

电视剧学通论

壮春雨 著

中国广播电视出版社

电视剧学通论

壮春雨 著

中国广播电视出版社出版
北京大兴沙窝店印刷厂印刷
新华书店总店北京发行所经销

787×1092毫米 32开 6.5印张 139(千)字
1989年6月第1版 1989年6月第1次印版

印数：1—3,500册 定价：2.60元

ISBN 7-5043-0204-X/G·46

前 言

电视剧是电子信息技术发展的产物，是一种崭新的演剧方式和观剧方式。从 20 世纪 30 年代英国播出世界上第一部电视剧以来，电视剧的发展已整整经过了半个世纪。中国自 1958 年播出第一部电视剧至今，也有 30 年的历史了。近十年来，中外电视理论家在电视剧的基础理论、应用理论以及电视剧史等方面进行了初步研究，并取得了一定成果。但是，鉴于各国的政治、经济状况不同，民族素质和文化传统不同，迄今尚未确立为世界所公认、并对电视剧创作实践产生巨大指导作用的理论体系。本书试图在前人研究的基础上，对电视剧的一般规律及其在中国的特殊性作一概括的阐述。

理论来源于实践，实践永远没有完结的时候，理论也就不会有完全成熟的时候；况且，任何作者又都受时代和个人水平的局限。所以，本书不当或疏漏、错误之处，难以避免。敬请专家、同行和诸位读者指教。

作 者

1987 年 10 月 · 无锡

目 录

第一章 电视剧与电视剧学	(1)
第一节 中国电视剧发展的几个阶段.....	(1)
第二节 电视剧实践对理论的呼唤.....	(20)
第二章 电视剧概念	(27)
第一节 电视剧定义.....	(27)
第二节 电视剧属性.....	(32)
第三节 电视剧功能.....	(34)
第三章 电视剧与电影故事片	(40)
第一节 电视剧与电影故事片的相似性.....	(41)
第二节 电视剧与电影故事片的差异性.....	(43)
第四章 电视剧特点	(51)
第一节 电视剧艺术面貌方面的特点.....	(53)
第二节 电视剧制作和传播方面的特点.....	(57)
第三节 电视剧审美方面的特点.....	(63)
第五章 电视剧样式	(70)
第一节 体裁样式.....	(70)
第二节 题材样式.....	(75)
第三节 风格样式.....	(80)
第六章 电视剧文法	(88)
第一节 若干有关概念.....	(88)

第二节	电视剧象形字——图像·····	(91)
第三节	电视剧象形词——镜头·····	(94)
第四节	电视剧语言·····	(99)
第五节	电视剧结构·····	(103)
第六节	简要的小结·····	(109)
第七章	电视剧创作·····	(111)
第一节	创作概述·····	(111)
第二节	编剧·····	(113)
第三节	导演·····	(126)
第四节	表演·····	(147)
第八章	电视剧制作·····	(158)
第一节	直接制作·····	(159)
第二节	纪录制作·····	(160)
第三节	后期制作·····	(163)
第九章	电视剧生产管理·····	(168)
第一节	摄制组组成·····	(168)
第二节	摄制组管理·····	(172)
第三节	制作体制改革·····	(173)
第十章	章外话·····	(176)
附 录	历届全国优秀电视剧评选获奖名单·····	(182)

第一章

电视剧与电视剧学

“电视剧”这个名词被一层五光十色的薄雾笼罩着。不少研究者从各个方面和不同角度，对电视剧丰富生动的表象进行抽象概括，以期揭开这层薄雾，看清电视剧这一事物的本质。尽管有各种各样的论点，但都是为了回答“电视剧是什么？”

为了便于在以后各章里探讨电视剧有关理论，有必要对电视剧在我国的发展概况先作一番说明。

第一节 中国电视剧发展的几个阶段

过去，多数研究者把我国电视剧的发展历史划分为两个阶段：1958—1966 年为一个阶段，通常称之为“初创阶段”；1976 年 10 月以后至今为一个阶段，通常称之为“复苏和发展阶段”。

应该说，上述分法只是大体的、笼统的，而且把1966—1976 年这 10 年作为“空白”排除在外，这既不符合事实，也不科学。这 10 年是我国电视剧的低潮，但“低潮”也是事物

发展的一个阶段。

近年来，关于电视剧史的分期问题，出现了多种意见。一种是按时间进程来分，划分为初创（1958—1965年）、停滞（1966—1976年）、复苏（1977—1979年）、发展（1980年至今）四个时期。另一种是以电视剧制作手段的演变来分，划分为直播阶段和录像阶段。还有一种是以电视剧样式的发展来分，划分为戏剧化阶段、电影化阶段、多样化阶段。各种分法都有道理。从电视剧发展的史实来看，特别是从中国政治、经济、文化发展的总体上来看，以上分法又都有不完全符合实际和不够完善的地方。在中国，各项文化事业的发展，既受国家生产力水平的限制，更受政治路线的影响。作为电视文化主要形态的电视剧，其发展程度总是和一定的政治形势、一定的经济形势以及一定的社会思潮紧密相关的。因此，关于电视剧史的分期似应划为五个阶段：1958—1966年为第一阶段；1966—1976年为第二阶段；1977—1979年为第三阶段；1980—1984年为第四阶段；1985年至下一个阶段出现之前为第五阶段。为什么要划分为这样五个阶段？关键在于对第二、第五这两个阶段史实的分析和理性的认识。

中国电视剧前四个发展阶段的情况，下表可见一斑。

如果按照五个阶段来划分，那么，各阶段的主要特征是什么呢？

一、第一阶段——实验阶段

从1958年6月15日我国播出第一部电视剧起，到1966年“文化大革命”这8年为第一阶段。这个阶段可以说是探索把戏剧搬上电视屏幕的实验阶段。最早的戏剧是在露天广场演出的，以后先是搬上了舞台，后又搬上了银幕。戏剧进入广

中国电视剧发展简况 (至 1984 年)

台 名 (电视台)	第一部电视 剧播出年月	第一部电视剧剧名	至1986年 生产数量	1966— 1976年 生产数量	1977—1984年生产数量
中 央	1958. 6	一口菜饼子	70余部	2	1978—1984年播出1250部(集)
北 京	1980	结婚现场会			1980—1984年56部
天 津	1964春节	搬 家	2 部		
河 北	1979				
山 西	1980. 2	祝你们幸福			1980—1984年33部(50集)
内 蒙 古	1979	离 婚			1979—1984年15部
辽 宁	1979	最后一班车			1979—1984年31部(36集)
吉 林	1960. 7	三 月 雪	21部(包括 电视小品)		1979—1984年44部(集)
黑龙江	1959.12	生活的赞歌	15部		1979—1984年25部
上 海	1958.10	红色的火焰	39部	1	1978—1984年66部
江 苏	1979	约 会			1979—1984年51部(集)

台 名 (电视台)	第一部电视 剧播出年月	第一部电视剧剧名	至1986年 生产数量	1966— 1976年 生产数量	1977—1984年生产数量
浙 江	1978、冬	约 会			1978—1984年53部(74集)
安 徽	1979	5分30秒			
江 西	1980. 7	豆蔻花开			1980—1984年15部(19集)
福 建	1978	悔 恨			1978—1984年17部(36集)
山 东	1978	人民的委托	2		1978—1984年69部(集)
河 南	1980	约 会			1980—1984年42部
湖 北	1979. 10	鸳鸯曲			1979—1984年57部
湖 南	1979、下半年	爸爸病危			1979—1984年74部(集)
广 东	1959	谁是姑爷	40余部		1979—1984年81部(集)
广 西	1979. 5	百灵鸣春			1980—1984年21部(集)
四 川	1980. 3	关上的歌			1980—1984年34部(42集)

台名 (电视台)	第一部电视剧 播出年月	第一部电视剧剧名	至1966年 生产数量	1966— 1976年 生产数量	1977—1984年生产数量
贵州	1980	试 用			1980—1984年23部
云南	1979	如何处理			1979—1984年55部(71集)
西藏	1982	还 愿			1982—1984年5部
陕西	1980	信 任			1980—1984年32部
甘肃	1980	没赶上车的小伙子			1980—1984年17部
青海	1980	说客盈门			1980—1984年12部
宁夏	1980	隐 形 人			1980—1984年18部
新疆	1980	心 花			1980—1984年4部

播而产生的广播剧，也比电视剧诞生早 10 年。戏剧搬上电视屏幕，是从 20 世纪 30 年代英国开始的，并非中国的创造。但是，它一在中国电视屏幕上出现，便带上了中国的特色。

首先，在内容和题材上注重思想教育。在中国，电视剧不是独立于共产党和人民政府意志之外存在的，而恰恰是体现上述意志的一种文艺形式。因此，中国电视剧在它的初创阶段便显示出宣传文化的特征。这一阶段所播出的电视剧，大多数是进行革命传统教育和道德品质教育的。如中央电视台前身——北京电视台播出的第一部电视剧《一口菜饼子》，描写的是一个小姑娘，饭后用一块枣丝糕喂狗，被姐姐发现，加以阻止，并痛心地回忆起解放前自己家庭的一段悲惨遭遇。不言而喻，这部剧是为了进行忆苦思甜教育而编播的。吉林和黑龙江两个地方电视台合作播出的第一部电视剧《三月雪》，是描写女共产党员刘云，在艰苦的岁月里英勇斗争，壮烈牺牲在一棵三月树下的故事。1960 年播出这部电视剧时，正值我国三年困难时期，选择这一题材，无疑也是进行革命传统教育的需要。

其次，在工作方式和方法上注重精神力量。当时，我国整个电视事业正处在初创阶段，演播室条件较差，又无录像设备，直播一部电视剧困难很多。但是，诞生不久的新中国的感召力，使 20 世纪五六十年代的中国人，在思想意识和工作作风上发生了一次转折，革命激情渗透于各个领域和各项工作。我国电视剧的实验阶段正处在这样的社会背景之下，使早期电视剧创作充满了艰苦奋斗和勇于创造的精神。上面提到的电视剧《三月雪》里，有一段女共产党员刘云深夜被捕的戏，以今天的纪录方式来拍摄这段戏并不难，但在直播条

件下要把这段戏处理好就不那么容易了。当时创作人员想出了一个办法：把摄像机镜头对着夜空，星星在黑沉沉的夜空中眨着眼睛，造成黑暗阴森的气氛，再配上音乐和狗叫等音响效果，便产生了与剧情十分协调的良好效果。这个剧的故事，是通过刘云的女儿小娟，在大学入党时回溯往事而展开的。处理小娟从回忆到返回现实的转场，一下子要跨过十几年时间，这也是直播很难办的事，如果通过放映字幕进行交待，便会割断剧情，演员的改妆和换装也来不及。于是，他们又想出了一个办法，在这里让屏幕上出现了一幅很长的画，画中有枯叶飘零、大雁南飞和其他一些表现时光转移特征的事物，运用摄像机推、拉、摇、移，进行画面切换，同时辅以必要的旁白，弥补了当时无法拍摄外景的缺陷，也给了演员换装的时间。广东电视台初期直播的电视剧《像他那样生活》，采用片断布景和硬景接软景的方法，在400平方米的演播室里，搭建了监狱、刑场等8个比较复杂的场景，全剧300多个镜头，60多处音乐和效果拟音，播出100多分钟，三次播出没有一个环节发生差错。在电视剧直播方式中能做到这样，需要创作人员认真谨慎和团结合作的精神。我国最早的电视剧创作人员们回忆起当年的情景时，心中仍充满艰苦创业的豪情。

当然，直播电视剧在艺术规律和技术手段方面，和外国电视剧并无本质区别。那时候，世界电视技术尚未发展到今天这样先进的程度，摄像机一般比较笨重，录像技术设备也未运用于电视节目制作的实际工作中，所以，世界各国电视剧开始都是直播，可以说是在演播室里为观众演出的戏剧。

到1966年“文化大革命”前，我国一共播出180多部电视

剧和电视小品，其中中央电视台 70 多部，上海电视台 39 部，广东电视台 40 多部，吉林电视台 21 部，黑龙江电视台 15 部，天津电视台 2 部。这 180 多部电视剧和电视小品的题材比较广泛，有反映工农兵生活的，如《一打手套》、《展翅高飞》、《红缨枪》等；有反映先进人物事迹和革命历史题材的，如《焦裕禄》、《我的一家》、《告别山城》等；有表现青年精神面貌的，如《相亲记》、《新的一代》、《青春曲》等；也有表现外国人民生活和斗争的，如《自豪》、《海誓》、《像他那样生活》等；还有不少是反映儿童生活题材的。在风格样式方面，也做了初步尝试。除正剧外，有电视喜剧，如《球迷》、《窝车》；有电视报道剧，如《党救活了他》；有电视诗剧，如《火人的故事》；有电视小品，如《穿布拉吉的姑娘》等。

在我国电视剧的实验阶段，虽然由于直播而受到时空表现上的许多限制，但是，编导们在发挥电视特点方面仍作了积极的探索，诸如采用片断布景、硬景接软景、插入影片资料、两场戏交错平行、多机拍摄、同期声播音等等，在一定程度上突破了舞台的表现方式，创造了既类似舞台剧又不同于舞台剧的艺术形式。这就是我国早期电视剧的艺术面貌。

由于直播电视剧只有在演播时，它的艺术形象才存在，因此，一旦演播完毕，一切都消失了。那时候，还没有录像设备，也没有用电影胶片拍摄一部电视剧留作资料，这在中国电视剧发展史上是一件憾事。

二、第二阶段——低潮阶段

从 1966 年“文化大革命”开始到 1976 年“文化大革命”结束，这十年为第二阶段。在中国电视剧发展史的分期问题上，一些研究者常把这段时间列为我国电视剧的“空白”，排除在

外，而不作为一个阶段来划分。这既不符合历史事实，也不符合事物运动的规律。历史是不会中断的。即便是“空白”或“停滞”，它也是事物发展过程中的一种形态，更何况事实并不是“空白”呢。在这十年当中，仍有三部电视剧问世。一部是1967年由中央电视台采用黑白电视录像设备制作的，剧名叫《考场上的反修斗争》；另一部是中央电视台在1973年试播彩色电视以后，采用彩色录像设备制作的反映农村儿童生活的电视剧《杏花塘边》；还有一部是上海电视台于1976年2月播出的电视剧《崇高的职责》。

当然，这十年我国电视剧的数量，既不及这之前，更不及这之后，基本处于停顿状态。但是，这正反映了在“文化大革命”那种社会背景下，我国电视剧的发展状况。“发展”是事物运动的一种过程，并不等于“一年要比一年多”。事物可以向好的方面发展，在一定条件下也可以向坏的方面发展。因此，不应把这十年排除在外，而应作为我国电视剧发展的低潮阶段。没有这十年低潮，也显不出以后的高潮。在第一阶段艺术实践中锻炼出来的我国第一批电视剧编导人员，在这十年中虽然无用武之地，但他们仍在进行生活上、知识上和艺术上的积累，后来成为推进我国电视剧发展的中坚力量。

三、第三阶段——复苏阶段

从1977年到1979年，虽然只有两年多一点时间，但却构成了我国电视剧发展从低潮到高潮的过渡阶段。

1976年粉碎江青反革命集团的胜利，标志着灾难性的“文化大革命”的结束，使我国发生了一次伟大的历史转折。各项建设事业开始挣脱了“左”倾路线的桎梏，电视事业也相应进入了新的发展时期。1978年中国共产党十一届三中

全会作出了把工作重点转移到社会主义现代化建设上来的战略决策，确定了解放思想，开动脑筋，实事求是，团结一致向前看的指导方针，使人们从过去盛行的个人崇拜和教条主义的精神枷锁中解脱出来。在文艺领域内，过去被批判为“修正主义”的大量影片得到复映，过去被打入冷宫的优秀剧目重新上演。新创作的电影、戏剧、音乐、舞蹈等作品，充实和丰富了电视节目，外国优秀文艺也逐步被介绍到中国的电视屏幕上来。我国电视剧创作由停滞到复苏，正是在这种社会背景下出现的。

1978年5月22日，中央电视台播出了作为这个阶段先导的第一部电视剧《三亲家》。这部以反映农村勤俭办婚事为主题的电视剧，是我国电视剧发展史上第一次全部在实景里拍摄的彩色电视剧。在这一年里，中央电视台共制作了《窗口》、《教授和他的女儿》等7部电视剧；江苏电视台、浙江电视台分别制作了同名电视剧《约会》；山东电视台制作了电视剧《人民的委托》；福建电视台制作了电视剧《悔恨》。以这样一批作品为标志，开始了我国电视剧的复苏阶段。

1979年8月，广播电影电视部前身——中央广播事业局在北京召开了“全国电视节目会议”，这是我国自有电视以来，第一次就电视节目工作进行专业探讨的全国性会议。与会者一致认为电视剧在电视节目中需求量大，受观众欢迎，应大力提倡和发展，要积极发动电视台内部职工和组织社会力量，抓创作，抓队伍，抓制作，把电视剧大办起来。会议之后，北京、上海、浙江、山东、湖南、广东、河南、云南、湖北、江苏、辽宁等电视台，以及中国广播艺术团电视剧团都投入力量加强电视剧创作。这一年，仅在中央电视台播出的国产电

视剧就达14部。至此，电视剧开始在中国的观众中产生了初步影响，并为后来的大发展打下了基础。

四、第四阶段——兴盛阶段

从1980年到1984年，我国电视剧无论是数量还是质量，都发展到了一个前所未有的水平，形成了中国电视剧史上的一个重要阶段。

1980年是我国电视剧飞跃发展的一年。这年国庆，中央电视台举办了一次以电视剧为主的全国电视节目大联播，从9月27日到11月初的一个多月的时间内，共播出了47部新创作的电视剧，给全国电视界带来了鼓舞和希望。在这以前两年，全国只能生产几部、十几部电视剧，而1980年一跃突破了100部。此后，每年产量均稳定在百部以上。1981年为118部(集)，1982年超过了300部(集)，1983年达到近500部(集)，到1984年，全国电视剧年产量上升到800多部(集)。这个数字意味着抛去不合格的废品之后，观众每天可以平均看到两部新的电视剧。这个数字说明我国电视剧已发展到了一个兴盛阶段。

造成这样快的发展速度有两方面的原因：

第一，从主观方面来说，1979年以后，我国电视事业进入了一个蓬勃发展的新阶段，各电视台的人力、物力、财力逐步增强，并陆续引进了一批轻便手提式彩色摄像机和背包式彩色录像机，为制作电视剧提供了新的技术手段。

在这同时，广播电视系统主管部门加强了对创作电视剧的领导。1980年和1983年分别召开的第十次和第十一次全国广播电视工作会议，都对电视剧予以充分肯定和足够重视，并采取一系列组织措施来推进电视剧的发展。1982年9月，

北京市建立了我国第一个电视制片厂（1986年并入北京电视台），专门制作电视剧和译制外国优秀影视片。1983年，广播电视部组建了中国电视剧制作中心（1986年并入中央电视台）。许多省级电视台陆续建立了专门制作电视剧的机构，使电视系统制作电视剧的能力进一步增强。各电视台还积极组织社会力量投入电视剧制作，中央电视台制定了优惠收购电影厂及其他文化团体制作的电视剧的办法，鼓励电视剧创作，使全国电视剧生产规模迅速扩大。到1984年，全国有46个电视台能够录制电视剧，有10多家电影制片厂和40多个文化团体加入了电视剧生产行列。

第二，从客观方面来说，从70年代末80年代初开始，我国电视机的社会拥有量迅速增长，电视覆盖面由城市扩展到农村，城乡观众对电视节目的要求越来越高，各台越来越感到节目来源不足。而这时，电影发行部门和文艺表演团体出于经济上的考虑，限制对电视台供应新片和限制电视台对新上演的剧目转播或录像，使电视台的节目来源更加困难。电视台遇到的外部压力只有靠自己制作和播放电视剧来适应观众的需要。

我国电视剧在80年代初之所以得到如此快速的发展，正是上面所述的主观力量的增强和客观压力的加重而促成的。

这个阶段和第一阶段比较，有两点显著的变化。

其一、电视剧制作由直播演变到录像。第一阶段直播电视剧因表演连贯，故镜头变换较慢，场景更换较少，其形态与舞台剧相近。录像和直播是两种截然不同的创作方法。录像制作不需要像直播那样按剧本顺序进行拍摄，也不像直播那样受到时间和空间的种种限制。它可以在广阔的空间和较