

电视新视角丛书

美国电视剧

AMERICAN
TELEVISION PLAY

苗棣 著

TV

北京广播学院出版社

美国电视剧

苗 棣 著

北京广播学院出版社

01126/30

图书在版编目 (CIP) 数据

美国电视剧/苗棣著. - 北京: 北京广播学院出版社,
1999.11

(电视新视角丛书)

ISBN 7-81004-808-2

I. 美… II. 苗… III. 电视剧-戏剧史-美国

IV. J809.712

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 46469 号

J809.712

美国电视剧

M.D

作 者: 苗 棣

责任编辑: 李 颖

封面设计: 智慧通工作室

出版发行: 北京广播学院出版社

北京市朝阳区定福庄南里 7 号 电话: 65779405
或 65779140 邮编: 100024

经 销: 新华书店总店北京发行所

排 版: 北京纪德文化艺术有限公司

印 装: 中国科学院印刷厂

开 本: 787×960 毫米 1/32

印 张: 5.75 彩: 0.5

字 数: 100 千字

版 次: 1999 年 11 月第 1 版 1999 年 11 月第 1 次印刷

印 数: 1—5000

ISBN 7-81004-808-2/G·457 定价: 12.50 元

版权所有 翻印必究 印装错误 负责调换

前 言

从远古时代起，人类从来没有停止过讲故事的活动。巫师和祭司在神坛上讲故事，吟游诗人在村舍和集市里讲故事，说书艺人在勾栏瓦肆中讲故事，老奶奶在炉灶边讲故事……人们听得如醉如痴，通过对故事中人物的同情观照到自己的人生。从某种意义上讲，人正是通过故事来理解生活的。

随着文化的发展，讲故事的形式也越来越多样化。进入现代以来，小说、大众戏剧和电影为普通人提供了大量的故事，前所未有地满足了大众对于故事的需求。但小说需要静心阅读，戏剧受场所的限制，即使是最现代化最大众化的电影，也还是被拷贝数量和票价制约着，受众相对有限。半个多世纪前诞生的电视媒介打破了所有这些界限，自由电波传遍千家万户，于是人们在自己的客厅里，在无论白天还是晚上的哪个时候，不用任何花费，就能看到大千世界中形形色色人物的喜怒哀乐，悲欢离合。电视剧这种现代电子版的故事，品质虽未必精良，但数量之多，影响之大，却是人类叙事史上从来没有过的。它因此也就成为我们现代文化和社会生活中不容忽视的一项重要内容。

美国的电视业不论就规模而论，还是就其在世界上的影响而论，都是世界上最重要的电视系统。美国生产的电视剧不但数量众多，而且广泛流传于世界各地。美国本土的主流电视，除 PBS（公共电视网）时常播出一些英国电视剧之外，基本不播外国作品；但美国的电视剧却大量向海外市场销售，在全世界电视节目的国际交易总额中，美国外销的节目占据了一半以上。这种商业倾销带来了巨大的文化影响。仅从电视剧的形式而言，80 年代一部《达拉斯》，在欧洲带动起一股晚间肥皂剧的浪潮，欧洲各大电视公司都争着拍摄本国版本的《达拉斯》；而情境喜剧、电视电影等这些美国电视剧样式，也被原封不动地移植到世界许多地方。美国电视，特别是美国的电视剧，对于全世界的巨大影响是客观存在的，因而需要我们了解、研究。

美国电视的发展一直是走的以商业电视为主的路子。这种高度商业化的形态一方面造成电视节目过分倚重收视率，难免有媚俗之嫌；另一方面也使它的节目经费充足、制作精细，而且总是千方百计地去满足观众的需求。因此，美国电视剧在类型模式、拍摄技巧乃至生产方式等各方面都有许多值得我们学习和借鉴的东西。事实上，我国的电视剧界在近年来也确实在不断学习世界各国，特别是美国电视剧中一些好的东西，有些新概念，例如“情境喜剧”、“室内剧”之类，就是直接从美国借鉴来的。

但由于长期以来我们同国外同行的交流不多，国内对外国电视的专门研究不够，我们对于美国电视剧的全貌和具体状况了解很不全面，对一些基本概念模糊不清。在一些专家级的文章著作中，有时也会看到对诸如“肥皂剧”、“情境喜剧”等基本概念的误用。至于有关美国电视剧的结构体例、制作程序和播出体制等方面的情况，由于一知半解而产生的误会更多。1999年2月的一期《戏剧电影报》上报道的一条消息中说：“美国CBS电视台新近推出家庭轻喜剧《皇后之王》（The King of Queens），在每晚8点至9点的黄金时段播出。”在这短短的一句话里竟然包含着好几处错误，一是CBS是一家电视网而非电视台，它的晚间节目通常会在7座直属台和200多家加盟台同时播出；其次《皇后之王》是一部典型的情境喜剧，播出时间是半小时而非一个小时；而且这种系列喜剧节目总是每周播出一集，对于这部戏来讲是每周的星期一晚上8点30分至9点播出，不会每晚都播。这种错误就是由于对美国电视的体制不熟悉，仅根据某些文字材料望文生意才造成的。

要有效借鉴必须先全面了解，这本书的目的就是想通过对美国电视剧进行一番概貌式的描述，给对此有兴趣的读者提供一个基本轮廓。我想，对于我国的电视剧工作者和电视剧研究者，以及对美国文化感兴趣的其他人，这本书多少会提供一些有用、有趣的东西。

1995年我在美国斯坦福大学期间，除了例行的讲演讨论会之外，绝大部分时间都在格林图书馆和宿舍里阅读有关电视剧的书籍和收看电视剧，也同有关方面的专家以及普通美国人讨论过一些电视剧的话题，总算对美国的电视剧有了初步的了解。回国之后，我在这方面的兴趣没有减退，但新播的剧目看不到了，只能通过一些报刊和书籍，特别是英特网上的信息了解最新的发展动态。我希望这本书能为读者提供美国电视剧最新的发展状况，但远隔重洋看不到具体节目，毕竟如雾里看花。这种遗憾只能等今后有机会时再来弥补。我也希望这本薄薄的小册子能起到抛砖引玉的作用，引起有关专家的兴趣，进行更深层次的研究。

目 录

前言	(1)
第一章 美国的电视与电视剧	(1)
1. 作为当代大众叙事的电视剧	(3)
2. “黄金时代”——直播电视剧的 兴盛与衰落	(9)
3. 在收视率的挤压下成长	(15)
4. 60年代以来的美国电视剧	(22)
5. 美国电视剧的分类	(27)
第二章 日间肥皂剧和晚间肥皂剧	(33)
1. “肥皂歌剧”：从广播到电视	(34)
2. 流水线上的产品	(41)
3. 日间肥皂剧的公式	(48)
4. 人类历史上最冗长的戏剧	(54)
5. 寻常人家的不平凡经历	(59)
6. 昙花一现的晚间肥皂剧	(66)
第三章 情境喜剧	(73)
1. 最富于直播色彩的电视剧	(75)
2. 情境喜剧的基本模式	(82)
3. 现场观众与罐装笑声	(89)
4. 表现真实的生活	(97)

5. 后现代喜剧	(103)
第四章 情节系列剧	(108)
1. 用胶片拍摄的标准电视剧	(109)
2. 传统叙事和弹性叙事	(116)
3. 系列剧的“总指挥”	(128)
4. 情节系列剧的主要类型 (一): 科幻剧	(134)
5. 情节系列剧的主要类型 (二): 犯罪剧	(140)
6. 情节系列剧的主要类型 (三): 医疗剧	(146)
7. 情节系列剧的主要类型 (四): 冒险剧和奇想剧	(150)
第五章 电视电影和微型连续剧	(154)
1. 一种新的电视剧样式	(155)
2. 把电影同电视结合在一起	(159)
3. 微型连续剧	(166)
结语	(174)

第一章

美国的电视与电视剧

美国最具权威性的电视收视率调查机构尼尔森公司每天都对全美各类电视组织，特别是商业电视网进行监督和调查，并且把各种统计数字公之于众。在它最近公布的一项统计中，列出自 1998 年 9 月 21 日这个演季开始以来，至 1999 年 1 月 31 日止的总共 19 周中，在晚间黄金时段平均收视率最高的 20 档节目。它们分别是：

1、急诊室的故事 (NBC)	18.7
2、朋友们 (NBC)	16.1
3、弗拉西亚 (NBC)	15.6
4、维罗尼卡的壁橱 (NBC)	14.2
5、周一足球之夜 (ABC)	13.9
6、杰西 (NBC)	13.7
7、60 分钟 (CBS)	13.5
8、被天使触摸 (CBS)	13.2
9、CBS 周日电影 (CBS)	12.4
10、纽约警局 (ABC)	11.6
11、上帝保佑 (NBC)	11.4

12、日线周五版 (NBC)	10.7
13、人人都爱雷蒙德 (CBS)	10.6
14、60 分钟周三版 (CBS)	10.6
15、德娄·加里节目 (ABC)	10.4
16、家的改良 (ABC)	10.4
16、20 /20 周五版 (ABC)	10.4
18、X 档案 (FOX)	9.9
18、痛饮 (CBS)	9.9
18、打招呼的人 (CBS)	9.9

在节目名称后面的数字是尼尔森绝对收视率，每一个百分点代表 99.4 万个美国家庭。

从这项统计中可以看出，名列前 20 位的节目在每周都有近 1000 万个以上的家庭在收看，而其中除了 ABC 的《足球之夜》是个季节性体育杂志节目，另外还有《60 分钟》和《日线》、《20/20》等 4 个新闻杂志节目之外，其余 15 个都是戏剧性节目，其中 8 个是 30 分钟的情境喜剧，6 个是 60 分钟的情节系列剧，还有一个两小时的电视电影栏目《CBS 周日电影》。统计还表明，在美国电视中占据绝对优势的仍然是传统的三大广播公司的商业电视网，即全国广播公司 (NBC)、美国广播公司 (ABC) 和哥伦比亚广播公司 (CBS)，80 年代兴起的福克斯 (FOX) 电视网只在 20 强中挤进了一席之地，而其他的小型电视网就很难置喙其中了。

这就是美国电视和美国电视剧的现状。三大广

播公司再加上福克斯的电视网仍然占据着绝对优势，而在收视率最高，影响最大，赚取的广告费用也最多的晚间黄金时段里，主打节目是电视剧。

1、作为当代大众叙事的电视剧

现在的美国家庭，如果是一个有线服务系统的用户，他的电视上能够收看四五十个频道，在有些地方甚至可以多达上百个频道。这些频道大多是五花八门的全国有线网频道，播出各种类型的专门性节目，如专播新闻节目的 CNN、专播体育节目的 ESPN、专播流行音乐的 MTV、专播科技节目的 Discovery、专播家庭服务节目的 Lifetime Television，甚至还有专播天气预报的 The Weather Channel 和专播议会实况的 C-SPAN。但大体来说，这些有线网节目收视率不高，大多数美国人每天收看的主要还是 NBC、CBS 和 ABC 这三大广播公司商业电视网的节目，现在崛起于 80 年代的 FOX 也加入了这一主流电视行列，尽管全国商业电视网的影响有日益衰落趋势，这 4 套全国性电视节目的平均收视率加在一起仍然占到全国收视率的 70% 以上。这就意味着，绝大多数美国家庭在一天的大部分时间，特别是晚间的黄金时段里，还是在收看三大电视网和福克斯的节目。

而在收视率最高，影响最大，赚取的广告收入

也最多的晚间黄金时段（prime time——基本时段，指周一至周六的晚 8 点至 11 点，周日的晚 7 点至 11 点），四大电视网以及 90 年代才出世的另外两家全国商业电视网“华纳兄弟”（WB）和“联合—派拉蒙”（UPN），播出的大部分是戏剧节目，每周大约有四五十部情境喜剧和二三十部情节系列剧轮番推出，同时还会有五六部新出炉的电视电影在电波中面世。如果再考虑到三大广播公司在每天白天连续播出的 11 部日间肥皂剧（每一部每周播 5 集，全年播 260 集），以及由节目辛迪加在全国各独立电视台或有线电视网推出的十来部首轮电视系列剧，美国的全国性电视企业向受众提供的新电视剧全年总数大约多达 5 千多集（部）。

数量众多的电视剧在题材上也颇为广泛。一般说来美国的电视剧对历史题材兴趣不足，但从独立战争、南北战争、西部开发到大萧条和二次世界大战这些重要历史事件和在历史背景下各色人物的传奇故事，还是时常出现在西部剧、微型连续剧或电视电影等样式中。占据主流的反映现实生活的电视剧，则向观众展示着不同阶级、不同种族、不同地域、不同文化中各式各样的男男女女，述说着他们经历的或惊险、或平淡、或严肃、或可笑的大小事件。不过，为了适应公众的口味，美国电视在题材多样化的同时，又相对集中于一些更适于电视表现的内容，那就是幽默、幻想、冒险、疾病和法律与犯罪，同这五大主题相关的电视剧在数量上占据着

绝对的优势。所以在美国电视业内，人们常常非常实用地把各种样式的电视剧分为喜剧（主要是情境喜剧）、幻想剧、冒险剧、医疗剧和犯罪剧这样几大类，此外还有永远没有结尾的肥皂剧，而对其他所有不同题材和体裁的电视剧都以“正剧”（drama）这一概念笼统概括下来。

由于完全是商业运作，美国电视是一种相当保守的媒介。在 50 年代中后期和 60 年代，美国电视业奉行“最低公分母”（Lowest Common Denominator）和“最少抵制节目”（Least Objectionable Programming）原则，也就是说要求每个节目都能得到尽可能多的观众的喜爱和尽可能少的观众的反感。这一原则反映到电视剧的创作上，首先就是禁忌极多。50 年代在电视里不能用“怀孕”这个词，虽然剧中的女主角实际上在怀孕并且生了孩子；甚至到 70 年代还不能用“处女”这个词，即使它只是作为修辞手段表示第一次的意思也不行；在镜头画面方面的禁忌自然就更多。与此同时，是脱离现实生活的“丝绸睡衣喜剧”、西部剧和幻想剧在 50、60 年代一度风行。即使到今天，这种不顾生活现实，通过温情脉脉的美好家庭或除暴安良的侠义英雄来图解标准道德观念的剧目，依然比比皆是。

但从 70 年代起，一些较为优秀的电视剧作品开始正视社会生活的现实，展示现存的各种社会问题。于是就先后有了揭露奴役黑人历史的《根》

(Roots, ABC, 1977), 充满反对越战情绪的《野战医院》(M * A * S * H, CBS, 1972 - 1983), 揭示犯罪的社会环境与社会问题的《山街蓝调》(Hill Street Blues, NBC, 1981 - 1987), 以及提示了高科技同人性的冲突的《X 档案》(The X - Files, FOX, 1994 -) 等一批更具现实感的作品。直到今天, 这类有着较为深刻内涵的电视剧作品在数量上并不算很多, 它们所体现的深度比起同类的文学作品来也还只能算是小儿科。但作为一种大众娱乐产品, 它们在社会上产生的影响是巨大的, 而且看来有着良好的发展势头。

不过, 对于“最少抵制节目”等原则的突破伴随着对以往各种禁忌的突破, 也造成了电视对于社会文化的污染。一般说来, 美国电视在性的问题上还是比较保守的, 除了少数专门收费的有线频道之外, 普通电视节目在表现性关系的时候还比较注意分寸。对于成年人来讲, 电视节目中这些有“色”成分或许算不了什么, 但对于经常生活在电视前面的儿童来说, 过早地接触到性的世界, 很可能是有害的, 至少许多家长这样认为。而在语言方面, 当代的美国电视也远没有五六十年代那样纯洁了, 为了“更现实”地表现生活, 特别是底层民众的生活, 各类电视剧中的粗话、脏话, 以及带有露骨的性暗示的语言, 经常出现, 这对于社会的文化环境显然会产生负面影响。

更令人担心的则是电视剧中的暴力问题。早在

1969年，一位美国学者在进行实测统计后发现，在美国的商业电视节目中，平均每10集电视剧中有8集包含有暴力内容；每小时有7个暴力场面；每周电视中会出现600个不同的暴力场面；半数以上的剧中主要人物有暴力行为，其中1/6是杀人凶手。美国人对于电视暴力的定义比我们要宽泛得多，他所说的暴力场面既包括枪击、打斗和流血，也包括粗暴的语言、想象中的暴力和伤害故事等等。但无论如何，电视屏幕上出现的太多的暴力内容难免让许多关心社会安定的人忧心忡忡。

1973年9月，ABC播出了一部电视影片《警察》，里面有一个情节讲一伙少年把汽油浇到街头流浪汉身上，然后点火烧他们。两天之后，6个波士顿青年用同样的方法把一位女司机拖到空无一人的停车场，逼她往自己身上浇汽油，然后把她点着。当时的社会舆论普遍认为，事件与ABC的节目有关。《纽约时报》评论说，“这一可怖的巧合不容忽视。”这以后的20多年里，美国反对电视暴力的群众组织层出不穷，经常组织各式各样的抗议活动。舆论对于电视暴力的关注，还导致克林顿总统在他1996年的国情咨文中专门提出了电视暴力的危害与防止问题。但美国政府想出的高招却只不过是一种叫作“V芯片”的东西，或者叫作“电视暴力过滤器”。

所谓“V芯片”，是一种电视接收机的附加装置，家庭中的成年人掌握着密码，因而可以看到电

视上的任何节目，而孩子们却不能在有大人在场的情况下看到不适于他们看的节目。美国政府在1996年通过的“远程通讯法案”中规定，1998年以后在美国出售的所有电视机都必须装有这种芯片。与此配合的是为所有娱乐性电视节目（主要是电视剧）定级的制度，要求每一个节目都要公开标明它是“普通级”（适合于各种年龄收看）的，还是儿童不宜的（分为7岁以下不宜、14岁以下不宜及需成人指导收看等7个级别），还要标出不宜表现在哪些方面：暴力、性、语言还是暗示？

这些相当麻烦的办法表明美国社会对于电视节目，特别是那些无穷无尽的电视剧的尴尬态度。一方面，电视作为一种超级媒介已经成为美国社会、经济、文化中举足轻重的一支力量：它为上百万人提供着工作岗位，赚取着大笔的利润，同时通过广告的传播促进着美国经济的发展；它又为亿万美国普通民众提供着最普遍、最廉价的娱乐和信息服务，让人们在相对封闭的个人环境中同这个世界保持某种联系，同时在电视剧的梦幻故事中得到放松和心灵上的慰藉。但在另一方面，商业电视为了追求更高的收视率，总是难免要去迎合观众的低级趣味，不论它是用庸俗的太平景象粉饰现实，还是用丑恶的内容满足人们的感官刺激，归根结底都是一种“媚俗”，都是一种文化污染。

美国的电视剧就是在这样一种颇为尴尬的生态环境中成长起来的。作为一种现代大众叙事形式，