

张智华 著

电视剧

叙事艺术研究

Narrative Art Study on TV Series

 中国电影出版社

本书系教育部人文社会科学一般项目《电视剧叙事艺术研究》
(项目号09YJA760001) 结题成果

张智华
著

电视剧 叙事艺术 研究

Narrative Art Study (V Series

 中国电影出版社 · 二〇一三

图书在版编目 (CIP) 数据

电视剧叙事艺术研究 / 张智华著. —北京: 中国电影出版社, 2013. 4

ISBN 978 - 7 - 106 - 03642 - 3

I. ①电… II. ①张… III. ①电视剧—叙述—研究
IV. ①J904

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 069845 号

电视剧叙事艺术研究

张智华 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: cfpypb@126.com

经 销 新华书店
印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司
版 次 2013 年 4 月第 1 版 2013 年 4 月北京第 1 次印刷
规 格 开本/710×1000 毫米 1/16
印张/15 字数/250 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 106 - 03642 - 3/J · 1407
定 价 38.00 元

Contents 目 录

- 绪论 电视剧创作与中国文化生态 / 1

- 第一章 电视剧叙事艺术与电视剧的发展 / 21
  - 第一节 电视剧叙事艺术与电视剧质量的提高 / 21
  - 第二节 电视剧叙事艺术与电视剧市场的拓展 / 26

- 第二章 主要故事与次要故事 / 29
  - 第一节 主要故事 / 29
  - 第二节 次要故事 / 32
  - 第三节 主要故事与次要故事 / 33

- 第三章 电视剧结构与叙事艺术 / 41
  - 第一节 电视剧结构的重要性 / 41
  - 第二节 电视剧结构的多样性与几种主要结构 / 48

- 第四章 悬念与电视剧叙事艺术 / 57
  - 第一节 电视剧悬念的设置 / 58
  - 第二节 电视剧悬念的变化与前后悬念的关系 / 65

第五章 叙事者与电视剧叙事艺术/ 69

第一节 叙事者界定/ 69

第二节 剧中人叙事者/ 71

第三节 画外叙事者/ 80

第四节 叙事者与电视剧叙事艺术的发展/ 82

第六章 电视剧叙事节奏/ 89

第一节 电视剧叙事节奏的内涵与外延/89

第二节 人物与电视剧叙事节奏/94

第三节 情节与电视剧叙事节奏/106

第四节 音乐音响与电视剧叙事节奏/112

第七章 电视剧叙事倾向/125

第一节 日常生活化叙事倾向/126

第二节 戏剧化叙事倾向/133

第三节 荒诞化叙事倾向/141

第四节 宏大叙事与史诗化叙事倾向/145

第八章 电视剧叙事策略/151

第一节 电视剧叙事策略的传承与发展/152

第二节 电视剧叙事策略的变化/160

第九章 电视剧叙事艺术对电影叙事艺术的借鉴与改造/171

第一节 电影叙事艺术对电视剧叙事艺术的启示/171

第二节 电视剧叙事艺术对电影叙事艺术的借鉴与改造/181

第十章 社会心理与电视剧叙事艺术/189

第一节 社会心理对电视剧叙事艺术的影响/189

第二节 电视剧叙事艺术对社会心理的反映/193

第十一章 观众心理与电视剧叙事艺术/207

第一节 观众对电视剧叙事艺术的评价/207

第二节 电视剧叙事艺术对观众心理的表现/224

参考文献/231

后记/233

绪论

电视剧创作与中国文化生态

一、中国电视剧创作与文化生态发展的平衡及失衡

电视剧创作有狭义与广义之分，狭义的电视剧创作主要指电视剧编剧，编剧是一剧之本。广义的电视剧创作包括电视剧编剧、导演、表演、摄影、剪辑等，即由电视剧创作团队共同完成的作品。笔者在这里主要阐述的是广义的电视剧创作。

中国电视剧发展良好，面向市场、面向国内外观众、注重文化含量的多样化电视剧不断出现。1990 年至今生产了一批题材丰富、类型多样、构思新颖、艺术精良的电视剧，满足了观众多层次的精神文化需求，活跃了电视剧市场。《渴望》、《编辑部的故事》、《北京人在纽约》、《牵手》、《空镜子》、《历史的天空》、《聊斋》、《大宅门》、《乔家大院》、《黑洞》、《冬至》、《过把瘾》、《刘老根》、《大明宫词》、《橘子红了》、《大染坊》、《中国式离婚》、《金婚》、《闯关东》、《新安家族》、《中国兄弟连》、《中国远征军》、《风车》、《中国地》等电视剧，对适应不同层次的电视剧观众进行了有益的尝试。《激情燃烧的岁月》、《士兵突击》、《亮剑》、《潜伏》等电视剧都获得了观众的广泛欢迎与较好的经济效益。《三国演义》、《水浒传》、《西游记》、《红楼梦》、《康熙王朝》、《雍正王朝》等在亚洲国家乃至全球

市场具有一定的影响力。

我国电视剧产业呈现出蓬勃发展的良好态势和旺盛的活力。1990年至2008年,我国电视剧产量大幅度跃升。“中国电视剧产业强调创意,注重市场营销,拓宽投资与融资渠道,积极运用新媒体传播,取得了丰硕的成果,也有一些问题值得思考与解决。”^①

2009年至今我国电视剧年产量不再增加,转而注重质量的提高,标志着中国电视剧产业化改革进展顺利、初见成果,我国电视剧产业化发展的道路方兴未艾、充满希望。

中国电视剧取得了丰硕的成果,同时存在一些问题,优势与劣势都比较明显。

中国电视剧具有颇多优势。我国文化资源非常丰富,取之不尽,用之不竭。“优秀传统文化凝聚着中华民族自强不息的精神追求和历久弥新的精神财富,是发展社会主义先进文化的深厚基础,是建设中华民族共有精神家园的重要支撑。要全面认识祖国传统文化,取其精华、去其糟粕,古为今用、推陈出新,坚持保护利用、普及弘扬并重,加强对优秀文化思想价值的挖掘和阐发,维护民族文化基本元素,使优秀传统文化成为新时代鼓舞人民前进的精神。”^②这段话为我国电视剧创作从优秀传统文化中吸取营养指明了正确的方向。在丰富的文化资源基础上,根据电视剧特点进行创意,进行艺术加工,才能变成多彩的电视剧。

改革开放以来,在丰富的文化资源基础上,根据电视剧特点进行创意,进行艺术加工,才能变成多彩的电视剧。我国电视剧题材丰富多彩,青春偶像剧、伦理剧、谍战剧、历史剧、武侠剧、军旅剧、言情剧、古装剧、情景喜剧、科幻剧、魔幻剧等类型多种多样,应有尽有,发展潜力应该超过其他国家。“中国电视剧收获了累累硕果,娱乐化、平民化、真实化、世俗化越来越明显,消费历史引人注目,名著改编有得有失,电视剧叙事艺术由简单变复杂,电视剧产业与市场由小变大。在此基础上,我国电视剧类型经历了探索期、发展期与成熟期,电视剧类型由少变多,影响越来越大。……电视剧类型与电视剧产业关系十分密切,可以说是相辅相成、相得益彰。类型剧对电视剧产业具有促进作用,类型剧有利于了解观众好恶,

^① 张智华、郑军港:《2009年中国电视剧产业述略》,载于《中国电视》2010年第10期。

^② 《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》,载于《人民日报》2011年10月26日,第5版。

有利于了解市场需求,有利于对所拍电视剧进行定位。类型剧走向多元和成熟,显示了电视剧产业渐入佳境,初步建立了市场的良性运作环境。当然,类型电视剧不是指模式化,更不是指跟风之作,而是提倡创新,提倡根据类型电视剧的特点来提高电视剧的水平。”^①

中国优秀电视剧不断出现,引人入胜,这些电视剧具有丰富的内涵与较高的品质,如《潜伏》、《李小龙传奇》、《解放》、《沂蒙》、《媳妇的美好时代》、《医者仁心》、《我的青春谁做主》、《解放大西南》、《我是特种兵》、《人间正道是沧桑》、《五星红旗迎风飘扬》、《我们的八十年代》、《永不消逝的电波》、《中国远征军》、《家常菜》、《钢铁年代》、《远山的红叶》、《幸福来敲门》、《嘎达梅林》、《师傅》、《黎明之前》、《老大的幸福》、《黎明前的暗战》、《新安家族》、《少林寺传奇》、《国门英雄》等。

抗日战争是第二次世界大战的一个重要组成部分,有关抗日题材的电视剧能够引起世界观众的广泛关注与喜爱。有关抗日题材的电视剧优秀作品较多,如《亮剑》、《闯关东》、《历史的天空》、《中国兄弟连》、《中国远征军》、《永不磨灭的番号》等,大多以抗日军队为主要表现对象。《中国地》视角新颖,以平民百姓为主角,以自发抗日为主要故事,表现了平民百姓保家卫国的主题。有力地表现了中国人民热爱祖国、抗击日本侵略者的精神,是平民英雄的赞歌。它兼顾抗战与生活,生动地展示了平民百姓真实的人性,豪气与土气相互交织,显示出一种粗放质朴的风格。李幼斌扮演的赵老嘎沉着勇敢,善于当机立断。他眼光长远,胸怀宽广,能够联合各种抗日力量,在纷繁复杂的矛盾斗争中始终能够抓住主要问题——抗击日本侵略者。《中国地》充分表现了主要人物的多侧面性,深刻地表现了有关人物的变化性与复杂性,达到了生活真实与艺术真实的统一。

《中国远征军》讴歌保家卫国,塑造了一批有血有肉、胸怀开阔、性格倔强、淡泊名利、重情重义的军人形象,如杜聿明、戴安澜、孙立人、韩绍功,他们具有强烈正义感、民族责任心、民族豪情与钢铁意志。中国远征军是1942年至1945年抗日战争进入最艰难阶段,为保卫中国西南大后方和打通抗战“输血线”而出征缅甸与印度,抗击日寇的英雄部队,是中国与盟国直接进行军事合作的典型代表之一。电视剧《中国远征军》以国民党杜聿明、戴安澜、孙立人、韩绍功部队为缩影,真实地表现了那一段可

^① 张智华:《改革开放30年来中国电视剧类型的发展与变化》,载于《中国电视》2008年第12期。

歌可泣的历史，体现了实事求是的精神与宽广的胸怀。

中国电视剧创作与文化生态发展有平衡的一面，也有失衡的一面。中国电视剧的劣势在于部分电视剧缺少文化含量，缺少精神，缺少境界，品质不高。

有些电视剧的纬度是回顾历史，反思历史，对现实、对时代关注不够。有些电视剧抓住了现象，没有抓住本质。有些电视剧基调比较消沉，色彩比较灰暗，较少看到正面的因素。有些电视剧现实穿透力不够，缺少未来意识，缺少宇宙意识。周星教授在《入世背景下电视剧艺术现实与发展研究》中说：“近年电视剧呈现较好态势，是文化丰富和政治生活开放与艺术创造的天地更为开阔的结果，但和人民的需求还有较大差距。其根本是要确立适应观众的真实视角，强化‘现实’两个字，就需要注意加强情感的现代性，表现的现代感，人物的现代意识等。不能不看到电视剧发展中存在许多显在和潜在的问题，包括庸俗化问题，急功近利的表现形态等。所以电视剧迫切需要在文化内涵的培植上更下工夫。……包括模式化问题，缺少艺术创造灵性的问题阻碍着它的全面进展，缺少原创性的努力，满足于嚼人之馍的快感，只能证明文化的缺失。”^①所言切中肯綮。

这些年我国电视剧产业发展较快，数字电视正在逐步推广，经济效益不断增加。据南方电视台《收视与广告》第73期载，“2006年全国广电系统总收入1089亿元，年均增长率22.2%。”其中电视剧占有较大的比例。但是，平庸的、粗糙的乃至垃圾电视剧也在增加，精品电视剧、品牌电视剧较少。电视剧数量众多，往往泥沙俱下、鱼龙混杂，优秀之作所占比例太小，一些电视剧模仿、拼凑成分较多，创意太少。这种现象产生的原因多种多样，电视剧与民族文化、现实社会结合不够紧密是其中一个重要因素。这也是我国电视剧创作与文化生态发展失衡的一种表现。

中国部分电视剧走着一种“扎堆”的编排战略，采用“领头羊”原则，一部电视剧火了之后就会有大量雷同的电视剧跟上来，进行批量制作，直到观众审美疲劳为止。这是我国电视剧创作与文化生态发展失衡的另一种表现。某种类型电视剧或某种题材电视剧或某种手法电视剧带来高收视率和效益的同时，引起同类电视剧蜂拥而上，跟风现象严重，数量庞大且内容单一的同类电视剧逐步造成文化艺术生态的失衡。

---

^① 周星：《入世背景下电视剧艺术现实与发展研究》，选自周星《新世纪中国电视文艺研究》，北京师范大学出版社2004年版，第165页。

有些电视剧拜金主义严重,只顾赚钱,不顾文化内涵,缺少审美意识,从而造成文化生态失衡。

有些电视剧胡编乱造,随心所欲,穿帮现象严重,缺少文化知识与文化品格,从而造成文化生态失衡。在某些时期,消费文化挤压了其他文化发展空间,导致文化生态失衡。

由此可见,我国电视剧创作与文化生态发展部分平衡,部分不平衡。而失衡的主要原因有社会心理、商业化的利与弊、全球化的利与弊等。

二、主流文化、大众文化与精英文化的发展与电视剧创作

造成中国电视剧创作与文化生态发展不平衡的主要原因是什么?主要原因是主流文化、大众文化与精英文化有时平衡,有时不平衡;中国传统文化与外国文化所占比例有时合理,有时不合理。

怎样达到电视剧创作与文化生态发展的平衡?应该保持主流文化、大众文化与精英文化之间的平衡;应该合理吸收中国传统文化与外国文化的精华。

了解国内外文化生态与市场需求,有利于对所拍电视剧进行定位。文化种类、文化产业政策、新媒体、电视台、民营影视制作公司等对电视剧的发展具有促进或制约作用。

中国的文化格局自20世纪90年代以来呈现出多元共生的特征,主要表现为主流文化、精英文化与大众文化的并存。当主流文化、大众文化与精英文化平衡之时,电视剧发展便有良好的文化生态。当这三者不平衡之时,电视剧创作的文化生态便受到影响而变得不正常,让人担忧。如果主流文化所占比例太大,挤压大众文化与精英文化的发展空间,那么很多电视剧容易成为图解主流文化的简单影像作品,甚至成为政治的传声筒。如果大众文化所占比例太大,主流文化与精英文化所占比例太小,那么容易导致部分电视剧庸俗化,甚至成为金钱的仆人。如果精英文化所占比例太大,则容易导致部分电视剧曲高和寡,甚至成为道德的附庸。任何一种文化过度膨胀,其他文化被挤压得气息奄奄,都会导致电视剧创作营养不良,片面、单调,甚至畸形发展。电视剧像人一样,是吃五谷杂粮长大的,需要吸收各种营养,才能健康成长。

由于主流文化、精英文化和大众文化的目的、特征、功能有差异,必然存在着主导文化发展方向的矛盾。虽然这三种文化形态存在着摩擦与冲

突，但当代中国文化中的这三种形态，并非代表不同经济制度、政治制度的文化形态，并非代表一方要完全取代另一方，而是同属于当代中国文化范畴下，从不同层次、不同侧面、不同侧重点对当代中国社会生活的反映。

主流文化建立在国家政权的基础上，它与国家政治密切相关，它反映国家的意识形态，规定一国的文化性质，体现文化发展的根本方向。随着教育事业的发展、知识分子的增多以及商品经济的发展，精英文化和大众文化不断向前发展。主流文化对精英文化和大众文化起着主导作用，精英文化和大众文化是主流文化的有益补充。三者相互影响、相互渗透，形成一种互动关系，从而影响电视剧的创作。

21世纪以来我国电视剧向多样化方向发展，主流文化、大众文化与精英文化相互交流，相互促进，共同繁荣，推动了电视剧百花齐放、争奇斗艳。电视剧是文化产业的一个重要组成部分，强调文化创意。主流文化、大众文化与精英文化各自所占比例恰当，有利于文化创意的发展。文化创意与创造财富并不矛盾，两者处理得好，可以相得益彰，相互促进。文化创意促进创造财富，财富可以为文化创意提供雄厚的物质基础。

因此，不能主张一种文化形态，简单地排斥乃至否认另一种文化形态，要寻求主流文化、精英文化和大众文化的精华，创新文化语境，折射出三种文化形态的博弈竞争与共谋聚合，从而使电视剧创作具有更高的文化含量和更强的文化软实力。

主流文化主要指爱国主义、集体主义、英雄主义、理想主义等，在各种文化中占主导地位。主流文化主要表达社会主体意志，即国家意志、利益和意识形态，是一个社会、一个时代的精神文化主流，是促进社会健康向上的精神动力之一。一般来说，任何社会、任何历史阶段的文化形态都不是单一的，但无论是西方还是东方，都有着一种主流意识形态和主流文化的存在。主流文化是一个社会中具有主导性和规范性的文化，通过具有稳定性和延续性的社会理想和价值规范，获得社会广泛认同，从而促进民族凝聚和社会稳定，因此在电视剧创作中具有举足轻重的作用。

主流文化在电视剧中始终处于主导地位，而这种主导地位，是通过法律、法规、政策导向、日常管理、审查、体制传播、奖励引导与财政支持等各个层面的体制力量得以充分保证和具体落实的。我国制定并颁布了一系列有关电视剧的法律法规，如1994年颁布了《有线电视的管理规定》，1995年颁布了《电视剧制作许可证管理规定》、《中外合作制作电视剧（录像片）管理规定》、《影视制作经营机构管理暂行规定》，1997年颁布了《广播电

视管理条例》等，都从根本上规定了中国电视剧制作的基本走向。每年一度的电视剧题材规划会，各种审批程序也从具体操作层面保证了主流文化的主导地位。飞天奖、金鹰奖、骏马奖、金剑奖、“五个一工程”奖等，以及对重点电视剧的财政支持，鼓励和引导电视剧向主流文化靠拢、看齐。

主流文化与主旋律电视剧发展关系密切，主流文化与国家投资相结合，创造主旋律电视剧，占领主流市场。如《解放》、《人间正道是沧桑》、《辛亥革命》等，这些电视剧气势恢宏，思想深刻，体现出高度的文化责任感。

大众文化与商业电视剧发展关系密切，大众文化与民营投资、中外合资相结合，创造商业电视剧，占领商业电视台、网络与市场。如《我爱我家》、《武林外传》、《李小龙传奇》、《贫嘴张大民的幸福生活》等。这些电视剧叙事精彩，节奏明快，雅俗共赏。

精英文化与电视剧评论以及电视剧文化建设关系密切，积极引导电视剧向健康、正确的方向发展。

消费时代具有开放性、及时性、直接性、复杂性，推动了主流文化、大众文化与精英文化的互动与发展，促进了民主化进程与社会启蒙，拓展了电视剧发展的空间。随着国家社会政治和文化变革的不断向前推进，主流意识形态以各种形式贯穿于日常生活之中，主流意识形态开始走向现实化、生活化。它在大众文化的飞速发展上进入日常生活领域，在世俗人性的层面，传递国家和体制的价值诉求。主流文化的大众化与多样化在我国电视剧创作中得到了生动的呈现。这种新时期的主流意识形态视听创作，正迅速地成为当下大众喜闻乐见的影像体验，这种经过巧妙的意识形态转换的电视剧代表作品有《海之门》、《西圣地》、《刘老根》、《士兵突击》、《乡村爱情》等现实题材作品，《五月槐花香》、《乔家大院》、《玉碎》、《闯关东》等历史题材作品，《亮剑》、《历史的天空》、《恰同学少年》、《人间正道是沧桑》等革命史诗作品。审视《闯关东》、《历史的天空》、《士兵突击》等引起社会强烈关注的优秀作品，其表现过去，可谓准确还原历史时空；反映现实，可谓以恰当方式介入当下人生，呈现在观众面前的是一种充满人性温热的艺术影像，同时又是鲜明的国家意识形态镜像。创作者们竭力在主流意识形态和大众日常生活之间找到一种“相关性”，尽量消除主流意识形态和大众日常生活之间的距离。

在某个阶段，大众文化泛滥，有些电视剧创作追求“娱乐至死”与“利润至上”，以暴力与色情为主打元素的泛娱乐化倾向比较明显。浮华、贪图安逸、金钱至上已经成为部分人的追求，恶俗已经成为他们一种出名的方式。

部分科学工作者不再专心科研，而是醉心于权力之争和谋求私利。部分青年已经不再专心学习，而是醉心于娱乐。有些人似乎在匆忙中失去了原本该坚守的东西，在人云亦云中渐渐迷失自我。这会严重影响文化生态的正常发展。

产业化方向的电视剧改革为电视剧发展营造了良好的环境。中央提出的改革方向得到了电视剧界的拥护和支持，也在社会上产生了良好反响。围绕电视剧产业化这个大局，电视剧创作生产管理工作不断探索新的方式方法，更加尊重艺术规律和市场规律，尽可能为电视剧创作生产提供优质条件和良好服务，促进了优秀电视剧不断涌现。

电视剧创作、制片、宣传、发行、放映等各方面都按照产业化的要求统筹谋划、努力创新，争取把国产电视剧的创作成果转化为市场优势，进一步树立广大观众对国产电视剧的信心，真正打造出有声有色、热潮不断的国产电视剧市场，进而不断提高电视剧的文化品格和审美品格，开创中国电视剧不断繁荣、持续发展的崭新局面。

国家重视文化产业的发展，积极建设文化强国，中国电视剧文化生态与产业发展会越来越越好。《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》指出：“加快发展文化产业，必须构建结构合理、门类齐全、科技含量高、富有创意、竞争力强的现代文化产业体系。”^① 电视剧是现代文化产业体系中的一个重要组成部分，在这样良好的文化生态中会结出累累硕果。

中国文化生态系统之中，主流文化、精英文化与大众文化等各种相关文化因素保持各自特点，相互影响，相互制约，从而达到相对稳定的平衡，有利于中国电视剧的创作，不至于营养不良，不至于片面，不至于单调。

三、电视剧创作与中国传统文化的滋养

中国传统文化为电视剧创作提供了取之不尽、用之不竭的滋养。黄会林教授说：“作为中国的电视文化，要在国内、国际树立具有巨大艺术魅力的电视‘品牌’形象，则必须向悠久的民族文化传统寻求滋养。建立富有民族特色的电视文化‘品牌’主体，将是中国电视今后的发展轨迹。”^② 她

---

^① 《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》，载于《人民日报》2011年10月26日，第5版。

^② 黄会林：《中国电视品牌与民族文化特质论》，选自黄会林：《黄会林影视戏剧艺术论集》，北京师范大学出版社2002年版，第76页、77页。

准确而深刻地阐述了中国电视发展与民族文化的关系。

中国传统美学一直重视情与理的统一，有时甚至侧重于情感、意愿的投注，这样的审美文化积淀对电视剧的影响，更多时候便表现于人物命运与性格的关系、事件发展的缘由效果等方面。

儒家思想在中国传统文化中占重要地位。孔孟之道强调“仁义道德”，重视“礼仪廉耻”。君子要“守道”、“适道”、“学道”以及“修身齐家治国平天下”。孔子认为一个贤德的君子必须是既遵循社会规范，又有高尚的人格情操。由此儒学便建构起了一张强大的伦理纲常之规范网，把伦理纲常的种种外在规范约束纳入人格修养、心性调剂之中，于是伦理意识便深深植根于人们的物质生活与精神生活之中。

儒家文化在讲求伦理，尊崇教化、道德的同时，把人与人、人与天、人与社会的“亲和”关系视为人生理想的境界。儒家文化所推崇备至的“乐”与“仁”，其精神内核实际上是“同”与“和”，两者进一步的融合即达到了艺术与道德统一的理想境界，道德充实了艺术的内容，而艺术则拔高和巩固了道德的力量。“伦理”和“亲和”观念，不仅影响了大部分中国人人生的主调，同时也必然深刻地进入并影响中国艺术的精神，成为一种特定的民族审美心理积淀，具体到电视剧中即呈现出一种中华民族传统而浓郁的“伦理之美”与“亲和之美”，这在伦理剧中表现得比较明显。

儒家文化博大精深、源远流长。在历史发展的长河中，一些观念与思想已经根深蒂固，进而影响着人们的思想与行动。如“以人为本”与“天人合一”、“刚健有为”与“自强不息”、“厚德载物”与“中庸尚和”构成了儒家文化基本精神的主要内容。这种民本思想不断地影响着后人的思想、行为、态度、价值观、人生观，成为历史发展的重要思想源泉，更是中华民族的精神支柱之一，对社会的前进与发展起着重要的推动作用。这些思想渗透在电视剧创作之中，如《金婚》、《媳妇的美好时代》等。

以老庄思想为核心的道家文化作为中国传统文化精髓之一，是中国传统文化不可或缺的一部分。道家思想的核心是“道”，认为“道”是宇宙的本源，也是统治宇宙一切运动的法则，以“道”作为该学派的思想核心和最高范畴。《道德经》中说：“有物混成，先天地生。寂兮寥兮，独立而不改，周行而不怠，可以为天地母。吾不知其名，强字之曰道，强为之名曰大。”道不仅是永恒的、循环运动的宇宙本体，也指自然界运动的过程和规律。电视剧在创作方法、艺术风格、审美观照、审美体验等多方面深受道家思想的影响。如《大明宫词》、《裸婚时代》、《聊斋志异》等。

武侠电视剧是武侠文化与电视剧的完美结合。在世界众多的电视剧类型中，武侠电视剧是真正的中国原创，在表现形式上它展示各种武术技击的方式，在主题内涵上则蕴含了我国传统的民族文化尤其是武侠文化，而且在华人乃至全球范围内产生了较大的影响力和市场价值。武侠电视剧在精神内核上以“侠义”为中心，往往以正义战胜邪恶来抚慰观众。现实与非现实手法相结合，创造出惊心动魄的场面、华美壮丽的影像，以及超常的人物、高难度的武打动作，利用高度发展的摄影摄像技术增强叙事效果，重视塑造人物形象、挖掘人物内心。作为电视剧的一个特殊类型，武侠电视剧与我国深厚的传统文化尤其武侠文化有着极为密切的联系，如《射雕英雄传》、《倚天屠龙记》、《天龙八部》、《雪山飞狐》、《神雕侠侣》等，武侠电视剧是中国武侠文化的一种发展和延伸。

中国优秀的传统文化不仅在思想内容上为电视剧创作提供了丰富的营养，而且在表现方法上为电视剧创作提供了重要的启示。“虚静”是艺术的一种表现方法，或者说是一种表现形式，具有深厚的哲学基础。《庄子·天道》云：“……意有所随；意之所随者，不可以言传也。”“意”有可以言传的部分，也有难以言传的部分，这为“实”与“虚”的关系奠定了坚实的基础。刘安在《淮南子·原道训》中说：“是故有生于无，实出于虚，天下为之圈则名实同居。”他辩证地阐述了“有”与“无”、“实”与“虚”的关系。

历代学者对“虚静”艺术都很重视，虚实艺术在我国诗歌、绘画、书法、戏曲等艺术中得到了成功的运用，取得了丰硕的成果。绘画中的空白，音乐中的休止符，便是“虚静”。南朝刘勰在《文心雕龙·神思》中说：“是以陶钧文思，贵在虚静。”元代陈绎曾在《文说》中指出：“养气之法，宜澄心静虑，以此景此事此人此物默存于心中，使之融化，与吾心为一，则此气油然而生，当有乐处，文思自然流动而不可遏矣。”明代何景明在《与李空同论诗书》中曰：“夫声以窍生，色以质丽，虚其窍，不假声矣，实其质，不假色矣。”他们精辟地论述了“虚静”在艺术构思时的重要性，准确地论述了“虚静”有助于文思自然流动。

明代王骥德在《曲律·杂论》中说：“剧戏之道，出之贵实，而用之贵虚。”明代唐志契在《绘事微言·大小所宜》中说：“小幅宜用虚，愈虚愈妙。大幅则须实中带虚。”清代况周颐在《蕙风词话》中论道：“词境以深静为主。……境至静矣。而此中有人，如隔蓬山。思之思之，遂由浅而入深。”清代魏际瑞在《伯子论文》中曰：“古大家文虽极奇崛，必有气静意

平处。故忙处能闲，乱处能整，细碎处有片段，险兀处有安顿，顺处不流，逆处不费筋力，穿插处不小家，示正处不板硬。”清代王昱在《东庄论画》中道：“未动笔前须意兴高远，已动笔后要气静神凝。无论工致与写意皆然。”清代张式在《画潭》中道：“言身之文，画心之文也。学画当先修身，身修则心气和平，能应万物。”他们从戏曲、绘画、诗文等不同方面、不同角度指出了“虚静”的重要特点与巨大作用，“虚”可以补充“实”，“实”可以带动“虚”，艺术家静思默想可以使艺术品由表及里、由浅入深。艺术各部类在某些方面是相通的，“虚实”艺术在电视剧中也是适用的。

从以上论述，我们可以看出，电视剧艺术家应该有气静意平之时，电视剧应该有适当的“虚”处，这样才能传神写意，达到较高的艺术境界。创作主体心气平和、意兴高远、气静神凝，有利于洞察万物之精髓，把握人与物的深层内涵，从而创作出思想深刻、意境深远、耐人寻味的电视剧。

中国电视剧艺术家运用“虚实”、静动艺术，取得了一些成就。主要可以分为两种，即虚化处理与静态处理。

虚化处理包括背景的虚化处理、人物的虚化处理、情节的虚化处理等。背景的虚化处理在电视剧中运用较多。一般说来，背景都是具体的，但在特殊的情境中，背景可以虚化，可以概括化。

人物的虚化处理。从叙事方式与叙事效果来看，有的人物在电视剧中应该用镜头重点表现，有的人物则可以通过有关人物的台词交代，在镜头中可以不出现，这样既可以减少镜头，又可以留给观众一些想象的空间。如《闯关东》开头两集主人公朱开山没有出现，而通过他的妻子等有关人说出他的重要经历，使观众对他充满期待。

情节或细节的虚化处理。一般来说，电视剧都是以情节或细节取胜，编导总是强化情节或细节，但在特定情况下，可以淡化乃至虚化情节或细节。虚化处理可以加快电视剧的节奏，可以增强电视剧的表现力。

静态处理可以分为声音的静态处理和动作的静态处理。一般来说，电视剧离不开画面，也离不开声音，音乐与音响对拓展电视剧空间具有极其重要的作用。但是，在特定的情况下，对声音与动作进行静态处理，可以产生特殊的艺术效果与持久的艺术感染力，使观众感受深刻、回味无穷。声音的静态处理——减弱声音或没有声音，让画面表意传情，可达到“此时无声胜有声”的境界。“电影的‘画中有诗’、‘画中有歌’，既可以是媒