

《影视剧作艺术教程》

图书基本信息

书名：《影视剧作艺术教程》

13位ISBN编号：9787565703546

10位ISBN编号：7565703540

出版时间：2012-3

出版社：中国传媒大学出版社

作者：周涌,何佳

页数：285

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《影视剧作艺术教程》

内容概要

《影视剧作艺术教程(第2版)》，本书对影视剧本的写作进行全面的讲解，包括情节、人物设置、剧本构成、剧本写作等内容。本书内容翔实，印证丰富，可读性强。

作者简介

周涌

中国传媒大学戏剧影视学院教授、博士生导师。

北京电影学院电影学硕士，中国传媒大学电影学博士。

研究领域为影视剧创作及理论。

编剧创作影视剧本：《男才女貌》、《女才男貌》、《老爸向前冲》、《来不及说我爱你》、《我的孩子我的家》、《裸婚时代》等，出版著作多部。

书籍目录

前言：

一、剧作家的任务

二、剧本的根本特性

第一章：情节论

第一节：情节与情节结构

第二节：冲突

第三节：悬念

第四节：情节模式

第五节：主题

第二章：人物论

第一节：关于人物

第二节：动作与人物性格

第三节：人物关系设置与叙事线

第四节：分析人物

第五节：塑造人物

第三章：剧本构成

第一节：剧本的构成

第二节：场景写作

第三节：时空处理

第四节：开端与结尾

第五节：剧本的语言

第四章：电视剧本写作

第一节：不同体裁电视剧的剧作特点

第二节：电视剧的题材分类

第三节：电视剧本的策划

第四节：电视剧本的创作流程

第五节：电视剧本创作手法浅谈

章节摘录

版权页：插图：关于爱情的陈述，如果乐观主义电影说：爱情是美好的；悲观主义说：爱情是残酷的。反讽主义则会说：爱情既温柔又残酷，令人快乐也带来痛苦。很多平和客观的电影都可以归入反讽主题。例如顾长卫的《孔雀》，对生活的馈赠犹如孔雀的羽翅，你刻意去追逐时求不得，你不再执著时它却静静地开放了，不悲观，也不乐观，一种世事通达后对生活的平实态度，哀而不伤。吕克·贝松的《杀手里昂》也属于反讽主题：里昂是个杀人无数的杀手，可是他却用爱和生命挽救了家破人亡的小女孩的身心，孰善孰恶，孰是孰非已经不再重要，在这个并不完美的世界里，还有新的希望像阳光下的植物一样在生长。

四、多义性主题与多主题 社会生活的丰富复杂以及人物和情节本身的多层次、多侧面决定了一部作品的主题可能不是单一的，甚至同一条情节主线，同一个情节主题也会蕴含有不同的主题思想，这便是主题的多义性。如《拯救大兵瑞恩》一片中，情节主题只有一个：二战中，一群美军士兵奉命深入战场去营救兄长均已战死的瑞恩回家。情节主线十分明晰单一。但这一剧情中却包含了多个主题思想：战争与人；国家利益与个人的生命；士兵们的忠勇无畏……这些都是影片中的人物和他们的动作所体现出来的思想。和多义性主题不同，所谓多主题是指在一部作品中存在着多个情节主题，多条情节线，并随之而产生了多个主题思想。如《泰坦尼克号》中，露丝与杰克的爱情故事表现了对生命的自由活力与纯真爱情的歌颂这一主题思想；号称永远不会沉没，象征着人类伟大的幻想和创造力的巨轮一步步驶向毁灭这一灾难情节主题则表现了人类与自然的对抗中的无知与狂妄导致自我毁灭的主题思想；生死关头船长与船共存亡、乐队演奏至沉没身亡、乘客的相互救助则表现了生命的尊严和责任……此外，船上优雅而令人窒息的头等舱里的贵族们与三等舱里尽情享受生命自由和快乐的“下层人民”之间的微妙对比等情节也都蕴含着各自的主题思想。几乎每一部多线结构的作品都是多主题的。

精彩短评

- 1、很好，很符合我的标准
- 2、对于编剧能有很清晰的了解。什么是情节，人物.....
- 3、一般吧，内容一般，书本身还可以。
- 4、受益匪浅，很适合初学者
- 5、关于剧作很详细，挺周全的！
- 6、和我在图书馆看到的一样，质量不错，内容也不错。
- 7、很不错的书 学到很多东西 和电视剧联系的也很紧密
- 8、现在正好要看，我感觉戏文专业的要看看这本书
- 9、教会你如何从普通观众转变到专业观众，让你从专业角度看电影
- 10、作为专业教材来看 本书是进阶必读 不错的书
- 11、作者都是既有教学经验，又有创作经验的专家，这本书对学剧作的学生入门很有用，对爱好者也很有启发！
- 12、考研的同学默默地飘过。。。很好很好
- 13、很棒~很棒~很棒~很棒~很棒~
- 14、如果你想造一条船，不要抓一批人来搜集材料，不要指挥他们做这个做那个，你只要教他们如何渴望浩瀚的大海就行了。 - - - 赖声川
- 15、#2012296#
- 16、这本书都是基本概念，解释，剧本范例，对于怎样写剧本上其实用处不大，对于分析剧本还有点用处...
- 17、人物那一章可以，材料比较新
- 18、虽然还没拿到书，但是看完简介之后感觉挺不错的
- 19、不错的书 用来指导剧本的创作
- 20、不错，可惜没有第一版

章节试读

1、《影视剧作艺术教程》的笔记-第36页

悬念：叙事（剧情）中的某些悬而未决的戏剧性因素，这些因素能使接受者因好奇 焦虑 不安或同情而产生对叙事的以后部分的期待心理

所有在叙事性作品的接受者都总需要处于一种期待的状态之中，而形成这种期待的两个因素：好奇心和英国戏剧理论家威廉阿契尔所说的优越感

好奇心的两个层面 a对于未发生的事情，存有期待或恐惧

b对于已发生的事情，只知其中的某些部分，而存有猜疑

好奇心因两个因素而起：对剧中人物命运的关注

解开谜底的欲望

总悬念：一部剧观察剧情始终并蓄含和激发的主要矛盾和对抗的悬念

一般在其开端便建置起来，并随着剧情的发展和冲突的上升而不断增强，最终在高潮和结局中得到解决。

分悬念：在剧情发展过程中出现并在这一阶段得到解决的悬念

一般依附于总悬念，它们不断出现加强或丰富了总悬念，并为其最终结局作铺垫

悬念的制造：省略 省略一个基本素材，让观众存疑，适当的时候再揭示其原来面目

插入 故意提供一个信息（一个行动 事实 细节 征兆），使观众费解，从而产生猜疑，加强

悬念

聚焦（视点）视点分为：上帝视点（全视视点）他人视点（旁观视点）人物视点（主管

视点）

2、《影视剧作艺术教程》的笔记-第54页

两种定义：1剧作者通过剧本中所表现的社会生活、塑造的艺术形象而传达出来的贯穿全剧的基本思想。2悉德·菲尔德“当我们谈论电影剧本的主题时，我们实际谈的是剧本中的动作和人物。”

两种定义似乎截然不同，但实际说的是剧作主题的不同方面：情感主题和主题思想。两种相互依存构成剧作的主题。

主题是创作过程中的目标和指南，影响和决定剧本的创作方向。

面对同样的题材，剧作者想要表现的主题不同，便会有不同的选择：包括事件、人物关系、结构方式等。

剧作者的主题对于剧作者来讲，接近于作者的创作“动机”，即作者为什么要选择这个题材，为什么要朝这个方向编织这个故事，作者想传达的思想和对生活、对社会的看法是什么？

圣埃克絮佩“如果你想要造一条船，不要抓一批人来收集材料，不要指挥他们做这个做那个，你只要教他们如何渴望浩瀚的大海就行。”

修改一个不够满意的剧本也是要从源头思考，从主题层面推敲它的问题所在，才能从根本上改变剧本的面貌。

主题的分类

罗伯斯基 故事

理想主义 e.g. 肖申克的救赎

悲观主义 e.g. 正午

反讽主义 e.g. 杀手里昂 孔雀

多义性主题：同一条情节主线，同一个情节主题蕴含有不同的主题思想

多主题：一部作品中存在多个情节主题，多条情节，并随之产生了多个主题思想

表达技巧

用高潮动作表达主题 e.g.霸王别姬

用对抗力量表达主题 e.g.蝙蝠侠

用人物在转变表达主题 e.g.风月俏佳人

3、《影视剧作艺术教程》的笔记-第26页

冲突产生于人物与他的戏剧性需求之间的距离和障碍。是人物的戏剧性需求和阻碍他实现的力量之间的动作与反动作。

罗伯斯·麦基 故事 人在采取第一行动时往往避重就轻，“总是会采取从他自己的注视观点看来最小的保守性行动”，在遭遇障碍也即反动作后，才会采取更大的行动。人与障碍的反动作之间的对抗便是冲突。

希区柯克 电影就是将平淡无奇的片段切去以后的人生

戏剧冲突有别于一般生活矛盾

影视剧的冲突必须在情节发展框架的局限内迅速形成、发展和解决

它必须将平淡无奇的片段减去，将各种生活矛盾集中展现，同时将其浓缩“加强”，这样才能在有限的框架内“真实”地再现生活矛盾

相对于一般生活矛盾的零散、孤立来说，影视剧的冲突往往更注重冲突之间的因果和递进关系

每一次冲突都因上一次冲突并将导致以后的新冲突，同时每一次的冲突都比上一次的冲突更强烈

冲突之间的联系和递进保持了情节结构的完整统一

生活中的冲突对旁人而言往往只是呈现于对抗的爆发阶段，它最具有冲击力的也是此刻

而影视剧往往更关注的是冲突的展开、上升过程。

形成冲突最重要的条件就是戏剧情境的建立。

情境就是容纳了障碍、人物动作与反动作，形成某种“形势”并激发冲突的临界状态：

动作的客观环境

人物关系 更强调的是人物间情感冲突经过

事件的情势 情势是人物在事件发展的某个特定时刻面临的局面

形成冲突在情境实际是一种困境，它可能作用于人物在内心世界，打破人物内心在平衡使之陷入冲突

困境的功能：加强反动作在强度，最大限度得激发人物在潜能去做出克服障碍的动作，由此而产生对抗和冲突

注意：考虑叙事的需求 符合人物的戏剧性需求 符合生活在逻辑

戏剧冲突要植根于生活中正常的人类情感和实际需求

种类

1人与人之间的冲突

敌对关系引发 e.g.肖申克的救赎

虚假对抗引发

性格而引发“抵触” e.g.阿尔莫多瓦的高跟鞋

2人与某个社会集团之间的冲突 e.g.杀手里昂

3社会集团之间的冲突 e.g.罗密欧与朱丽叶 阿凡达

4人或社会集团与自然因素和超自然因素的冲突 e.g.科幻片 怪神片

5人物内心的冲突 e.g.莫扎特传

紧张的控制

1悬念 在悬念发展过程中有意识的置悬或延宕（悬念处理最主要技巧）

置悬 在冲突肯危机迫近在一刻突然打断动作，让观众自己想想省略了在危机，叙事则进入另外一系列事件在讲述，再回国头来交代前面在结果或者直接呈现。

延宕 悬念发展的紧要关头，谜底将未揭之际，用各种方法延缓。造成观众更强烈的好奇心和揭秘的欲望。

作用：激发观众的紧张情绪和对情节的高度关注

2叙事节奏

作用：观众的紧张状态得以延续和保持的关键

注意：避免冲突的直线上升

考虑观众的需求

设置恰当的冲突起伏总量

冲突的上升不是指规模和形态上的，而是对人物戏剧性的影响。

它是冲突的“情感浓度”，是它对人物命运的影响和改变。

4、《影视剧作艺术教程》的笔记-第1页

1，什么是结构体？

将戏剧核通过横向，纵向的立体展开，即通过时间，空间的延展，所形成的具体表现影视内容的框架。

5、《影视剧作艺术教程》的笔记-第12页

情节

亚里士多德 诗学 情节是悲剧的第一原则，也可以是悲剧的灵魂。

情节，即人物之间在联系、矛盾、同情、反感和一般的相互关系，——某种性格、典型的成长和构成的历史。

高尔基 论文学 作者按一定的创作意图在其作品中所描述的的事件。

情节与故事

所有的情节都是故事，但不是所有的故事都能成为剧情

情节 因果关系：情节有别于故事在于它对因果关系的强调

故事中的叙事仅仅因时间的变化便足以促进，情节间的因果关系必然会产生除时间以外的其他动力

明确的指向性：情节间的相互作使叙事朝着一个既定的目标——结局——推进，便构成情节线
在情节线上最关键的事确定叙事推进的终点，所有的情节都是指向它的

情节结构

结构是对情节的组织 and 安排

按 剧作结构的美学特征 分：戏剧式结构 散文式结构 小说式结构等

叙事时空的不同处理 时空顺序式 时空交错式

情节线索的安排方法 单线结构 网状结构 平行结构

情节点的作用不都是使故事转向另一个方向，准确地说，它们的功能是为叙事提供新的戏剧冲突因以推动其前进

情节点可以是事变或事件的发生，也可以是某一或某些人物的出现，他们同样可以带来新的戏剧动机

亚里士多德 把一桩影响了主角的生活并使动作走向新的发展途径的事件突然发生称为“转变”
把出乎意料地碰到一位朋友或敌人这样的人物的出现而转变剧情的方式称为“机遇”

把握情节点，帮助稳固清晰地构架故事结构

6、《影视剧作艺术教程》的笔记-第1页

从历史看

卢米埃尔：“讲故事”

水浇园丁（包括“水龙出动”“水龙配备”“扑灭火灾””救援工作“四个部分）

梅里埃：“有了冲突”

月球旅行记 鲁滨逊漂流记 灰姑娘 征服南北极

1897，建起世界上第一个摄影棚

格里菲斯：“使电影真正成为一门用视听语言讲故事的艺术”

一个国家在诞生 党同伐异

探索和确立了为叙事服务的电影视听语言的若干基本规则，将镜头作为影片的基本结构单位，并进而发现了”蒙太奇“这一基本电影语言语法.....

剧作者 故事手

任务：为未来影的影片提供最基本的情节和人物关系，明确影片的主题、情节、人物性格、风格样式。

剧本 剧作

剧作是一种贯穿影视剧作过程始终的创作思维方式，运用剧作元素（人物、情节、动作、冲突等）进行叙事的创作过程。

剧作者是这一过程的主要完成者，他创造的剧本是未来影片的“施工蓝图”，是“一剧之本”

剧本是剧作的一个环节，真正的剧作过程在拍摄过程中，在剪辑台上都还延续。

剧本分为：文学剧本（通常所说的影视剧本）

分镜头剧本（导演工作剧本）

完成台本

创造剧本的过程：一个创造性选择的过程

制约因素： 目标和动机 社会因素 知识和经验结构的有限

剧作者从剧作的基本动因出发，依靠自己的知识和经验积累，想象性地选择人物、情节、动作，完成剧本创作。

剧本的根本特性：电影性

注意： 避免抽象的描述

避免其他感官的描述

避免只存在于内心的幻景

7、《影视剧作艺术教程》的笔记-第42页

好莱坞类型片的叙事模式指某些业已定型的可供反复套用安排情节的方式

这种叙事模式便是情节模式

戏剧理论家L福尔曼将情节模式归纳为爱情，飞黄腾达，灰姑娘式，三角恋爱，归来，复仇，转变，牺牲，家庭等9类

俄罗斯学者普罗普在分析俄国童话中人物在故事中的作用后总结出了31种功能：1一个家庭成员不在家 2英雄听到一个禁令 3这个禁令被违反了 4反角进行了一次试探性侦查 5反角得到了有关他在受害人在情报 6反角试图欺骗他在受害人，以图占有他或他的情报 7受害人上当受骗，并因而无意中帮助了他的敌人 8反角对家庭在某个成员造成了危害或伤害 9不幸或不足的情况被公之于世：英雄接到了一个请求或命令，他得到前往的许可或受到派遣 10追求者同意或决定采取行动 11英雄离家 12 13 14英雄得到一种神奇的力量 15英雄被转移，得到解救，或被带至他所寻求的对象周围 16英雄与反角直接交战 17英雄被打上烙印 18反角被击败 19最初的不幸或不足得以解除 20英雄返回 21英雄遭追逐 22将英雄从追逐中解救出来 23未被认出的英雄回到家或另一个国家 24一个假英雄提出了无理要求 25英雄接到建议去完成另一项艰难的任务 26任务完成了 27英雄被认出 28假英雄或反角色被揭露 29假英雄被赋予一张新的面孔 30反角完成惩罚 31英雄完婚并登上宝座

列出对应的七个“行动范围”，实际上是七类角色：1反角 2施主（供养人） 3帮手 4主公（一个被寻求的人）和她的父亲 5派遣人 6英雄（寻求人和受害人） 7假英雄

法国戏剧家乔治·普罗第划分为36种叙事模式 1求告 2救援 3复仇 4骨肉间的报复 5遁逃 6灾祸 7不幸 8革命 9壮举 10绑劫 11释谜 12取求 13骨肉间的仇视 14骨肉间的斗争 15奸杀 16疯狂 17鲁莽 18无意中恋爱的罪恶 19无意中伤残的骨肉 20为了主义而牺牲自己 21为了骨肉而牺牲自己 22为了情欲的冲动而不顾一切 23必须牺牲所爱的人 24两个不同势力的争斗（为了恋爱） 25奸淫 26恋爱的罪恶 27发现了所爱的人的不荣誉 28恋爱被阻碍 29爱恋一个仇敌 30野心 31人和神的斗争 32因为错误而生的嫉妒 33错误的判断 34悔恨 35骨肉重逢 36丧失所爱的人

《影视剧作艺术教程》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com