

北
广
学
者
文
库

荧屏艺谭

——高鑫自选集

高鑫

WORKS OF BBU SCHOLARS

北京广播学院出版社

荧屏艺谭

——高鑫自选集

北京广播学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

荧屏艺谭——高鑫自选集/高鑫著. - 北京: 北京广播学院出版社, 2004.8
(北广学者文库)

ISBN 7-81085-383-X

I. 荧… II. 高… III. 电视 (艺术) - 文集 IV. J9-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 075579 号

荧屏艺谭——高鑫自选集

作 者 高 鑫

责任编辑 范晓晶

装帧设计 源大设计工作室

出版发行 北京广播学院出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 **邮 编** 100024

电 话 65450532 或 65450528 **传 真** 010-65779140

网 址 <http://www.cbbip.com>

经 销 新华书店总店北京发行所

印 装 北京中科印刷有限公司

开 本 730×988 毫米 1/16

印 张 16

版 次 2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-81085-383-X/K·177

定 价: 38.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

《北广学者文库》总序

北京广播学院院长 刘继南

大学之大，在学者云集，在学术精深，在学科卓越。学术是支撑大学的精髓，学科是构筑大学的基石，学者是大学精神的化身。

钟灵毓秀，方能征峻朗之规模；敦品积学，方能垂大匠之方圆。出版《北广学者文库》，选载点滴历史，旨在反映北广学者、学术、学科的特点和风采，砥砺信息传媒后学新知。

五十年沧桑巨变，北京广播学院从最初的广播技术人员培训班，成长为以信息传播为特色的国家“211工程”重点大学；五十年春华秋实，我们倡导博大、精深、原创的学术精神，营建科学、民主、宽容的学术家园，遵循“人无我有；人有我优，人优我特”的学科发展思路，建立了符合中国国情的完整的信息传播高等教育体系。

半个世纪以来，众多北广学人在教书育人的同时，孜孜于学术研究，捧出了累累硕果。为纪念这段艰苦创业、拓荒耕耘的历史，我们撷其精华，集为《北广学者文库》，以期为中国信息传播高等

教育和学术研究事业，记录一页历史，积累一份智慧，积淀一段文化，激荡一种精神！

悠悠五十载，我们跋涉在学术创新的途中。我们深知，只有将学术、学科奠基在深厚的思想传统上，才能蓄势而发，为大学的未来开通旷达的坦途；只有营造宽容民主的学术氛围和淡泊功利的学术取向，才能造就恢弘的思想气度和博大的学术气象。我们深知，在深广而绵长的大学历史中，五十年的景观只是一个镜头、一页纪录；相对于历史悠久、学理厚重的大学，我们还显不足。只有以准确清晰的定位、广征博取的精神、非同寻常的努力，北广才能屹立于一流大学之林。

展望未来，北京广播学院将以大传播的理念、全媒体的视野，植根广播电视，面向传媒界，成为培养和造就高素质信息传播创新人才的摇篮，成为信息传播领域科学研究的前沿，成为推动信息传播科技成果向现实生产力转化的重要力量，成为中华文化与世界文明传播沟通的桥梁纽带。

实现这个目标，还需几代人付出更多的艰辛，贡献更大的智慧。我们比以往任何时候都更需要云集名家、孕育大师。他们当具有曾经沧海的深沉和洞若观火的敏锐，全球化的视野和立足本土的经验，雄厚的人文修养和独特的人格魅力，开风气之先的创新才能和批判精神。

《北广学者文库》是北广的郑重宣示：致力于奠基现代传播学术殿堂，成为现代传播智慧的滥觞；致力于培育现代传播学术传统，成为现代传播实践的先导；致力于营造现代传播精英瑰丽、群星璀璨的盛景，成为惠及群伦的精神路标。

《北广学者文库》是北广的热切期望：燃起众多学者的创造激情，让北广学术传统薪火相传；唤起莘莘学子对学术的崇敬，让北广精神通过一代一代学人从京都古运河畔启程，走向彼岸，走向远方！

是为序。

作者小传

高鑫，北京广播学院电视学院教授，博士生导师，广播电视研究中心艺术研究所所长，中国作家协会会员。1938年生，原籍河北省高阳县。1963年毕业于北京大学中文系文学专业。1981年毕业于中国社会科学院研究生院文学系现代文学专业，师从陈荒煤先生，获文学硕士学位。兼任北京影视艺术家协会名誉副主席、《电视艺术》杂志副主编、《现代传播》编委、中国纪录片研究会艺术指导。主要著作有《电视剧创作概论》、《电视剧探索》、《电视艺术概论》、《电视专题片创作》、《电视艺术学》、《电视纪实作品创作》。与人合著的有《电视专题》、《电视剧赏析》、《20世纪中国电视剧史论》。并主编《电视艺术美学》、《影视艺术欣赏》、《中华百科辞典·电视卷》。

About the Author

Xin Gao, professor of Television Department in Beijing Broadcasting Institute, a member of China Writer Association, and the director for Broadcasting and Television Art Research Center, was born in 1938 in Gaoyang county, Hebei province, graduated from Department of Chinese Literature, Peking University in 1963, and obtained his master degree of modern literature at China Social Science Academy. He is also the vice president of Beijing Movie Artist Association, an associate editor of Television Art, an editor of Modern Broadcasting, and the art consultant of China Newsreel Study Association. He is the author of *An introduction to Writing TV Play*, *Research of TV Play*, *An introduction to TV art*, *Television Subject Creativity*, *Making Television Documentaries*, co-author of *Television Subject*, *Appreciation of TV Play*, *20 century China TV Play Catalog*, and the editor in chief of *Television Aesthetics*, *Appreciation of Film and TV art*, *China Cyclopaedia · Television*.

转眼间，我已是一个奔七十岁的老人了，时间过得真快。

我到北京广播学院从事电视艺术的教学和研究工作，也已经二十多个年头了。北京广播学院，是一片广阔、肥腴的教学、科研、治学的沃土。我深深地感到：是北京广播学院培育了我，造就了我。如果没有北京广播学院便没有我的一切。

1. 电视剧艺术研究

1981年研究生毕业后来到学院，分配到电视系，从事教学工作。当时，系里刚刚成立电视剧导演专业，由于我是学文学出身，故分配我为其开设一门新课——“电视剧创作”。我花了一年的时间完成了讲稿，并在几届学生中进行教学实践。1986年，在此讲稿的基础上，经过修改、补充，更名为《电视剧创作概论》，由北京十月文艺出版社出版。1988年，我又将有关电视剧的创作理论和评论文章，结集出版了有关电视剧的第二本书《电视剧的探索》。这样，我便在电视剧研究领域，取得了一定的“话语权”。

2. 电视艺术研究

后来，我担任了电视系的副主任，负责系里的教学工作，我强烈地感到：电视教学，不能只停留在“创作论”的层面，还应提升到“艺术论”研究。所以，我提出应开设一门新课——“电视艺术理论”。经过一段时间的准备，终于完成了一部新的教材——《电视艺术概论》，其中论及了“语言论”、“思维论”、“文学论”、“创作论”、“编导论”等。将电视作为一种艺术形态来审视，从而将电视提升为一种人类在漫长历史进程中创造的新兴艺术样式来论述。后又经过修订、补充，于1993年出版了《电视艺术概论》一书。1996年将其更名为《电视艺术学》出版。如此，一个崭新的学科——电视艺术学便诞生了。

3. 电视纪实艺术研究

20世纪80年代末90年代初,电视纪实作品在中国电视屏幕上蓬蓬勃勃地发展起来,一时间成为电视屏幕的热点,也成为中国电视观众喜闻乐见的重要节目形态。

电视纪实艺术,是一种非虚构的艺术形态。对我来说,完全是个崭新的领域。为此,我写了两篇谈及电视纪实艺术的文章,一为《电视专题片创作群体的崛起》,一为《电视专题片的美学思考》。也就是这两篇理论文字,奠定了我研究电视纪实艺术的第一本书——1993年出版的《电视专题片创作》的基础。2002年,应学苑出版社之约,又将我有关电视专题片的论著,加之我对电视纪录片的研究文字,以及有关电视纪实艺术创作者的评论、电视纪实作品剖析的文章,搜集在一起,出版了一部新书——《电视纪实作品创作》,此书对我来说,可以称之为有关电视纪实艺术研究的集大成之作。不论水平高低、深浅,总之又占领了一个电视艺术的新领域。

4. 电视美学研究

电视艺术美学,是电视理论研究的新领域,当然也就构成了电视艺术理论的前沿科学。它是从美学的高度,对新兴的电视艺术,给予宏观的、本质的审视和把握,是从哲学的高度研究和探讨电视艺术的本质规律和美学特征,表现了在更高的层面上把握和驾驭电视艺术的创造美学和接受美学的本质意向,以便更好地提高电视艺术的文化品位和审美价值,创造具有鲜明中国特色的电视艺术理论和美学体系。

1999年,我开始招收电视艺术美学的博士生,并指定我为博士生开设“电视艺术美学前沿”的新课程,我只得进入一个全新的研究领域。我始终认为:研究电视艺术美学,必须将其置于传统美学领域去审视,必须将其放到美学发展的历史长河中去考察,必须弄清传统美学最基本的概念,因为任何一门学问都有自己的概念体系。经过学习、探讨、实践,终于在2004年出版了《电视艺术美学》一书,完成了我毕生的夙愿。

本书是我从散见于全国报刊的200余篇文章中选出,分作五辑:电视剧艺术、电视文学艺术、电视纪实艺术、电视艺术论、电视文化论结集出版。权且作为献给北京广播学院建院50周年的菲薄礼物。

是为序。

2004年7月

作者识于天润书斋

目 录

目 录

1 序

Preface

电视剧艺术

Teleplay Art

- 1 电视剧思维方式的探索
Exploring the Ways of Thinking of TV Play
- 12 在历史的交叉点上表现美
——现代电视剧的审美观念
Embodying Beauty at the Historical Crossroads
- 15 电视剧艺术观念的嬗变与演递
Development and Evolvement of the Perception of TV Play
- 22 电视剧美学三题
Three Aesthetic Topics of TV Play
- 31 试论电视剧的文学性
On the Literary Features of TV Play
- 44 电视剧的地域特色
The Local Features of TV Play
- 51 电视剧的观念创新与理论建设
Ideological Innovation and Theoretical Construction of TV Play
- 85 通俗剧：大众文化文本
Popular TV Play: A Text of Popular Culture

电视文学艺术 Television Literature Art

- 99 电视文学的崛起
The Rise of Television Literature
- 104 构筑电视文学的系统工程
——《文学与欣赏》的开拓品格
Constructing System Engineering of Television Literature
- 114 电视诗文的文学意蕴
The Literary Meaning of TV Poem

电视纪实艺术 Television Recording Art

- 120 电视专题片的美学思考
——《地方台 30 分钟》述评
Aesthetic Thinking on Television Feature
- 129 “电视纪录片”与“电视专题片”界说
Distinction between Television Documentary and Television Feature
- 134 纪实美的回归
Aesthetics of Reality
- 139 “纪实型”专题节目创作思辨
On Production of Documentary Programs
- 146 中国电视纪录片创作理念的演递及其论争
——为“中国纪录片 20 周年论坛”而作
The Evolution and Controversy of the Production Idea of China Television Documentary

电视艺术论 Television Art

- 156 试论电视艺术的语言系统
On Linguistic System of Television Art
- 167 电视艺术的创新与电视化
Innovation and Visualization of Television Art

- 176 现代高科技与现代艺术观念
Modern Technologies and Conception of Modern Arts
- 180 电视艺术美学·序
Preface of Aesthetics of TV Art
- 电视文化论**
Television Culture
- 189 中国电视文化生态环境刍议
Discussion of Environment of China TV Culture
- 200 中国电视文化理念的嬗变和趋向
Evolvement and Trends of the Values of China TV Culture
- 212 管窥未来中国电视文化
A Glimpse of China TV Culture
- 232 电视文化身份的多维度审视
A Multi-dimensional Look into TV Culture Identity

电视剧思维方式的探索

电视剧作为一门新兴的艺术，应该有属于它自己的思维方式。思维，是一种重要的认识活动，它可以揭示事物的本质及其规律，运用恰当的思维，可以能动地改造客观事物。就艺术领域来说，不同的艺术门类有不同的思维方式；不同的思维方式，又可以促进不同艺术类别的发展。诸如，戏剧有戏剧的思维方式，电影有电影的思维方式。电视剧作为一种艺术，也应该有其自身的思维方式。但是，由于电视剧脱胎于戏剧和电影，所以在它的身上较多地存留着母体艺术的传统观念，这些传统观念，束缚着电视剧的发展，使它难以脱颖而出，构成一门独立的艺术。因此，探求电视剧独特的思维方式，使其摆脱戏剧、电影固有的传统的束缚，创作出既不姓“戏”，也不姓“电”的电视剧，逐步建立起电视剧的美学观念，有着特殊的意义。

1

角度——艺术眼光的试金石

“生活是多么广阔，生活是海洋。”一位诗人这样说。但是，要从广阔的生活海洋中采撷一滴水珠，让它映出生活的本质和方向，却非一件易事。虽然任何一种艺术都是社会生活的形象反映，但不同的艺术样式，对社会生活的反映又有着明显的差异，这差异集中表现在对反映生活角度的选择上。戏剧、电影反映生活的角度，多是选取矛盾冲突的暴戾点，因而长期以来形成一种传统观念：没有冲

突就没有戏剧、没有矛盾就难以构成电影。电视剧则不然，由于它对社会生活的反映有着极大的自由度和灵活性，所以它对角度的选择，也有着自己独特的思维方式——它不仅可以依据传统观念，通过矛盾冲突表现生活，而且可以表现“冲突淡化”或“无冲突”的生活。它所选择的反映生活的角度，却往往有意识地避开生活中存在的矛盾冲突，从平淡无奇的一点入手，展现和揭示生活中的和谐、优美和诗意。

电视剧《雾失楼台》，反映的是“文化大革命”的历史事件，但它却有意识地避开了表现轰轰烈烈的“阶级斗争”和“路线斗争”，而是从一个新的角度，着意表现人与人之间的和睦、友爱和真情。电视剧《巴桑和她的弟妹们》，表现的是现代文明与古老传统的搏战，但它却将镜头对准了西藏拉萨最富地方色彩的巴尔廓，通过一幅幅日常生活的画面，将古今变迁集于一瞬之间。电视剧《十字街三重奏》，反映的是改革时期火热的生活，但它没有表现改革中的矛盾和冲突，而是透过普通青年人在“搞活”、“开放”之后，心理上发生的变化，展现出了改革的时代信息。正是由于这些电视剧运用了独特的思维方式，选取独特的视角来反映社会生活，才得以透过那一朵朵的生活浪花，饱览沸腾生活的海洋；透过那一扇扇鲜活的窗口，窥见无限广阔的大千世界。

戏剧和电影在反映社会生活的时候，固然也需要注意角度的选择，但如《雾失楼台》这类电视剧，却无论如何也难以构成一部戏剧或电影。究其原因，就是太“平”、太“淡”、太“无戏”。然而，电视艺术却宜于在平淡无奇的声画艺术中，展现人生的崇高和纯美，揭示生活的诗意和底蕴。由于电视剧反映生活的角度与其他艺术不尽相同，所以它给观众带来一种强烈的艺术新鲜感，使观众得以从新的角度认识生活，开拓视野，增加美的艺术感受。

角度，电视剧反映社会生活的角度。多是“以小见大”、“以一当十”、“化平淡为神奇”的。这就需要一种艺术家的独特眼光，而角度本身，则是检验这眼光究竟是“洞察生活”的“千里眼”，还是“一叶障目”的“睁眼瞎”的试金石。

开放型——容量最大的艺术结构

过去时代的艺术家，曾被誉为“先知”、“哲人”。但是，现代的社会，则是人们思维和意识高度发展的社会，人们已有足够的认识能力，并且希望通过自己

的思维，对社会、生活和人生做出独特的分析和判断。他们抵制甚至厌恶艺术家们将现成的结论强加给他们。应该说，由艺术家指点给观众“这是什么”的年代已经过去了。正是基于这样的认识，优秀的电视艺术家，在结构自己作品的时候，应该以自己的思维去适应观众的欣赏心理，即给观众留下充分的再创作的余地，让观众在分析、判断的过程，有所发现、有所领悟、有所感受，从中获得强烈的艺术兴趣。从这个认识上说，一部成功的电视剧，应该是编导者与观众共同完成的。在电视剧创作中，最能唤起观众再创作能力的、给观众留下丰富联想和想象空间的，就是开放型的电视剧结构。

电视剧结构方式本来是多种多样的，但是传统的封闭式结构：以不紧不慢的节奏，不长不短的镜头，讲述一个有头有尾的故事，虽然也能拍摄出较好的电视剧，但观众对这种方式多少有些厌烦，因为它限制和束缚观众的思维，观众只能沿着作者规定的戏剧情境和故事情节前行，这既不大符合现代人的思维和意念，也不大符合电视剧本身独特的艺术手段。因此应该从传统的思维方式中解放出来，开拓一条新路。这样，开放型的电视剧结构便应运而生了。

所谓“开放型”的电视剧结构，就其纵向来说，是截取生活长河中的一段，它既无头也无尾，这样，观众可以通过各自的联想和想象，去主动探求生活的来源和去向，从而便于展现电视剧的历史深度；就其横向来说，就是它的每一个情节节点都是断续的，不连贯的，这样，观众的思维触角，就可以伸向四面八方，从而扩大了电视剧反映生活的广度。所以说，开放型的电视剧结构是容量最大的电视剧结构。

电视剧《新闻启示录》几乎完全舍弃了戏剧、电影传统的封闭式结构程式，采用了开放型的结构，让众多事件、大量信息涌入电视剧。它不注重描写情节的因果关系，而是着力于整体关系的展现，以让观众通过自身的生活体验对整体进行观察、体味。它处理素材的方法，是截取生活中的某些“镜头”，使之与生活的进程发生联系，因此节奏快，信息量大，有时竟达到“目不暇接”的地步。电视剧《小巷通向大街》，仅只截取了职工大学学生生活的一小段——从相识到朦胧初恋，来展现80年代青年人对理想和事业的执著追求、对友谊和爱情的热烈向往、对人生和人的价值的深沉求索，仅只选择了八个情节节点，来表现这段纯真、深挚的爱情生活。这样，就能调动观众依据自己的生活经验去加以填充，在头脑中勾勒出男女主人公完整的人生轨迹；通过观众丰富的联想和想象，将断续

的情节串联成为一个完整的艺术整体，从中获得丰富的艺术享受。

电视剧的开放型结构，给观众创造的艺术境界，犹如江河与湖海——虽然展现在观众面前的只是一段淡淡的波流，几朵小小的浪花，但观众完全可以透过它们，感受到江河的漫长和湖海的浩瀚。

表现——现实生活的艺术升华

现代电视剧的一个重要特征，就是在反映社会生活的时候，重在“表现”生活，而不囿于“再现”生活。所谓“表现”，就是调动一切技术和艺术手段，集中表现某种意念、情绪、感情或思想，通过这种“表现”，揭示生活中那最有诗意的、最富内容的深刻思想内涵。这种电视剧的思维方式，是对传统的“再现”生活（实际上多是刻板地照搬生活）的一个重要突破。如果说传统的“再现”生活仅只是告诉人们“生活是这样”的话，那么，“表现”生活则告诉人们：“生活应该是那样。”所以说，“表现”生活是反映社会生活的艺术升华。

电视剧《雾失楼台》，则努力开拓“表现”的美学领域。充分运用象征性手法在电视剧中的隐喻和诗化作用，深化主题，揭示思想。例如：那天际飘来的团团浓雾、那仰天长啸的战马、那黄土地上坚实的马蹄印，表现了主人公的人生道路与追求；那宁静荷塘里突然被一群青蛙搅碎了湖中圆月，那道光下人们杂乱无章、疯狂奔突的脚步，都象征性地表现了“文革”时期的时代氛围；那如泣如诉、哀婉清幽的小提琴乐曲，强烈地渲染了人们抑郁的心情，并深蕴含蓄地吐露出人间纯真、美好、深沉的情绪。电视剧《月牙儿》，那时隐时现、浮云缭绕的一弯“月牙儿”，与主人公的命运息息相关，成为青春的象征、希望的寄托、悲苦的见证，并且烘托、开掘出了特定环境中，女主人公复杂的内心世界和凄楚的心理状态。这种被“移情化的景物”和“人物心境的物化”，不仅有助于主题的深化，而且使全剧的艺术境界得以升华。

这些电视剧，没有不厌其烦地、繁文缛节地、滴水不漏地去讲述一个有头有尾的完整故事，它只是从生活中选取几幅优美的画面，几句抒情的语言，几件象征性的事物，去表现、渲染、深化某种情绪和思想。所以，与其说是一部电视剧，不如说是屏幕上的一首耐人寻味的朦胧诗，一帧引人深思的写意画，充分发挥了电视剧的艺术特性。

每个人都在社会现实中生活着，因而每个人也都会有类似某些电视剧中所表现的人生经历。然而人们却不满足于生活现实的本身，还需要鉴赏来自生活的艺术。原因何在？就因为艺术是生活的升华，它比实际生活更高、更强烈、更理想。如果屏幕上仅只是“再现”生活，将生活表现得“太实”、“太死”、“太真”。那么谁还去欣赏艺术？而真正能够将生活升华为艺术的，应该说是——表现。

声音——声画艺术的重要一翼

电视剧是由声音和画面组成的一种“声画艺术”，因此，声音和画面同是电视剧不可缺少的重要组成部分，它们具有同等重要的地位，切不可顾此失彼。但是，传统观念的电视剧，却往往只重视画面，而将声音放在从属的地位。新观念的电视剧，却将声音视作电视剧的重要一翼，充分发挥其在声画艺术中的重要作用。在声音的具体运用上，它与同是“声画艺术”的电影，也有着较大的差别：电影，一般是剧中人彼此对话，重在表现戏剧情境；电视剧，一般是剧中人在向观众说话，重在述说思想感情。电视剧的声音直接诉诸于观众，既是继承了广播的优良传统，又是“家庭艺术”本身对声音的特殊要求。电视剧作为“家庭艺术”，剧中的人物就成为家庭中的一名成员，将声音直接诉诸观众，观众会倍感亲切、真实，感受到其他艺术难以替代的艺术享受。

为了强化声音在电视剧中的独特作用，电视剧大量地采用了“画外音”。如电视剧《夜幕下的哈尔滨》中的说书人、电视剧《新星》中的大量“旁白”，都在过渡情节、揭示性格、深化主题方面起了重要作用。更有甚者，如电视剧《小巷通向大街》简直是以“旁白”为主，以“对白”为辅。据笔者的粗略统计：“旁白”约占九成，“对白”仅占一成。究其目的，无非是为了将声音直接诉诸观众。这类电视剧，简直可以说是带图像的“广播小说”。

此外，新涌现出的“记者电视剧”——由记者以第一人称在屏幕上出现，直接向观众讲述发生的事件，如《女记者的画外音》、《新闻启示录》；“作家电视剧”——作家本人直接在屏幕上出现，以生活的目击者和历史见证人的身份，直接向观众讲述发生的故事，如《小木屋》（黄宗英）、《今年在这里》（白桦）、《巴桑和她的弟妹们》（扎西达娃）。在这些电视剧中，记者和作家成为剧情发展中不可缺少的人物，他们将自己对生活的思索、认识和探求，通过自己的语言，直接