

新世纪 中国电视剧创作 与审美研究

王利丽
著

中国国际广播出版社

新世纪 中国电视剧创作 与审美研究

王利丽
著

中国国际广播出版社

图书在版编目(CIP)数据

新世纪中国电视剧创作与审美研究/王利丽著. —北京:中国国际广播出版社, 2016.10

ISBN 978-7-5078-3905-0

I. ①新… II. ①王… 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(2016)第253224号

新世纪中国电视剧创作与审美研究

著 者 王利丽
责任编辑 刘 晗 祝 晔
版式设计 国广设计室
责任校对 徐秀英

出版发行 中国国际广播出版社 [010-83139469 010-83139489 (传真)]
社 址 北京市西城区天宁寺前街2号北院A座一层
邮编: 100055
网 址 www.chirp.com.cn
经 销 新华书店
印 刷 北京艺堂印刷有限公司

开 本 710×1000 1/16
字 数 200千字
印 张 15
版 次 2016年10月 北京第一版
印 次 2016年10月 第一次印刷
定 价 48.00 元

CRI

中国国际广播出版社

欢迎关注本社新浪官方微博

官方网站 www.chirp.cn

版权所有
盗版必究

序言：审美为要，人文坚守与时代热点探入

这一日是立秋，清晨淅淅沥沥的小雨中，开始下笔为本书撰写感触。若干天前答应为本书作序后，收到王利丽的书稿，翻阅间仿佛看到她伏案研究的状态。我们之间其实有着奇妙的关系，当初她是在北京师范大学艺术学博士后站做博士后研究，我是她博士后研究的合作导师，而她的博士生导师，是当年我的研究生导师郭志刚先生。毕业答辩之际，尊敬的郭先生推荐博士学位的王利丽跟我做博士后研究，我虽诚惶诚恐，却不能推辞。在我读书时，郭先生已经是国务院学位委员会文学学科评议组成员，德高望重。后来，我做了第五、六届国务院学位委员会艺术学科评议组成员。郭先生认为自己毕业的徒弟从做戏剧研究深入下去，需要进入艺术扩大领域。于是，同一个导师的高足，就到了我们较早建立的艺术学博士后站进行博士后研究，后来自然出色出站，又顺利进入中国传媒大学从事教育教学工作。身在中国传媒大学任教，无疑研究对象要求更专注于影视剧，这本书显然就是研究的成果。工作多年间，看着她不断进步，刊物上也不时看到署名学术文章发表，为之欣喜。

这一次王利丽的著作书稿专注于电视剧研究，翻阅之后看到了关于电视剧的学术研究态势，也借此全面检阅了中国电视剧重要类型的发展状况。中国电视剧近六十年发展历史，不仅蔚为大观，成为电视鼎盛时期的当家支撑之一，而且在适应不同时期受众和文化潮流中，形成本土电视剧的基本样式。如何看待和论说需要智慧，王利丽在选取电视剧研究的样式上颇有讲究，先梳理“家庭伦理剧的叙事模式与文化诉求”，这

无疑是中国电视剧传统中重要的对象。开拓阶段的家庭伦理电视剧曾经有过脍炙人口的佳作，如《渴望》等，电视剧中发生的任何事情都能够牵动人心，电视剧在那个时代总是有超越剧作欣赏的特殊效能，就是因为和人们生活的感知呼应。《渴望》播出时万人空巷，人们不惜提前安排也要回家看那个牵动人心的悲欢离合的虚拟故事，于是所谓《渴望》播出社会犯罪率下降，同样有因《北京人在纽约》播出而出国潮减弱、人数减少，《金婚》播映的时候离婚率显著下降等的说法，实际上恰恰都和电视具有的正向影响力相关。以后相关于家庭人伦生活的剧作，不断在这一伦常生活中发挥，出现了更多样的优秀创作，但也在绞尽脑汁中不时出现过分和走偏的创作。所以，对于这一类创作的文化诉求的认知就格外重要，作者提出了她期望的拓展方向和理念，值得思考。关注这一类型奠定了常态电视剧本土化的重要基础外，也为其他几章节的选取确定了中国式的具有时代特征的定位。

“谍战剧的类型流变与叙事策略”触及了近几年来中国电视剧基于类型拓展火热的对象，也出现不少抓住眼球的出色作品，而关于谍战剧存在的问题与如何进一步拓展的思考，是作者试图给予建设性意见的所在。比如《潜伏》中，创作者不仅细致而耐心地描述了谍战英雄余则成的信仰转变，而且用人物的行动和事实来说明余则成从心灵上对信仰的忠贞和守护。但是，不可否认的是，这部剧中国国民党方面的情报人员李涯也给观众留下了深刻印象。李涯忠于职守、精明强干的形象塑造，不仅更符合艺术真实的创作原则，也增强了对观众的吸引力，更重要的是，从历史的比较客观的角度给予了“信仰”新的阐释，并由此提升了谍战剧的主题和内涵。王利丽的分析建立在理解和认知剧作内涵和理性把握的基础上，于是辩证和开阔，自然有不少新鲜中肯的观点呈现。

显然和谍战剧一样，年代剧的出现也是晚近的事，当这一概念忽然成为电视剧划分某种类型时，创作的多样化就已经展开。王利丽选择的这些研究对象显然比更多研究设计的历史剧研究、青春剧研究等来得独

特而具有时代感。“年代剧的发展渊源与叙事特色”在梳理年代剧概念的来龙去脉时，也注意到难以一锤定音的确认范畴，但显然是近年比较兴盛的创作对象，叙事上的问题探究与审美把握的分析，见出重心所在。在电视剧兴盛的时代，喧闹张扬的创作也大大扩展，强制占据受众视野，一些创作为市场而将电视剧作品作为单纯消费产品，为获取眼球注意力而虚张娱乐效果，导致创作虽多却剧艺不高。文化的质地提升成为电视剧创作的迫切需要。作为电视传播形态中艺术化的对象，电视剧成为大众文化消费的重要对象，也成为电视台支撑性的播出品，具有教化人们、感染情感的重要作用，如何让电视剧艺术具有文化价值，理当成为创作播出的严肃命题。艺术作品首要是艺术感染力，给予观者休憩中的精神滋养，而在艺术享受时还能关照历史和现实、赋予精神文化的感染，则是电视剧艺术长远发展的深层因素。

关于“续拍剧的叙事分析与精品探求”实在奇妙，如何想到以续拍剧为研究对象？一定是关注到当下文化传播的现象，从所谓IP风行到续集电影，表面上的借助资源和后续影响力来吸引受众的理由，其实包含了更多市场和利益的考量，而作为现象研究，则显然不可忽视续拍剧如何更上一层楼的精品创作等相关问题。从创作的本质上来看待电视剧发展，是本书无论何种类型或对象研究的基本思路。

在最后一章的“网络剧的创作取向与审美指征”研究中，我们看到王利丽对于最新的剧作拓展领域的敏锐视野，因为能在电视剧研究中去探寻网络剧，眼光是独具一格的，也是跟踪时代的表现。我们知道，新媒体影响是在改变文化生态上。电视媒介是现代传播业的产物，但其实也是摆脱人际传播的个体性而趋向群体依附权威的产物，于是电视的家庭观赏和遥远无形一统的文化现象，产生许多奇异的文化景观。比如早期电视稀少时，人们聚集在有电视的人家院子集体观看，电视成为借助电子信号摆脱影院的限制和邮路通畅拘束的大众媒介。当时的电视就是一个集体传达的聚合体，在电视中播出的信息、节目都是来自于有组织

的传达的替代品。某种程度上，电视一直披挂着权威的甲冑，电视剧也具有代表国家文化的一种功能。但互联网的出现慢慢改变了这一局面。网络剧兴旺的历史很短，却突飞猛进。2016年6月，腾讯视频独家上线的网剧《我的奇妙男友》收官，超过25亿的播放量。6月传媒消息中“卖肾买剧”的字眼一再呈现在报道中，原因在于卖给网站的剧集价钱飙升到天价，《如懿传》900万元一集，《琅琊榜》800万元一集。按照网络业界内行的说法：三四年前剧王《甄嬛传》也不过30万元一集，去年同级别剧涨到300万元一集，今年上涨30倍，高达900万元一集，而优酷网的现代科幻剧《迷航昆仑墟》以单集1000万元打破独家网络版权记录。网络剧的竞争已经在风头上超过了电视剧，而风向转变的关键既是媒介的变化，更是传播接受渠道的变化，也是青年一代的观赏指向的变化。无疑，由于网络剧的兴盛，网络文艺的领地大大扩展，网络文艺从暗至明，已经在扩大着自己的影响群落。随着市场规模上的产量激增、流量贡献高，网络剧全网播放量过百亿，对视频平台的流量贡献度显著提高，与传统影视剧势均力敌局面已经打开。创作、营销和版权运作三位一体，让网络剧所撬动的IP影响力大大增强。注重线上线下互动的结合，分别对应于网络观众群体特征、网络化的数据分析、线下的体验和参与式营销。与视频平台合作的定制网络剧突出细分和精准定位，满足特定观众对整体内容的个性化期待。网络剧作为独立IP进行全版权、全产业链运作，释放内容价值及其长尾价值，如2015年的《屌丝男士》和《万万没想到》都开发了大电影，票房过亿元，《花千骨》手游也获得每日过亿元的流水。

回到王利丽研究网络剧的主题上，由于还较少人将网络剧研究作为自己的目标。作为电视剧研究者，不仅注意到网络剧而且做了多样性的研究，无疑是抓住了时代的发展方向。一个研究者的视野、理论追求和素养决定其高度，我相信王利丽继续拓展，在追踪时代前行的艺术探索上将有更新的收获。

最后要特别强调的是，无论是对哪一类型研究对象的分析，人文情态的要求和审美精神的把握，都是王利丽贯穿始终的坚持，这无疑是中国电视剧发展切要的问题。

教育部戏剧与影视学类专业教指委主任
全国艺术专业学位研究生教育委员会副主任
北京师范大学艺术与传媒学院院长 周星

2016年8月8日

目 录

引 论	1
第一章 家庭伦理剧的叙事模式与文化诉求	4
第一节 家庭伦理剧基本叙事模式的确立	4
一、家庭伦理剧的叙事传统	5
二、90年代以来家庭伦理剧的叙事特色	8
第二节 家庭伦理剧在新世纪的拓展	14
一、内容表现的丰富与拓展	16
二、审美风格的生动与多样	34
第三节 家庭伦理剧的文化诉求	45
一、“美善合一”的道德旨归	47
二、“人伦和谐”的理性建构	50
第二章 谍战剧的类型流变与叙事策略	54
第一节 谍战剧在新世纪的发展流变	54
一、基本发展阶段	55
二、主要流变特征	61
第二节 谍战剧的叙事策略	69
一、主题表达与人物塑造	69
二、叙事时间与叙事结构	74

三、悬念设置与视听风格	80
第三节 谍战剧的创作症结	89
一、当下创作的问题	90
二、今后改进的建议	91
第三章 年代剧的发展渊源与叙事特色	97
第一节 年代剧的渊源与风行	97
一、年代剧的内涵外延	98
二、年代剧的发展变迁	103
第二节 年代剧的叙事特色	114
一、“无奇不传”的叙事视角	114
二、“家国同构”的叙事结构	122
第三节 年代剧的审美品格与文化意蕴	125
一、史诗风格	125
二、文化意蕴	129
第四章 续拍剧的叙事分析与精品探求	139
第一节 何为续拍	140
一、续拍剧的界定与类型	140
二、续拍剧在新世纪的发展	145
第二节 续拍剧的叙事分析	150
一、续拍剧的情节设置	150
二、续拍剧的视听表达	157
第三节 续拍剧的精品探求	159
一、续集意识	161
二、题材与立意	163

第五章 网络剧的创作取向与审美指征·····	175
第一节 网络剧的缘起和发展·····	176
一、网络剧的命名与界定·····	176
二、网络剧的发展演变·····	179
第二节 网络剧的创作取向·····	190
一、题材内容的当下性与趣味性·····	190
二、叙事策略的反常规与多样化·····	196
三、创作生产的复制性与商品化·····	201
第三节 网络剧的审美指征·····	205
一、审美主题的去中心化·····	205
二、审美期待的新奇化·····	209
三、审美接受的互动性·····	211
参考文献·····	215
后记·····	219

引 论

影视艺术是社会历史和政治经济的晴雨表。中国电视剧从 1958 年的《一口菜饼子》到当下新世纪第二个十年的中叶，已然走过了五十多年的发展历程。尽管发展时间并不短，但中国电视剧发展的生机是在 20 世纪 80 年代中后期以后伴随着思想解放的活力以及改革开放的动力才真正开启。这一时期中国电视剧的数量总体不多，但文学启蒙的时代风气以及创作者对电视剧艺术的精益求精，诞生了一些至今仍无法逾越的艺术精品，以根据古典名著改编的电视剧 1987 年版《红楼梦》和 1986 年版《西游记》为代表。

20 世纪 90 年代开始，市场经济的发展规律逐步深入到社会各个行业，中国电视剧也开始了以市场为导向的产业化进程。1990 年造成万人空巷播出效果的电视剧《渴望》，不仅预示出中国电视剧在此后蓬勃的发展态势，更标志着以家庭伦理剧为代表的中国电视剧类型化的叙事和生产初见端倪。整个 20 世纪 90 年代，随着国内经济持续快速地发展以及国外电视剧的引进，各式各样的中国电视剧类型创作得以尝试并亮相荧屏。以《我爱我家》为代表的情景喜剧、《雍正王朝》为代表的历史剧、《将爱情进行到底》为代表的青春偶像剧等，都标志着中国电视剧在市场化条件下逐步发展和丰富。

新世纪以来随着中国加入世界贸易组织，中国电视剧在全球化进程的推进以及产业化深入市场经济环境下的竞争中进一步跨越式发展。早在 2000 年，中国电视剧的总量已超过了 10000 集。到了 2007 年，中国电视剧更是达到了生产数量、播出数量、观众数量均占世界第一的庞大

规模。不仅数量呈现飙升，新世纪以来中国电视剧的创作类型也实现了前所未有的多样探索和实践。比如，战争和历史这两个题材内容范畴中又细分出抗日战争、革命历史、历史戏说、年代剧等叙事重点和审美风格又有显著区别的电视剧类型。

面对数量奔涌、支脉众多、内容庞杂、类型丰富的新世纪中国电视剧创作的整体面貌，本书着重关注具有文化传统和时代特色的家庭伦理剧、谍战剧、年代剧、续拍剧、网络剧。作为承载深厚东方伦理文化传统的家庭伦理剧，自中国电视剧诞生之时它就成为深受观众认可的电视剧类型，五十多年来伴随社会潮流、时代际遇以及受众审美的需要而不断发展，但家庭伦理剧始终是深受观众喜爱，占据创作和收视重要位置的电视剧类型。谍战剧是在以往电影“特情片”基础上演变而来并在新世纪发展成熟的电视剧类型，在短短的十几年间融汇创新，不断涌现佳作，具有别具一格的显著的中国特色。年代剧是在新世纪历史题材电视剧繁盛的创作态势下融合家族、言情、冒险、迁徙等元素脱颖而出的一个创作类型，叙事容量和审美格调都比较宏大，也是近年来颇受观众欢迎和肯定的电视剧类型。续拍剧是市场环境下国产电视剧制作者学习国外电视剧，尤其是美剧创作形式，而在新世纪兴起的一个电视剧类型。在当下 IP 创作火热的情境下，续拍剧的成功经验与失败总结都极具借鉴意义。而随着互联网以迅不可挡之势深入国人的生活，与之应运而生的网络剧也以前所未有的迅猛势头崛起。网络剧对新世纪传统电视剧输出终端与内容生产的冲击以及由此对整个电视剧产业格局的影响都是深远的。

因此，本书对新世纪中国电视剧研究类型的选取既出自个人的研究兴趣，实质也是源于对国产电视剧的长期关注和深入思考。在具体的研究过程中，无论是哪种电视剧类型，首先展开的是对其名称的界定和类型的甄别。如果说具有深厚文化传统和广泛长久接受度的家庭伦理剧有着比较统一的约定俗成的名称和属性的话，那么在新世纪才涌现出来逐

步发展臻于成熟的谍战剧、年代剧、续拍剧以及网络剧，则亟须从电视剧本体出发展开各自类别清晰的界定和明确的划分，本书的研究就是从这点基本的本体研究开始的。其次，国产电视剧在新世纪的发展已至第二个十年的中叶，这十多年来是中国经济高速发展，与西方世界交流极其密切，社会生活发生显著变化的时期，而这些新世纪独有的社会面貌以及普通百姓的生活情感等，在本书所研究的电视剧类别中都有所呈现和表达。因此，梳理这些电视剧类型在新世纪的发展脉络、历史分期以及不同特征，也是本书研究的一个主要内容。比如，家庭伦理剧、年代剧、网络剧在新世纪发展过程中都呈现出明显的阶段特征，本书也对此做了深入全面的梳理。而对于电视剧创作研究而言，对类型叙事的研究则是重中之重，这也是本书关注和研究所选电视剧类型的另一个主要内容。关于电视剧叙事研究的侧重点很多，本书主要从具体作品的文本阐述与比较中，结合相关的叙事理论来考察、分析和总结研究类别的叙事特征与叙事策略。比如，对谍战剧的叙事策略论述中，不仅通过考察代表性的作品进行了文本的叙事分析，更从谍战剧自身的类型流变、美剧的节奏影响、当下观众的审美需要等多方面立体化地分析谍战剧在新时代当下的叙事策略，既紧紧葆有其悬念迭生、情节起伏的叙事精华，又不断融合新的叙事元素，推陈出新。此外，根据研究对象即国产电视剧具体类型的独特审美文化特质，本书对家庭伦理剧的文化诉求、网络剧的审美指征还加以着重分析和论述。

总而言之，本书关注中国电视剧紧随时代发展的特性，选取在新世纪得以张扬风行并保持着迅猛发展态势的电视剧类型。在细致梳理与分析文本的基础上，既着重阐释各自的类型叙事特征，又努力追寻其审美文化指向下的人文表达。总结主流国产电视剧的独特创作规律，探求新世纪中国电视剧的长远发展，彰显电视剧的中国特色和深厚的审美文化底蕴则是这本专著的研究初衷和最终旨归。

第一章 家庭伦理剧的叙事模式与文化诉求

从 20 世纪 90 年代初中国电视剧的蓬勃发展到新世纪当下中国电视剧创作繁盛的二十多年间, 尽管社会在发展、时代在变迁, 电视剧创作的类型不断在丰富, 观众的审美趣味也越来越多样化, 但家庭伦理剧一直占据着非常重要的创作地位, 也是始终受到广大观众欢迎的电视剧类型之一。这既与中国几千年来宗法制度形成的伦理型社会有关, 更与普通大众深受历史悠久的传统文化尤其是儒家文化浸染而形成的审美趣味息息相关。

就本体而言, 家庭伦理剧发展到今天, 一般分为狭义和广义两种。狭义的家庭伦理剧表现的是一个或多个家庭成员之间的人伦情感、家庭生活以及由此产生的纠葛和矛盾等。广义的家庭伦理剧不只表现一个或多个家庭内部成员的情感和生活, 而是延展到这些家庭的外部, 即表现与家庭成员所有相关人物的情感与困惑、生活与现状等。除了通常意义的夫妻之情、兄弟姐妹之间的亲情, 还有人与人之间的友情以及非血缘关系的人伦感情等。本文的研究对象就是广义上的家庭伦理剧, 也就是围绕一个或多个家庭展开的不同历史时期的人们的各种情感、日常生活以及社会百态。

第一节 家庭伦理剧基本叙事模式的确立

探究中国家庭伦理剧的叙事模式, 离不开对中国社会结构和传统文化的追溯, 而中国早期电影的叙事传统又给予了家庭伦理剧最直接最具

体的创作启迪。发端于 20 世纪 70 年代末的中国家庭伦理剧，随着社会经济的发展、时代风气的开放以及借鉴国外同类电视剧的过程中，逐渐发展成熟，至 20 世纪 90 年代末已形成植根本土文化和现实国情、抒发平民情感与心怀的叙事模式。而这一基本叙事模式的确立，又直接深刻地影响着新世纪以来家庭伦理剧的叙事格局。

一、家庭伦理剧的叙事传统

自氏族社会以来，中国就形成了以血缘为纽带的宗法社会，传统五伦——君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友中，就有三种关系属于家庭关系，可见“家”在中国人社会生活中的重要性。与此相应，家庭伦理就成为调节家庭成员之间相互关系的重要准则，并逐渐形成了井然有序的伦理规范和“求善重德”的“伦理型”文化。以儒家文化为核心的中国传统文化所强调的“修身”“齐家”“治国”“平天下”，都以道德的完善为旨归。在这种文化观念的影响下，治国要以“德治”为宗旨，教育要以“德育”为中心，文学艺术须“文以载道”。唐宋诗词、明清小说以及影视艺术，都或隐或显地体现着这一文化传统。

考察中国家庭伦理电视剧的叙事传统，离不开对中国早期电影叙事模式的追溯。自 1896 年电影传入中国以来，早期电影人就努力探寻这种西方现代科技的产物与中国社会文化传统的结合。中国第一部电影《定军山》就是中国传统戏曲的表达与现代放映技术结合的产物。在电影叙事的探索上，成功地找到了一种以一个或多个家庭成员命运的变迁表达传统伦理道德旨归的叙事模式。中国早期的优秀电影《孤儿救祖记》（1923）、《姊妹花》（1934）、《神女》（1934）、《一江春水向东流》（1947），都是这种家庭伦理叙事模式的具体体现。在 20 世纪二三十年代大批好莱坞电影充斥中国电影市场的情况下，早期电影的家庭伦理叙事得到了本土观众的认同，从而使中国电影得以生存和生长。也正因此，“在中国电影打动人心的因素中，道德伦理传统是重要的方面。遵守人伦

常情构筑情感世界和借助人伦情感来褒贬判断,成为中国电影常见的情感支撑点。无论在主旨确定、人物塑造还是手法表现方面,道德伦理评价都是中国电影动人的法宝之一。”^①

中国电视剧继承了中国电影这种伦理叙事的叙述模式和文化传统。湖南电视台于1979年录制的中国第一部家庭伦理电视剧《爸爸病危》就是从家庭伦理的视角即通过一个小家来展现那个历史时期整个社会形态的故事。随后出现的《女友》《洞房》等一系列家庭伦理短剧虽然受篇幅短小、内容单薄的限制,但依然延续了聚焦于因人伦情感的变化所引发的新旧价值观念冲突的叙事模式。80年代随着中国改革开放和社会经济的发展,人们的生活水平显著提高,大众精神生活的满足和享受也提上日程。此时电视开始进入中国普通家庭,表现人伦情感的家庭伦理剧首先得到电视工作者和普通大众的关注。《成长的烦恼》《克莱默夫妇》《血疑》等国外广受欢迎的家庭伦理剧的引进,催生出更多本土家庭伦理剧的问世,其中影响较大的有《家教》《好爸爸·坏爸爸》《汪老师的婚事》《结婚一年间》《家风》《大年初一》《水乡一家人》等。这些电视剧立足人本主义的立场表达并演绎在新的时代风尚下对爱情、婚姻、伦理情感的思索。虽然叙事结构、人物设置仍然单薄,但这些伦理剧在政治观念上的弱化,对人性深处的深刻剖析,也是20世纪80年代人文主义思潮在电视剧领域中的显著体现。

1990年是中国家庭伦理剧载入史册的一年。《渴望》的播出以及始料未及的万人空巷的收视效果,对90年代以后此类电视剧的创作影响深远。该剧的故事虽然发生在20世纪六七十年代,但曾经的历史磨难和大众的心灵伤痕只不过是背景,叙述的重点围绕年轻漂亮女工刘慧芳的爱情、婚姻、家庭以及由此引发的纠葛、矛盾乃至悬念展开。与此前的同类电视剧相比,《渴望》不仅人物众多、线索纷繁,而且情节充满巧合和

^① 周星:《论中国电影教化传统与道德表述特点》,《宁夏社会科学》2004年第4期。