

文

艺

学

与

美

学

丛

书

胡智锋 著

电视美学大纲

Dian Shi

Mei Xue Da Gang

北京广播学院出版社

文 艺 学 与 美 学 丛 书

TV

胡智锋 著

电视美学大纲

DianShi

MeiXueDaGang

北京广播学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

电视美学大纲/胡智锋著. - 北京: 北京广播学院出版社, 2002. 12

(文艺学与美学丛书)

ISBN 7-81085-130-6

I. 电… II. 胡… III. 电视-艺术美学 IV. J901

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 087463 号

电视美学大纲

作 者: 胡智锋

责任编辑: 陈友军

封面设计: 武晓强

出版发行: 北京广播学院出版社

社 址: 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编: 100024

电 话: 010-65738557 65738538 传真: 010-65779405

网 址: <http://www.cbbip.com>

经 销: 新华书店总店北京发行所

印 刷: 北京密云胶印厂

开 本: 850×1168 毫米 1/32

印 张: 9.75

版 次: 2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-81085-130-6/N·54

定价: 20.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

胡智锋 1965年生，文学博士。现任北京广播学院教授、《现代传播——北京广播学院学报》副主编。

个人专著有：《电视美的探寻》、《中国电视观念论》、《影视文化论稿》等。参与过《中国应用电视学》、《电视艺术美学》、《中国电视论纲》、《中国电视艺术学》等著作的著述。主编过《当代电影理论文选》、《全球化与中国影视的命运》等书。发表各类学术论文一百二十余篇。

丛书顾问:

刘继南 苏志武

编委会主任:

蒲震元

编委会副主任:

云贵彬 张 晶

编委: (按姓氏笔划)

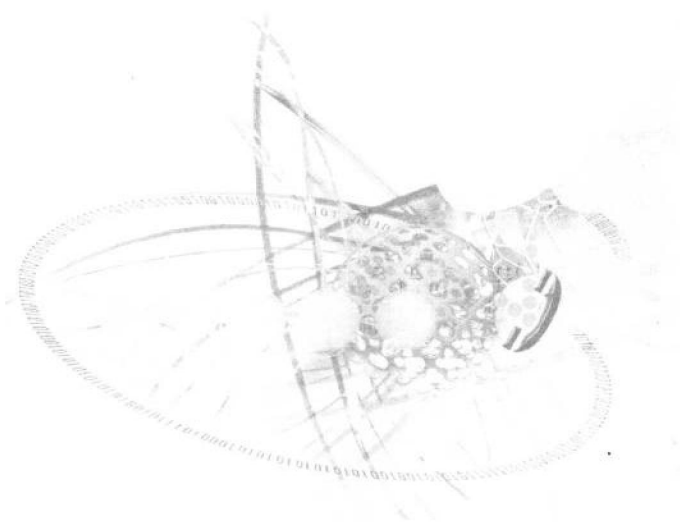
云贵彬 白岚玲 张 晶 闵惠泉

杜寒风 李胜利 陈友军 苗 棣

周雪梅 蒲震元 蔡 翔

丛书主编:

张 晶

序

高 鑫

胡智锋先生的这部《电视美学大纲》即将出版，我由衷地表示欣喜与祝贺！因为这既是作者多年耕耘不辍的成果，也是电视美学研究的新的收获。

在“全球化”与“入世”为背景的今天，电视传播事业面临着种种新的机遇与挑战，我们用热切的目光关注着媒介经营、资本运作、体制改革，关注着新媒体、新趋势、新格局，这些毋庸置疑是重要的、不可回避的命题。但同时也应看到：电视传播与电视艺术创造，正在日益深刻地影响着人们的价值观、思维方式与生活方式，特别是深刻地影响着人们的审美趣味与审美判断。面对着这样的情形，如何认识电视美的特质，认识电视美的创造，认识各类电视产品中的电视美的所在；如何认识沟通电视传播与电视艺术的电视美学学科；如何认识电视美的创造所处的电视文化、电视生产与传播的环境与特质等，都成为了电视美学研究面临的重要命题，也是整个电视事业、电视理论、电视实践发展中必须回答和解决的重要命题。

智锋先生在这部书稿中，围绕上述命题，已经进行了富于特色的理论开拓，提出了一系列既有理论意义，又有实践价值的新思路、新观点和新方法，相信这将对中国电视美学研究起到积极推进的作用。

尽管表面看起来，电视美学研究不像电视产业、市场、体制研究那么热闹，但电视美学研究的深入，对于电视传播与电视艺术品质与品格的提升，对于电视生产与传播各个环节质量的提高，对于人们精神生活特别是审美生活的引导与丰富，都有着不可替代的价值与作用。智锋先生对此有着清醒的判断，在学术研究上不盲目追逐时尚，趋热避冷，而是踏踏实实、严谨认真，在这并不“热闹”的学科领域勤奋地工作着。

这部书稿的推出，便是他多年对电视理论与电视实践大量积累与思考的结果。据我所知，从1988年来广院任教以来，他一方面从事着电视教学、科研及学术期刊《现代传播》的编辑工作，一方面大量参与电视节目、栏目、频道的策划、编创、研究工作，仅电视美学领域，10年前他已在《中国应用电视学》中写就“电视美学”专章，后来又出版了《电视美的探寻》一书，此外还有大量的相关文字发表并获奖。他在电视美学研究方面的辛勤耕耘和取得的成绩有目共睹。我为他不断问世的新成果而高兴，也希望电视美学研究不断有新的成果问世！

2002年11月1日

目 录

序/高 鑫	(1)
第一章 电视美学的研究对象与方法	(1)
第一节 电视美学的研究对象	(1)
第二节 电视美学的研究方法	(6)
第二章 电视美的本质特征	(10)
第一节 电视美的本质	(10)
第二节 电视美的真实——“多重假定的真实”	(13)
第三节 电视美的功能特征	(20)
第三章 电视美学的分类	(26)
第一节 电视美学的分类方法	(26)
第二节 电视节目内容的美学分类	(28)
第三节 电视对于世界的把握方式	(34)
第四章 电视美的创造	(38)
第一节 创造者——“引导”与“表现”	(38)
第二节 电视节目主持人——核心的创造者	(41)

第三节	创造手段——客观的与主观的	(45)
第四节	创造语言——关键的创造手段	(48)
第五节	创造成果——时空与视听高度特殊的综合 ..	(52)
第五章	电视艺术创作	(56)
第一节	电视艺术片的创作	(56)
第二节	电视剧的“情节片”	(67)
第三节	电视剧的“传记片”	(84)
第四节	电视剧的“改革片”与“反思片”	(109)
第五节	现实题材电视剧的标准、取向与情境设计	(155)
第六章	电视纪录美学	(168)
第一节	电视纪录美学的性质与地位	(169)
第二节	电视纪录的“真实”三层面	(170)
第三节	电视纪录片的社会功能	(173)
第四节	电视纪录片的品格与境界	(175)
第五节	电视纪录片的思维与表达方式	(177)
第六节	电视纪录片的“视点”	(178)
第七章	电视接受美学	(192)
第一节	艺术作品与审美心理	(192)
第二节	电视艺术审美心理特征	(196)
第三节	创作者与电视观众的审美需求	(200)
第四节	电视观众的地位与作用	(203)
第五节	电视观众的特殊性	(206)
第八章	电视生产与传播	(210)
第一节	中国电视观念的沿革	(210)
第二节	电视栏目策划与设计	(228)
第三节	中国电视节目生产“本土化”的战略目标与对策	(242)

第九章 电视理论建设 ·····	(254)
第一节 电视理论建设的意义·····	(255)
第二节 电视理论建设的历史与现状·····	(259)
第三节 电视理论建设的战略任务·····	(273)
第十章 电视文化特质 ·····	(290)
第一节 电视作为传播媒介和文化载体·····	(291)
第二节 电视文化特性·····	(292)
第三节 空前宏伟的文化景观·····	(296)
第四节 对电视文化发展的战略规划与宏观调控·····	(299)
后记 ·····	(303)

第一章 电视美学的研究对象与方法

第一节 电视美学的研究对象

每一个学科的成立，都是以其独特的研究对象为标志的，因此，当我们开始进行电视美学研究的时候，首先一个问题就是研究对象问题。如何来界定电视美学的研究对象？我们认为从相关、相近学科的共性与个性、联系与差别的比较中，可以得到较为准确的结果。

电视美学具有双重学科属性，既可以隶属于电视学，又可以隶属于美学。在美学领域中，电视美学与一般美学、电影美学有着密切的关系；在电视学领域里，电视美学又常常与电视艺术学、电视社会学之间关系密切，常常难以分别。

作为一般美学的一个分支，电视美学从总体上受

到美学研究普遍规律的制约。如果美学研究美之于现实的种种关系，电视美学则研究电视美之于现实的关系。具体来讲，美学从客观方面“研究审美对象，阐明美的本质和根源，研究美丑的矛盾发展，美的各种存在形态以及崇高、滑稽、悲剧、喜剧等的本质特征和相互关系”，^①电视美学则需研究电视的审美对象，研究电视美的诸种存在形态以及各种存在形态的本质特征与相互关系；美学“从主观方面研究作为审美对象的反映的审美意识，阐明它的本质、反映形式的特征及其历史发展的规律性”，^②电视美学则需研究作为对电视审美对象反映的审美意识（含创作者与接受者），阐明其本质、反映形式的特征及其历史发展的规律性；美学“研究作为审美意识的物质形态化了的集中表现的艺术，阐明艺术的本质、内容与形式、种类，以及有艺术创造活动的规律性和作为这种创造成品的反映、评价的艺术欣赏、艺术批评等问题”，^③电视美学则要研究作为电视审美意识物质形态化了的集中表现的电视艺术，阐明电视艺术的本质，内容与形式、种类，以及电视艺术创造活动的规律性和作为电视创造成品的反映、评价的电视艺术欣赏、电视艺术批评等问题。

当然，二者的差异也是显著的。由于电视美与现实之间的种种错综复杂的关系，是通过电视这一独特的传播媒介和表现手段来构成的，电视美在再现或表现现实生活，在创造自己独立的美的形象，得到受众的审美认同等方面，都有自己的特殊途径和方式，因此，一般美学的研究虽然在总体上可以给电视美学研究以理论指导，但决不可取而代之，而电视美学自身研究的深入与拓展，不仅有利于电视美的创造与实现，也可以给一般美学的研究

① 王朝闻主编：《美学概论》，人民出版社1981年版，第7页。

② 同上。

③ 同上。

注入新的活力，开阔新的天地和视野。

关于电视美学与电影美学之关系，在电影、电视理论界一直没有得到过较为统一的认识。1988年在陕西咸阳召开的电视剧理论研讨会上，对影、视美学之关系进行了多层次、多角度的探讨。张凤铸先生归纳了这样几种观点：1. 影视“同一”说；2. 影视“独立”说；3. 影视“边缘”说；4. 寻求“个性”说。^①从这里足见二者关系是多么密切。

我们认为，电影美学与电视美学的建立首先是基于两种传播媒介的独特性上。由于电影与电视同属视听综合、时空综合的媒介，二者在许多方面产生了极为近似的特点，尤其电视中的艺术类节目——如“电视剧”在很长一段时间里都被看作是“小电影”（至今仍然有人坚持这种看法），所以出现“影视同一”、“影视边缘”等观点也就不足为奇了。

如果说电影美学研究的是电影之于现实的种种审美关系，如电影的本质、电影美的创造、电影审美心理的一般规律，那么电视美学同样研究的是电视之下现实的种种审美关系，如电视的本质、电视美的创造、电视审美心理的一般规律等。但由于二者在制作手段、表现形式、传播途径与接受方式等方面有着较大的差异，它们对各自美学特征的研究因此自然、也应该有各自的特性。应该说，在电视自身的审美特质还没有得到充分的开掘和发现之前，对电视美学的研究借鉴与参考电影美学的方法不仅是可能的，而且是必要的，但这并不意味着电影美学研究可以替代电视美学的研究。这样做，只是为了借“他山之石”，更好地探求电视美学自身的研究之路。

电视美学与电视艺术学不仅是两个紧密联系的学科，甚至二

① 张凤铸：《发挥优势，强化特色——电视剧理论与实践管窥》，《北京广播学院学报》1989年第1期。

者还有相当程度的重合。电视艺术学与电视美学都是从电视实践中抽象、升华出的理论性认识，怎样将两者予以区别？

电视艺术学是由电视艺术理论、电视艺术批评与电视艺术史三部分组成的，它依据一般艺术学的法则，结合电视独特的表现形式，对电视艺术的基本规律进行理论（主要是抽象概念）概括，进行评判与分析（指电视艺术批评），并对电视艺术的发生、发展的轨迹予以描述和作出艺术价值判断。

电视美学则站在哲学的高度，对电视美的创造与审美的基本规律进行概括，由于它关注的是电视这一传播媒介所带来的所有美的特质和审美的现象，所以不仅电视艺术中的美学问题，也包括电视媒介里非艺术因素中的美学问题。即使仅就电视艺术这个审美对象本身而言，电视美学与电视艺术学的研究思路与侧重点也有较大差异。电视艺术学往往主要研究电视艺术生产与消费过程中的具体问题——如电视摄影、画面造型、电视编辑、电视音响、电视表演、电视节目主持人、电视解说等，或就某一部电视剧、电视片，或某一类节目，给予具体的分析、评价，进行具体的理论总结。电视美学则是对电视实践经验抽象程度更高的理论形态，从某种意义上讲，它可以称为电视的哲学，因为它研究的是电视（不管是艺术类还是非艺术类）所产生的全部美与审美现象的本质性的存在和一般规律。

如同美学与电视美学的关系一样，电视美学的研究基于丰厚的电视实践，也从多样的电视艺术学研究成果中汲取不少营养，但它并不能取代电视艺术学的研究，反过来说，电视艺术学尽管也是一种来自于电视实践的理论、形态，但也同样不能取代电视美学的研究。二者应该相互吸收、相互补充，共同向着更高的境界迈进。

电视美学与电视社会学也有着密切的联系。电视美学的研究离不开电视之于社会的关系，正是从电视与社会之关系中，探求

电视美与电视审美发生发展的规律，而电视社会学“是用社会学的观点来探讨电视与社会之间产生的诸种问题，它既不是单纯研究社会方面的问题，也不是单纯研究电视方面的问题，而是研究二者之间相互制约、相互影响、相互协同、相互牵连的社会问题”。^① 电视对社会所发生的影响，是多种思维与观念的影响，其中也包含了审美意识。社会审美意识的变化一方面是电视社会学的研究对象，另一方面更是电视美学的研究对象，在这一点上二者有一些重合之处，但视点与角度依然不同：电视社会学研究的不仅仅是电视审美意识的发生发展，而且这种研究是从“社会”的视角去摄取的；电视美学也不仅仅是研究电视的社会审美意识的发生发展，其研究则落脚于“审美”的方面。

电视社会学对电视审美意识发生发展的研究，对电视美学的丰富与深入无疑有着重要的作用。而电视美学的深入研究也为电视社会学中关于电视社会审美意识的研究提供了有力的理论武器。

在将电视美学与其相关、相近的几个学科作了比较之后，我们应该回答这个问题了：电视美学的研究对象究竟是什么？

我们认为，电视美是 20 世纪技术与社会等方面的新的革命与实践的产物，人们的电视审美意识也是伴随着这种技术革命与社会实践的日益深入而逐渐发展着的，而众多形态的电视产品则是电视审美意识物化了的集中表现。

具体来讲，我们的电视美学研究对象包括以下几个相互联系的方面：

第一，从电视与社会现实的关系上，研究电视美的本质属性。既然电视美的产生与发展是与其特定的社会、历史、时代的条件相互依傍的，那么对其本质属性的界定也应着眼于这二者之

^① 田本相：《电视文化学》，文化艺术出版社 1990 版，第 193 页。

间的关系。

第二，从电视产品的创造过程来考察电视产品创造者的审美意识，考察这种审美意识在电视产品创造过程中各个环节上的体现，进而阐述电视产品自身的美学特征。

第三，对电视产品传播与接受中，受众的多重复杂的审美意识进行观照、分析、解剖，进而阐述电视审美消费中的一般美学规律。

第二节 电视美学的研究方法

科学的研究需要科学的方法，实践证明，马克思主义的哲学基本观点是指导我们进行科学研究的指针，如何将马克思主义哲学基本观点运用到电视美学研究中来，是一个极为重要的问题。同时，随着现代自然科学与社会科学研究的重大突破，许多新思维、新观念、新方法也层出不穷，如何将这些新思维、新观念、新方法与马克思主义基本哲学观点相结合，运用到电视美学中来，是另一个极为重要的问题。

对此，我们在电视美学的研究方法上需要突出强调的有如下几点：

一、理论与实践相结合的方法

电视美学的任务是构架一个有高度概括力的关于电视美与审美一般规律的理论体系。但这个体系的建构必须建立在对无限丰富、有无限潜力的电视实践的分析、解读、总结、研究之上。丰富多彩的电视实践不断向电视美学研究提出新的课题，而电视美学则应较为迅疾地把握住电视实践中产生的新的电视美现象、新的电视审美趋势，这样，才能更好地完成各自的任务。如果电视实践不能超越旧的美学观念的束缚，一味固步自封，那就会被不断呼唤着新的电视美品质的新的审美意识所抛弃；而电视美学若

不灵敏地把握住电视实践中闪现出的新的电视美与新的电视审美意识，只固执于自己封闭的理论框架，也将失去其对实践的指导意义，而被飞速发展着的电视实践所抛开。

二、逻辑与历史相统一的方法

所谓逻辑的方法指的是通过概念、范畴的有序运动，建立起逻辑范畴的理论体系；所谓历史的方法，是通过对事物现象的自然进程的描述，以揭示事物的内在联系及发展规律的方法。所以，有人指出：“历史是感性展开了的逻辑，同样，逻辑是凝缩了的历史。”^①

一方面，电视美学理论体系的架构，有待于从电视美与审美历史发展的实践中，不断提炼、抽象、概括一些能够体现电视美学一般规律的概念、范畴，并按照历史发展的序列给这些概念、范畴以一种合理的运动；另一方面，电视美与审美在其自身历史发展过程中，也应产生出一些激发电视美学活力的新的概念与范畴。

电视美学的研究，一方面不能脱离电视美与审美历史发展的客观进程，不然就成了空洞的、缺乏生命力的概念、范畴；另一方面，也不能仅仅被动地追随着电视美与审美历史发展的后面，作些极为表层的经验性描述工作，我们之所以强调电视美学研究要遵循“逻辑与历史相统一的方法”，就是要求电视美学研究既能以自己的概念、范畴准确地描摹电视美与审美发展的客观历史进程，同时又能根据电视美与电视审美历史发展的新趋向，及时、迅疾地提出符合历史发展趋势的新的概念、范畴，以起到理论反作用于实践、指导实践的巨大作用。

^① 周来祥：《辩证思维方法与马克思主义美学、文艺学理论体系》，见《上海文论》1992年第1期。