

中国第一套“电视剧口述历史”文丛

蔡晓晴导演艺术研究

张金尧 著

中国文联出版社

<http://www.clapnet.cn>

中国第一套“电视剧口述历史”文丛

蔡晓晴导演艺术研究

张金尧 著

中国文联出版社
<http://www.clapnet.cn>

图书在版编目(CIP)数据

蔡晓晴导演艺术研究 / 张金尧著. — 北京: 中国

文联出版社, 2015. 8

(电视剧口述历史文丛)

ISBN 978-7-5190-0237-4

I. ①蔡… II. ①张… III. ①电视—艺术导演—研究

IV. ①J911

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 209729 号

蔡晓晴导演艺术研究

作 者: 张金尧

出 版 人: 朱 庆

终 审 人: 奚耀华

复 审 人: 曹艺凡

责任编辑: 邓友女 曹军军

责任校对: 兰子君 李 琳

封面设计: 肖华珍

责任印刷: 陈 晨

出版发行: 中国文联出版社

地 址: 北京市朝阳区农展馆南里 10 号, 100125

电 话: 010-65389682 (咨询), 65067803 (发行), 65389150 (邮购)

传 真: 010-65933115 (总编室), 010-65033859 (发行部)

网 址: <http://www.clapnet.cn>

E - mail: clap@clapnet.cn

caojj@clapnet.cn

印 刷: 中煤涿州制图印刷厂北京分厂

装 订: 中煤涿州制图印刷厂北京分厂

法律顾问: 北京市天驰洪范律师事务所徐波律师

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 787×1092

1/16

字 数: 175 千字

印 张: 12.25

版 次: 2015 年 9 月第 1 版

印 次: 2015 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5190-0237-4

定 价: 74.00 元

版权所有 翻印必究

总 序

张金尧

由我主持的全国哲学社会科学（艺术学）项目“电视剧口述历史”（全称为“经典电视剧主创口述历史及理论溯源”）历时四年即将结项，并以学术专著形式出版，我很想为此套专著的出版写几句话。

还记得在2011年3月，我任教于中国传媒大学影视艺术学院，在一次校长办公会上，校领导听取了我的关于核拨“电视剧口述历史”项目专项经费的申请报告。作为校长的苏志武教授对此事全力支持。校领导们都认为历经半个多世纪的发展，中国电视剧艺术已经发展为具有独特审美意蕴的具有中国气派、民族风格的艺术形式，在弘扬社会主义核心价值观的诸多艺术形式中发挥着不可替代的重要作用，但是现有的“电视剧史”的学术专著，多以电视剧的文本分析为主。而这门艺术的主创者们筚路蓝缕以启山林的创作历程，除了一些新闻类的采访外，还鲜有一套真正意义上的“电视剧口述历史”而加以纪录。从这个意义上说，此项目就有了一定的学术的时代担当、史学品格。于是，学校领导们对此项目给予了支持。在此，我向校领导们对我这样博士毕业还不久的高校青年教师的厚爱表示诚挚的感谢。

我深知，作为正在向世界知名高水平传媒大学迈进的中国传媒大学，我校对于影视艺术学科建设从不懈怠，在教育部2013年首次发布高校研究生学科评估结果中，我校戏剧与影视学学科就获得了第一名的好成绩。而我校的“电影口述历史”由著名媒体人崔永元担纲，我的这一个小项

目“电视剧口述历史”很难与之媲美，更不要说是鸟之双翼、车之二轮。于是，我又斗胆申报了全国哲学社会科学（艺术学）青年项目，并成功获批，这无疑是对我的极大的激励！我也在每一步研究的过程中牢记学校领导的嘱托和国家项目的荣耀，提醒着自己一定要将这项目视为我校影视艺术学科之史学建设重要组成部分而不辱使命。

20世纪初，历史学家王国维在证明《史记·殷本纪》时总结研究方法说：“吾辈生于今日，幸于纸上之材料外，更得地下之新材料……此二重证据法，唯今日始得为之。”我深知，我校已经建成的“电影口述历史博物馆”集电影文物数十万件，已成将来学者流连忘返的皇皇“地上之材料”，而我历经近四年时间，有了“中国第一套电视剧口述历史丛书”之《王扶林导演艺术研究》《蔡晓晴导演艺术研究》《潘小扬导演艺术研究》《张绍林导演艺术研究》《仲呈祥影视理论研究》诸部，百余万言，有述有证，尚是倾注了传主和我本人心血的电视剧口述历史“纸上之文字”。

当然，我也深知，历史有历史之机趣，目前的“电视剧口述历史”已得研究个体之“趣”，尚须探究整体之“机”，即完成“口述历史”的故事性与理论性的有机结合，以“美学的、历史的”标准来审视作品、考察作者。对此，我等待着下一轮的研究机缘。当然，我和我的团队还很年轻。对于我们的求索，请诸君不妨以等待的心态来鼓励我们，正如鲁迅先生在20世纪三十年代赞扬青年木刻画家：“现在新的、年轻的、没有名的作家的作品站在这里，以清醒的意识和坚强的努力，在榛莽中露出日见生长的、健壮的新芽。自然，这是很幼稚的，但是惟其幼小，所以希望正在这一面。”

其实，写这样的所谓的总序，按惯例应该是由德高望重的前辈抬爱。我的博士导师、著名文艺理论家仲呈祥先生历来对我关爱有加，理应请他将我引荐给各位方家，但是我的研究成果中有了《仲呈祥影视理论研究》，他说不便“自卖自夸”，便命我自作总序，我也只好却之不恭了。

请诸位方家等待着我和我的团队有更多更好的作品问世。

张金尧（左）采访蔡晓晴导演

“电视剧口述历史”项目组部分成员同蔡晓晴导演合影留念

福之所及
岂止当代

——题“经典电视剧
口述历史”项目

蔡晓晴

2013.3.12

福之所及

岂止当代

——题“经典电视剧口述历史”项目

蔡晓晴 2013.3.12

前言

选取蔡晓晴导演作为“电视剧口述历史”的传主，主要原因有三。

其一，蔡晓晴是中国第一代电视剧女导演。她于1942年5月27日生于陕西延安，与“延安文艺座谈会上的讲话”同岁。童年时代在陕甘宁边区和晋察冀边区度过，1949年跟随家人进入北京上学。父亲蔡若虹是著名美术家、新中国美术奠基人之一。她深受父亲影响，从事文艺工作。1961年至1966年就读于北京电影学院导演系，“文革”期间在部队下放锻炼，1973年任中央电视台文艺部编导，后任中央电视台电视剧制作中心导演。1982年获全国优秀电视剧飞天奖首届优秀导演奖。1989年全国妇联授予全国三八红旗手称号。她历经诸多坎坷，以第一代电视剧女导演的独特视角感知世界、反映世界，以女艺术家特有的表达技巧、意境追求，形成了艺术多样性风格。因此，特有的艺术个性成就了她的经久不衰的众多作品。

其二，蔡晓晴的作品始终关注着当下。她所关注的题材，除了一些具有隽永的史学品格的作品如《三国演义》《文成公主》等外，还主要是一些紧贴时代脉搏的、反映青年人所思所想的现实题材作品如《有一个青年》《福镇》《中国姑娘》《大地的深情》《家教》《黑脸汉子》《福镇》《红旗渠的儿女们》等等。三十余年的作品中，无论是第一部室外剧，还是再回到“四堵墙”的多机位室内剧；无论是纪实性的实验剧，还是到纵横捭阖的历史再现，蔡晓晴的作品始终是在纪录着历史——既纪录着火热的改革史，也记录

着电视剧艺术史本身。改革是时代的主旋律，文学艺术有什么理由避而不谈呢？正如编剧曾晓凌说，“理想美、崇高美，光明与黑暗、科学与蒙昧，国家民族的前途与兴亡，这一切与文学艺术能没有关系吗？文学艺术不参与这一切，切断人的社会属性在那里‘纯而又纯’，真的也就等于没有了。”从社会价值的角度来说，艺术作品不一定能直接干预生活，但它可以在美中反映生活，在美中引领受众思考生活，从而利诸有情，走向更真、更善、更美的生活。

其三，蔡晓晴成果丰硕，拓展了中国电视剧艺术表现力，开创了诸多先河。她在追求艺术风格多样性时形成了风格的稳定性，那就是她已经形成了从谨严到疏放再到自由的整体风格，从而创造了中国电视剧诸多的“第一次”：她执导了改革开放后的第一部电视剧，也是中国第一部从室内到室外，实景拍摄的电视剧《三亲家》；第一部根据当代长篇小说改编的电视剧《蹉跎岁月》；采用多机切换、同期声拍摄的第一部长篇连续剧《家教》；第一部全部由非职业演员扮演的《公共汽车咏叹调》等等。正因为如此，她从1981年凭借电视剧《有一个青年》获得了第一届全国电视剧飞天奖电视剧一等奖起，到2003年凭借《文成公主》获得了第八届“五个一工程”优秀电视剧奖止，可谓著作等身，大奖不断。

需要说明的是，本书附录中罗列了蔡晓晴著作年表、获奖情况以及多篇蔡晓晴撰写的“执导心得”和相关蔡晓晴导演艺术的文章，供后来研究者查阅。

第一章 童 年 / 1

与“延安文艺座谈会”同岁，在战火中成长

第二章 读书在北京 / 15

难忘的“北电”八年

第三章 在部队 / 23

一段坎坷的人生插曲

第四章 第一阶段，初探电视剧 / 35

意义，在历史中回想

第一节 《三亲家》

新时期第一部电视剧 / 38

第二节 《有一个青年》

摆脱“三突出”，使冰心“安慰与喜悦” / 39

第三节 《大地的深情》

“影视之争”的典型案例分析 / 49

第五章 第二阶段，做剧要大胆 / 57

跋涉在没人走过的电视剧之路

第一节 《蹉跎岁月》

第一部根据长篇小说改编的电视剧 / 59

第二节 《红叶，在山那边》

纪实风格电视剧的实验 / 74

第三节 《中国姑娘》

用女排精神拍女排，却反响平平的三个原因 / 77

第四节 《公共汽车咏叹调》与《大角逐序曲》

纪实——自然的主宰与自然的奴隶 / 83

第五节 《家教》

回到室内，多机拍摄的“在场”感与晓畅风格 / 90

第六章 第三阶段，《三国演义》 / 99

“数不尽的三列国”

第一节 进剧组

从“案头文本”到“视听形象” / 101

第二节 定演员

让演员回到历史中去 / 106

第三节 谈改编

有胆有识，增删不误 / 111

第四节 塑形象

历史文化符号的聚合体 / 117

第五节 建基地

衍生资源，拓展电视产业链 / 120

第六节 忆“赤壁”

“武戏文拍”，古装战争戏的精品力作 / 125

第七节 论风格

“嗟叹之不足，故咏歌之，”女性导演的特有风格 / 135

第八节 说遗憾

追赶进度、剪辑较粗、后期缺位 / 139

第九节 评反响

品“三国”，弘扬优秀民族文化；出国门，彰显中华文化实力 / 144

第七章 艺术无止境，永远在路上 / 149

第一节 《文成公主》

一首经典的跨民族恋歌 / 151

第二节 《红旗渠的儿女们》

关注农民工，就是关注改革开放史 / 159

附录一 蔡晓晴作品年表 / 167

附录二 蔡晓晴获奖名录 / 169

附录三 蔡晓晴论文目录 / 171

附录四 关于蔡晓晴的报道、评论、采访 / 172

后 记 / 181

鸣 谢 / 184

第一章

童年

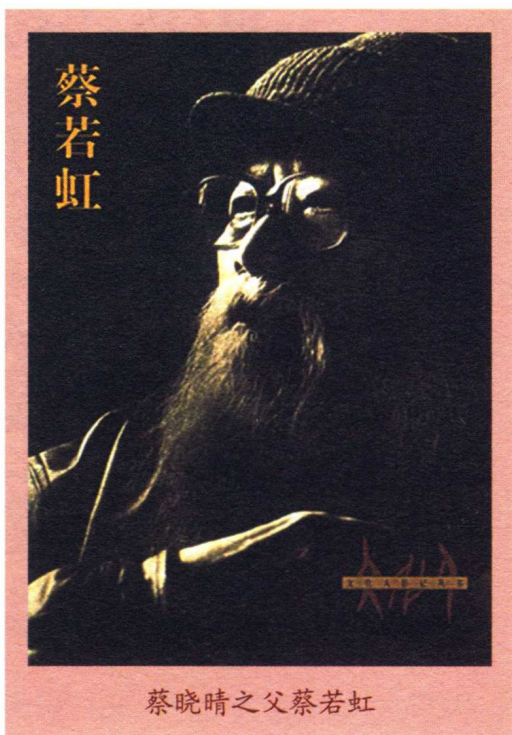
与“延安文艺座谈会”同岁，在战火中成长

从《三亲家》《蹉跎岁月》到《文成公主》《红旗渠的儿女们》，蔡晓晴导演著作等身，她的作品在中国电视剧历史上留下了辉煌的一页。蔡晓晴出生于1942年，那一年的5月，中国发生了一件对文学艺术界影响深远的事：毛泽东同志在延安主持召开了文艺座谈会，并多次在会上讲话，历史上称之为《延安文艺座谈会上的讲话》。此文现已翻译成了几十个国家的文字，被誉为指导中国文艺创作的“经典文献”。蔡晓晴就是在那个火热年代里，于革命圣地——陕西延安出生。

蔡晓晴的父亲蔡若虹先生是我国著名美术家，也是一位经历了延安岁月的革命工作者。蔡若虹出生于1910年，1931年毕业于上海美术专科学校西画系，同年参加中国左翼美术家联盟，1939年任延安鲁艺教员、美术系主任。建国后历任文化部艺术局副局长、中国美协一至四届副主席。他在90岁高龄时写下自己的回忆录，取名《赤脚天堂：延安回忆录》，这本书中名为《生命的凯歌》的一章这样描述了蔡晓晴出生时的情景，就可见蔡若虹先生的舐犊之情。

“1942年5月我妻子夏蕾在医院里生了一个女孩，这正是延安文艺座谈会召开的期间。这一年延安的5月好像江南的梅雨时节，经常下雨。住在桥儿沟东山上的我每天下山上山，必须经过几十节一半是石头，一半是泥土的台阶，下雨台阶有些滑溜溜，不好走，但又非走不可。而且一到雨天延安就马上改变了它那一贯爽朗的万里晴空的颜色，就像住在

山上的我们的脸色似的，马上从高高兴兴的笑脸，变成阴沉沉的愁眉苦脸。我和夏蕾都不喜欢下雨，可是5月的阵雨又对庄稼有利。天并不是总和劳动者作对。延安的5月从表面上看来，仍然到处是荒山秃岭，看不见一点点春天的痕迹。可是在我们住的桥儿沟的后沟深处，在那野草丛生、人迹不到的山沟里，由于在陡立的山坡实地上有点点滴滴的流泉流下，一丛丛黄色的野蔷薇和紫色的丁香却开得十分灿烂，香气袭人。这种逶迤的5月风光，也只有我这个喜欢散步时巡游探胜的外来人才能够发现。我非常高兴地在石壁下摘下几支野蔷薇和丁香回来，插在一个装水的小瓦罐里，悬在床头边的木柱上左看右看，觉得这些野花给寂寞的窑洞添加了许多生气和朝气，我用这些野花迎接夏蕾和孩子归来。

产期过了10天，夏蕾骑着一匹毛驴，抱着孩子回到了东山。她在窑洞里解开襁褓把婴儿抱给我看，我看见那个红彤彤的小脸上鼻子眼睛有点像我，那种初为人父的喜悦心情和责任感不禁油然而生，觉得自己突然长大了，长老了。我对夏蕾说，‘这孩子诞生在革命圣地延安，长大了一定有出息。’夏蕾说，‘你这个当父亲的也应该给孩子取个名字了，要起个与延安有关系的名字。’我回转身扶在桌子上东想西想，想了很多名字，比如乐乐、圆圆、安娃、山鹰之类写在纸上，让夏蕾挑选。夏蕾看后一声不响，大概都不中意。过了一会儿她才慢吞吞地说，‘我喜欢延安的大晴天，就叫蔡晴好不好？’我嫌两个字不好听，又在“晴”字下面加了一个“子”字，从此就“晴子”“晴子”的叫开了。建国后晴子在北京上小学报名时，夏蕾又嫌晴子像日本女人的名字，她把名字改变为蔡晓晴，这个名字就一直叫到了今天。这就是今天仍然在当电视导演的蔡晓晴的取名经过，她已经50多岁了！”

“国家不幸诗家幸”，正是因为出生在那个贫困动荡的时代里，蔡晓晴才会对生命、人民有那样深邃的思考，才会创作出那样意蕴深远的作品。1942年，是敌后抗战最艰难的一年，延安开展了“大生产运动”，刚呱呱坠地的

蔡晓晴就面临着异常艰难的生存条件，没有奶水也没有奶粉，蔡若虹先生的书中这样写道：“夏蕾抱着婴儿回到东山我的窑洞里，不到三天奶水就越来越少了。晴子吃不饱，老是啼哭，我慌了手脚，延安没有牛奶也没有奶粉，这怎么办呢？”在这段极艰难的岁月里，一位叫张悟真的老阿姨热情地帮助了蔡晓晴一家。2013年3月，我们“电视剧口述历史”课题组在采访蔡晓晴导演时，蔡晓晴充满深情地回忆这位老阿姨，“当时在延安，她是印尼的华侨，曾经到法国留学，后来抗日投奔了延安，现在这位阿姨已经不在，她比我父亲还要年长。我父亲要是健在的话，今年应该103岁了，这位阿姨应该将近110岁了吧，她帮了我们家很多忙。”蔡若虹先生的书中就提到了这位蔡晓晴极怀念的老阿姨，“张悟真叫我赶快杀鸡，鸡汤可以发奶。我记得第一次杀鸡的确很难下手，不敢用力，杀后的鸡一边流血，一边在地下动弹，后来一切事情还是张悟真替我完成的。夏蕾真的不吃鸡，连鸡汤也喝得很少。我说：‘你不要慈悲心肠，为了救孩子你不喝也得喝。’可是奶水仍然没有，晴子仍然饿得啼哭。”但事又凑巧，“力群的夫人刘平杜生孩子不过两个多

蔡若虹四十年代画作

《全民抗战的巨流》选自《苦从何来》。

