

电视艺术的理念

丁海宴 著

北京广播学院出版社

电视艺术的理念

丁海宴 著

北京广播学院出版社

(京)新登字 148 号

DM41/3208

电视艺术的理念

丁海宴 著

北京广播学院出版社出版发行

北京市朝阳区定福庄南里 7 号

(邮编: 100024 电话: 65779405 或 65779140)

中国科学院印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本: 850×1168mm 1/32 印张: 7.875 字数: 178 千字

1997 年 4 月第 1 版 1997 年 4 月第 1 次印刷

印数: 3000 册 (平装)

1000 册 (精装)

ISBN 7-81004-744-2/J·36

定价: 14.50 元 (平装)

25.00 元 (精装)

写在前面的话

今天，如果有人问：“电视是什么？”“电视是怎样一门艺术？”大概，很难引起人们的兴趣。相反，拉起个场子，搞它几十集连续剧，气气派派开办个栏目，好事者定会蜂拥而至，鼓吹鼓噪，一片沸沸扬扬。

的确，当今几乎没有谁敢低估电视的力量，却很少有人去研究电视的力量；没有谁敢忽视电视的存在和发展，却很少有人在关注电视的存在和发展。电视，真是一个高科技生育出的独生子，一个被娇惯的孩子。孩子太任性，免不了要跌跟头。娇生惯养，就不知道自己是半斤还是八两。

不可否认，电视艺术在其兄长艺术面前，的确是个才华出众的神童。不仅如此，甚至还有人宣称，电视是人类“第二个上帝”。其实，电视不是神，更不是虚幻的寄托，电视就是电视。她就在你的身旁，看得到，听得着，想她了，就扭一下开关；烦她了，“咔嚓”一声，关上开关，她便默默无语。她离我们很近，朝夕相处；她离我们很远，足迹遍布五洲四海；她给了我们无限多的满足；又给了我们无限多的需要。她是生活的部分，却包容着整个生活；她是艺术的一个门类，却融会了整个艺术；她总是老老实实呆在家里，却时时刻刻操纵着我们的行为。总之，电视是我们这个时代最重要的现象，也是我们这个时代最令人神往的创造。

电视是明明白白的存在，又是明明白白的谜。

电视究竟是一门怎样的艺术？这便是本书试图探讨的问题。

实在说，以此为题，确属胆大包天。说来，胆子不小，却没想到包天，只想包揽些不成熟的想法，供同行们评头品足。

下面的只言片语，针头线脑，归拢起来，就算是写在前面的话吧。

电影用画面描述故事。

电视用图像创造生活。

电视是生活的条理化、规范化、精确化和形象化。

电影——理想化的生活。

电视——生活的理想化。

电影是设计好的表现性艺术。

电视是自由的、偶发的、变动的生活的艺术。

电视的真正魅力，不在于教会人们生活的技巧，而在于激发人们追求幸福生活的信念。

电视，注生活以生命，赋生活以灵气，寄生活以期望，悟生活之精髓。

没有电视的生活是枯燥的生活，没有生活的电视是空白的电视。

生活是电视的字典，电视是生活的文章。

家是电视的形态，电视是家的成员。

电影中的生活是设定好的生活。

电视中的生活是变化中的生活。

电视是让人生活其中的艺术。

电视是生活的艺术，是生命的艺术。

电视是大众的艺术，展示的艺术，过程的艺术。

电视的享受是一种针对性享受。

电视的娱乐却是一种普遍性娱乐。

电视是普遍的浓缩，又是个别的放大。

电视艺术之所以成为艺术，是因为能从各种复杂的生活现象中找出简单的本质。

电视艺术的历史，应是创造可能生活的历史。

电视即是生活的复制，更是生活的创造——一个没有结局、没有终点、变动不居的创造过程。

照相的本性存留于电影的本性之中。

生活的本性存留于电视的本性之中。

电视是最广泛的，也是最具体的。

电视是个人的，也是每一个人的。

电视，削弱思维，强调展示、印象和过程。

电视是生活的网，也是网的生活。

反观自我，才能了解人生。

反观生活，才能了解社会。

电视是世界的反观镜。

电视是一种与生活平视的艺术，而不仅仅是一幅供人观看的画。

电视既是生活的创造者，又是创造者的生活。

电视留给人们更多的是印象，而不是含义。

电视不是电影，不是音乐，不是绘画，不是舞蹈。电视艺术却是电影、音乐、绘画、舞蹈的缩合。

电视是生活的焦点，电视艺术是焦点的生活。

电视艺术像是一位贪婪之士，面对生活就享尽生活之乐趣；走进生活，就汲尽生活之甘露；拥有生活，就悟尽生活之意蕴。

电视是时空的艺术，更是与时空同步的艺术。

电视把生活的印象奉献给观众，观众却把印象留给生活。于是，生活启发了电视，丰富了电视，使电视愈发成熟。

是生活教给电视思考，是电视的印象启迪了思考的生活。

对老年人，电视是生活的伴。

对青年人，电视是生活的向导。

对儿童，电视是生活的娱乐城。

对中年人，电视是生活的百科全书。

电视是生活的屏幕，从生活的屏幕上，看到的不仅仅是别人，也看到了别人身上的自己。

电视是人类共享世界的中介，也是人与生活交流的媒体。人们从电视中了解世界，也从电视中享受生活。

虽然人们无法共处一个一定的环境中，却可以共同经历一个时空过程。电视是人们共同经历的世界。

电视的工程，是系统的工程。

电视的形态，是家的形态。

电视的本性，是生命的本性。

电视的观念，是生活的创造。

电视的艺术，是生活的浓缩与放大。

自从人类为家庭设计了电视，家便成了电视的形态。

电影是艺术欣赏的对象。

电视是艺术生活的对象。

人们观赏电视的方式是平视的，电视也应以平视的眼光观察人们的生活。

从内容上看，电视艺术是生活的对应。

从形态上看，电视艺术是家庭的对应。

世上每个人都有着丰富的生活，每个人的内心都是一个世界。电视浓缩着每个人的生活，又放大着每个人的内心世界。

电视是最大众化的传媒，又是最家庭化的享受。

每个家庭拥有一台电视，就仿佛拥有了一个世界。电视走进一个家庭，就真正变成了家庭一员。

今天的电视是节目的供给制：电视播放什么，受众就接受什么，受众在接受的时间上是无法跳跃和自由选择的。

明天的电视是受众的选择制：受众喜欢什么，就能看到什么，在选择的时间上是充分自由的。

电视艺术的声画关系，是运动和变化中的相互依存、相辅相成的关系。

没有声音的画面，是死的画面。

没有画面的声音，是活的声音。

画面把电视带入家庭。

声音让电视来到每个人的身旁。

现代电视满足着生活的需要，

未来电视满足着生活的平衡。

现代电视是供人享受的电视，
未来电视是享受自我的电视。

在现代电视上，生活是人的主题。
在未来电视上，艺术是生活的主题。

电视创造着生活，
生活也创造着电视。

电视是生产力的产物，电视的观念是时代意识的精华。

目 录

第一章 导论	(1)
一、从电影走来.....	(1)
二、初期的倾向和误区.....	(2)
三、现代的观点和倾向.....	(7)
四、基本的美学原则	(11)
五、科技的美学功能	(18)
(一) 电视传送与高清晰电视	(21)
(二) 电视的频道	(23)
(三) 摄录设备的“傻瓜”性	(24)
(四) 电视特技	(25)
(五) 制作周期与编码方式	(26)
第二章 电视作为艺术	(28)
一、电视——生活的魔盒	(28)
(一) “3点45分”	(32)
(二) 电视的魅力与后现代艺术	(35)
二、电视——体验的艺术	(43)
三、电视——自由、自发的经验世界	(50)
四、电视——生生之意的天地	(57)

五、电视——经营成的艺术	(66)
六、电视——激活创造的创造	(75)
七、电视——以天地为庐的创造	(79)
八、电视——反观自我的艺术	(83)
九、电视——展示的艺术	(88)
第三章 电视的本性	(104)
一、交流——电视的内在属性.....	(104)
(一) 交流是内容.....	(111)
(二) 交流是形式.....	(112)
(三) 交流是创造.....	(114)
二、游戏化特质.....	(118)
三、简单化原则.....	(125)
四、流动、连续的特性.....	(130)
五、分离效应.....	(133)
六、印象性质.....	(140)
七、“1>10”	(142)
八、接受的消遣性.....	(144)
九、经历的同时性.....	(148)
第四章 电视的形态与元素	(151)
一、形态.....	(151)
二、元素.....	(174)
(一) 声画的芝诺悖论.....	(175)
(二) 声音——形象之生命.....	(178)
(三) 声音的思维.....	(189)
(四) 画面——生命之形象.....	(206)

第五章 未来电视——生活的天平	(219)
一、现代电视是需要的满足	
未来电视是平衡的满足.....	(220)
二、现代电视是供人享受的电视	
未来电视是享受自我的电视.....	(223)
三、现代电视是根据人的需要制作节目	
未来电视是人根据需要自由地选择节目.....	(225)
四、在现代电视上，生活是人的主题	
在未来电视上，艺术是生活的主题.....	(226)

第一章 导论

一、从电影走来

在艺术的领域中，每一艺术手段都有其自身独特的本性。每一手段的本性既揭示着自身的规律，又显示着自身的个性。同时，遗憾的是，也为自身某些方面的创造筑起了障碍。也就是说，艺术自身的本性不光使人看清手段的原形，也使人明晰了手段的范围。比如，电影的本性，当她明确了她与美术、雕塑、音乐、戏剧等其他艺术的区别时，实质上也就限定了电影自身的范围和表现。好像孩童们游戏一样，游戏开始时，孩子们总要先为自己划出一个属于自己的地盘，以示与别人区别开。殊不知，正是在这圈定的过程中，虽然分开了别人，也束缚住了自己。

其实，每一艺术的个性也就是在区别他人的同时，产生出了自己的限定。而且，这种限定不光是形式的，也是观念的。带着浓重的广州口音，模仿赵忠祥的播音，在听不到别人的评价时，他自己总是会觉得“像”。沾着电影的墨汁，写电视的观念，书写者可能并不是有意这样做，只是尚无人研究出新的墨汁，用起旧墨汁，的确比新墨汁更让人放心。这是一种极普通的心理：自己总是不愿推倒自己修筑的墙，尽管那已经阻碍了自己行走的路。放弃旧观念的束缚，确实比当年建立它时更困难。当年建立的过程，往往是作茧自缚的过程，保全了自己，又束缚了自己。加之，传统的具体的观念不是一种过去的、死去的、一去不复返

的观念，而是带着历史印迹的现时观念。所以，在人们生活的各个领域，穿新鞋走老路的人，固然使人遗憾。但是，穿旧鞋走新路的人，更令人担忧。可怕的是他们并没有意识到自己穿的是旧鞋……

这里，电视从电影走来的提法并不是想揭示某种历史的必然，而是要指出一种现象。

众所周知，电影与电视具有某种天然的近亲性。正像人们比喻的那样，电影与电视就像是一对孪生兄弟。电影是老大，电视是老二。从外表上看，仿佛二者唯一的区别就是老大的脸盘（银幕）比老二（屏幕）大。殊不知，孪生兄弟的内心和本质，往往是不尽相同的。然而，这种不同既为二者的外表相似所掩饰，更为电影的观念所束缚。比如，创作流程的相似、创作方式的相似以及创作元素的相似，加上每个人固守传统的心态，使思维自然而然走进了误区。在一些人看来，好像拓展电影的特长，就是增强电视的优势，把握电影的本质，就抓住了电视的特性。换言之，电视从电影走来，不是指电影必然造就了电视，而是说，电视的形态和观念，一开始就是以电影的模式去理解和塑造的。就像老二的装扮，一开始就是以老大为模特和原形的。虽然许多人并不以此为最佳，但是，人们却很难挣脱开某种已建立起的观念的束缚。所以，不少电视人尚不清楚电视的本性，只是出于对兄弟的依恋，情不由己地穿起了电影的鞋，走上了电视的路。此……虽然远看近看都不成体统，可是毕竟从电影走来了……

二、初期的倾向和误区

电影的而立之年，在英国的伦敦塞尔弗里森的一个百货店里，一位天才的英国人贝尔德，展示了他的发明物——一台用尼普可夫原理制造的机械电视机。由此，世界便孕育出了电影的孪

生兄弟。直到1936年11月2日，英国广播公司（BBC）在伦敦郊外的亚历山大宫以一场规模盛大的歌舞开始了电视的正式播出。这一天，标志着电视的诞生。^①

电影的羽翼尚未丰满，电视就闯进了家庭，这一点是电影所始料不及的。

在电影知天命的年代，中国第一座电视台——北京电视台（现中央电视台），正式试验播出。至此，电视推开了中国的大门。那是一个充满激情、却缺乏理智的年代。中国的电视似乎一开始就是在狂热的气氛中，迈出了她艰难的旅程。

不知是人们对电影的迷恋，还是被狂热阻碍了视线，电视理论的研究，从一开始就沉醉于创作元素、创作手法和表现方式的具体问题的探究之中。人们辛勤地耕耘着与电影共同拥有的土地，却遗忘了属于自己的被荒芜了的田园。手段和元素的研究固然丰满了影视兄弟的羽毛，然而，被人们忽略的电视艺术个性的研究，却时常使艺术本身陷于困顿，走入误区。影视兄弟固然有共同的情趣和爱好，但是，个性品质的健全才是区别于对方的魅力所在。

中国有句俗话说，“捡了芝麻，丢了西瓜。”从别一个角度想，那不是因为捡者智力缺陷，也不是捡者自认清高，而是因为捡者吃惯了芝麻，不情愿认为西瓜也是能吃的，而且更有吃的价值。

下面，我们不妨把一些关于电影的研究和电视的研究，收集起来，作一比较，结果是十分有趣的。

1. 电影：“唯有摄影机镜头拍下的客体影像能够满足我们潜意识提出的再现原物的需要，它比几乎乱真的仿印更真切，因为它就是这种实物的原型”。（〔法〕安德烈·巴赞）

^① 参见《中国应用电视学》，北京广播学院电视系主编。

摄影师的视觉强度应当来自“对他面前的东西的真正尊重”。
(保罗·斯特兰德)

电视：“电视纪录片的本性应当是纪实性——客观物质的复原。”^①

“电影纪实美学”主要运用纪录的方式，真实地再现生活。纪录意味着创作主体的淡化，对客观生活的尊重”。^②

2. 电影：“电影的真正意义在于梦的领域。”（彼埃尔—昆特）

电视：“电视的‘假定’则既有唤起观众对于生活真实‘幻觉’的一面，又有直接产生‘生活真实感’的一面。”^③

3. 电影：“电影的一个特点仍然是表现这种或那种形式的运动，表现暗示的或明显的运动。”（斯坦利·梭罗门）

“如果有一种电影美学的话……它可以概括成两个字：运动”。（雷内·克莱尔）

电视：“电视的图像是一种连续运动的图像。”^④

4. 电影：“电影剪接是把各个镜头联结起来，按照一定的顺序把它们装配成一个统一的更高级的有机体”。（贝拉·巴拉兹）

电视：“电视剪接是‘借助电视镜头的排列组合的变化，来表达丰富而又多变的艺术内容’。”^⑤

5. 电影：“电影的表现方式十分复杂，它是戏剧、文学、音乐和摄影等各种方式的综合体。”（斯坦利·梭罗门）

电视：“电视是综合了电影、摄影、文学、美术、音乐等各

① 参见《中国应用电视学》，北京广播学院电视系主编。

② 同上。

③ 同上。

④ 同上。

⑤ 同上。