更为活泼而富有生气。瑰丽而大胆地想象与严谨而细腻的创作作风的结合，使戴维宇的创作精雕细琢而又不呆板枯燥，多姿多采而脉络分明、浑然一体。

戴维宇创作上严谨而细腻的风格特色还具体表现在对素材的精心筛选上。《龟兹幻想曲》中有一组表现喧闹集市的镜头。作者紧扣主题的要求，在众多纷纭的事物中筛选出“骡车”和“羊肉串”这两件特色最鲜明、最易于引起人们对古龟兹国风貌产生联想的典型事物着力加以表现。另外，在迎娶新娘的场面上，作者把主要镜头对着舞蹈

者和吹奏者，并时刻注意寻找着其中能与古龟兹音乐、舞蹈比较的成分。《黄桥烧饼》再现黄桥大战时的紧张支前气氛，可以模拟的内容是相当多的，戴维宇精心选取了烧饼、支前鞋、长矛、小推车等为数不多的几件事物，而通过对这几件事物及其相应的几个动作的模拟，各种年龄、性别的人民踊跃支前的不同形式以及作为当时苏北所特有的支前方式都得到了形象的再现。没有比《周总理的办公室》后半部分的三组总理在医院接见外宾的镜头更说明问题的了。为了挑选这三组镜头，戴维宇查找了相当一部分影片资料。即便是很细心的观众也未必能够注意到第二、第三组镜头中总理的面庞都比前一组更为瘦削和憔悴。但从这个简单的例子上我们是可以很明显地看到戴维宇筛选素材上谨严而细致的创作作风的。选材的严格与表现的细腻的统一应该算是戴维宇电视片创作在素材处理上的基本原则和基本特色了。

结构布局与整体设计是影响作品风格形成的关键环节。戴维宇的作品在拍摄之前是有着周密而全面的设计的。以这一点为前提，他的作品又在具体的布局结构上显示出多方面因素配合的有机性和整个影片自始至终的完整性。戴维宇创作布局设置的周密性不仅体现在画面内容次序的安排上，而且体现在音乐与音响的设置及其与画面配合的具体关系处理等方面。如《走遍延边唱新

歌》，拍摄前就已经有了完整的构思，从开头、结尾、节目顺序、场景、人物、音乐和主题歌的设计、安排上都有周密的考虑。又如《龟兹幻想曲》，为了配合那段富有浪漫色彩的动画镜头，早在创作初期设计画面的同时，戴维宇就向作曲者提出了两点要求：第一，要让音乐带上新疆地区的特色；第二，音乐越美越好。尽管创作者们对这段幻想曲音乐并不满意，但它还是较为积极地配合了镜头内容。莫里斯·约倍文在谈到电影音乐时曾这样说过：“我们不是到电影院去听音乐的，我们要求音乐去深化我们的视觉形象，我们并不要求它替我们‘解释’画面，而是以它自身完全不同于其他表现手段的特性为画面增加反响”。①这里，我们之所以提出并强调这个问题，一方面，我们觉得这个具体例子也是明显体现了戴维宇的创作在前期设计上谨严与完整的特色，再一方面，在电视片音乐尚未受到普遍重视，甚至于有些电视片的音乐连“解释”画面的作用都没有起到的今天，戴维宇能在创作的最初设计中就把音乐作为“为画面增加反响”的因素特别地提出来加以认真处理，这是值得赞赏的。音响的设计与安排在戴维宇的创作中表现最为突出的是《鲁迅故居》中的拟音处理，有关这种处理的具体分析我们另节讨论。这里把这个问题提出来是为了说明戴维宇在前期设计中把拟音作为结构全片的一大因素来认识，且在具体的拍摄中以拟音为时间依据把

握镜头的长度，让镜头运动的速度与所模拟声音的语气、语调、速度相适应，这些认真而周密的设计也从另一个方面同样体现出细致而严谨的风格特色。此外，《龟兹幻想曲》以现实为出发点，在远古的氛围中遨游、幻想之后又回到现实中来，这样首尾呼应，产生一种结构的力和美。再如《鲁迅故居》以开门进故居为开头，以关门出故居为结尾，也都同样显现出结构的完整和设计的严谨。

最后，作为构成一部电视片作品最基本元素的单个镜头画面的认真、细腻处理是形成戴维宇创作谨严而细致的风格特色的又一个突出方面。在戴维宇的作品中，我们几乎找不到任何在技术上或构图上处理粗糙的画面。他的作品中每一个运动镜头的起幅、落幅画面总是那么规则，运动的速度又都是那么均匀和恰到好处。倘若深究这其中的原因，固然是作者认真、求实的创作态度起着决定性作用，不可忽视的是他早期曾从故事片和戏曲片摄影实践，这无疑是为他后来的电视片创作打下了坚实的艺术基础的。如《周总理的办公室》和《鲁迅故居》中都有从窗外拍摄窗内灯光的镜头，这些镜头画面无论是在光源依据的把握、光线强弱的设计、窗内外光比的处理等方面都毫不逊色于故事性影片画面的光效处理。而这些成功的处理对真实感的加强和情绪的表达也都有着积极的意义。在《鲁迅故居》中，有一个模拟鲁迅写作的毛笔和纸的特写镜头。为了使

这个镜头创作得更为完满，作者认真观摩、分析了以往影片中类似的处理。在这个基础上，他认真设计了以虚幻的稿纸为前景，并从侧面取景的拍摄方法。这样的处理既有很强的形象感和真实感，又避免了纸面字迹的直接出现，从而达到了含蓄表现的目的。同样，戴维宇七十年代拍摄的《下课之后》中，随着人物心绪的不同，对表现大海的画面在影调、气氛上都作了不同的处理和修饰，这些也都体现出他创作的认真和细致。

以创作的谨严、细腻而见长的戴维宇能在自己的作品中做到严谨而不拘泥，细致而不琐碎，这是难能可贵的。《龟兹幻想曲》镜头画面的处理上，作者采用逐格摄影的方法表现古城墙上迅速流逝的光影以形成一定的神秘感。全片开始部分，摄影者骑在毛驴上拍摄的摇摇晃晃踏上古龟兹国土地的前移镜头以及其中连续的刺光都是新颖的和大胆的，而戴维宇对这些镜头的处理又同样是极为仔细和认真的，摇晃就要摇晃到理想的程度，刺光就要刺出符合内容要求的合格光环。类似这样的例子在戴维宇的作品中是俯拾皆是的。

谨严、细致风格特色的形成是需要作者付出更多的劳动和心血的，它也是以创作者的耐心和意志为前提的。

含蓄而浓厚的抒情色彩

戴维宇的作品是满蕴着感情的。他本人也曾

这样主张：“第一是感情。如果你对被摄对象真正产生了某种感情，拍摄的方法，甚至于蒙太奇组接的概貌也就自然而然地形成了”。②当然，我们可以说，任何成功的艺术性电视片的创作都离不开作者真挚感情的作用，但在电视片创作中，能如《周总理的办公室》那样感人至深、催人泪下的作品并不多见。就这部作品而言，被摄对象本身所具有的感情色彩固然是一个重要因素，但作者倾注于创作过程始终的深厚情感可以说是该片成功的主要因素。分析戴维宇的作品，且把它们与其他作者的创作相比较，就可以发现，戴维宇的创作在感情处理上有两个最为明显的特色，即：感情的深厚和表达的含蓄。

注意选择那些富于感情色彩、能给观众以更多的感染和联想的细节，这是戴维宇的作品满蕴着绵密情致的原因之一。《鲁迅故居》中用较长的镜头表现了藤野先生的照片及其与鲁迅的关系，这是作品表现师生之情的第一个层次；鲁迅先生与青年的密切交往的大篇幅、多角度表现是作品中师生之情的第二个层次。作者介绍鲁老太太屋里的陈设，其中特别着力表现了鲁迅与母亲饭后聊天时坐的藤椅和母子同桌吃饭时的座位，这里流露出来的是亲密的母子之情；作者在让镜头推出绣花枕套特写的同时，解说词介绍说枕套上的花纹是许广平绣的，这又分明是鲁迅先生崇高而伟大的爱情在这个小小斗室里的具体体现。《鲁迅