

导演的 工作

李少红 著

江苏凤凰文艺出版社
JIANGSU PHOENIX LITERATURE AND
ART PUBLISHING

导演的 工作

李少红 著

江苏凤凰文艺出版社
JIANGSU PHOENIX LITERATURE AND
ART PUBLISHING

图书在版编目(CIP)数据

导演的工作 / 李少红著. -- 南京: 江苏凤凰文艺出版社, 2021.9

ISBN 978-7-5594-6065-3

I. ①导… II. ①李… III. ①电视剧—拍摄—概况—中国 IV. ①J905.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2021) 第115464号

导演的工作

李少红 著

-
- 出版人 张在健
责任编辑 王青
特约编辑 张越
出版发行 江苏凤凰文艺出版社
南京市中央路165号, 邮编: 210009
网 址 <http://www.jswenyi.com>
印 刷 河北鹏润印刷有限公司
开 本 710毫米 × 1000毫米 1/16
印 张 19.5
字 数 318千字
版 次 2021年9月第1版
印 次 2021年9月第1次印刷
印 数 1—7,500
书 号 ISBN 978-7-5594-6065-3
定 价 98.00元
-

江苏凤凰文艺版图书凡印刷、装订错误, 可向出版社调换, 联系电话: 025-83280257

内容简介

李少红导演以《大宋宫词》的拍摄为例，讲述她作为导演是如何工作的。从剧本到美术，从造型到摄影，从特效到现场……少红导演讲述作品背后的创作构思，以及她如何与剧组各部门共同协作，将构思一一实现。随文搭配数百张精美剧照、设计稿、现场照片等，全面深入还原影视导演的工作面貌。

作者简介

李少红,中国著名影视导演,“第五代”导演代表人物,中国导演协会现任会长。电影作品有《银蛇谋杀案》《血色清晨》《四十不惑》《红粉》《恋爱中的宝贝》《生死劫》《妈阁是座城》等,电视剧作品有《雷雨》《大明宫词》《橘子红了》《绝对隐私》《红楼梦》等,《大宋宫词》是最新的历史剧作品。

目录

序	001

I 剧本

历史剧与历史	003
狸猫换太子与刘娥	009
特殊的故事环境	017
被低估的宋真宗	023
率性而多疑的宋太宗	027
大臣群像：宗族与新派	029
数易其稿的结尾	036

II 美术

渡云轩	052
大庆殿与宣德门	066
文德殿	071
秦王府与襄王府	075
寝宫	080
御书房	083
垂拱殿与集英殿	085
春鸾阁与御苑	088

点茶	093
陈设与道具	102
III 造型	
角色形象的诞生	120
宋代的美和优雅	128
IV 摄影	
棚里打光	156
朝堂戏	164
V 特效	
特效与拍摄的配合	178
獒犬与狸猫：细节的重要性	181
VI 拍摄现场	
郭清漪地震中生下麟儿	193
刘娥与郭清漪第一次正式会面	195
秦王妃向刘娥倾诉	199
秦王夜宴	204
太宗宴请秦王	211
郭贤训斥郭清漪	215
赵恒刘娥在破庙歇息	220

众大臣商议救元侃	225
赵恒来找刘娥商量质子事	230
刘娥迎接赵恒下朝	233
苏义简教耶律康写字	237
寇準决意力劝亲征	240
热议御驾亲征事	243
刘娥包吉儿骨殖	248
郭清漪之死	255
王钦若跳河	257
赵恒向元佐倾诉苦闷	260
曹鉴捧戒尺受罚	264
潘良之死	268
潘玉姝之死	271
赵恒找寇準托孤	279
寿康公主行及笄之礼	283
赵恒之死	286
刘娥首次听政	289
赵禎登基大典	294
屏风计	297
刘娥之死	300

序

001

是《大明宫词》这部剧二十年经久不衰、依然被二三代观众喜爱启发了我，给我勇气拍“宫词”系列。我在“B站”看到好几层的弹幕几乎遮盖了整个画面，内容都是赞美里面他们喜爱的人物，和他们的台词。每一代人都把其中的画面和词句当作自己对爱和美好所有的向往和呈现，把自己置身并陶醉其中。

这些人物在观众心中扎下了根。一部戏最经得住时间考验的正是人物，人物立住了，有血有肉了，那将是一部作品的生命力。

这次依然想留下人物，让剧中的人物，不论是皇帝、皇后、嫔妃，还是大臣、奶妈、宦官、宫女甚至老百姓，都能留下身影，陪伴新一代观众成长。

李少红

2020年10月31日

I 剧本

历史剧与历史

历史剧的创作和历史学不一样，在历史依据的基础上必然会有有一定的艺术发挥。历史剧的创作和历史学都是对历史的某种叙述，只是角度不同。历史学是为了探寻历史真实，而历史剧则是为了演绎出好故事。历史一定是历史剧的核心素材和灵感来源，我们从历史出发去理解和创造人物。因此同样的历史素材，不同的人拍出来的作品有不同的理解。比如很多戏曲都讲的是历史故事，有些故事跟历史有很大的差异，但作为艺术作品还是可以流传下来。

况且，历史本身就没有绝对的真实，不可能完完全全地复刻真实，只能通过一些文本和民间故事传递下来。这些文本或故事好多都与史实存在出入，因为它们不可避免带有特定历史叙述者的主观性和局限性。况且大多数历史都是帝王书写的，是成功的人书写的，都有其倾向性。

所以写历史剧中的一个人物，先要在历史里找他的位置。比如写刘娥，先要理解她在历史当中的位置，再从她的生活中去找最能够表现她的戏剧点。在创作中，不关照历史背景，只按照编年表来是不够的，还需要把握历史对人物经历的影响，这才能形成戏剧的张力。

这些戏剧点往往淹没在人物的整个生活当中。历史的素材很多样，甚至有的只是民间流传下来的传奇，它们可能涉及特定时代的主流立场。所以要求创作者用你对历史观的判断，去找相对客观的评价，把各种各样的色彩去掉，尽可能还原其本来的面目。再在这个本来的面目里，分析和推测一些可能性。可以说这是一个正确的方法。

历史故事的创作一定会有演绎的成分。比如《三国演义》跟《三国志》，两者都是基于三国这段历史写出来的，但一个是“演义”，是文学创作，在讲有戏剧性的故事；一个是“志”，主要在记录，目的是还原历史真实的人和事，会相对客观一些。

从古到今的故事创作都有这个特点。比如戏曲就是一种戏剧化的历史，从宋代就开始有了。清朝的武侠小说《三侠五义》写了包拯断案的故事，小说的核

心人物就是包拯，故事写他如何审奇案、平冤狱，其中最著名的故事之一就是包拯查清了多年前的皇宫冤案“狸猫换太子”，使得仁宗与李宸妃母子二人身世得以还原。宋真宗、刘娥还有李宸妃，这三个人的三角关系和仁宗的身世非常有戏剧性，但包拯断没断过仁宗的身世，并没有明确的记载。

这些被戏说的历史可能参考了正史、野史、传奇、演义和民间传说。这说明，戏剧创作可以通过分析这些人物和事件直接的相互联系，找出尽可能接近真实的本来面貌，再把那些最有戏剧张力的人物关系、矛盾冲突和最具代表性的故事情节加以演化，让人物和故事尽可能有时代感。只有大的历史感才能造就这些人物的命运。

对素材有了一定的理解之后，再找准一个点，发散出去。就《大宋宫词》来说，这个点就是刘娥。有了这个思考，会让我特别兴奋，发现每一个人都可以挖掘出很多很多戏剧性，简直有太多可以写。把“颜色”都洗了以后，把刘娥原本的模样先提炼出来，围绕着她去想，然后周边的人物自然也都活起来了。这是一个很有效的结构戏剧性的思路。

素材呈现出来人物和事件相互之间的联系，然后发现它们在戏里面慢慢都找到了各自的位置，比如应该出现在什么地方，该怎样用它们，以及它们意味着什么。

历史的素材里面其实有丰富的戏剧性。我觉得这些东西是很宝贵的，拍戏就是要把它们挖出来。比如《大明宫词》里，李隆基跟太平公主的感情关系其实是我们的分析和推测，因为我们觉得历史上他们俩的关系特别微妙。

李隆基这个人是有野心的。晚年的武则天怕他做皇帝，就把他贬到了外面，他自己也在外面花天酒地、有意表示自己对权力没有欲望。后来他回到皇宫之后篡权，太平公主帮他出了很大的力。

从个人生活作风上来说，我们也觉得她爱慕李隆基不奇怪。那场李隆基向太平表白的戏我们处理得比较间接，但确实很浪漫。太平跑出来听到李隆基在身后喊：姑母，我爱你！然后她莫名停住了，薄纱的大裙子在夜幕的风里飘了起来。

很神奇，其实那场戏原本并没有写裙子飘起来了。但我却在现场说要来点风，想要有点秋风萧瑟的感觉，因为太平当时已经是暮年。裙子飘起来之后，我发现还挺好看，侧逆光下飘起来的纱裙层层叠叠，太平整个人看起来就好像

是一只半透明的水母。

由于画面很美，观众愿意相信这种关系是真的。当然历史上李隆基有没有说过这句话不重要，我只是推测他们俩之间可能有这样的关系，并把这种关系放进了戏剧故事里面。

后来太平公主死得挺惨，连她帮着登基的这个侄子都没有留她活路。李隆基得权之后，觉得太平公主在朝廷里势力太强，怕她成为第二个武则天，赐了一条白绫让她自杀。如果他们之间真有这么一层爱慕的关系，这种感觉就更强烈，太平不仅连命都没有保住，而且杀死她的人恰恰是李隆基。其实，《大明宫词》如果再往下走，我肯定是要写这一段的，也会很好看。

还有薛绍和太平公主的感情关系。有一次在微博上有个新闻引起关注，说薛绍的墓被挖出来了，然后大家都开始讨论《大明宫词》里面太平和薛绍的爱情故事。历史上的薛绍跟太平公主确实有婚姻，但他命不好，结婚七八年之后就死了。他因为家族的人参与政变而受到牵连，武则天最后也没有念他跟太平的关系，把他抓进了大狱，结果他死在狱里。我们拍《大明宫词》的时候查了这段历史，对我们写故事很重要。

风吹起太平公主的裙子

后来太平嫁给武攸嗣，也确有其事。武攸嗣的原型叫武攸暨。武攸暨这个人特别平庸，甚至有点窝囊，到晚年都只是一个不咸不淡的小官，但他是武家的人，托了武则天的福。这样一个武攸暨根本管不了太平，所以太平决定跟他结婚，这给了她最大限度的自由。而她与薛绍就完全不同，薛绍是她的初恋，我们猜想他们之间相互是有情感的。

剧里面太平一剑刺死了薛绍，历史上肯定是没有的。我们没有像历史上那样让薛绍卷入政变，而是死在了爱情上。拍历史剧会有一些戏剧化的虚构，但首先还是需要研究历史材料，找到里面暗藏的戏剧性。历史原材料里面有很多东西是非常戏剧化的，就看你能不能找到，有很多东西都可以拿来作为故事和人物关系的设定。

具体的剧情处理要建立在我们所理解的历史人物的基调之上。比如对宋真宗赵恒之死的处理。历史上赵恒从泰山封禅回来若干年后才驾崩。但在《大宋宫词》里面，他是在封禅的过程中在泰山上驾崩的。这是一个写意的方

法。这样的方法，来源于我们发现他晚年对封禅的热情很高，封禅之前还大张旗鼓地搞天书运动之类意识形态化的运动。为什么会这样做？我们理解他有一个很重要的动机，就是用这样的方式祈求上天的保佑。

赵恒作为堂堂大宋的皇帝，却到处不顺，尤其是子嗣单薄，身上的病也越来越重。他很早就得怪病，突然就昏厥，那时候的医学也不发达，不知道他的病是

1 太平一剑刺死薛绍

2 太平与武攸嗣

怎么回事，治也治不好。很多历史资料都提到了他的病，神经衰弱、糊里糊涂。他当时只有四五十岁，不能算年老体衰，应该是有顽疾。总之赵恒预感到自己的时日不长，虽有了赵禎，但抚养长大接他班还时日长远，又是独苗，这让他很焦虑。他情愿用自己的寿命换得仁宗的上位，把赵家的血脉延续下去。

另外，他也很想肯定自己这辈子做的很多事是正确的，比如签订澶渊之盟。澶渊之盟在历史上是很有争议的，在当时估计也有不同说法。肯定自己的历史作用大概是每个皇帝晚年都会想的事情。

赵恒的不豫之症

赵恒一共生过六个儿子，五个都早夭，其中活得最久的赵祐也只活了不到十岁。第六子就是宋仁宗赵祯。他还生过两个女儿，也有一个早夭。他的前两任妻子都死得早。第一任潘氏没有一儿半女，二十二岁就死了，剧里面的潘玉姝就是以她为原型的。郭皇后的原型则是他的第二任妻子郭氏。郭氏生了包括赵祐在内的三个儿子，全部早夭，郭氏禁不住打击，三十一岁就死了。

历史上记载郭氏死是在1007年，赵恒第一次去封禅是1008年，赵祯出生是1010年。所以赵恒去封禅的时候还一个皇子都没有，身体已经不太好了。我们完全可以理解，赵恒封禅也好，搞天书运动也好，很可能都有为子嗣祈福的意思。但我们做了个改动，把赵祯出生的时间提前到赵恒第一次封禅之前，这样赵恒封禅祈福不只是因为想要一个儿子，关键是要祈求这个孩子能健健康康长大，因为这是最有戏剧性的点。我们给小赵祯写了一场病，命差点没了，把赵恒给吓坏了。他可能会想，我的孩子怎么总也养不活，上天怎么能够这样对我？他肯定是急疯了，所以特别想祈求上天保佑这个孩子。

我觉得死在泰山上可能是赵恒最好的归宿，比回来之后慢慢消耗而死更有戏剧性。晚年的赵恒除了搞迷信，基本上也没有什么作为了，已经只剩一副躯壳。他的病越来越重，状态糊里糊涂，越来越忘事，很多事情都是刘娥在帮忙打理。我想，他这个时候最大的愿望可能就是归天，我们把这个藏在了他封禅的行动里。这个艺术化的处理带有一些主观性，但正是基于对角色的理解。

赵恒之死

狸猫换太子与刘娥

构思的过程是无形的，但实际上是创作最重要的部分。这个过程会花费大量的时间。《大宋宫词》这部剧的构思我想了半年多。什么才是这个剧的核心价值？当时天天就想这个问题，但在别人看来，好像你什么都没做。我是属于一定要想清楚才敢动手拍的人。要是构思不想好，边拍边临时去想，可能就会非常影响出来的效果。

到了拍的时候，我还会不断反省：初衷是什么？最想拍的东西是什么？千万不要拍着拍着就跑了。一定要抓住这个去判断所有的事情，去想所有的可能性。

面对同样一个故事，每个人的创作思路可能都不一样。就这部剧来说，我的兴趣点在刘娥这个女人身上。关于刘娥有很多说法，包括她替丈夫执政，但历史上流传下来的故事里，其他事情加起来可能都没有“狸猫换太子”这么有名。我好奇的是，刘娥这个女人为什么会有这样一个故事？

它是古代几大谜案之一，正史没有记载。只有宋仁宗开棺的说法。最早出现在元杂剧里，后来被写进明代小说《包公案》，也收进了清代小说《三侠五义》。戏曲里的刘娥就是恶毒的刘太后的形象，仗着权势胡作非为，把别人的孩子据为己有，目的是褒扬包拯为民办案时不分阶级高低贵贱，是创作者发挥的。想想也挺有趣，刘娥这样一个在政治上没有污点的女人，流传到民间却被妖魔化了，可以想见古代的男权有多强大。

不过相对来说，历史对刘娥的评价是很正面的。历史文本中几乎不提及参政的女性，在蔡东藩的《宋史演义》中有一句评价刘娥的话——“有吕武之才，无吕武之恶”。就是说她有武则天和吕后的才能，但没有她们的恶，虽不是正史文本，这也算是男权历史对一位权力中的女性做出的最高评价了。相比之下，武则天得到的评价很负面。武则天都封号了，建立了一个朝代，还造了名字，但是历史编年表上没有这个朝代，她的碑上也没有文字，这个女人在正史上就相当于没有存在过。