

展望世界的窗口

——电视艺术纵横谈

田美丽 著

丛书主编 / 韩 蓓

◎第七只眼睛看艺术系列丛书◎

DiQiZhiYanJingKanYiShuXiLieCongShu 黑龙江人民出版社

电视

第七只眼睛看艺术系列丛书

序言

对于《第七只眼睛看艺术》这套丛书，我们的年青朋友和广大读者也许并不陌生，因为它的“第一辑”出版不到半年时间，就作第二次印刷，它已成为许多高等学校学生和社会大众身边的亲密朋友。正当读者期望在电影、摄影、绘画之外再进一步扩大艺术视野时，今天，由韩葦主编的《丛书》第二辑又及时地问世了，这是一件令人兴奋的事。

《丛书》的第二辑共有四册，分别是《“第四堵墙”内外——话剧的艺术世界》（韩葦著）、《歌尽桃花扇底风——戏曲艺术的现代解读》（陈爱国著）、《展望世界的窗口——电视艺术纵横谈》（田美丽著）、《留住你，永恒的时空——诉说三维雕塑世界》（范海鹏著），它们分别向读者介绍话剧、戏曲、电视、雕塑这几个既贴近我们生活又神妙幽深的艺术世界。可以看出，这几册读物在贯彻《丛书》的“以专业化和通俗化兼顾，艺术化和生活化并举”的宗旨的同时，更注意了知识性与理论性的结合，引导读者从新颖的角度跨进艺术门槛，在鉴赏中获得精神的愉悦和美的享受，同时又以轻松的笔调、活泼的语言将这些艺术门类的历史缘起和发展历

程明晰地加以叙述，让人如驾轻舟在艺术的长河中尽情荡漾。几位作者都是在高校或文化部门工作的文学博士或硕士，除了经过文学艺术等有关学科的系统训练外，更可贵的是，他们与最新的艺术实践保持着密切的联系，从而使他们的观念有着强烈的现代感。我相信，这种冲破“经院围墙”、吸纳时代新鲜气息再进入专业领域的写作，会使我们广大的年轻读者感到更加亲切和容易沟通。

艺术是人类精神宝库中最灿烂的部分，它是人类智慧美的结晶，又反过来成为陶冶人的精神情操、滋润人们心灵的和煦春风与甘露。特别是在现代社会中，当物质化的潮流迅猛地占领着人的生活空间，使人的精神空间越来越受到挤压时，优美、高尚的艺术养分更会成为人们迫切的渴求。而从更宽广的意义上来说，现代人的独立个性应该是非常丰富多彩的，不管你具体从事什么工作，科技、商业、文化、管理……都有一个建立现代人丰富健康心灵的期待。记得马克思有一句名言：造福人类，完善自己。也就是说，当我们在用自己的聪明才智为人类社会的发展进步、幸福美满做奉献的同时，我们也在使自己的个性得到丰富和完善，成为一个真正意义的现代人，一个具有高尚的道德品格、良好的心理素质、开阔的人文视野、立体化知识结构和健康的体魄，有开拓进取精神和务实能力的现代人。我想这也许正是今天我们的各类院校，各种层次的教育部门开始特别重视素质教育的根本原因。而艺术素质的培养则是人的素质教育中的一个十分重要的内容，一个懂得去发现美、欣赏美、爱护美的人，自然会懂得创造性生活的诗情，懂得生命所蕴涵的意义和价值，懂得去珍惜、爱护人类社会物质领域、精神领域中一切美好的东西，这样，人的精神境界也就会在这当中得到自然

的提升。

衷心希望这套丛书能更快地进入我们年青朋友和广大读者的阅读视野，更衷心期望人类最宝贵的艺术之花能在千千万万读者心灵中绚烂地绽开。

武汉大学人文学院教授
博士生导师

陈美兰

2001年11月

目 录

导 言

- ❖当代人的日课 /1
- ❖诱人的第九艺术 /2
- ❖眺望世界的窗口 /4
- ❖天使乎,恶魔乎 /6

第一章 限制与超越

——电视艺术特征简介

- 一、综合的艺术 /8
 - ❖超级婴儿❖ /8
 - ❖兼收并蓄❖ /9
 - ❖时间与空间的维度❖ /14
 - ❖形式美与叙事美❖ /16
- 二、即时传播 /21
 - ❖同一时刻❖ /21
 - ❖现实生活的幻象❖ /26
- 三、声画之美 /29
 - ❖视与听的契合❖ /29

- ❖对位与错位❖ /32
- ❖红·绿·蓝❖ /34
- ❖三维立体幻觉❖ /36
- ❖技术规定的艺术❖ /38

四、雅俗共赏 /40

- ❖平面的深度❖ /40
- ❖庄与谐❖ /43

第二章 走进家庭的魔术师

——电视艺术技巧简介

一、镜头选择的世界 /46

- ❖偷拍、抢拍与摆拍❖ /46
- ❖假想中的面对面❖ /49
- ❖生活原色的过滤❖ /51
- ❖点石成金❖ /53

二、留住精彩 /56

- ❖视觉冲击波❖ /56
- ❖女为悦己者容❖ /58
- ❖扣击心灵❖ /60
- ❖剪辑人生❖ /62

三、电子缪斯 /65

- ❖运动摄影❖ /65
- ❖带脚镣的跳舞❖ /67
- ❖对话与交流❖ /70
- ❖永不消逝的电波❖ /72
- ❖“冷表演”的热力❖ /74

四、荧屏内外 /76

✧触角与神经中枢✧ /76

✧诗与真✧ /79

✧华容道的新走法✧ /81

第三章 创造奇迹的人

——电视艺术职能简介

一、大众选择的明星(节目主持人) /84

✧形象代言人✧ /84

✧头脑·利嘴·感召力✧ /87

✧个性魅力✧ /93

✧焦点人物的焦虑✧ /95

二、信息捕捉者(记者) /96

✧绷紧的神经✧ /96

✧需要勇气✧ /99

✧捕捉生命的色彩✧ /101

三、劳苦功高的制片人 /103

✧运筹帷幄✧ /103

✧智慧的断案✧ /105

四、奇迹创造者(技师) /107

✧空灵的舞者(灯光)✧ /107

✧拓展视图想象的空间(电子特技)✧ /109

✧神奇的技术(音响)✧ /111

第四章 遥控的世界

——电视艺术类型简介

一、展望世界的窗口——扣人心弦的电视新闻 /114

✧记录的频道✧ /114

- ❖真实的视觉冲击❖ /116
- ❖参与历史的一种方式❖ /118
- 二、色彩缤纷——轻松愉快的电视娱乐节日 /121
 - ❖欢乐总动员❖ /121
 - ❖重赏之下❖ /124
 - ❖大家来“秀”❖ /125
- 三、悲欢离合——感人肺腑的电视剧 /128
 - ❖熟悉的陌生人❖ /128
 - ❖梦的衣裳❖ /131
 - ❖塞壬的歌声❖ /133
- 四、人间万象——情理交融的电视纪录片 /135
 - ❖形象化的思想❖ /135
 - ❖多重假定的真实❖ /138
 - ❖声音主角❖ /139
- 五、诗意的物质世界——无法拒绝的电视广告 /142
 - ❖幻境的物质基石❖ /142
 - ❖功利与唯美的调和❖ /145
 - ❖明星效应❖ /148
 - ❖真情的奉献❖ /149
- 六、良师益友——形象生动的电视教学 /151
 - ❖有缘千里来相会❖ /151
 - ❖润物细无声❖ /153

第五章 生命的动感

——电视文化特征简介

- 一、人生的风景 /156
 - ❖冷眼热心❖ /156

❖永不孤独❖	/158
❖视觉思维的时代❖	/160
❖因时而动❖	/163
二、社会的选择	/165
❖大众化与化大众❖	/165
❖仁山智水❖	/169
❖上帝与木偶❖	/170
❖收视率神话❖	/172
三、时代的歌声	/175
❖日常接受的艺术❖	/175
❖世俗关怀❖	/178
❖酝酿时尚❖	/181
❖矛盾的心灵❖	/183
四、文化的承诺	/186
❖拒绝快餐❖	/186
❖与新技术共舞❖	/188
后记	/194
附:参考书目	/196

导 言

◆当代人的日课

对于现代人群来说,我们有可能不理睬月圆月缺、斗转星移,对电视节目却往往了如指掌。在老槐树底下,遥望星河,听爷爷讲述牛郎织女的故事,那已是上一辈人的生活方式;在温馨的灯光下,眼睛锁定荧屏,则成为现代人的基本生存状态之一。据统计,现在人们看电视的时间仅次于工作、睡觉,是人们休闲娱乐中花费时间最多的一项。日出而作,日落而息,这种传统农业时代的生活方式,自电灯发明以来发生了根本的改变,但真正能够改变人的生活方式和思想观念,能够充实普通人夜生活的,是无所不在的电视。没有哪一种发明像电视这样,对人们的生活方式产生如此重大的影响。电灯的发明,只是增加了夜晚的亮度;电影的出现,也只是让人们多了一种消遣的方式,走出电影院,人们依旧继续自己的生活节奏;但电视则与这些发明有着根本的不同,它是一种个性化的消费,随时打开电视,都会有精彩的节目在等着你,这种大众化的传媒,为人们日常文化消费提供了方便。成人们在辛辛苦苦营劳作了一天之后,可以在电视前获得精神上的彻底放松,孩子们也从电视中发现了一个五光十色的童话世界,面对丰富多彩的电视节目,很少有人能抵制得了它的诱惑。为了

能有多一点看电视的时间,人们往往将睡眠的时间大大地后延。在电视出现之前,人们习惯于在八九点钟之前上床睡觉,拥有了电视之后,人们则常常与之相伴至深夜。

真正显示电视消费状况的,是家庭电视机的拥有量。各国的电视业都经过了群体式的消费时期,而后电视消费主要以家庭个体消费为主,并最后发展到了个人式、个性化的消费,这种变化与家庭电视机的拥有程度紧密联系在一起。现在,几乎家家都有了电视机,一家拥有两三台电视机的情况也十分常见,人们可以根据自己的喜好,选择自己喜欢的节目,再也不会出现以前那种为争频道而争得脸红脖子粗的好笑场面了。

电视机的普及率不断提高,电视节目的不断丰富,为电视硬件和软件更新、发展提供了客观条件。电视机从黑白到彩色,屏幕从曲面到平面再到静面;电视节目的质量也在不断提高,从最初的主要是对一些重大的会议、体育比赛、文艺晚会等进行录制,到引进电影技术,制作一些记录片、电视剧,再到开设游戏类、谈话类特色节目,电视节目日益丰富,它的新闻、娱乐、教育等多方面的功能得到了充分的挖掘,不同要求、不同知识层次的人,都能从电视节目里得到他们想要的东西。

丰富的视觉形象对人产生强烈的感召力,看电视也就成为现代人的每日功课。

◆诱人的第九艺术

在现代人们生活中扮演如此重要角色的电视,从其诞生至今尚不足一个世纪。在电话、电影发明以后,一些有远见的

大公司以及科学家致力于发明一种可以在家里看电影的机器。经过几十年的研究开发,1928年,美国第一次正式播出电视节目,一个全新的时代开始了!

特别是第二次世界大战后,由于社会形势日趋稳定,社会经济迅速恢复,人们的精神文化需求日益增长,从而使电视业得到了突飞猛进的发展。特别是一些有远见的公司,利用停止播放电视节目的时间,进行电视的技术革新,这样,新的性能优良的电视机很快就推向市场,电视的屏幅由十二英寸、十五英寸向十九英寸、二十一英寸发展,电视画面由黑白两色变得多姿多彩,电视机新的功能也逐渐增多,而制作电视节目的技术手段也大大进步,节目日趋丰富,频道不断增多,播出时间也开始延长,这些都刺激着人们电视消费的热潮,也推动了电视业的进步。

在电视理论界,有人称电视艺术为继音乐、舞蹈、文学、绘画、戏剧、建筑、雕塑、电影之后的“第九艺术”,但关于电视是不是艺术的争论,远不如电视艺术能不能成为一门独立的艺术的争论来得激烈。否认电视艺术的独立性的最主要的证据是电视与电影在艺术表现方面的诸多相似之处。

一些苏联影视理论家坚持电视艺术与电影艺术的同一性,他们认为:“电视所具有的一切艺术可能性,电影也都具备;电视的表现力在其本性上与电影相同;电影银幕与电视屏幕的画面服从于同一艺术规律。电影与电视——这是同一种艺术,是以各自的形态再现现实的综合艺术。”

通过电子传输技术实现的电视艺术同表现在光学机械装制上的电影艺术应该有着一些不同质的东西。鲍列夫在其《美学》一书中针对电视所独具有技术手段特别提出:

作为一种传播信息的手段,电视有着巨大的社会价

值。电视的工作范围正在扩大。现在,已从地面、从地下、从水下、从空中、甚至从宇宙太空中进行电视播映。电视的眼睛看到人眼看不到的地方。“百闻不如一见”——这句古老的俗语今天可以用来说明电视对于广播所具有的优越性,并部分地回答为什么电视已获得独特的艺术表现力的问题。

◆眺望世界的窗口

电视在人们的日常生活中扮演着越来越重要的角色还表现在,它日益成为人们获取外部信息的最主要、最经常的渠道。在当今社会,人们获得信息主要通过以下三种方式:报纸、广播、电视。报纸借助文字和图片,作用于人的视觉器官;广播借助声音,以听觉方式让人接受信息;电视则声画并茂,给人们真正的视听享受,而且在信息的形象生动、丰富翔实等方面都远远超过了报纸和广播。电视以其无可比拟的优越性,成为人们文化消费的首选。政治的最新动态、经济的最新走向、生活的流行时尚、体坛的赛事风云、文艺娱乐圈内的逸事绯闻,等等,都可以从电视节目中得到迅速的反映。

每个人的精力都是有限的,每个的视野都受到其知识阅历的局限。“读万卷书,行万里路”,这只是古代文人的一种人生理想,要真正实现这种理想却并非易事。但时至今日,这已不再是遥不可及的梦想,人们完全可以足不出户,凭借电视节目达到了解知识、增长见识、开拓视野的目的。我们可以在最快的时间里,了解在世界各地发生的重大新闻及各种突发事件;我们可以根据电视传递的信息,犹如亲身经历般踏上一块

从未去过的国度,并熟悉那里独特的风土人情;我们也能从节目中认出从未见过的明星,并对他的兴趣爱好了如指掌……所有这些,都来自电视为我们提供的图文并茂的节目。由于电视的普及、精彩节目的大量涌现,人们对“陌生”这一词汇的理解发生了变化:在人们需要耳闻目睹来获得信息的时候,陌生指的是我们不能亲身体验或亲自接触的事物,这样除了小范围之内的事情,人们对大量的社会事物都十分陌生;而通过电视,人们的感知触角深向了从前对于我们来说是神秘的境地,我们与这些事物之间的关系也由亲身感触变成虚拟性的体验,而这种体验,在一定程度上,比真实接触的印象还要深刻。

电视这种日常消费模式,直接影响了人们的思维,并对社会生活产生了巨大的影响。它是人们获得信息的窗口,政治的、经济的、文化的、体育的、艺术的信息,都可以从电视资讯中获得:电视节目还可以满足人们娱乐休闲的需求,从歌星演唱会到各种游戏节目,琳琅满目;电视也增加了社会的透明度,那些为非作歹、欺上瞒下、颠倒是非的不法行为,都受到了一双双无形的眼睛的监视,而人们也可以通过电视更多地了解公共事务,并参与其中,发挥影响,电视成为民主政治的体现者;在电视时代,罪恶隐蔽的可能性减少,而被曝光的机会大大增加。1962年,美国黑人运动的领袖马丁·路德·金在一次演讲中说道:“我们今天在这里要对白人们说,我们不再允许他们使用他们那些在黑暗角落里的俱乐部。我们将把他们的行为暴露在电视的闪光灯之下。”^①越来越多的罪恶因为电视而曝光,当摄像机在矿井深处、在摩天大楼的顶部,向世

① 陈犀禾编著:《当代美国电视》第126页,复旦大学出版社1998年版。

界进行报道时,我们的社会正受到来自电视的有形的、无形的监督。

❖ 天使乎,恶魔乎

电视是天使,还是恶魔?关于电视暴力节目与人们的反社会倾向的关系,是人们争论的焦点。

电视丰富了人们的人生体验,弥补了人们现实生活中的一些缺憾。人们不可能有充足的时间和条件将自己喜欢做的事情一一尝试,经历所有的辉煌。足球爱好者可能一辈子没有机会参加一个大型比赛,但他可以像那些坐冷板凳的候补队员那样,目睹着比赛,为大牌明星的精彩表现欢欣鼓舞,为自己心爱的球队失去良机而跺脚叹息,通过这种途径,他“参与”了比赛。由于转播技术的发达,电视直播可能比在现场观看更能了解场上的动态,毕竟,有解说员为我们服务,有大量的特写或者精彩回放,以及一些慢镜头处理的动作,使我们对比赛的情况有更准确、全面的了解。现在人们到现场观看球类比赛往往是想真切地感受现场气氛,而不是真正地去“看”,因为,在万人体育场里,观众所看到的运动员,就像电脑游戏中的机械兵一样面目模糊,远不及电视转播的清晰程度。而且一些比赛现场本身就设有大屏幕,以便人们从屏幕上了解比赛情况,对于那些受种种因素限制不能到现场观看比赛的人来说,电视转播起到了不可替代的补偿作用。同样,没有几个人在有生之年能遨游太空,或在月球的表面行走,但通过阿姆斯特朗等人电视上的表现,我们仍能知道人在月球上会有怎样的跳跃。

另一方面,同任何一种对人类产生巨大影响的发明一样,电视也受到了人们的质疑,由于电视的普及以及电视在人们的日常生活中产生的巨大影响,关于电视的优点与缺点的论争,尤其显得激烈。人们习惯于将社会上出现的各种现象与主流传播媒体联系起来:在电影出现的时候,社会上就有一些人将电影与社会道德败坏、犯罪率上升联系在一起;当电视在传播媒体中占据主导地位后,社会上的一切好的或者不好的现象,往往也追究到电视这里。对于电视在人们生活中的巨大作用,谁也不能忽略,但在电视对人的影响的性质上,可谓仁者见仁,智者见智,它的每一个优点都受到质疑,它的每一个缺点都有人赞赏。究竟它给人带来的是福音,还是灾难,这有待人们自己做出判断。

第一章 限制与超越

——电视艺术特征简介

一、综合的艺术

❖ 超级婴儿 ❖

古希腊有一位女神叫雅典娜，她是从父亲宙斯的大脑中诞生的，她一出生，就头戴盔甲，一身戎装，显示了不平凡的力量。电视就像雅典娜一样，一诞生就是个超级婴儿。

一般而言，我们平时所说的电视实际上应该叫电视接受器，它只是电视庞大系统中的一部分，只具有接收、播放节目的功能。而围绕着电视接受器，还有一系列的配套设施。电视节目需要制作、传送、接受三个阶段才能为我们所接受，整个过程需要电视台节目制作组和一些制作公司进行节目制作，再由电视台将节目以电磁波的形式发送出去，经过中转台，或卫星传送，这些信号为家用电视接受器接受，再把它转变成音像符号，才能最终成为我们欣赏的对象。因此，它远远不是一个简单的物品的发明，而是一整套设施，其中任何一部分出现问题，都影响电视事业的发展。在电视发展初期，摄像机笨拙、性能低劣，图像模糊，中转经常出现故障，信号很不稳