

影视剧本创作的对白设计分析

罗聪抒

江西应用科技学院

摘要：对话设计始终是电影剧本创作中不可忽略的一个环节，要让脚本具有较高的感染力，给人以深刻的印象和回忆，就必须重视好的对话设计。对话能让角色变得更加有个性，增强了角色的立体感和丰满度，还能推动剧情的顺畅发展，让剧情变得更加复杂。因此，电影剧本的对话是一个值得深思的问题。文章首先概括了对话的意义，并对电影剧本的对话作用进行了剖析，并在此基础上给出了电影剧本对话的设计原理与方法。

关键词：影视剧本；教育意义；戏剧冲突；剖析价值

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2023.03.072

正如它的名字一样，它是一部电影和电视剧的基础，一切的创意都来自它。电影的题材、情节、人物等等，都是至关重要的。依照于实际情况，作者建议，在“题材”“故事”“情节”“人物”这四个层面上，继续提高其写作品质，创造出一种高水准的电影剧本艺术。

一、影视剧本创作课程现状

首先，在整个教育系统中，电影脚本写作课是一个比较独立的学科，没有很好地与现行的电影剧本写作课进行有效的整合。在大学扩大招生的同时，影视类专业也越来越多，比如戏剧影视文学，广播电视编导，影视摄影与制作，影视多媒体技术，影视动画，新闻学，广告学等。在这些方面，戏剧影视文学的重点是戏剧，影视剧本创作课程的学时和学分都很少，在其他的几个系里，它的学时和学分都很少，属于边缘学科，与编导等学科相比，差得太远了。就拿电影摄影与生产专业来说，这门专业主要侧重于电影的拍摄和后期处理，电影剧本创作的课程主要是理论，语法语义是次要的，它是独立于专业的实践框架，并且没有作为一个连接课程的桥梁。但事实上，对于电影的创造而言，视听语言、编剧和后期制作都是必不可少的，因此，不要将编剧看成独立的文学创造，而是要建立一个以脚本创造为中心，建立一个合理的课程组群框架。其次，一些大学生的脚本写作与现实脱节，写作能力不强；从学生的角度来说，剧本的创造必须让个人的创造力得到最大限度地发挥，但是，大多数的同学在写剧本的时候都是与现实脱节的，脑子里还停留着电视剧和电影里的固有形象，缺少了对生活素材的积累。就算有了一定的积淀，也很难把戏剧转换成人生的片段。显然，技能与内容都是必不可少的，缺乏生活元素的问题不是简单的技能就能解决的，再多的生活材料，如果没有精湛的戏剧技艺，也无

法自然而然地成为一件艺术作品。此外，还有一些同学对改编作品很感兴趣，但是他们对著作权的观念比较薄弱，再加上他们没有创作意识，所以对他们的创作能力也没有什么好处。

二、对白的含义

就汉语角度来说，“对”字有一个数量上的最低限制，即不能比两少，如一对，对手等。“白”字在动词角度来理解是指说明的意思，所以从传统意义上而言，两个或者两个以上角色之间的对话就是“对白”的主要含义。同时，这方面的角色与一些人物有关，这些人物主要是指被大众所理解的文学、影视剧等当中的相关人物。在分析和表达对白定义中，罗伯特·麦基在《对白：文字、舞台、银幕的言语行为艺术》一书中作出了详细概述，主要补充了对白定义，即为角色阐述或者表达的任何话。并且对白无论是对自己，还是对别人都是一种可以使其希望得到满足的一种行动，通过对白可以在很大程度上提升文学和影视剧等的创作水平。而且对白的含义也在很大程度上模糊了对白和旁白等之间的区别。在具体实践中，不能将旁白当作对白的重要组成部分，原因是不同表达方式的内涵和外延是不同的。所以，简而言之，对白就是相关情境中人物之间的对白。无论是从传统意义上来理解，还是从罗伯特·麦基的书中来看，对白都是指角色表达和阐述的任何话。在设计对白中，需要始终坚持围绕故事需要的核心和原则，也需要结合对白在不同故事媒介中的理解不同设计有差异的表现形式。如此，可以提升文学、影视剧等当中的对白设计效果，向受众传达更完整的故事。

三、题材立意深刻，具有教育意义

一部好的电影，必须使观众在看完录像的剧情后，能够引发对社会、人生、自我的反思与探索，使观众能够想出一些东西，并从中获得一些感悟，在对作品进行

反思的过程中，将自己与自己联系起来，进而对自己的社会和世界产生自己的意见和看法。对于一个作家来说，写一部戏，最主要的一点，就是要让受众了解你的作品，你的作品是否能够引起受众的情绪，你的作品是否能够给受众以启迪，从而促进受众的成长。作家若能在主题、构思等方面达到上述要求，则其剧本在写作品质上已是一部出色的作品。从这个工作中，我们可以学到一些东西：没有看到整个世界的全貌，就不要妄加评论。在对事物没有全面认识之前，我们就无权判断他人。这就是剧本写作的重要性，它必须在题材和立意上引起人们的思考，给人们以深刻的启迪，从而使它变成一本令人深思的好书。另外，在编写剧情的时候，编剧们也不能只想着填字，而去写与人物和剧情无关的剧情，要始终牢记，自己所写的人物所讲的每一句对白，都是故事中不可或缺的，都有它独特的意义。

四、影视剧本创作的对白功能

（一）塑造人物形象

在戏剧中，角色是不可或缺的一环，它是小说的精髓所在，它能够通过角色来叙述一个完整的故事。对于一个剧本来说，角色的刻画好坏直接关系到一个作品的好坏。其实，角色的刻画方式有许多种，例如，作者不但可以根据角色的形态来创造特定的角色，也可以通过角色对话来塑造。另外，角色的对白也是戏剧创作中非常关键的一环，通过角色对话，读者可以清楚地理解和理解小说中的角色，分辨出角色是否是阳光的、黑暗的、是否爱美的。角色视角是刻画角色形象的一个重要前提。每个人对这个世界的看法都是不一样的，都有各自的看法。有人说“生活如地狱，要时时承受苦难”，也有人说“不管是酸是甜，是苦，都要自己体会。”每个人对这个世界的看法都是不一样的，因此每个人都有自己的看法。在影视作品中，角色的想法通常都是用对白的形式来表现的。就拿《哪吒之魔童降世》来说，这是一段“我的命运掌握在我自己手里”的对白，让所有人都能很快地接受并认同。这一段话体现了他面对困境时，并没有选择去接受宿命，他认为自己能够凭借自己的力量去改变自己的命运。这一段话，听起来很普通，但实际上，他已经将哪吒塑造成了一个有生命的角色，获得了所有人的认同。在角色的刻画中，角色的个性又是一个重要的关键。在塑造角色时，个性是一个不可忽视的因素，也是一个非常关键的手段。在实际生活中，普通大众一般都是通过所认识的人的个性来认识一个人，当一个人平时很沉默的时候，周围的人立刻就会认

为他是一个比较内敛的人。如果一个人平时表现得很自然，在与别人交谈的时候表现得很谦逊，那么周围的人就会第一时间觉得他是一个比较开朗、有信心的人。不论是在影视作品中，角色动作与对话都是表达角色个性的重要手段。而在刻画角色的过程中，语言往往是最为直观的手段之一，通过角色的讲话方式、内容、态度等，能够让受众对角色的个性特征有所认识。就拿《霸王别姬》来说，程蝶衣在里面跟段小楼一起演，剧场中他们的对白不但成为影片中的一句经典台词，而且还将程蝶衣的执着和执着表现得淋漓尽致，既表现出了她对于段小楼的执着，也表现出了她对于京剧的喜爱和执着。那段对白的设置非常巧妙，能在最短的时间里让观众了解到这个角色的个性特征，提高了这个角色的立体性。

（二）推动故事发展

为了推动剧情的发展，需要对剧情进行适当的说明，从而使读者能够更好地理解剧情。而推动剧情前进，也是一个很好的方法，可以让观众们了解到更多的东西。在这一点上，可以把解释看作是一种铺垫，通过角色与角色的对白，来展示剧情的发展。在剧本开头的对白，起到了建构接下来要发生的事件的重要角色，并将剧情向前推进。补充新的消息也是对话推动剧情发展的一种手段，尽管从文字意义上来说，新的消息更常见，但在不那么重要的时候，作者却可以通过新的消息，将剧情扭转过来。想象一下，当观众们以为这个故事将按照已有的情节进行下去时，他们就会加入新的内容，这样的话就不会破坏当前的情节。以此，剧情就可以继续往下发展了。在一定意义上，新资料的涌现可以看作是一种新的阻碍。这是因为新的资讯与新的阻碍都扮演着同样的角色，也就是给有关角色造成一定的困扰，进而产生一系列的矛盾。当新的消息冒出来的时候，不仅能干扰到剧情中的角色，还能让剧情更加激烈，从而推动剧情的发展。新的知识的产生也是一个新的阻碍，这是由于新的知识和新的困难，可能会在角色的未来行为中产生新的困难。当遇到新的困难问题时，角色们要有新的应对方法，并用相应的激励措施推动剧情的推进。因为每个角色的个性都不一样，因此，在面对困难的时候，不同的角色会有不同的表现，而不同的表现又会导致不同的行为，而且，不同的动作情节也会有不同的发展。有的人在遇到困难的时候会选择后退，有的人却会勇敢的站出来，和困难战斗到最后。因此，在电影和电视剧的剧本中，角色对白和角色动作的设置，都要和剧中的角色保持一致。从而引导并确定剧情

的走向，增强剧情的感染力，让观众更容易沉浸在剧情和矛盾之中。这样一来，剧情所表达的效果就更好了。

五、剧本故事新颖，吸引受众兴趣

一部电影，想要让观众喜欢，就必须有一个好的剧情。当今媒介的高度发展，使得受众早已掌控了整个文化传播的进程。不管是在电视上，还是在互联网上，它们所播放的电影和电视剧，都是那么的庞大，那么的让人目不暇接，让人无所适从，这也就间接地造成了人们对电影的欣赏和欣赏。所以，“内容至上”是电影和电视剧的编剧们所遵循的一条不争的定律。近年来，中国电视和电影多以“家庭伦理”“都市生活”“宫斗权谋”为题材，剧情老套，毫无看点，容易让人产生“审美疲劳”。实际上，中国对影视剧的审查程序非常严格，特别是对于已经投入制作的电视剧，其中有些内容是禁止的。然而，在创作剧本的过程中，那些具有创新性和想象力的想法常常是剧本所散发的独特魅力。

六、技术介入：人工智能赋能剧本创作的实践路径

电影的创造是一部完整的作品，它包括了电影的前期策划，剧本写作，现场拍摄，后期剪辑，发行和印刷等各个阶段。作为一个关键的一环，剧本的写作水准在很大的范围内决定了艺术作品的品质，并且对作品的结构风格、艺术表现、剧情走向起到了一定的引导作用，它也是电影作品的根基所在。正如沈贻炜所说：“每个人都是听着自己的故事成长起来的，戏剧也是自己生活的一部分。”绝不能小看戏剧的文学价值，因为这不仅是在舞台上，在屏幕上，也在书桌上。《缝纫机乐队》讲述的是平凡人的梦想，《我不是药神》讲述的是凡人在病痛中的挣扎，而《山海情》讲述的是农民们在艰难困苦中的生活。这几部现实题材的电视剧，都是以人性的冷暖为基础，既给了受众一条扎根现实的道路，又避免了迷失和异化，更是一部经久不衰的电影经典。编剧宋方金则指出，一般追求短、平、快的剧本制作方式，短期或许会有成效，但从长远来看，却不利于电影产业的发展。因此，创作情感充沛、情感真挚、富有审美意义的小说，依然是电影作家们的终极目标。华东师范大学刘弢根据自己多年从事影视制作工作的实践，针对目前人工智能在语义表示方面的不足，给出了以下几点意见：以人工智能为主体进行创造性创造，以人工智能对人类自然语言进行深度学习为前提，同时，人工智能参与到影片影视生产过程中，也需要通过人工智能对影片语言的深度学习来实现。也就是说，如果 AI 不能突破“弱”的限制，最大限度地参与到电影和电视剧

的制作中，那么它就需要在信息的层次上进行深度的学习，不然就会对电影中所要表达的人文精神造成一定的消解和解构。一般来说，越是有感情色彩的文字，就越是需要 AI 进行加工处理。就拿最近很火的“机械类”新闻来说，这是一种可以通过计算机程序，自动采集有关数据和信息，并对其进行处理，最后以模板形式撰写出一篇新闻稿的人工智能应用。但是，机器人的报告方式比较简单，没有感情。有些文章如深度报道，虚构写作，也很难靠机械工具在短期之内完成。从叙述学的角度来审视，由于“非人格化”与“表达局限”，机械人的报道在完整性、叙述风格以及语言特征等上都有其固有的缺陷。基于这一点，刘弢将其划分为“假创造”（机械替换）“辅助创作”“命题”（基于事件模型、人物关系、特定要素的深度挖掘）和“无人操作”（让机器脱离人的掌控，自主创作）四个阶段。目前，人工智能创作基本上处在“命题期”和“自动化期”之间。虽然计算机运算能力正在逐步脱离人的掌控，但是想要做到真正意义上的自主运行，仍然任重而道远。

结语

总之，中国要拍出一部好电影和电视剧，就一定要注意写好电影和电视剧的脚本。在写剧本的过程中，剧作家要注意捕捉创作的灵感，学习在主题上别出心裁，在剧情上不走寻常路，在剧本中精心描绘角色的角色，让读者在看完之后，可以有所感悟，提升影视作品的教育内涵。

参考文献

- [1] 冯诚. 影视剧本的创作的对白设计与分析, 2022
- [2] 杨宓. 如何写好一部电影剧本——浅谈电影剧本创作[J]. 现代艺术, 2019(03).
- [3] 许佳. 浅析影视剧作分析在剧本写作中的作用[J]. 文艺生活·文海艺苑, 2011(05).
- [4] 朱光辉, 王喜文. ChatGPT的运行模式、关键技术及未来图景[J/OL]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版), 2023(4).
- [5] 许昕. 创意写作里, ChatGPT“抢”不走的是什麼[N]. 文汇报, 2023-02-14(005).
- [6] 赵安琪. ChatGPT席卷全球 人工智能面临“伦理转向”[N]. 中国青年报, 2023-02-16(009).
- [7] 悉德·菲尔德. 电影剧本写作基础[M]. 钟大丰, 鲍玉珩, 译. 北京: 世界图书出版公司, 2012: 15.
- [8] 陈尚荣, 王列. 直面“触电”: 作家、文学与影视[J]. 电影文学, 2007(18): 52-53.