

新世纪 中国电视剧导演 创作研究

刘誉 肖骁 张晗 著

CIP 中国电影出版社

新世纪 中国电视剧导演 创作研究

刘誉 肖峣 张晗 著

CFP 中国电影出版社 2012·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

新世纪中国电视剧导演创作研究/刘誉, 肖晓,
张晗著. —北京: 中国电影出版社, 2012. 8

ISBN 978 - 7 - 106 - 03517 - 4

I. ①新… II. ①刘…②肖…③张… III. ①电视剧
创作—研究—中国 IV. ①J904

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 148023 号

新世纪中国电视剧导演创作研究

刘誉 肖晓 张晗 著

出版发行 中国电影出版社 (北京北三环东路 22 号) 邮编 100013

电话: 64296664 (总编室) 64216278 (发行部)

64296742 (读者服务部) Email: cfpjgb@126.com

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

版 次 2012 年 9 月第 1 版 2012 年 9 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/720 × 1000 毫米 1/16

印张/15 字数/272 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 106 - 03517 - 4/J · 1354

定 价 40.00 元

目 录

绪论 中国怀旧电视剧风潮的出现与问题的提出	1
-----------------------	---

第一节 研究背景、研究方法与内容	1
第二节 文献综述	6
专著	6
论文	7
新闻和网页	10

第一章 新世纪电视剧创作环境与导演创作特色	12
-----------------------	----

第一节 新世纪电视剧创作文化环境分析	13
一、新世纪社会意识形态的变化	13
二、新世纪社会审美趋势的变化	15
第二节 新世纪中国电视剧商业制作环境的变化	17
一、新世纪电视剧商业化不断加深	18
二、新世纪国内电视剧受网络视频及境外电视剧的冲击	19
第三节 新世纪电视剧导演创作特色	20
一、既坚持艺术操守又注重作品的娱乐性	21
(一)新世纪导演创作力求电视剧形态的大众化和娱乐化	21
(二)新世纪导演力求电视剧内容的大众化和娱乐化	23
二、导演创作在电视剧作品内容展现方面的多样化与 现实主义创作的恪守	24
三、新世纪电视剧导演创作呈现多元化发展格局	26
(一)中国电视剧美学的多元历程	26

(二)新世纪电视剧导演创作的多元美学·····	27
四、导演创作主体意识的强化和创新·····	34
(一)新世纪电视剧导演创作在影像叙事方面的创新·····	34
(二)导演创作在时空架构方面的创新·····	36
(三)导演创作个人风格的追求·····	38
五、对国外电视剧创作理念的吸收又保持自身的创作特点·····	38
(一)新世纪导演借鉴与吸收国外电视剧创作经验·····	38
(二)新世纪导演对本土风格的坚持·····	40
(三)新世纪电视剧导演恪守了本土文化追求·····	40
 第二章 新世纪电视剧导演创作的美学理念·····	43
第一节 电视剧本体理论的完善对电视剧导演创作艺术性的 提升·····	43
一、早期电视剧观念的觉醒到1980年代的本体理论探讨·····	43
二、1980年代—90年代借鉴电影本体理论研究阶段·····	45
三、1990年代—新世纪文本研究阶段·····	45
四、近年电视剧理论的反思和重建·····	46
第二节 新世纪电视剧理论的全新发展对电视剧导演创作 的指导·····	47
第三节 电视剧理论、观念成熟引导新世纪导演创作现代化 ·····	49
一、导演创作观念的多元化·····	49
(一)导演创作对当下社会时代特征的准确把握·····	50
(二)导演创作意识的大众化·····	54
(三)导演技巧及作品对娱乐化的突出·····	56
(四)导演创作对社会审美趋势的关照·····	59
二、导演创作强化了电视剧作品艺术性·····	61
(一)文学性·····	62
(二)戏剧性·····	64
(三)史诗性·····	66
(四)日常生活审美·····	68
(五)视听语言的纪实性·····	70

三、导演创作对国外类型化影像叙事的借鉴·····	73
四、导演创作使新世纪电视剧作品中的荧屏形象、人物塑造更具 现代气息·····	76
(一)领袖人物走下神坛与英雄人物平民化·····	77
(二)追求人物性格“陌生化”·····	78
(三)塑造人物符合新时代审美,反常规·····	79
 第三章 新世纪电视剧导演主要创作成就 ·····	81
 第一节 导演创作对现实主义美学传统的坚持和发扬·····	82
一、关注时代·····	83
二、关注民生·····	85
三、坚持现实主义美学理论·····	88
四、坚持现实主义文化精神·····	91
第二节 导演创作对电视剧作品艺术品质的提升·····	92
一、新世纪以来电视剧导演对电视剧艺术论的追寻·····	93
二、新世纪导演创作对电视剧作品文化品格的提升·····	94
(一)电视剧作品文学性的提升·····	95
(二)电视剧作品文化展现的提升·····	99
(三)2000年后的电视剧作品在主题选择上具有了一个明显的 文化品格的提升·····	101
第三节 新世纪电视剧导演创作对于电视剧作品本体论的 深化·····	105
一、电视剧影像时空展现的深化·····	105
(一)与电影的不同·····	105
(二)新世纪以来中国电视剧独特的时空展现·····	107
二、影像意识流在电视剧创作中的运用·····	111
(一)写意化造型·····	113
(二)视听语言的意识流表现·····	113
(三)对于轴线的选择·····	114
三、造型美学的强化·····	115
(一)风格化美学创作·····	117
(二)精致化美学追求·····	119

四、风格化镜头语言的深度创作	120
小结	123
第四节 新世纪以来中国电视剧类型化叙事以及 类型化创作成为主流	123
一、新世纪以来中国电视剧类型化创作的环境分析	125
(一)政府主导和市场调节	125
(二)制作、传播、审美三者的融合	127
二、新世纪电视剧的类型化创作脉络及类型化叙事的特点	128
(一)新世纪电视剧的类型化创作脉络	128
(二)新世纪以来中国电视剧类型化叙事的特点	131
(三)新世纪以来电视剧类型化创作的几点思考	133
第五节 新世纪以来电视剧导演创作的突出成就介绍	134
一、新世纪的学院派——代表人物姜伟作品分析	135
(一)概述	135
(二)“学院派”的姜伟	136
(三)姜伟电视剧创作中的理论意识——以《不要和陌生人说话》、 《沉默的证人》为例	141
(四)《潜伏》——思想性与大众性的良好融合	144
小结	147
二、时尚偶像剧的创作——代表人物赵宝刚导演创作分析	148
(一)概述	148
(二)赵宝刚作品创作模式分析	152
(三)《奋斗》——赵宝刚模式的成熟之作	156
小结	160
三、重大革命历史题材剧的与时俱进——代表人物金韬导演创作 分析	161
(一)概述	161
(二)重大革命历史题材的突破,中国主旋律电视剧的最强音——金韬	162
(三)现实主义创作意识和史诗性风格	163
小结	171
四、历史剧对于民族主旋律的挖掘——代表人物胡玫导演创作 分析	171

(一)概述·····	171
(二)《汉武大帝》历史电视剧“新古典主义”的艺术宣言·····	176
(三)电视连续剧《乔家大院》的艺术特色·····	179
小结·····	184
五、家庭伦理题材电视剧作品的类型创作——代表人物	
杨亚洲导演创作分析·····	184
(一)概述·····	184
(二)《空镜子》分析·····	189
(三)《八兄弟》分析·····	192
小结·····	193
六、非现实主义电视剧创作形态多样化——“穿越剧”热潮	
及相关作品分析·····	194
(一)概述·····	194
(二)穿越剧溯源与形式分类·····	195
(三)穿越剧创作风格分析——以《宫锁心玉》为例·····	198
(四)穿越剧热播原因探究·····	202
(五)穿越剧的危机与发展局限·····	204
小结·····	206
本章结语·····	207

第四章 新世纪电视剧市场化对电视剧导演创作的新挑战····· 210

第一节 新世纪电视剧创作的社会意义与要求·····	212
一、电视剧导演要对大众的认知和需求负责·····	212
二、电视剧导演要对提高大众的审美水平负责·····	213
三、电视剧导演的创作要正确处理娱乐与审美的关系·····	215
四、电视剧导演在创作中,要坚持文化批判的立场·····	216
第二节 市场化商业化对新世纪电视剧创作的影响分析·····	217
一、市场化商业化对新世纪电视剧导演创作的机遇·····	218
(一)市场化商业化为电视剧导演创作提供了良好的融资平台·····	218
(二)市场化商业化为电视剧导演提供了规范化的创作环境·····	219
二、市场化商业化对新世纪电视剧导演创作的挑战·····	219

(一)片面追求商业利益导致某些电视剧导演创作的品质降低·····	220
(二)不完全市场化导致电视剧导演的不规范创作·····	222
第三节 市场商业化对导演创作挑战的解决对策·····	223
一、加强导演自身的素质建设·····	224
(一)不断加强导演的艺术修养·····	224
(二)不断加强导演的道德修养·····	224
二、加强电视剧导演的行业建设·····	224
总结·····	225
结语·····	226
参考文献·····	231

中国怀旧电视剧风潮的出现与问题的提出

第一节 研究背景、研究方法与内容

中国电视剧历经半个多世纪艰苦卓有成效的探索之路,终于走到了满载辉煌的新世纪。可以说,中国电视剧是真正与新中国共成长的艺术形式。回首电视剧前辈们的创作历程,可谓是步履蹒跚,却又满载荣誉。新世纪以来电视剧艺术工作者们迎来了艺术创作的春天。他们走过1978至1979年的艺术复苏时代,赋予了电视剧艺术新的生命;他们走过1980至1986年的启蒙时代,将对“人”的思考和意识注入了电视剧艺术;他们走过1987至1989年的通俗化时代,将镜头对准消费文化,重新定位了电视剧世俗关怀的发展走向;他们走过1990至1999年的商业化萌芽时代,推动电视剧渐渐成为大众性的消费品,娱乐功能开始被前所未有重视起来。在探索中国电视剧的发展进程中电视从业者们面对市场化、国际化的冲击,面对价值观、社会思潮的巨变,他们也曾焦虑、浮躁、踌躇和迷惘过,但他们在党的文艺政策和“双百”方针的引领下,将镜头对准中国社会改革的现实,始终将创作的视点关注在中国社会转型的伟大现实,在市场化的磨砺中,从不适应到适应,从不自觉到自觉。在探求中求发展,在发展中逐步成熟,一步一个脚印地步入了新世纪,在这个改革开放的第三十个年头中,在这个前所未有的良好创作环境中,中国电视工作者们总结经验、认清形势、坚持思想性和艺术性的完美融合,在把握艺术本性、探索艺术发展趋势中,他们也创造了一个电视剧艺术迅猛发展的盛世10年。

在10年中,中国电视剧行业的发展不容小视。年产量从创业之初的8集

已经增至2009年的402部12910万集,而电视剧的品质也由粗陋简单发展为制作精良、艺术精湛、风格多样,电视剧的媒介功效也从过去的单一政治宣传工具演变为一种真正自觉自在、潜能巨大的文化产业。而电视剧制作和运营的方式,更是发生了巨大的革新,由早期的电视台单一制作,发展为如今的多机构、多渠道、多平台的投资、制作、播出、交易、广告经营、资本回收的初步市场化的新局面。在2000~2009年这10年间,中国已经发展为世界上首屈一指的电视剧生产、消费大国,而电视剧这种艺术形式,也成为目前国内发展速度最快、观众收视时间最长、受众群体覆盖最广、最受人民群众欢迎的艺术、传播形式之一。

在新千年的头10年中,中国电视剧行业的各个方面都得到了巨大的发展,其成果令世人瞩目。从外部来观察电视剧的大发展,首先是在创作数量上看,电视剧创作已经踏入了发展的高速公路。“据广电总局电视剧司的统计数据显示,1985年,年产剧集1997集,经过1995年、2000年两次倍增,2003年已经破万。”^①而进一步发展下去,之后的几年电视剧的产量几乎都以每年千集的速度激增,到2008年已经达到年产502部14498集的惊人产量。而另一方面,电视剧每部剧集的数目也在增加,发展到2007年,平均每部电视剧已发展至27.7集,充分说明了我国电视剧创作规模在新世纪的飞速发展。其次,新世纪电视剧在质量上也取得了弥足珍贵的进步,面对新世纪的挑战,电视剧市场越来越成熟,随着现实主义的回归和主旋律电视剧异军突起的领军作用,荧屏上出现了一大批制作精良、意识先进、思想精深,符合时代审美价值的优秀电视剧作品,如《长征》、《沂蒙》、《开国领袖毛泽东》、《大雪无痕》、《空镜子》、《牵手》、《亮剑》、《激情燃烧的岁月》、《大明宫词》、《记忆的证明》、《士兵突击》、《潜伏》等作品既赢得了市场和观众的检验,又获得了学者、专家、知识界的好评。第三,电视剧行业形成了比较成熟、健康、有效的产业环境,从创作主体的多元化发展,到融资多渠道格局的形成,从交易与流通渠道的进一步完善,到制播基本上分离、市场化专业分工的企业化转型,电视剧的产业环境越来越健康成熟。而同时,市场需求的旺盛、政府更加符合市场规律的监管都为电视剧行业大发展开辟了新的发展环境。第四,也是最重要的一点,在新世纪的10年中,中国电视剧发展有了自己的核心竞争力,改变了以往一味抄袭、跟风粗制滥造的风气,创造出真正富有自主意识、文化自觉的文化产品,无论是在国内市场还是在国外市场,不仅赢得了中国制造的声誉,

① 《忧:为影视剧产量虚高》,《沈阳日报》,2008年1月8日。

而且占领了可观的市场份额。根据2009年中国青年报社会调查中心的调查结果^①,35.9%的国人今年看了1~3部电视剧,28.1%的人看了4~6部,16.7%的人看了10部以上。仅7.9%的人今年没看过电视剧。而这其中高达80%的人首选观看国产电视剧,并且有45.4%的观众感觉内地剧比过去好看多了,34.5%的人认为编剧越来越会讲故事了,28.0%的人表示内地电视剧吸引的年轻观众越来越多。这充分反映出电视剧市场需求的可喜局面,和观众对新世纪国产电视剧竞争能力、艺术水平的肯定和喜爱。

电视剧行业是如何在这10年间取得如此巨大的进步的呢?电视剧是一门综合性的艺术,它的发展与经济环境、文化政策、民众需求、社会思潮有着直接而紧密的关系。在中国社会转型的宏大现实语境之中,各种社会力量、文化力量在社会场域中的角力与磨砺都影响着电视剧艺术的发展。社会主导思潮和核心价值观念的巨大变化、民众普遍的文化心态、审美心理、精神需求也在不同程度上改变着电视剧的存在形态。在诸多合力之中,笔者认为从艺术学的角度看,对电视剧艺术的发展起至关重要作用的,离不开导演群体。电视剧导演,无疑是这门艺术的灵魂人物,导演们的历史观、美学观和导演水平最为直接地关系到作品的成败。在当前中国,一部电视剧的创作,导演是其中最核心的枢纽,从总体策划到剧本的选择、创作、修改,从演员的定夺到资金的筹措、预算的计划,从分镜头剧本的完成到将构思实现在每一个镜头之中,从场景的设计到人物的造型,从剪辑到后期,从思想到形式,电视剧的方方面面都少不了导演们的努力。换句话说,正是因为新世纪导演群体自身综合能力的不断提高,艺术素养和技术的不断进步,文化意识的不断提升、社会关照的不断深入促使中国电视剧艺术在2000年后呈现出一派繁荣、进步的景象。

在这10年间,涌现了不少被观众和学术界所熟知的优秀导演,他们中既有“老骥伏枥”从上世纪七八十年代便开始创作之路的影坛老将黄健中;又有以“言情”风格被观众熟知的,创造过《渴望》、《编辑部的故事》、《过把瘾》这样辉煌过去的导演赵宝刚,还有善于从女性视角进行人性阐释,早在1990年代就已取得巨大成就,与张艺谋、陈凯歌同代的胡玫。此外,一批在新世纪之初“平地一声雷”震撼荧屏世界的新锐导演可格外引人注目,如开创了介于美剧经典与国产剧传统风格交融式新模式,创造出引爆荧屏的《激情燃烧的岁月》、《士兵突击》,而同时因其卓越的开拓性、创新性而饱受争议的《我的团长

^① 《中国跻身世界电视剧生产消费大国》,新华网,http://news.cyol.com/content/2008-02/26/content_2077940.htm.

我的团》的导演康洪雷；一部《潜伏》火遍全国的导演姜伟以及创作出把握时代脉搏的成功作品的导演，如拍摄《闯关东》的张新建，创作了《中国往事》、《大明王朝》、《人间正道是沧桑》等多部优秀作品的张黎，还有李少红、金韬、杨阳、杨亚洲等优秀的导演群体。对新世纪导演群体创作特点的研究，是总结新世纪电视剧艺术发展成就的重要一部分，也是对电视剧艺术规律的更进一步的探究。而对新世纪导演创作特点的研究，将为完善电视剧艺术理论起到应有的作用。

可以说，正是经过不断地深入实践、理论积累和市场化的打磨，国产电视剧导演群体的创作观念、美学思想和追求、导演技巧以及在熟悉类型化、商业化创作模式等方面都在新世纪产生了明显且重大的进步，对电视剧这门独立艺术的本性认识不断清晰，才造就了2000年以来电视剧行业的积极、繁荣的大发展。针对这一情况，专题性研究10年来的电视剧导演创作就有着很重要的现实意义。对这一时期的电视剧导演创作从美学基础到创作现状、艺术成就等方面进行研究，是一次系统和深入的总结，使我们可以更清晰地认识到电视剧自身的美学系统的形成以及电视剧美学理论在实际导演创作中的巨大作用，也是对新世纪电视剧创作的艺术成就进行一次理论上的梳理。

本书将从探讨新世纪电视剧导演的创作特点及成就的外部形态入手，分析2000年后电视剧导演在优秀作品中体现出的独特性、多元性的艺术特色，分析导演群体在这一时期如何确立电视剧区别于戏剧、电影、文学，又将多种美学形式融合为一体的特性；探析新世纪电视剧作为我国最庞大，受众范围最广的叙事类型视听文化产品，电视剧的类型化创作得到了前所未有的加强的特色；深入研究电视剧导演在新世纪在诸多方面对电视剧类型这一规则系统进行的完善和改进。在外部形态方面，本书将探讨新世纪的优秀作品，在视听风格与影像表现上同2000年前的电视剧相比取得了哪些进步和创新；分析以视听语言为基础的导演风格、技巧，以求全方位总结出2000年后电视剧导演创作在外部形态上的明显特征。

在总结新世纪导演创作成就方面，本书将探究导演群体在作品的现实主义回归与深化问题上，是如何导致了现实主义题材的创作突破；是如何弘扬民族精神与国家意识；是如何坚守主流剧为主的创作导向，重视社会主义价值观的建立；是如何把握影视文化内涵，将镜头对准时代，对准改革开放的社会生活，塑造不同类型英雄人物、创作风格多样化等多方面的艺术成就。

在深入探讨新世纪导演创作的美学思想与社会文化根源方面，本书将从简要梳理电视剧理论近年来的成就入手，分析电视剧本体理论的完善是如何对电视剧导演创作艺术性的提升起到有益的指导作用。通过分析近年来的

电视剧艺术理论的探索对电视剧导演创作起到的理论与实践指导作用,并结合作品总结出电视剧导演创作观念与创作美学在理论的指导下在新世纪发生现代化、成熟化进步的具体特征,指出电视剧艺术如何更好地体现出文学性、戏剧性、史诗性、大众性、娱乐性、纪实性等艺术特性。并会分析优秀作品中所表现出的电视剧叙事新探索,和导演创作对社会文化动态的深入把握。本书还将会具体分析2000年后中国电视剧界导演群体中有一定代表性的姜伟、赵宝刚、杨亚洲、杨阳、康洪雷、胡玫、张黎、金韬8位导演的艺术特点、导演意识、美学风格、视听技巧、创作特色,通过从不同方面深入、具体分析他们在新世纪的优秀典型作品来总结出这些导演的成功规律、过人之处。

最后本书将对电视剧的导演创作在艺术家的社会责任感、审美追求和有些电视剧中表现出来的媚俗化、低俗化、庸俗化之间形成的矛盾这一方面,来分析市场化、商业化对导演创作的正面与负面的影响,指出电视剧导演创作面临的新问题;分析近十年来优秀电视剧导演是如何在强大的商业利益的压力下,仍然坚持电视剧审美价值的突出表现,使我们的荧屏上涌现出众多杰出影视作品,这样价值操守才代表了中国电视剧创作的正确方向,批判纯商业化对导演艺术创作的异化,造成导演美学上的脱轨、人性论和历史观上的错误等方面的问题后,提出面对商业化、市场化的现实压力,导演创作群体如何能够把握艺术创作的主动,创造出对人民负责的优秀作品的主要对策。

本书以文献研究为基础,广泛涉猎1990年代、新世纪至2010年的电视剧、文化研究著作与文献,全面、正确把握新世纪电视剧发展的历史脉络与现状,发现前人研究的不足与空白之处,并以导演创作研究为脉络重审先前的理论研究。另外,本书还将运用观察法和个案分析法具体研究近十年来优秀卓越的电视剧作品序列及导演群体,以求冷静、客观、具体地分析中国国产电视剧导演在新世纪的前十年中在电视剧创作中技法、美学、观念上的进步与发展。

总之,本书力图以导演创作为线索,深入研究2000年后至今的优秀国产电视剧作品群落,分析近年来电视剧迅速繁荣发展的主要原因,从中总结出新世纪导演创作观念的进步所在。中国电视剧艺术发展的道路任重而道远,希望本文的研究能够为电视剧导演进一步创作更加符合市场需求、满足观众审美、获得专家肯定的优秀作品提供绵薄之力。新世纪这10年间电视剧的发展迅猛、硕果累累,囿于个人能力的局限,难免在有些问题上探讨的不够深入,对层出不穷的优秀作品和导演的分析难免握一漏万,但希望这种以导演研究为切入的方法能够对电视剧工作者和研究者有所启发,并对本文的不足之处能够得到其他研究者的补充和指正。

第二节 文献综述

专著:

1. 曾庆瑞:《电视剧原理·本质论》,中国传媒大学出版社,2006年6月。此书主要从不同维度阐述了电视剧的本质特征。这几个维度分别是:大众文化属性的改造和提升、演剧审美艺术、屏幕上演剧艺术、运用画面讲故事的艺术以及电视剧的文学特征、文化蕴含、电视意识、电视剧价值的规范及其体系创造、电视剧的功能及其综合效应等。此书为本书的研究探讨提供了科学、丰富的理论架构和理论视野。

2. 王伟国:《电视剧摄影艺术论》,中国传媒大学出版社,2006年10月。此书紧密联系中国电视剧创作实践并以在中国电视剧发展历史上有研究价值的作品为审美对象进行艺术分析的力作,为本书提供了研究素材和可借鉴的方法。

3. 卢蓉:《电视剧叙事艺术》,中国广播电视出版社,2004年1月。此书将电视剧叙事活动各环节之间的关系视为一个相互牵制、共生互动的整合体系。选择处于互动体系的核心中介及其相关命题,分别从叙事模式、情节、样式、技巧、人物认同等方面,对电视剧创作及其模式的递嬗进行了叙事学的技术分析和理论总结,深刻揭示了电视剧创作的演变过程、发展趋势及其创新潜能。此书为本书探讨电视剧导演的叙事形式发展提供了理论支持。

4. 郝建:《中国电视剧文化研究与类型研究》,中国电影出版社,2008年7月。在此书中,作者试图借用文化研究中大众文化、精英文化(Elite culture,有时被称为高雅文化:high culture)与主导文化的框架来区分中国的三种文化,用文化研究学派的一些观点和方法来研究、考察电视剧这一文化现象,研究这三种文化复杂的而又具有中国特色的关系。

5. 张涛甫:《纪实与虚构:中国当代社会转型语境下的电视剧生产》,复旦大学出版社,2007年9月。此书选取电视剧来考察电视媒介与中国当代社会转型之间的关系,从四个方面进行全面阐释:一是当代中国社会转型,二是电视剧的意义生产,三是电视剧产品与制度的生产,四是电视剧生产面临的问题。作者开创了一条新的研究思路,把电视剧文本置于社会大语境中加以分析,对影响电视剧生产的诸多外部因素进行综合考量,并将重点放在电视剧生产的意义上,抓住“身份”这个核心问题,对电视剧中的各种角色进行了深入、精彩的解读,不但揭示出电视剧影像的丰富意义,也深刻揭示了社会文本

和电视剧文本之间的密切关联。

6. 曾庆瑞:《中国电视剧艺术学研究方法论纲》,中国传媒大学出版社,2008年5月。《中国电视剧艺术学研究方法论纲》从电视剧“质”的规定性出发,阐述了电视剧艺术学研究方法的理论体系架构,建立了一个较为完备的电视剧艺术方法理论体系,它无疑是电视剧艺术学研究的重要参考。

7. 李胜利、肖惊鸿:《历史题材电视剧研究》,中国传媒大学出版社,2006年6月。此书主要研究了我国历史题材的电视剧。该书从接受与创作动机、历史的戏剧化、戏剧的拟史化、不同的真实观以及中国叙事传统、当代现实、接受效果等方面对快速崛起的中国历史电视剧作了深入的探讨。

8. 刘晔原:《电视剧艺术论》,北京大学出版社,2010。该书将电视剧确定为新的独立艺术来进行研究,认为它的镜语表现和镜像设置,都是经过反复锤炼和思考的。它的表演也有自己的特殊规律。对于电视剧艺术所呈现出来的各种特点,该书进行了立体性分析。该书史论结合,有整体性。作者根据多年的教学实践和研究,对电视剧的发展进行了整体性回顾,对于不同时期的作品择其精要,加以简要的分析论述,便于回忆和理解。并且以近详远疏为原则,对近年来的电视剧给予更多的关注,突出了时代性的特点。另外该书举例丰富,思想开放。在论述电视剧的各个艺术环节的时候,尽可能多地选取了材料,做到以材料说话,既增加了形象性也扩大了信息量。

9. 刘婷:《影像叙事》,北京广播学院出版社,2006。

10. 邵长波:《电视结构艺术》,中国广播电视出版社,2002。

11. 高鑫:《电视艺术美学》,文化艺术出版社,2005。

12. 宋家玲、袁兴旺:《电视剧编剧艺术》,中国广播电视出版社,2002。

13. 高洋:《电视剧导演创作与理论》,中国广播电视出版社,2006。

14. 戴清:《电视剧审美文化研究》,中国广播电视出版社,2004。

15. [美]斯坦利:《看见的世界》,齐宇、利芙译,中国电影出版社。

16. [苏]爱森斯坦:《并非冷漠的大自然》,富澜译,中国电影出版社,2002。

17. [法]马塞尔:《电影语言》,何振淦译,中国电影出版社,2006。

19. [法]安德烈·巴赞:《电影是什么》,崔君衍译,文化艺术出版社,2008。

20. [法]麦茨:《想象的能指》,王志敏译,中国广播电视出版社,2006。

21. [法]拉康:《拉康选集》,褚孝泉译,上海三联出版社,2001。

论文:

1. 赵磊:《黄色新闻与我国都市类报纸的娱乐化倾向》[J].《东南传播》,

2007年第2期。

2. 陈杭、甘文瑾:《亮剑出鞘“亮”出军魂》[N].《中国电影报》,2005年9月15日。

3. 熊国荣:《1958—1980年中国电视剧理论研究的研究》[J].《现代传播》,2008年第5期。

4. 王伟国:《电视剧——以摄影机为中心的叙事》[J].《中国电视》,2004年第6期。

5. 郑淑梅:《“现代荧屏说书”的魅力——关于电视剧艺术本体的认识》[J].《中国电视》,2001年第12期。

6. 郑书梅:《电视剧艺术本体论》[J].《中国电视》,2003年第4期。

7. 张国涛:《长篇时代的电视剧理论研究范式》[J].《现代传播》,2009年第3期。

8. 毛凌滢、欧阳宏生:《日常生活叙事:电视剧本体的回归与审美嬗变》[J].《中国电视》,2009年第2期。

9. 董亚春:《战争题材剧的战场设计——电视剧〈八路军〉导演札记》[J].《当代电视——纪念中国人民抗日战争暨反法西斯战争胜利60周年特辑》,第6页。

10. 王朝柱、赵潇潇:《关于电视剧〈长征〉的对话——〈长征〉执行制片人编剧王朝柱采访纪录》[J].《中国电视》,2002年第9期。

11. 尹鸿、阳代慧:《家庭故事·日常经验·生活戏剧·主流意识——中国电视剧艺术传统》[J].《现代传播》,2004年第5期。

12. 肖峤:《重回克拉考尔》[J].《电影艺术》,2008年第6期。

13. 杨阳:《记忆的证明》证明了什么——电视连续剧〈记忆的证明〉导演阐述》[J].《中国电视》,2005年第2期。

14. 戴清、包蕾:《虚实相间写性情》[J].《当代电影》,2004年第4期。

15. 郑淑梅、叶蓉:《电视剧创作与接受的同构——由〈我的团长我的团〉播出遇冷引出的话题》[J].《中国电视》,2009年第6期。

16. 胡波:《2003年全国电视节目收视市场回顾》[J].《市场观察》,2004年第3期。

17. 和梅、刘莉莎:《国产电视剧市场供需关系的调查研究》[J].《现代传播》,2007年第4期。

18. 姚皓韵:《境外电视剧收视中的注意力深浅之辨》[J].《现代传播》,2009年第2期。

19. 刘帆:《美剧在中国的传播及其核心竞争力》[J].《现代传播》,2010