

艺术学林

镜像家国

——现代性与中国家族电视剧

张 斌 著

 学林出版社

镜像家国

——现代性与中国家族电视剧

 学林出版社

图书在版编目(CIP)数据

镜像家国——现代性与中国家族电视剧/ 张斌著. —
上海:学林出版社,2010.7

(艺术学林)

ISBN 978-7-5486-0042-8

I. ①镜... II. ①张... III. ①电视剧—电视影片评论—中国IV. ①J905.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 120210 号

艺术学林

镜像家国——现代性与中国家族电视剧

作 者——张 斌

责任编辑——薛 仁

封面设计——周剑峰

出 版——上海世纪出版股份有限公司

学林出版社(上海钦州南路 81 号 3 楼)

电话:64515005 传真:64515005

发 行——上海世纪出版股份有限公司发行中心

(上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

印 刷——上海商务联西印刷有限公司

开 本——640×965 1/16

印 张——16.5

字 数——25 万

版 次——2010 年 7 月第 1 版

2010 年 7 月第 1 次印刷

书 号——ISBN 978-7-5486-0042-8/J·7

定 价——30.00 元

(如发生印刷、装订质量问题,读者可向工厂调换。)

序

胡智锋

如果我们以 20 世纪 90 年代为界考察中国的文艺生产和消费状况,一个十分明显的事实是,电视剧逐渐取代了小说等文学样式,成为中国主导性的文艺样式,在中国人的精神文化消费中占据着非常重要的位置。当文学界在为文学的明天而焦虑不安的时候,中国电视剧却呈现出产销两旺的兴盛发展趋势。中国电视剧年产量高达 13000 集左右,其中优秀作品源源不断涌现,而收视的轰动效应也接连不断地出现。据国家广电总局统计,2007 年中国已经成为世界上电视剧生产和消费的第一大国。世界上没有哪一个国家的电视机构和投资者,能如中国这般的在电视剧创作、生产中倾注如此巨大的热情。世界上也没有任何一个国家的电视观众,能如中国电视观众这般给予电视剧以如此非同一般的地位。

这是中国电视剧的幸运,也是中国从事电视剧艺术教学和研究者的幸运。

自 20 世纪 90 年代后期广播电视艺术学进入高等教育学科体系之后,电视剧一直是其研究的核心领域。从某种程度上讲,电视剧代表着广播电视艺术的特点和成就。因而许多电视剧的研究成果也达到了广播电视艺术研究所能达到的理论高度和研究深度。在电视剧研究方面,中国传媒大学是最早开始进行系统教学和研究的高校,并出版了具有学科规模性的大量研究成果,在学界和业界产生了广泛影响。这其中除了有老一辈学者为了电视剧艺术学学科发展完善持续不断地努力

之外,更重要的是有一批又一批年轻的学子继承他们的学术志向,将电视剧研究不断推向深入。这一批年轻人多数在中国传媒大学攻读广播电视艺术学博士学位,而其研究方向则集中在电视剧上。他们来自不同地方,具有多样化的教育背景和生活经历,大多都接受过系统的学术训练,有着扎实的理论基础和较强的学术研究能力。因此,他们往往能从新的理论视野来观照中国电视剧,注目于中国电视剧生产和消费过程中体现出来的具体文化症候,深入剖析其中的种种复杂关系,展现出中国电视剧研究丰富多彩的面貌。张斌博士的《镜像家国——现代性与中国家族电视剧》正是这其中颇具特点的一张面孔。

我们知道,家族叙事是古今中外文学艺术作品中一个重要的叙事母题或者叙事“原型”,代表中国古典文学叙事艺术最高成就的《红楼梦》正是典型的家族叙事。进入现代中国之后,家族叙事也一直是文学艺术所着力表现的叙事类型,以至于改革开放之后的20世纪80年代以来,还出现了以《红高粱》、《白鹿原》等作品为代表的新一轮家族叙事的潮流。巧合的是,在电视剧领域,自20世纪80年代中期也热衷于这种家族叙事,新时期以来第一部长篇电视连续剧《四世同堂》即揭开了这种取向的开端。这种同气相应的情况表明此种文艺现象蕴含有深刻的文化和社会因子。此后电视剧艺术领域这种家族叙事潮流虽然有起伏消长,但一直都在向前发展,以致到新世纪后以《大宅门》、《乔家大院》等为标志,形成了一股巨大的洪流。当中国电视剧中的这种家族叙事文本积累到足够多的数量,形成典型的题材类型和美学风貌的时候,也就是这一类电视剧文本内外特征都已经有了较为充分的展示的时候,集中对其进行理性思考和理论阐释,就是电视剧艺术进一步发展的需要。就此而言,作者拈出这一对象进行研究就具有前沿色彩、理论价值与实践意义。

作者在书中以现代性理论为基本研究指向,将文化分析和艺术分析结合在这个理论视点下进行观照,分别从纵向和横向两个维度对中国家族电视剧进行了全面的研究和探讨。在纵向这一维度,作者系统梳理了中国家族电视剧自20世纪80年代以来发展的历史过程,将整个过程分为起点期、过渡期、发展期三个阶段,不仅对每个阶段家族电视剧的生产情况进行了较为详细的论述,还重点阐述了每一阶段发展的特点和制约性因素,为家族电视剧的研究确立了基本的历史意识。

在横向这一维度,作者围绕家族为什么会成为叙事艺术的母题,剖析了众多家族电视剧在叙事中表现出来的“家国同构”的艺术特征,也即所谓“家族史”和“社会史”的自然融合,尔后从哲学、文化学和美学等多个层面,论述了家族电视剧独特的文化价值和美学特点。同时,作者也具有自觉的批判意识,对家族电视剧中出现的种种价值失范和叙事失度的现象进行了尖锐的批评,并从传播系统的角度从生产、传播、消费、认同四个方面阐述了家族电视剧兴盛繁荣的动力性因素,在结尾部分则提出了家族电视剧的文化自觉问题,发人深省。

阅读全书,我很清晰地感受到作者思维的锐度与力度。具体而言有以下几点让我印象深刻。

首先是作者在面对研究对象时体现出来的宏观把握能力。作者在书中将家族电视剧置于改革开放新时期以来所出现的巨大发展变迁的社会历史语境和中国电视剧艺术生产的历史语境这两种语境下来加以审视。这其实是一种内外勾连的理论视野。这种理论视野既能聚焦于电视剧作为艺术文本的特有方面,又能将其与社会文化相连接,避免单一内部研究的结构化和非历史化的倾向。因此,他才将研究对象既视为具有独立构成性的艺术文本系统,也将其视为一种独特的社会文化现象,是具有开放性的社会文化系统。这是一种深刻的理论自觉意识。与此相关,作者在理论视野的选择上也体现出明确的自觉意识。从总体上而言,现代性理论之于家族电视剧是有很强契合性的。现代性理论虽然是西方的舶来品,前些年在文学研究中也时有研究成果面世,但在电视剧领域,还很少有人对此加以运用。我们从作者在导论中对现代性理论的梳理中能感受到作者对这一理论取向是有自己的认识的。在书中作者提出了面对现代性理论时所应持有的多重立场,即现代性与现代性反思。在这样一种观念支撑下,作者提出了关于现代性理论中“断裂与延续”的两重性的观点,提出了中国语境下现代性的主体建构性问题。这种认识是作者指出在现代性理论视野下研究家族电视剧所应该认识到其多维性的基础。另外,作者除了纵向的理论梳理外,还从横向上提出了“传统与现代”、“全球与本土”、“东亚与中国”的三重参照系,体现出作者宽阔的研究视野和努力创新的意识。

其次是作者在面对家族这一中国传统社会和传统文化核心单元的时候体现出来的认知能力。作者分析了家族与家族文化在当代中国电

1
视剧中的呈现面貌,在前述研究视野和现代性理论认识的导引下,作者指出传统的家族文化及其所衍生的家族叙事在现代中国、尤其是文化层面所具有的积极意义。我们从中可以读出,作者似乎对当前中国社会文化价值和道德观念的现状颇有忧虑,期待能从传统文化中延伸和接续出某些具有基点性的东西以养育国人的德性和人格。这种想法明显受到了新儒家的影响并与当下风起云涌的国学热在精神理路上有某种异质同构性。这种理路固然可以再讨论,但我觉得年轻学者在面对社会现实时体现出了自己的思考并将之融入到自己的学术研究中,是难能可贵的。

第三是作者在研究中所体现出来的创新意识。这种意识体现在对家族电视剧的审美呈现的分析中,也体现在对家族电视剧的叙事形态的分析中。比如叙事形态的分析,作者从格雷马斯对叙事的认知中提出叙事的层构性的观点,并从深层结构、表层结构和外显结构三个方面分析了家族电视剧中“家国同构”的叙事底色、叙事模式以及叙事修辞等内容,颇能自出机杼,给人很多启发。在对家族电视剧的批判性分析中,作者从文化、媒介剧种、人物形象、改编等层面解构了其中存在的诸种问题,体现出—个学者所应具有的批判意识和理论分析能力。

第四是作者多学科学术积累和研究方法的运用。家族电视剧研究不但涉及电视剧本身,更涉及到很多旁的学科知识。诸如对家族历史及家族文化本身的认识,对家族文学的了解,对泛文化学的掌握,对叙事美学的运用,对传播学理论的借鉴等。这些都使研究具有相当程度的难度。在研究的过程中,作者有文化研究的意识,但又力图突破文化研究常常会具有的结构主义倾向和内化问题,试图连接文化社会学和艺术美学两种路径。从书中所呈现的研究结果来看,作者基本实现了自己的理论意图。

作者研究的问题似乎切口比较小,与时下流行的宏大论题有异其趣。但我以为,电视剧研究虽然需要学科层面的建筑,但同时更需要精耕细作的分支推进,不然宏伟的大厦总难免空荡。我相信会有更多的年轻学者不仅去干修建框架的工作,也会更多地加入到装饰大厦的行列中来。

张斌在传媒大学读博士,与我有师生之谊。但除了有限的授课之外,在平时虽也有接触,但并不太多。从这些有限的接触中,他的诚恳

谦逊、努力好学、热情洋溢给我留下了非常深刻的印象。我觉得他是一个在很多问题上有自己想法的年轻人。在他博士论文答辩的时候,我也是答辩委员之一。当时由曾庆瑞、高鑫、仲呈祥、黄式宪、贾磊磊、张德祥等著名学者组成的答辩委员阵容可谓强大,他的论文也引起了诸位先生的强烈兴趣,提出了许多相当尖锐的问题。他不仅圆满地进行了答辩,而且最后获得了优秀成绩。张斌的博士论文出版在即,他来电希望我能写一点文字,我很乐意为之。

是为序。

教育部长江特聘教授,博士生导师
中国传媒大学文科科研处处长
《现代传播》总编

中文摘要

本文的研究对象是中国家族电视剧。所谓家族电视剧,指的是电视剧创作中以具有母题性质的家族作为自己的审美表现对象,以两代及以上的大家族兴衰变迁作为叙事主干,以家族成员及家族间的关系作为叙事焦点,在家族史、民族史、个人史三者的交汇点上以家族命运来反映自晚清以来中国历史本质的长篇镜像叙事艺术。之所以选择其作为研究对象,是因为在当代中国,电视剧是最大众化的艺术消费和精神娱乐方式,也是最重要的艺术生产活动之一,电视剧已经远远超出了作为影像叙事文本的范畴,而进入到与社会和观众密切互动的多元场域之中。电视剧往往表征着社会现实图景与人的精神世界需求,成为文化意义建构的重要途径。家族电视剧身上集中了许多我们惯常认知的二元对立的因素:传统与现代、中国与世界、东方与西方、全球与本土、保守与革命、期许与批判等等因子。它既是中国现代性追求的具体表征,同时又表征着当前中国的现代性图景。它在叙事文本和社会文本两个层面对应着中国社会的历史境况与现实实践。因此,本文在现代性的整体视野中对家族剧进行了较为全面的研究和讨论。

本文将家族电视剧置于两种语境下来加以审视。一是中国改革开放新时期以来所出现的巨大发展变迁的社会历史语境。作为一种社会存在现实,它必然深刻影响包括家族剧在内的中国电视剧的艺术生产。它既给家族剧的出现和繁荣提供前提,又推动家族剧的艺术创作不断出现新的趋向。二是中国电视剧艺术生产的历史语境。中国电视剧自1958年诞生以来,经过五十年的发展,已经形成了自身独特的艺术生产规律。中国电视剧艺术创作的诸种习惯、经验或者范式,也规约了家族

剧艺术形态的基本面貌。因此,本文既视研究对象为具有独立构成性的艺术文本系统,亦视其为一种独特的社会文化现象,是具有开放性的社会文化系统。

本文以文化研究的基本思路为指导,将文化社会学与艺术美学结合,将宏观的文化分析和微观的文本细读结合,以现代性理论为理论切入点和视点逻辑,希望探讨在全球化深入发展的当下,从家族剧的生产、消费和接受中体现出来的当代中国的精神状况,并从艺术审美的角度把握家族剧的历史内涵、叙事形态、美学特征和文化价值。

本文在导论部分阐述研究选题的意义和价值,界定研究对象的内涵与外延,阐明研究的主要理论基点和论文结构。

第一章从历时的角度梳理中国家族电视剧的发展历史,划分发展阶段并总结各个不同发展阶段体现出来的特点,为后文的论述提供对象的历史背景。

第二章从家族剧的内容层面探讨其审美呈现。本章将家族剧分为商业演义、情爱书写和革命话语等三个内容层面进行研究,每一层面又分别从宏观的理论阐释、中观的情节分析到微观的人物阐释进行展开。本章主要是从文化和社会层面研究家族剧的主题内容所体现的现代性。

第三章研究家族剧的叙事特色。本章从结构主义叙事学关于在叙事的层构性观念中受到启发,分别从叙事的深层结构、表层结构和外显结构等三个层面,研究了家族剧叙事的深层逻辑、叙事角色及其关系、叙事修辞等方面的情况,以全面把握家族剧“家国同构”的叙事形态和它所展现出来的现代性意蕴。

第四章研究家族剧的美学品格。本章从家族剧创作上的现实主义精神、风格上的悲剧意蕴、形态上的史诗格调等方面进行了阐释。

第五章研究的是家族剧的价值问题。本章主要探讨了在当下家族剧所具有的文化价值以及在家族剧创作中出现的价值失范问题,对其在现代性视野里做出了批判性审视,以对家族电视剧艺术生产的实践有所助益。

第六章从传播系统的角度,分别从家族剧文本意义建构与社会、创作者、媒介、接受者之间的关系出发,研究了推动家族剧出现和发展繁荣的动力性因素。

最后,在结语部分对论文进行了简单总结,并提出家族剧创作要在文化自觉意识的指引下,继续其发展创造之路。

总体上,本文在历时和共时的层面对家族电视剧各个方面的情况进行了全面的讨论,这一分析始终是在现代性理论视野下进行的,并在与文学、电影等相关领域的横向比较中获得了论述的逻辑向度和理论深度。实际上,这四个方面并非一种全然的并列关系,其中仍然有比较强烈的逻辑联系,遵循着“家族剧表现了什么、如何表现、体现出什么样的美学品格、具有何种价值及存在的问题”这样的理论思维走向,并在生产·传播与消费·认同的动态系统视野中阐述了家族剧之所以形成的动力性因素,从整体性高度对家族剧的研究做了一个简要的总结。

本文第一次以系统观念从学理上对中国家族电视剧进行了理性分析,试图发现其艺术生产的某些特质和具有规律性的趋向,并将其在现代性的理论视野中进行了审视,揭示出作为艺术文本和社会文本的双重文本性质的家族电视剧在当代中国文化生产和社会实践中的意义和价值,最终显现出电视剧的审美之维和社会文化两极之间的密切互动。

关键词:家族电视剧 现代性 家国同构 文化自觉

Abstract

This dissertation takes Chinese Saga TV Drama as its studying object. The Saga TV Drama is a kind of voluminous narrative art in artistic conception during the teleplay production, which takes the big families that have the similar topic characteristics as its aesthetic representing objects, takes the wax and wane of the big families in two or more generations as its narrative skeleton, takes the relationships between the families and family members as its narrative focus, and reflect the essence of Chinese history since the late Qing dynasty on the basis of the merging point of history between family, nation and individual.

Why we choose the Saga TV Drama as our studying object? In the contemporary China, teleplay is the most popular way for art consumption. It's also one of the most important art production activities. Teleplay is far more than the image narrating text. It's something related to the multi - fields in which the society and the viewers interact with each other tightly. The teleplay is an important approach for culture and meaning construction usually by representing the current societal prospect and people's spiritual demand.

We can find many dualistic and opposite elements which we usually identify and cognize in the Saga TV Drama: traditional and modern, China and the world, east and west, global and locative, conservative and revolutionary, prospecting and critical and so on. The Saga TV Drama represents not only the pursuit of China's modernity but also the current Chinese prospect. It reflects the historical situation and realistic practice of Chinese soci-

ety relatively from the aspects of narrative text and societal text. Thus, this dissertation gives a relatively comprehensive research and discussion on the Saga TV Drama in a holistic visual field of modernity.

This dissertation study the Saga TV Drama in two contexts. One is the social and historical context which shows the huge development transition since the new phase of China's reform and open to the outside world. As a reality of societal existence, this context will definitely and profoundly influence the art production of Chinese teleplay which includes the Saga TV Drama. It not only provides the precondition to the appearance and prosperity of the Saga TV Drama, but also promotes the ongoing new tendency of the production of the Saga TV Drama. The other is the historical context of production of Chinese teleplay. The Chinese teleplay has formed a unique law of art production over the past 5 decades of development since its birth in 1958. Many habits, experiences and paradigms during the production of Chinese teleplay have regulated the basic visage of the Saga TV Drama's artistic form. Thus, this dissertation regards its studying object as an independently artistic text system, a unique social and cultural phenomenon and also an open social and cultural system.

Guided by the culture study and taking the modernity theory as its theoretical principle, this dissertation combines the sociology and aesthetics, macroscopical culture analysis and microcosmic close reading of text, hoping to give a probe into the psychological status of the contemporary China in the current deepening globalization, which was embodied by the production, consumption and accept of the Saga TV Drama. This dissertation also hopes to understand and master the historical connotation, narrative forms, aesthetic features and cultural values of the Saga TV Drama from an artistic and aesthetic angle.

The introduction elaborates the meaning and significance of the chosen topic, defines the connotation and denotation of the studying object, and illuminate the main theoretic basis and dissertation frame.

The 1st chapter combs the developing history of the Chinese Saga TV Drama, divides the developing phases and generalizes the characteristics of

different phases, so as to provide corresponsive historical background for the latter dissertation.

The 2nd chapter discusses the aesthetic representing of the Saga TV Drama from the content aspect. This chapter divides the content of the Saga TV Drama into commerce stories, love stories and revolution stories. Each aspect then develops from the macroscopical angle of theoretical elaboration, the microcosmic angle of character illumination and the middle angle of plots analysis. This chapter studies the modernity which was exhibited from the topic and content of the Saga TV Drama mainly from the cultural and societal aspects.

The 3rd chapter studies the narrative feature of the Saga TV Drama. Enlightened by the layer – structured narrating thought from the structural narrative theory, this chapter studies the intrinsic logic, narrative characters and their relations, narrative rhetoric and other aspects from the 3 narrating aspects of intrinsic structure, superficial structure and extrinsic structure, so as to comprehensively understand and master the narrating forms of “integration of family and nation” and the modernity which are reflected by the Saga TV Drama.

The 4th chapter studies the aesthetic quality of the Saga TV Drama. This chapter elaborated the realistic spirit, tragic style and epic form of the Saga TV Drama.

The 5th chapter studies the cultural value of the Saga TV Drama. This chapter focuses on the cultural value of the Saga TV Drama and the cultural value anomie arising from the current Saga TV Drama production. It also surveys the Saga TV Drama critically in a modernity view, so as to promote and benefit the productive practice of the Saga TV Drama.

Seeing from the communication system angle, the 6th chapter studies the power which promote the emergence and developing and prosperity of the Saga TV Drama from the relations of text and the society, creator, media and audience.

In the end, the epilogue generalizes the whole dissertation in simple words and put forward with an idea that the Saga TV Drama should develop

under the direction of cultural consciousness.

Generally speaking, this dissertation gives a comprehensive discussion on all kinds of aspects of the Saga TV Drama both in a diachronic and synchronous view. This analysis bases on a modernity theory all along and achieves the logic and theoretic depth of narrating in comparison with the related fields such as literature, movie and so on. In fact, these four aspects are not parallel completely. There are still some very intensive logic relations among them, which conforms to the theoretic thinking direction of "What and how the Saga TV Drama represents, what kind of aesthetic quality it exhibits and what kind of value and problem". This dissertation illuminates the motive power why the Saga TV Drama comes into being in a dynamic and systematic visual field of production and communication, consumption and identification. It also gives a simple generalization to the study of Saga TV Drama from a height of macrocosm view.

This dissertation makes a rational analysis on the Chinese Saga TV Drama in a systematic view for the 1st time, trying to discover some characteristics of production and disciplinary tendency of it, which are surveyed in modernity. The dissertation also unveils the significance and values of the Saga TV Drama in the contemporary China's cultural production and social practice, and then displays the intimate interaction between the aesthetics and social culture of the teleplay. The Saga TV Drama here is a dual text which has the characteristics of both artistic text and social text.

Key Words: Saga TV Drama modernity integration of family and nation cultural consciousness

目 录

导 论/1

- 第一节 研究缘起/1
- 第二节 研究对象:中国家族电视剧/3
- 第三节 研究现状与文献综述/10
- 第四节 研究切入点:现代性理论/14
- 第五节 研究方法 with 论述逻辑/28

第一章 中国家族电视剧的历史流变/36

- 第一节 起点期与经典性:20 世纪 80 年代的家族剧/38
- 第二节 过渡期与倾向性:20 世纪 90 年代的家族剧/41
- 第三节 发展期与多元化:新世纪以来的家族剧/44

第二章 中国家族电视剧的审美呈现/49

- 第一节 民族工商业的创世寓言:家族剧中的商业演义/49
- 第二节 启蒙救赎的裂变:家族剧中的情爱书写/60
- 第三节 秩序解体与灵魂归依:家族剧中的革命话语/75

第三章 中国家族电视剧的叙事形态/94

第一节 叙事的层构性/94

第二节 “家国同构”叙事:承续与创新/96

第三节 叙事角色及其关系:家族剧的叙事模式/105

第四节 空间、意象与聚焦:家族剧叙事话语与修辞表达/116

第四章 中国家族电视剧的美学品格/134

第一节 现实主义精神/134

第二节 悲剧意蕴/140

第三节 史诗性追求/147

第五章 中国家族电视剧的价值问题/157

第一节 中国家族电视剧的文化价值/157

第二节 价值失范:批判视野中的中国家族电视剧/166

第六章 中国家族电视剧的动力性阐释/190

第一节 “象征形式”与国族想象/191

第二节 艺术审美与大众娱乐/197

第三节 精神消费与文化认同/203

第四节 生产原欲与类型契合/208

结 语/216

参考文献/224

附录 中国家族电视剧主要剧目/240

后 记/245