

CMI 现代远程教育系列教材

WWW cmr.com.cn

影视文学教程

■ 邹红 主编

 中国人民大学出版社

现代远程教育系列教材

影视文学教程

邹红 主编

中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

影视文学教程/邹红主编

北京:中国人民大学出版社,2004

(现代远程教育系列教材)

ISBN 7-300-05032-8/G·1052

I. 影…

II. 邹…

III. ①电影文学-世界-远距离教育-教材

②电视文学-世界-远距离教育-教材

IV. I106.35

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 020800 号

现代远程教育系列教材

影视文学教程

邹红 主编

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号 邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室) 010-62511239 (出版部)

010-62515351 (邮购部) 010-62514148 (门市部)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京密兴印刷厂

开 本 787×965 毫米 1/16

版 次 2004 年 4 月第 1 版

印 张 23.5

印 次 2004 年 4 月第 1 次印刷

字 数 366 000

定 价 25.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

“现代远程教育系列教材”编委会

主任 林 岗
副主任 贺耀敏 王 霁 顾宗连
委员 (按姓氏笔画为序)
王 霁 石永义 龙翼飞 叶君远 白桂梅
冯特君 朱小平 刘仲康 刘 勇 刘春田
安体富 李昭公 杨千忠 杨瑞龙 杨慧林
陈 岳 陈 建 陈慕泽 林 岗 苗 杰
金勇进 周蔚华 郝成义 赵锡军 姚开建
贺耀敏 钱 晟 徐晓梅 顾宗连 黄卫平
彭 刚 董克用

总 序

人类迈进 21 世纪，全球性的科技革命正在越来越深刻地影响着人类的生活、工作和学习方式，教育领域当然也不例外。网络教育以其鲜明的时代特色、充满希望的生命力尤为引人注目，已经成为教育领域里突起的一支生力军。

对于网络教育，尽管目前大家看法不尽一致，但一般认为就是利用计算机、计算机网络和多媒体等现代信息技术传授和学习知识的一种全新教育方式。正如现代教育制度产生于工业社会一样，正在兴起的网络教育反映了知识经济社会对教育的新要求。

在知识经济社会，知识对于个人的发展和社会整体进步起着决定性的作用。由于知识更新速度加快，人们对于知识的渴求也越来越强烈，“继续教育”、“终身教育”等教育理念也越来越为社会所接受。建立在计算机网络技术、多媒体技术以及现代教育学、心理学等基础之上的网络教育应运而生，它突破时间、空间的限制，为一切具有学习热情、学习能力的人敞开了接受教育的大门。学校变得没有围墙，因此极大地拓展了教育的空间，充分体现了终身教育的先进教育理念，适应了学习化社会里人们个性化学习、多样化学习的需要。

此外，网络教育的出现对于目前仍处于精英教育阶段的高等教育走向普及化有着更为重要的现实意义。进入新世纪后，经济、科技和教育

全球化趋势日益加剧，各国经济实力和综合国力的竞争更加激烈，而经济的发展、综合国力的提高，最终都取决于科技和教育的发展。也就是说，国际竞争归根结底是人力资源开发和人才培养的竞争，这已经成为各个国家的共识，我国因此也将“科教兴国”定为长期发展的战略之一。目前，我国接受高等教育的毛入学率与发达国家相比尚有很大差距。要实现高等教育大众化的目标，单靠传统高等教育手段是很困难的，而网络教育恰恰可以大有作为。网络教育利用全社会优质的教育资源，通过计算机网络等现代信息技术，可以有效解决中国高等教育资源相对短缺和教育经费投入不足等问题。教育部为此批准了几十所具有教育资源优势、办学条件成熟的高校开办网络教育，目前，通过网络接受高等教育的人数在迅速增长，网上大学生已达上百万人。因此，可以毫不夸张地说，网络教育已经成为中国在新世纪增强综合国力、实现高等教育跨越式发展的重要手段。

在这场教育变革中，中国人民大学一直走在前列。中国人民大学是一所以经济、管理等人文、社会科学为主，兼有信息科学、环境科学等的综合性、研究型大学。建校 60 多年来，它秉承“永远奋进在时代前列、实事求是、兼容并蓄、服务现实、艰苦奋斗”等五大传统，发展成为中国人文、社会科学人才培养和科学研究的主要基地，在中国现代化进程中发挥着不可忽视的作用，同时也成为在国际上有着广泛影响的著名学府。长期以来，中国人民大学利用自身教育资源的优势，在办好全日制高等教育的同时，一直积极开展远程教育和继续教育，不遗余力地为中国高等教育事业做出自己的贡献。随着网络时代的到来，计算机网络等信息技术的发展为远程教育提供了新的技术手段和教育方式。中国人民大学敏锐地把握住了这一教育发展的契机，充分意识到由此可能带来远程教育的蓬勃生机，从 1997 年开始网络教育的筹备和试验工作，并于 1998 年成立了国内第一所网络教育学院。经过近几年的发展，中国人民大学网络教育学院已经成为国内技术手段先进、实力雄厚的网上大学。此次出版的“现代远程教育系列教材”，中国人民大学给予了高度重视，成立了专门的编审委员会，力争在两三年内陆续推出“网上人大”财经、管理类系列教材。

按照新世纪人们学习方式的变化和网络教育的特点，出版现代远程教育系列教材，不仅是一项创新工程，也是发展我校网络教育的基础工

程。相信“现代远程教育系列教材”的作者们，一定能根据中国人民大学网络教育的实践经验，创造出适合网络教学和网络学习的、有较高学术水平、反映时代要求的网络教材，把正在兴起的我国网络教育事业推向新的高度。

林 岗
2003年1月

前 言

—

人类社会在数千年的文明史上，曾经创造出音乐、舞蹈、绘画、雕塑、书法、文学、戏剧、摄影等在人类生活中产生重大影响的艺术样式，一代又一代艺术家的精心创作，是人类社会共有的精神财富。从古希腊的史诗、悲剧到文艺复兴时期的绘画、雕塑，从莎士比亚、巴尔扎克到乔伊斯、艾略特，从贝多芬、莫扎特到柴可夫斯基、斯特拉文斯基，这些在世界艺术史中占据了显著位置的经典作品、艺术大师在给人们带来艺术享受的同时，也创造、规定了各种艺术范式。当然，对于现代中国人来说，唐诗、宋词、元曲、明清小说，山水画，佛教造像等更是耳熟能详的文艺遗产。而进入 20 世纪以后，在上述这些传统的艺术样式之外，又有两大样式进入了人类社会生活，它们就是被称为“第八艺术”和“第九艺术”的电影和电视。于是，构成人们学习、休闲生活方式的不再只是图书馆、美术馆、音乐厅，还有电影院、电视间、录像厅；在很多家庭的书架上，除了一册册的图书外，还放置了录像带、影碟；人们谈到当代艺术，除了文学、音乐、绘画，不可能不涉及电影电视——好莱坞、大片、蒙太奇、特写、连续剧、武打片、数码制作、卡通、奥斯卡、斯皮尔伯格、施瓦辛格、汤姆·克鲁斯、苏菲·玛索，以及张艺谋、吴宇森、冯小刚、周润发、林

青霞、葛优、巩俐……从影视艺术特性、作品分类到著名导演、演员，无所不包。简言之，时至今日，影视已成为人类生活的重要组成部分，几乎像阳光、空气、水一样不可或缺。

影视艺术对于人类生活的重大影响首先表现在精神上。由于影视艺术较传统艺术在传播方面具有不可比拟的优势，它对人们生活的影响也远远超出了传统艺术。一部影片的上映或一部电视剧的播出，其传播速度、影响规模是以往任何一种艺术都难以望其项背的。它进入到千家万户，人们无论何种文化水准、从事什么职业，也无论性别、年龄、种族，都不可能不观看影视，不受到影视的影响。就其对人的精神影响而言，思想道德、世界观、人生态度固然是相当重要的方面，而文化品味、生活方式方面的作用也不容低估——影视可以引领潮流，制造时尚，从对历史的评价到对现实的认识，从选择服饰到言谈举止，人们每天都在自觉不自觉地接受着影视文化的影响。更值得一提的是，影视艺术的出现还极大地改变了人们的审美方式和接受方式。我们知道，传统艺术基本上是各自独立的，尽管彼此间也不免有所影响借鉴，但大体上并不越界；绘画、雕塑属于视觉艺术，音乐属于听觉艺术，至于文学，更有其特殊的接受方式，即以文字为媒介的想像性艺术。舞蹈、戏剧虽然有综合的成分，兼具视觉和听觉艺术的特征，但其综合程度毕竟有限。人们欣赏绘画、音乐、文学，甚至舞蹈和戏剧艺术，主要以视觉或听觉接受为主，而影视艺术则以其前所未有的综合性特征改变了以往相对单一的审美接受方式。更重要的是，影视艺术所独有的画面语言以及这种画面语言的直观性、运动性、高清晰性，使得现代人对于视觉化的追求超出了以往任何时期。音乐中的MTV，戏剧中的高成本布景制作，乃至于文史哲、自然科学著作出版中愈演愈热的“图说”方式，都表明视觉化已成为一种时代的接受趋势。如果究其原因，应该说和影视艺术的影响不无关联。

影视艺术与传统艺术的另一个重大差异，是它的制作方式。和传统艺术主要为个体创造不同，影视艺术是现代工业时代的产物，影视艺术的制作是一种企业行为。一部影视作品的完成，一方面需要作家(编剧)、导演、演员、舞美设计、作曲、演奏、剪辑以及后期制作人员等各类人才的通力合作，另一方面，影视作品要和观众见面，还必须有发行渠道、影院、放映人员或电视台的播出、电视接收机的生产、销售等。简言之，影视艺术是一种文化产业，是以影视艺术制作为中心形成的一条完整的产

业链。这就意味着影视艺术对现代人类生活的影响已不仅仅是精神层面，还直接关系到人们的物质生活。在欧美发达国家，影视艺术作为文化产业，其产值已不亚于传统的支柱产业如钢铁、石油等，其相关从业人员也远非传统意义上的艺术家所能涵盖。换句话说，影视对于生活在现代社会中的人来说已不仅仅是一种只用来观赏的艺术，还有一种有可能去从事的职业，即便不想做演员或导演，仍有可能成为这条巨大的产业链上的某个零部件。

所以，生活在 21 世纪的今天，影视艺术作为一门知识已不再是艺术类院校影视专业学生必须学习的课程，而应该成为高等教育甚至中等教育的一项内容。随着经济全球化而来的文化全球化，随着电子信息技术的发展，影视艺术的影响正呈现出有增无减的趋势。一个生活在 21 世纪的现代人应该掌握电脑，懂得网络，也同样应该了解影视。我们可以不是专家，不是影视从业人员，但我们仍需了解影视艺术，因为这至少有助于我们完善知识结构，提高文化素养。

二

了解影视艺术可以有多种方式，其中之一就是通过对影视文学的学习而增进对影视艺术的了解。当然，影视文学并不就是影视艺术，但影视文学与影视艺术的关系的确非比寻常：一方面，影视艺术是影视文学产生的前提，没有影视艺术便没有影视文学；另一方面，作为影视作品摄制的基础，文学脚本质量的高低对于影视作品的成败有着重要的决定作用。事实上，对于一般学习者来说，由影视文学入手去了解影视艺术不无优越之处。当然不是作为专业来掌握，不需要特别了解影视的具体制作，因为通常人们谈论最多的，也不外是故事情节、人物性格、精彩对白等文学色彩较强的部分，至于导演艺术、表演艺术、摄影技巧、音乐元素等虽也有所提及，毕竟不如前者。而且，由于人们通常都或多或少具备一定的文学基础，因此由影视文学入手，相对而言理解、接受要容易得多。

其实，学习影视文学的主要意义也就在此。学习了解影视文学，不仅有助于在一定程度上了解影视艺术，了解作为影视艺术之构成部分的文学剧本，同时还可以更好地了解文学。我们既可以将影视文学视为影视艺术的一部分，也可以将影视文学看做传统文学发展的一个分支，一种与诗

歌、小说、散文、戏剧相并列的文学样式。应该看到，影视文学固然有依附于影视艺术的一面，但也有相对独立的一面。就是说，对于电影剧本、电视剧剧本，忽视其有待导、演二度创作的特性固然不对，而看不到影视文学也可以作为案头文学来阅读、欣赏，同样是有违客观事实的。常有这样的情况，一部电影或电视剧剧本在尚未拍摄之前先行发表，或某部影视作品在银幕（荧屏）上获得成功之后，其文学脚本也随之在杂志上刊出；作为读者，并不会因为尚未拍成影视作品，或已经看过影视作品而对其不感兴趣，因为这两者各有特色。而在将影视文学与传统文学进行比较的过程中，我们不但可以了解影视文学自身的文体特征，更可以由此看出传统文学在写人状物、抒情达意、反映社会现实等方面的优势和局限，从而加深我们对整个文学的认识。

必须明确一点：我们对于影视文学的学习和认识，除了直接考察影视文学本身外，还有两个重要对象始终在我们的视野之内。这两个重要对象一个是影视艺术，一个是传统文学，它们一起构成了我们认识、把握影视文学特性的基本参照系。在纵向坐标轴上，我们可以将影视文学与传统文学进行比较，找出影视文学与传统文学之间存在的种种异同；而在横向坐标轴上，我们可以将影视文学与影视艺术进行比较，考察影视文学与影视艺术二者间的相互关系。经过这样一番纵向和横向的比较，我们便可以给影视文学一个较为准确的定位，进而科学地认识影视文学的性质和特征。

那么，影视文学究竟定位于何处，或者说，该如何来理解影视文学的性质呢？我们认为可以从两个方面来把握。第一，影视文学的两栖性。影视文学既是文学的一个重要类别，具备文学的基本要素；同时又是影视艺术的重要组成部分，因为它的写作首先是服务于影视作品的摄制的。也正因为如此，不但文学理论教材在介绍文体、体裁时会给影视文学留有一席之地，而且电影艺术、电视艺术教材也不会忽略编剧的重要性。虽然两种教材或者说两门学科对影视文学的介绍角度不同，重点互异，但对于影视文学基本性质的认识大体是一致的。第二，影视文学的未完成性。影视文学是影视艺术制作的第一阶段，尽管也可以作为文本来阅读，但毕竟是为拍摄做准备的。影视文学不等于影视艺术，从文学脚本到搬上银幕、荧屏，其间会有相当的变化，这种变化既有纯粹技术性的，也有基于不同表现形式而导致的变化，更有导、表演的再创作导致的变化。

正如看过影视文学不等于看过影视作品一样，一部影视文学与它据

以改编的文学原著也有很大的差异。近年来影视制作改编名著的风气颇为盛行，忠实原著者有之，曲解原著者有之，背离原著者有之，借原著之名而内容完全风马牛不相及者亦有之。我们不反对影视制作的“戏说”、“大话”，但对于某些天真的观众来说，他们难免会将这些“戏说”、“大话”之作等同于原著，甚至误以为可以凭借看影片、电视剧来了解历史，了解文学。而了解一点影视文学方面的知识，至少可以知道影视文学与传统文学彼此不可替代——二者表现手法不同，接受方式不同，因而具体内容也会有所不同。我们也就知道，能否被改编为影视作品并不是衡量一部小说优劣高下的惟一标准，一部优秀的小说未必就能在银幕或荧屏上获得成功，反过来，成功的电影或电视剧也不见得都改编自第一流的文学作品。

三

本书内容的安排、章节的设置正是基于上述考虑。

鉴于一般学生对影视艺术之基本特性还较为陌生，且这一问题直接关系到影视文学的文体特征，所以本书第一章“影视艺术和影视文学”重点介绍了电影艺术的发展与特性，电视艺术的发展与特性以及影视文学和影视艺术的关系等基本知识。希望通过本章的学习，使学生对于影视艺术和影视文学有一个大致的了解，为下一步的学习奠定基础。

第二章“影视文学的文体特征”首先将影视文学与传统文学作了比较，通过比较来考察影视文学的个性特征。其次从三个方面概述了影视文学的文体特征，即叙事结构的跳跃性、情节进展的动作性、语言描述的可视性；同时说明，影视文学的文体特征与影视艺术的表现媒质、商业色彩、视听综合性有着直接的关联。

第三章“影视文学的构成”和第四章“影视文学的分类”分别介绍了影视文学的构成要素、影视文学的主要类型。与传统叙事类文学相似，影视文学主要由故事、人物形象、故事结构、情节冲突、语言等构成，而差别在于其特有的时空综合性和视听综合性。影视文学可以分为电影文学、电视剧文学、电视散文、电视诗歌、电视电影以及其他电视文学样式，以电影文学、电视剧文学为主。每一种类型都既有其各自的特征，又有某些共同的因素。

第五章“影视文学的创作”在比较影视文学创作与传统文学创作异同的基础上,重点介绍了影视文学创作的基本方法、剧本创作中的“影视思维”和剧本之外的影视创作等内容,对影视文学与传统文学在创作方面的异同做了较为全面的说明,从创作角度分析了影视文学有别于传统文学的特征,指出了影视文学的创作规律与影视制作的复合性、综合性密不可分。

第六章“影视文学的改编”集中讨论改编问题,包括改编的可行性、改编对象的选择、改编中的影视差异以及改编的原则、方法等内容。文学与影视之间相互重合与交叉的诸多因素决定了影视改编的可行性,影视改编必须遵从一些规范性的原则,而影视改编的具体方法则离不开影视艺术特有的手法——蒙太奇的巧妙使用。

第七章“影视文学的鉴赏”和第八章“影视文学的批评”介绍如何对影视文学进行鉴赏和批评。其中,第七章从分析影视鉴赏的基本性质与意义入手,回答了“为什么鉴赏”和“欣赏什么”、“怎样欣赏”等问题,重点描述了影视鉴赏这样一个主客体共同参与、互相作用、彼此推动的一个双向互动的审美活动过程。第八章则介绍了影视批评的意义与标准、影视批评的方法和影视评论的写作等内容。影视批评与影视鉴赏二者关系十分密切,如果说影视鉴赏侧重对作品的感性把握方面,那么影视批评则是在影视鉴赏的基础上,根据一定的审美尺度和价值评判原则,运用科学的理论方法阐释影视作品的意义并评价其优劣、探讨影视规律的理性活动。

第九章、第十章都是介绍中外影视文学的历史,第九章介绍的是世界电影与电视文学史,第十章介绍的是中国电影与电视文学史。第九章将世界电影文学划分为四个阶段依次作了介绍,这四个阶段分别是:世界电影文体的萌生与成长时期、经典叙事时期、现代电影观念与文体变革时期、高科技时代的多元化电影写作时期;此外还重点介绍了美国和日本的电视文学。第十章介绍了从中国第一部电影《定军山》直到新时期以来整个中国电影文学发展的历史,也包括四个阶段:中国早期电影文学形态、中国电影文学的成熟发展、新中国“前十七年”的电影文学创作及新时期以来的中国电影文学。中国电视文学发展的历史则专设一节予以介绍。通过对中外影视文学发展史的学习,学生可以更全面地了解影视文学的特征及其创作、鉴赏理论。

四

为了便于学习,本教材特意在每一章的结尾处安排了小结,对该章讲授的内容作简明扼要的介绍。另外,在每章后面还列出了针对本章学习内容的重点和关键概念、问题与思考,希望大家能够以此为线索,结合教材所讲例证加以领会,在掌握基本概念的前提下进而思考问题,回答问题。当然,为配合本教材的学习,在线教学会给出上述关键概念和思考题的参考答案,但比较理想的学习方式是大家先自己从教材的相关介绍中寻找答案,然后再去看参考答案。这样印象会深刻一些,学习效果也会更好一些。

学习本课程除了系统阅读教材、在线听教师讲解之外,还应注意以下几个问题:

第一,注重理论联系实际,尽可能多看一些影视经典之作,包括不同时期、不同流派、不同类型、不同风格的作品,多一些感性认识。尤其是教材作为例证提到的那些代表性作品更应该读一遍。而且,在读作品的过程中,应该有意识地运用所学知识去考察分析,巩固已学知识,并提高自己对影视文学的审美鉴赏能力。

第二,在阅读教材之外,有选择地阅读一些重要的影视理论著作以及和影视文学相关的著作,如贝拉·巴拉兹的《电影美学》、马尔丹的《电影语言》、乔治·布鲁斯东的《从小说到电影》、温斯顿的《作为文学的电影剧本》、夏衍的《写电影剧本的几个问题》等,借以增强自己的理论修养。

第三,选择一到两部影视改编的经典作品,将文学原著和剧本、影视作品加以比较,找出其间异同,并尝试找出产生差异的原因,这将有助于更好地理解影视文学的文体特征,也有助于影视剧本写作的学习。

如果能将以上三条结合起来,那么,你不但可以很好地掌握本书的内容,而且会发觉影视文学真的不是一门枯燥的学问,学习过程会给你带来极大的乐趣。

“现代远程教育系列教材”近期书目

公共基础课

毛泽东思想概论
政治经济学

数据库基础教程

财经管理类

行政领导学
公共政策导论
人力资源开发与管理
基础会计学
财务管理学
证券投资学
计算机会计理论与实务
西方经济学

公共管理法律基础
西方政治制度
税收管理
财务会计学
审计学
金融市场学导论
公共关系学

法学类

法理学
民法学
经济法
企业和公司法
海商法
民事诉讼法
劳动法和社会保障法
知识产权法
司法制度概论
继承法
竞争法
破产法

宪法学
刑法学
合同法
国际法
税法
刑事诉讼法
中国法制史
行政法与行政诉讼法
票据法
法律文书写作
保险法
金融法

汉语言文学类

古代汉语
文学概论
中国文学理论史简编
中国古代文学史(二)
中国古代文学作品选读(一)
新时期文学思潮
中国现当代文学
中国民间文学概论
文艺心理学
外国文学史(欧美部分)
应用写作

现代汉语
语言学概论
中国古代文学史(一)
中国古代文学史(三)
中国古代文学作品选读(二)
唐诗宋词研究
中国现当代文学作品导读
美学概论
影视文学教程
西方文论概要
电视剧批评与欣赏

目 录

第一章 影视艺术和影视文学	1
第一节 电影艺术的发展与特性	2
第二节 电视艺术的发展与特性	15
第三节 在影视艺术与文学之间	25
本章小结	42
关键概念	43
思考题	43
第二章 影视文学的文体特征	44
第一节 作为第五文学样式的影视文学	45
第二节 影视文学的跳跃性特征	50
第三节 影视文学的动作性特征	59
第四节 影视文学的可视性特征	67
本章小结	76
关键概念	77
思考题	77
第三章 影视文学的构成	78
第一节 人物形象	79
第二节 故事结构	87
第三节 情节冲突	91
第四节 语言	102
本章小结	105
关键概念	106
思考题	106

第四章 影视文学的分类	107
第一节 电影文学	107
第二节 电视剧文学	114
第三节 电视诗歌、散文	127
第四节 电视电影	131
本章小结	133
关键概念	134
思考题	134
第五章 影视文学的创作	135
第一节 影视创作与文学创作	135
第二节 影视文学创作的基本元素与要求	146
第三节 剧本创作中的“影视思维”	157
第四节 剧本以外的影视创作	168
本章小结	177
关键概念	178
思考题	178
第六章 影视文学的改编	180
第一节 文学作品与影视改编	180
第二节 改编观念的演变与改编的一般原则	189
第三节 影视改编的主要方法	202
本章小结	212
关键概念	212
思考题	213
第七章 影视文学的鉴赏	214
第一节 影视鉴赏的基本性质与意义	214
第二节 影视鉴赏的客体要素	223