



普通高等教育“十一五”国家级规划教材



新世纪高等学校教材

电视学系列教程

高 鑫 高文曦 著

(修订版)

电视艺术： 多元与重构



北京师范大学出版社
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

DIANSHI YISHU
DUOYUAN YU CHONGGOU



普通高等教育“十一五”国家级规划教材



新世纪高等学校教材

电视学系列教程

纪录片：影像意义系统

电视艺术：多元与重构

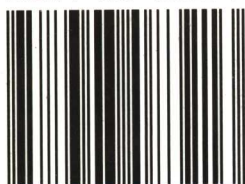
电视新闻：与事件同步

电视数字制作：融合·互动·虚拟

电视采访：探寻事实真相

责任编辑/景宏 封面设计/贾刚

ISBN 7-303-08321-9



9 787303 083213 >

ISBN7-303-08321-9/I · 604

定价：39.80 元

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

新世纪高等学校教材

电视学系列教程

(修订版)

电视艺术：多元与重构

DIANSHI YISHU :DUOYUAN YU CHONGGOU

高 鑫 高文曦 著

北京师范大学出版社

BEIJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

电视艺术: 多元与重构/高鑫, 高文曦著. —北京:
北京师范大学出版社, 2006. 12
(电视学系列教程)
ISBN 7-303-08321-9

I. 电… II. ①高…②高… III. 电视—艺术—高
等学校—教材 IV. J9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 133180 号

北京师范大学出版社出版发行
(北京新街口外大街 19 号 邮政编码:100875)

<http://www.bnup.com.cn>

出版人: 赖德胜

北京东方圣雅印刷有限公司印刷 全国新华书店经销
开本: 170 mm×230 mm 印张: 27.75 字数: 440 千字

2006 年 12 月第 2 版 2006 年 12 月第 5 次印刷

印数: 23 001~26 000 册 定价: 39.80 元

《电视学系列教程》编委会

主编

任金州 钟大年

编辑委员会

朱羽君 叶 子

叶家铮 高 鑫

任 远 景 宏



作者简介

高鑫 中国传媒大学电视学院教授、博士生导师,广播电视研究中心广播电视艺术研究所所长,中国作家协会会员。1963年毕业于北京大学中文系文学专业,1981年毕业于中国社会科学院研究生院文学系现代文学专业,师从陈荒煤先生,获硕士学位。兼任北京电视艺术家协会名誉副主席、《电视艺术》杂志副主编、《现代传播》编委、中国纪录片研究会理事、艺术指导。早年教学之余,从事小说、散文、报告文学等文学创作,常见诸于报纸杂志,且有小册子出版。研究生毕业后,从事现代文学研究,撰写现代作家、作品的评论多篇,亦曾收入某些“论集”。后来,专门从事电视理论研究,主要著作有:《电视剧创作概论》、《电视剧探索》、《电视专题片创作》、《电视艺术概论》、《高鑫电视艺术文集》(三卷)、《电视纪实作品创作》、《荧屏艺谭——高鑫自选集》、《电视艺术美学》等。



高文曦 1997年毕业于中国传媒大学影视文学系,同年进入北京电视台文艺中心,担任电视文艺节目编导,多次参与大型直播文艺晚会制作。2002年担任《往事在说》栏目制片人,此栏目曾获中国少数民族“骏马奖”。工作之余潜心研究电视艺术理论,曾发表《爱情·亲情·国之情》、《北京影视文化地域特色的流变与融合》、《电视文艺美学》等学术论文。



【内 容 简 介】

本书是我国一部关于电视艺术的学术专著。它全面、系统、深入地阐述了电视艺术的理论。结合我国电视艺术创作和发展的实际，对电视艺术给予了科学的界定和分类；对电视艺术的语言、思维和审美的特征及其规律进行了深入的探讨；对电视文学、电视戏剧、电视艺术片、电视综艺节目、电视纪实艺术等艺术样式的艺术特征、创作特色、发展规律、历史走向进行了具体的阐述；对电视艺术园地里有代表性的作品进行了独到的论述和剖析。本书既有科学性，又有实用性，故而无论是对电视艺术的理论研究，还是电视艺术的创作，均具有指导意义和参考价值。



序

◎ 钟大年 任金州 ◎

伴随着跨入新世纪的步伐，中国传媒业也进入了剧烈的变革期。媒体集团、资本运作、产业化、新媒体……这些词汇不断地进入传媒操作和传媒研究的视野。而首当其冲的中国电视更显得生机勃勃和伤痕累累，其生机勃勃表现在电视不断地被品牌化、频道专业化、经营模式、媒介产品等等新生概念裹挟着去寻求创新；其伤痕累累则表现在白热化的竞争、收视率的压力、盈利指标等等将电视逼入了寻求生存的茫然境地。

这种变革，为电视理论研究提供了更加多维的思考取向。

我们将电视研究分为三个层次：一是前沿研究，它着眼于变革时期的中国电视，对其间出现的新的电视现象、电视形态以及新问题和新趋势进行理论的探讨，这是一种功能性的研究，具有探索性和不稳定性。二是实用理论研究，它侧重于电视作为一种媒介本身所具有的特征、规律和操作规则等等的研究，这是一种本体论的研究，它具有相对的实用性和稳定性。三是基础理论研究，它侧重从一个宏观的哲学视角来对电视的传播属性和功能作研究，这是一种学理性的研究，通常具有形而上的意味。对于电视研究而言，打破这些层次之间的界限，使前沿研究更有基础理论的指引，又使基础理论研究有更多的实用性，一直是电视研究与教学在不断尝试的。

近 20 年来，电视专业教育有了超乎想象的发展，目前全

国高校已有660多个新闻传播学的教学点，每年有几万毕业生进入广播电视行业，去参与越来越激烈的竞争，这也对电视专业教育提出了更高的要求。

中国传媒大学（原北京广播学院）在50多年的电视专业教育实践中，积累起了教学与研究的丰富经验。特别是在近20年，不断建立与完善了中国电视学的学理基础。1987年的《电视节目制作丛书》，1993年的《中国应用电视学》，1998年的《电视学系列教程》都是几代教师的心智结晶，并以此培养了一大批专业的电视人才。

作为国家“九五规划”重点教材的《电视学系列教程》，是我国第一套系统的高等院校电视专业用的专业教材，自1998年出版以来，被许多大学采用，并受到好评。此间我们经历了电视发展最活跃的几年，电视实践已为我们的教学提供了许多新思路、新观点、新实例，但是作为教材的《电视学系列教程》仍然重复着从前。

1998年在《电视学系列教程》的前言中我们说过“也许在下个世纪，电视的发展将给我们提供新的课题，我们可能会再一次作出新的解答”，看来时代的发展使得我们现在不得不去实践那个预言了。电视的理论是一种新兴的发展变化的理论，我们从那套系列教程中选择了部分与电视实践联系最为紧密的课程进行修订，加入最为鲜活的新思路、新观点、新实例。希望这次修订能够赶上中国电视发展的步伐。

目 录

第一章 导论	1
一、电视艺术的崛起	1
二、什么是电视艺术	5
三、电视艺术的类别	10
第二章 电视艺术的语言系统	17
一、画面语言：电视艺术的本体语言	18
二、有声语言：声画艺术的重要一翼	28
三、造型语言：声画结合的语言构成	38
四、镜头语言：电视语言的基本构成形态	44
五、编辑语言：电视艺术的合成语言	45
六、特技语言：电视艺术的特殊语言	48
七、符号语言：电视艺术的普遍语言之素	51
八、文字语言：传统语言元素	55
第三章 电视艺术的思维方式	57
一、电视艺术的思维元素	57
二、电视艺术的思维要点	66
三、电视艺术的思维特征	85

第四章 电视艺术的文学性	88
一、什么是电视艺术的文学性	90
二、文学性的画面体现	93
三、加强电视艺术的文学性	98
第五章 电视文学的创作	104
一、文学电视化的大趋势	104
二、什么是电视文学	114
三、电视小说	115
四、电视散文	122
五、电视诗	125
六、电视报告文学	128
七、电视文学的社会价值	131
第六章 电视艺术片的创作	136
一、什么是电视艺术片	136
二、电视风光艺术片	138
三、电视风情艺术片	141
四、电视音乐艺术片	143
五、电视舞蹈艺术片	146
六、电视专题艺术片	149
七、电视文献艺术片	152
八、电视民俗艺术片	155
九、电视艺术片的审美特征	157
十、电视艺术片的艺术价值	162
第七章 电视剧的创作	165
一、电视剧观念的变化和演进	171
二、电视小品、短剧	181

三、电视单本剧	194
四、电视连续剧	202
五、电视系列剧	215
六、通俗电视剧	222
七、电视历史剧	235
八、纪实性电视剧	250
九、电视剧的地域特色	256
十、电视剧的观念创新与理论建设	263

第八章 电视综艺节目的创作 298

一、什么是电视综艺节目	299
二、电视综艺节目的电视化	301
三、电视综艺晚会	309
四、电视文艺节目	316
五、电视综艺栏目	318
六、电视选秀节目	320
七、电视综艺节目的审美特征	336
八、电视综艺节目的创作	337

第九章 电视纪实艺术的创作 340

一、电视纪实作品的发展轨迹	340
二、电视纪实作品的独特价值和意义	347
三、电视纪实作品界说	351
四、电视专题片的创作	355
五、电视纪录片的创作特征	378
六、电视纪录片创作思辨	383
七、电视纪录片的重要走向	389
八、电视纪实艺术创作理念的演递及论争	394

第十章 电视艺术的审美特征	406
一、兼容性：诸家所长，集于一身	406
二、多样性：尺幅荧屏，大千世界	411
三、参与性：屏幕内外，情感交融	415
四、当代性：现代观念，当代意识	418
参考文献	423
参考片目	425
后 记	427

第一章



导 论

一、电视艺术的崛起

当人类社会步入 20 世纪之后，随着电子科学技术的飞速发展，世界已经进入了“电子时代”。目前，已经有越来越多的人从电视屏幕上接受各种自然科学及社会科学的知识信息。据一位美国专家的估计，人类 50% 的知识信息来源于电视。这个估计并不过分，试想：一个人从懂事时起就看电视，一直到死，他一生中要从电视中获取多少知识信息？今后，随着电视事业的飞速发展，电视给人类提供的各类信息量将会进一步地加大，这是毫无疑问的。

人类社会发展的每一个历史时期，都会产生与之相应的文化形态。正如旧石器时期有“旧石器文化”，青铜器时期有“青铜器文化”一样，当人类进入电子时代以后，也必然会产生与之相适应的“电视文化”。由于电视具有传播手段的先进性，服务对象的群众性，以及内容形式的多样性，这使得电视成为及时传播国内外大事的“新闻窗”，传播各类文化科学知识的“知识库”，以及传播各种文艺节目的“百花园”。

这样，电视便将人类带入了一个高度文明的新世纪——电视文化的新时代。

电视文化的迅猛发展，使得所有原来固有的文化传播方式，如文字传播、无线电传播等，都相形见绌。我国的电视事业，近几年已得到了飞速发展，根据 1995 年的统计，全国电视机拥有量已经超过了两亿多台，如果以每台电视机前拥有 4 名电视观众的话，那么我国已拥有了 8 亿电视观众，他们可以在电视屏幕前各自收看一个电视节目，获取各类文化信息，接受全新的电视文化的熏陶。这种电视观众的广泛性，是其他任何文化传播方式所难以比拟的，这的确是值得认真重视的人类社会特殊的文化现象。

试想：20 世纪 50 年代初期，我国刚刚开始组建电视台时，全国只有 50 台电视接收机，那时谁能料想到电视会对人们的生活发生如此巨大的影响呢？时至今日，我们已经很难设想，假如生活中没有了电视机，那我们的日子该怎么过？特别是在我国，由于经济生活还不发达，社会上可供人们娱乐与享受的场所、设施和方式还很少，一般人在业余时间就是“抱着电视机过日子，从有影儿开始，到没影儿结束”。如果没有了电视机，那么人们的生活将会变得多么枯燥和苍白。

伴随着一种新的文化形态的发展，势必会产生与之相适应的艺术形态。艺术，作为一种社会意识形态，是与其所处的历史时代、社会形态、文化背景紧密地联系在一起的。综观中国文化发展史，我们可以发现文学艺术发展的历史轨迹，以及每一个历史时期占主导地位的文学艺术形式，正如俗话所说——“唐诗、宋词、元曲、明清小说”。也就是说：唐代，占主导地位的艺术形态是“诗”；宋代，占主导地位的艺术形态是“词”；元代，占主导地位的艺术形态是“曲”；明清，占主导地位的艺术形态是“小说”。而且，不同的主导艺术形态，在中华文化发展史上，大多“各领风骚几百年”。根据艺术发展的历史经验，当人类步入电子时代，生活在电视文化时期，也必然会产生与之相适应的一种艺术新形态，这便是——电视艺术。这个时代的产儿，艺术的骄子，也必将在人类文化史上“大领风骚几百年”。因此，我们又可以说：人类社会已经进入了“电视艺术”的新时代。

由于电视艺术的飞速发展，不仅改变了人们传统的审美方式，由剧场、影院回到了家庭；而且改变了以往的社会文化结构，使得本来在人

类文化生活中占据重要位置的文化形态，开始降为次要地位。目前，戏剧、电影、文学受到了电视艺术的巨大冲击和挑战。各界都在惊呼：电视艺术不仅抢走了他们的读者和观众，而且瓦解了他们的队伍。

首先，电视艺术给文学这一最古老的文化形态带来了巨大冲击和影响。

目前，文学界的有识之士，包括著名的作家、文艺理论家、文学史家，都已清醒地注视着这一崭新的文化现象——电视艺术这个时代的艺术骄子，已构成了文学的最大威胁。

王蒙在《谈创作》一文中写道：“科学技术的发展，对文学可能也产生了强烈的影响，这在中国体会不到，在国外就非常明显。如电视的空前发达成了文学的劲敌。在国外，小说的销售量越来越少，至少在美国是这样。因为人们每天上下班都筋疲力尽，哪里还有精力去读小说？欧美等国家发达的电视事业，把许多读者都抢走了，不像我国目前还有200多种文学刊物。”

杨文虎在《文学：面临电视时代的挑战》一文中说：“电视对文学地位造成最大冲击”，“文学的消费者，正越来越多地扔掉书本，奔向电视机前”，“电视对文学的冲击，也表现在文学阅读时间的减少上”，“在一个电视发挥着巨大影响的大众传播时代，文学对于社会的重要性已经下降”。

田本相在《论电视和文学》一文中写道：“把文学面临电视的挑战作为重大问题提出来是发人深思的，而国外的文学为电视冲击而造成的种种现状，也足以引为我们思考本国问题的参照”。

事实上，我国的文学创作，在电视艺术的冲击之下，也已经全面陷入了“低谷”。青年评论家解玺璋曾在《北京晚报》著文，题目叫做《多亏有个王朔》，说明当今文坛，似乎只是王朔在支撑着文学的大厦，并且提示人们：王朔还是搞影视的，特别是搞电视的。

其次，电视艺术的发展，几乎将戏剧艺术逼上“绝路”。

早在1985年，《当代文学通讯》上刊登过一篇文章，题目叫做《戏剧创作的困境》，文章写道：“有目共睹，‘戏剧危机’已无可否认地出现在中国大地上了。曾几何时，戏剧艺术那种独领风骚的‘霸主’地位，姹紫嫣红的锦绣年华，‘无可奈何花落去也’。剩下的只是无力的奋争、失意的愤懑和被遗弃的落寞。历史最悠久、品种最丰富、家底最

雄厚、队伍最庞大的戏剧艺术，遇到了时代的幸运儿——新生的、稚嫩的电视剧艺术的挑战和竞争，竟是如此地不堪一击”。这位戏剧界的有识之士，不仅描述了这种艺术现象，而且深刻地揭示了造成这种文化现象的原因，他说：“这是时代的必然，因为人类已经跨进了电视时代，电视技术的普及，提供了新的传播媒介，改变了人们的审美方式——由剧场回到了家庭。一个电视机顶一个小剧场，足不出户，便可以博览群芳。在生活节奏加快，人们本来就忙的今天，看电视要比上剧场快捷得多。剧场艺术若非光彩夺目，是很难把人们从家庭拽到剧场来的。这是电视剧在与戏剧争夺观众时，能够轻易取胜的根本原因。”（昌炽：《戏剧创作的困境》）

因为这位戏剧界人士对戏剧艺术有着深厚的感情，所以他并不甘心于戏剧艺术的这种落寞状态。在文章的最后，他还是热情地号召大家到剧院里去，并引用了俄国文艺理论家别林斯基的话：“去吧，到剧院里去，生在那里，死在那里，如果可能的话。”

我们说：这是不大可能的了，因为历史不可能倒转。随着时代的发展，戏剧艺术、电影艺术的黄金时代，它们大领风骚的历史时期，已经一去不复返了。当然，戏剧艺术和电影艺术作为人类创造的艺术形态，它们当然不会消亡。但是，终有一天，它们会成为一种博物馆的艺术。这是因为，人类文化艺术的进程，当然不会永远停留在戏剧艺术、电影艺术的时代，如果那样的话，人类社会就不再前进了。它要变化、要发展、要进步，而电视艺术就是这种文化形态发展、变化的结晶。我们在肯定电视艺术崛起的同时，当然也可以预言：人类社会的文化形态，也不可能永久地停留在电视文化、电视艺术的时代，总还会有新的文化形态，伴随着社会生产力以及科学技术的发展不断地涌现。否则，人类社会就停滞不前了。不是有人已经预言，21世纪人类将进入一个“多媒体”——“信息高速公路”的新时代吗？到了那样的时代，势必将产生一种与之相适应的全新的艺术形态，来替代当今最走红的电视艺术。事实上，人类社会就是这样从低级文明，走向更高级文明的。

再次，电视艺术给电影艺术造成了巨大的威胁。

早在1984年，《北京日报》曾刊登过一篇电影界人士的文章，题目叫做：《〈蹉跎岁月〉观后》。文章写道：“我是搞电影的，当我看到大家看完上集，等待着播映下集的情景时，我想着另一个现实问题：