

影视文学丛书

电视文学概论

刘树林
编著

东北师范大学出版社

电视文学概论

刘树林 编著

东北师范大学出版社

影 视 文 学 丛 书
电 视 文 学 概 论
DIANSHI WENXUE GAILUN
刘 树 林 编 著

※

东北师范大学出版社出版
(吉林省长春市斯大林大街自由广场)
吉林省新华书店发行
中共四平市委机关印刷厂制版
长春市人民印刷厂印装

※

开本850×1168毫米 1/32 印张8.25 字数200,000
1985年10月第1版 1985年10月第1次印刷
印数1—5,000册

统一书号: 10334.7 定价: 1.50元

目 录

绪 论

- 一、电视艺术是被现代科学技术装备起来的、形式灵活、表现自由、传播迅捷、具有广泛社会性和无限生命力的年轻的视听综合艺术..... 1
- 二、电视艺术对于提高人们的精神境界, 促进社会物质文明与精神文明的建设、交流和发展, 具有不可忽视的巨大作用..... 3
- 三、电视艺术具有无限广阔的发展前景..... 9

第一章 电视文艺的历史与现状

- 第一节 电视的诞生与电视文艺的发展.....15
 - 一、萌芽与诞生期.....15
 - 二、第一代电视时期
 - 黑白电视时期.....16
 - 三、第二代电视时期
 - 彩色电视时期.....17
 - 四、第三代电视时期
 - 多路播放时期.....19
- 第二节 发展中的中国电视文艺.....22

第三节 世界电视文艺发展史概观.....	32
----------------------	----

第二章 电视艺术的基本特征

第一节 传播媒介的兼容性.....	46
第二节 艺术表现的灵活性.....	50
第三节 创作过程的参与性.....	53
第四节 欣赏方式的家庭性.....	56
第五节 电视艺术与小说、戏剧、电影的比较.....	61
一、电视与小说.....	61
二、电视与戏剧.....	74
三、电视与电影.....	80

第三章 电视文学的创作

第一节 电视文学的种类.....	85
第二节 电视编剧的素养.....	93
一、电视编剧首先要熟悉生活.....	93
二、电视编剧应该谙悉文艺创作的一般规律.....	94
三、电视编剧必须掌握电视艺术的特殊规律.....	95
四、电视编剧还要研究作品的观赏对象, 研究电 视艺术的商业性、商品性.....	96
第三节 形象与典型.....	97
一、人物、场面要精.....	98
二、以小见大, 由局部而及整体.....	100
三、真实得体, 以情取胜.....	102
四、重视语言的运用.....	104
五、发挥形体动作的优势.....	107

六、写出人物心理的深度·····	110
七、善于运用小道具刻画性格·····	115
八、独特的环境氛围·····	117
九、电视剧作的典型化原则·····	120
第四节 情节与结构 ·····	123
一、情节构成的基本原则·····	124
二、细节的独特作用·····	133
三、结构的一般规律·····	137
四、结构形式的多样化·····	145
五、结构手法与技巧·····	147
第五节 题材与主题 ·····	154
一、题材的选择·····	155
二、主题的确立·····	160

第四章 电视文学的改编

第一节 改编的基本原则 ·····	165
一、改编的创造性原则·····	165
二、改编的典型化原则·····	169
三、改编的电视化原则·····	171
第二节 改编的主要方法 ·····	174
一、移植法·····	174
二、截取法·····	174
三、增补法·····	175
四、删减法·····	175
五、改动法·····	176
第三节 由小说改编为电视剧 ·····	177
一、化可读的文字为可见的画面·····	178

二、由一般的形象思维到电视的蒙太奇思维·····	182
三、努力寻求原著中运动化的因素,发挥屏幕形 象的动势·····	184
四、在原著中寻求恰当的表现角度,让摄象机参 加创作·····	188
五、改编中声音的妙用·····	189
六、改编作品还要力求保留原著的创作风格和美 学倾向·····	193
第四节 由舞台剧改编为电视剧·····	194
一、打开场景,充分发挥电视时空自由转换的特长··	195
二、镜头对准人物,调动一切艺术手段,塑造个 性鲜明的屏幕形象·····	198
三、用电视艺术的特点审视原著,重新安排作品 的情节结构·····	201
四、从舞台的假定性到屏幕的假定性·····	209

第五章 电视文艺的鉴赏与评论

第一节 电视鉴赏的性质与特点·····	216
一、它是一种感受与理解相统一意识活动·····	217
二、它是一种主观性与客观性相统一的鉴赏活动····	218
三、它是一种教育性与娱乐性有机统一的精神活动··	219
第二节 电视鉴赏的一般规律·····	220
一、一种独特的审美方式·····	220
二、一种独特的“再创造”·····	222
三、一种独特的再评价·····	224
四、电视艺术家与欣赏者的共鸣是电视鉴赏的又 一重要规律·····	226

第三节 电视评论的性质与作用·····	228
一、电视评论的基本性质·····	229
(一) 电视评论的理论性·····	229
(二) 电视评论的实践性·····	230
(三) 电视评论的科学性·····	231
(四) 电视评论的技艺性·····	232
二、电视评论的主要作用·····	232
(一) 电视评论对电视文艺创作的促进作用·····	234
(二) 电视评论对电视观众艺术鉴赏的指导作用·····	234
第四节 电视评论的原则与方法·····	238
一、电视评论的原则·····	238
(一) 电视评论应首先着眼于“电视性”·····	238
(二) 电视评论必须实事求是, 注意分寸感·····	240
(三) 电视评论应具有一定的理论深度·····	242
二、电视评论的方法·····	243
(一) 宏观的电视评论·····	243
(二) 微观的电视评论·····	244
第五节 电视评论应注意的问题·····	251
一、在电视评论的指导思想上, 应继续防止和纠正各种错误倾向, 特别是左倾思潮的干扰·····	251
二、电视评论应该特别注重艺术特点和成就的分析研究·····	252
三、电视评论要反对形而上学, 提倡辩证法·····	253
四、电视评论的“入”与“出”·····	254
后 记·····	256

绪 论

一、电视艺术是被现代科学技术装备起来的形式灵活、表现自由、传播迅捷、具有广泛社会性和无限生命力的年轻的视听综合艺术。

众所周知，任何艺术的诞生和成长，都与科学技术的发展有着密切的关系。即使是最原始的艺术，也要借助于简陋的金石工具或粗砺的工艺制作。随着文学、纸张、涂料、印刷术的发明，以及形象思维能力的提高，人类各种艺术便有了逐渐衍化的物质形态和赖以延续下来的传播媒介。到了十九世纪末，由于机械、化工、电能、光学理论的发展，在众艺之星中奇迹般地出现了以流动画面为表现形式的电影，它能够将真实的社会生活绘声绘色地映现在银幕上。但是，由于放映条件的限制，它并没有解决超空间的自由传播问题。到了二十世纪，一个被称为“第三次浪潮”的世界性新技术挑战开始了。于是，许多崭新的艺术形式相继载入世界艺术的史册。二十年代，随着电磁场理论的发展，在光电世界里，由无线电电报时期跨进了无线电技术时期，人们靠无线广播，不断丰富和发展了听觉艺术；然而，这种有声无形的艺术形式，并不能在更大程度上满足人们的审美要求。于是，随着量子力学和微电子学理论的发展，又出现了靠无线传真，将声音、形

体和色彩诸因素合成的活动图象输送到千家万户的电视艺术。

电视艺术的出现，无疑是人类文化发展史上的一次重大革命。它不但结束了几千年来人类只靠符号、文字及各种造型艺术记载历史的时代，而且也大大超越了但闻其声、不见其形的无线广播和虽然声象具现却不能自由传播的电影艺术。它可以通过卫星同全世界各民族随时进行艺术交流和文化传播，使人们纵然远隔重洋却有面面相观、如历其境之感。毫无疑问，这是现代科学技术高度发展给人类带来的福音。

当电视艺术披着现代科学技术的盛装，笑语盈盈地来到人间时，便迅即赢得了广泛的群众基础。这一方面是由于它的观赏条件极其简便，既不用堂皇的剧场和影院，纷繁复杂的灯光布景和道具，也不用演员和放映队，而且创作、录制周期短，反映现实生活快，具有很大的灵活性和强烈的时效性；另一方面，由于它形象刻画细腻，感情蕴含深厚，思想交流直接，与各种不同文化水平和健康条件（包括没有能力去影院、剧场的老弱残者）的人可以朝夕相伴，成为人们精神生活中最有生气、最有活力、最富亲切感的一门艺术，它常常收到电影、戏剧和其他长篇巨制所无与伦比的艺术效果。在国外，有人说文艺已经进入了“影象新时代”。据马来西亚一个消费者协会统计，这个东南亚国家的儿童每年在学校上课的时间为一千零四十小时，而他们每年平均用于观看电视的时间竟达二千小时之多。许多比较发达的国家都是每昼夜二十四小时连续播放电视，欣赏电视文艺成了他们每天生活日程的重要内容。我国是电视艺术发展历史较短的国家。虽然一九五八年就建立了电视台，但是中经文化大革命的十年浩劫，电视文艺的真正发展还是最近六、七年间的事。最初，我们还囿于照搬其他艺术形式，后来又模仿戏剧、电影手法。通过一段艰苦的探索，我们已经找到了电视艺术所独有的艺术规律。这种独特的文艺形式，在粉碎“四人帮”之后有了长足的发展。仅以电视剧的制作

与播放为例，一九七八年，全国只有八部电视剧。一九七九年，也只有十四部。到了一九八一年，已有一百五十多部，两年间增加十多倍。现在，我国已是平均每天拥有三亿人收看电视的“电视大国”，是世界上收视率最高的国家之一。

与此相适应的，电视文学的创作也进入了一个崭新的时期，不仅数量上蔚为壮观，而且品类繁多、形式新颖、风格多样，思想艺术质量也正在不断提高。许多脍炙人口的佳作，诸如《蹉跎岁月》、《群芳荟萃》、《新岸》、《燕儿窝之夜》、《小城故事》、《最后的足迹》、《女记者的画外音》等一大批优秀作品异采纷呈，形势喜人。

随着电视艺术的普及与提高，电视作品的印刷出版事业也在迅速发展。据一九八三年一月统计，我国已有八种电视刊物，加之许多刊载电视作品与评论的综合性文艺刊物，已初步形成一个坚实的艺术阵地。广大城乡观众十分关心电视文艺的发展，它作为举世公认的最普遍的“家庭艺术”，其群众性之广泛，当在各种艺术中首屈一指。

二、电视艺术对于提高人们的精神境界，促进社会物质文明和精神文明的建设、交流和发展，具有不可忽视的巨大作用。

首先，它作为上层建筑之一的艺术门类，对人们思想感情的熏陶和道德情操的陶冶是及时而深刻的。

一般的文艺作品，都能借助作者对客观事物的真实描绘和形象刻划，在不知不觉中，给人们以思想的启迪和诱发，甚至左右着人们的意志和行动，改变着人们的整个精神面貌，其中包括思想观点的转变，性格、心理、志趣的变异等等。而电视作为迅速

而及时地反映客观事物发展和心理活动变化的最新视听艺术，最容易激起观众感情的涟漪和思想的脉动。上海电视台录制的《永不凋谢的红花》，由于屏幕上及时地出现了人们心目中十分崇敬的英雄张志新的形象，很快引起了各地观众的极大的反响。张志新性格的魅力，不仅在于她同“四人帮”坚贞不屈的斗争精神，而且通过电视屏幕的优势，真切地表现了她作为普通人所具有的女儿情长。此剧在中央台播映之后，全国各地纷纷来信、来电、来访，致使张志新的扮演者向梅和导演李莉应接不暇。据《上海戏剧》报道：宝山县一名妇女看了《永不凋谢的红花》之后，眼含热泪为张志新的儿子做布鞋。她深情地说：“我是一个做妈妈的，我知道一个孩子是不能没有妈妈的。”上柴厂的共青团员们还将增产节约奖金献给了烈士的子女。在国外也是如此。英国著名电视系列剧《加冕街》播映后，致使有些电视迷竟对剧情信以为真。当剧中人物受审时，便有“大量信件雪片般飞来，为剧中人物或出谋划策，或捐钱资助，或表示同情”，甚至连所谓“桂冠诗人”约翰·贝却叶曼也说道：“曼彻斯特产生了在我看来相当于《匹克威克外传》式的作品，这就是《加冕街》”。由于电视艺术具有老少咸宜、雅俗共赏的特点，它对于培养人们良好的社会风尚和道德情操具有一种潜移默化的积极作用。《大地的深情》对革命战友之间手足情、道德美的赞颂，《继母》中对女主人公以真诚的母爱、浇灌非亲生子女心灵的描写，都成为培养良好社会道德，促成家庭和睦幸福的契机。

高尔基说：“艺术家的职责和使命是要同时扮演两个角色：产婆和掘墓人”。如果说《永不凋谢的红花》和《大地的深情》是雕塑共产主义新人的“产婆”的话，那么，美国电视片《核战之后》便是为腐朽社会制度的掘墓之作。这是一部描写核战争恐怖的电视片。屏幕上“一道道刺目的闪光，一团团高耸的蘑菇云”，一排排建筑物“在暴风和热浪中倒塌”，多少无辜的生命

毁灭在巨大的灾难中。该片在美国播映后，引起全国上下朝野人士的极大震动。美国广播公司马上收到一千多人打来电话，一场关于核武器的大辩论遍及美国各州。它向人们严峻地指出：全世界五万枚核弹，随时可能爆发，这将是何等骇人听闻的浩劫！《核》剧制片人布兰顿·斯托达德说：“我制作这部电视剧的原因，是由于以前从来没有人真正想过这个问题，我们都象麻痹了一样。”艺术的使命正在于将人们司空见惯的事物加以选择提炼，集中概括，唤醒起人们的警觉。《核》剧给予我们对当今世界重大社会问题的思考，难道不是一纸明鉴吗？

好的电视片给人以启迪和奋勉，坏的电视片则给人以蛀蚀和戕害。特别是对于电视的主要观众——青少年影响尤烈。目前，电视艺术中的暴力片正改变着西方世界许多青少年的性格。英国曾对一千三百多个英国婴儿进行了十三年的研究。观察后，得出这样的结论：不看暴力片的，性格比较温和，而常看暴力片的，性格有明显的暴力倾向。在美国，充斥暴力加色情的电视片已经成为青少年犯罪的主要因素。当美国系列片《通往弗拉明戈路》在土耳其播映时，一位叫做阿德姆的老人随手改换了频道。可是小儿子萨迪非看不可，老人一气之下关了电视机。这时，儿子一时性起，盛怒之下举起桌上的菜刀将老子当场砍死。后来萨迪在狱中说：“当时我晕晕乎乎似乎自己就是那部系列片中的演员在演戏，于是拿起刀子，象英雄一样……”至于看过色情片的青少年走向堕落的事例更是不胜枚举。由是观之，我们每一个电视艺术工作者必须以高度的社会责任感和时代紧迫感，为新一代创造出更多健康、优美的艺术佳品。

人类历史的发展证明：精神生产在一定条件下可以转化为强大的物质生产力。恩格斯在《致符·博尔吉乌斯》中指出：艺术的发展“是以经济发展为基础的。但是，它们又都互相影响并对

经济基础发生影响”^①。特别是具有敏锐的时代触角的电视艺术常以生动感人的艺术形式，将社会发展的迭新信息和潮讯预测十分及时地报示给广大观众，成为动员亿万群众奔向伟大目标的号角。近年来，许多矢志改革的屏幕形象为时代壮潮推波逐澜，给物质生产战线带来生气和活力。电视连续剧《春的信息》就是较早出现的反映我国南方农村巨大变革的优秀作品。无可否认，剧中那位力排众议、坚定地带领农民踏上改革之路的省委第一书记钟波，已经历史地成为后来联产承包责任制的铺路基石。而《女记者的画外音》则在工业战线给人们带来了“令人鼓舞的改革热风”。全剧着力渲染了“双燕”衬衫厂厂长那种大刀阔斧的社会主义企业家的时代气质。随着剧情的演进，不断传递出各种艺术信息：开短会，批评迟到的厂长一段戏，向观众提出了效率观念；深夜在信息室获取情报并在厦门市场的观测中又提出了信息观念；他对次品混出厂的怒不可遏，反映了他的信用观念；火车上的一番感慨又显示了时间观念……，凡此种种都向社会物质生产发出了时代的信息，推进这股改革浪潮的发展。而各条战线的大好形势，最终又使电视艺术工作者得到令人振奋的反馈。

其次，电视艺术也是一座视之见形、闻之有声、呼之欲出的活生生的知识宝库。车尔尼雪夫斯基说，文艺作品是“生活的教科书”。而电视艺术则把这部浩瀚无垠的“生活的教科书”视觉化、听觉化、流动化。我们看到英国电视剧《罗宾汉》，就会了解中世纪英国农民怎样在封建贵族、教会的残酷压榨下铤而走险进行反抗斗争的真实情景。看了《谁之过》之后就会感到号称“电视王国”的美国，“枕头、拳头、谋杀格斗”怎样污染着当代美国社会。同样，我们从《武松》、《诸葛亮》、《鲁智深》等电视剧中，也看到了中华民族勤劳、勇敢的美好品格和聪明才智。

①《马克思恩格斯选集》第4卷第505页

值得注意的是，电视艺术的认识作用远比其他一切艺术形式更为及时、更为直接、更为灵便、更富于生活实感。它在认识功能上的突出特点，是无与伦比的空间跨越性。遥遥万里的异邦情调、瞬息万变的时代风云，只消坐在自己的工作间、休息室，顷刻之间尽收眼底。它给我们提供的各民族政治、经济、道德、文化以及民风民俗的知识总合，要比许多专门家提供的还要多。特别是广大青少年正出于好学、猎奇、增长知识的时期。而人类获取知识的方式，有史以来主要都是靠诉诸文字的科学论著和文艺作品等间接形式实现的。自电视出现以来，人们可以身居书斋漫游世界，历览古今，看到活灵活现的研究对象和生活实体。它打开了一条通过间接方式获取直接知识的新的通道，为人类认识世界、改造世界立下了卓越的功绩。目前，电视艺术这座活的宝库，已经成为世界各族青年不可或缺良师益友。

第三，电视艺术在提高人们的艺术趣味，培养健康的审美观念，获取美好的艺术享受方面，也是不可忽视的。高尔基说过：“照天性来说，人人都是艺术家。他无论在什么地方，总是希望把美带到他的生活中去”^①。按照美的规律雕塑美的灵魂，创造美的意境，展示美的理想是每个艺术家孜孜以求的目标。电视艺术作品作为优美丰富的“家庭艺术”，常常是在轻松愉快的氛围中欣赏品味的。许多优秀作品的教育作用，也都是通过人们的审美感受来实现的。真、善、美既相联系又相区别。一般地讲电视艺术的认识作用以真为前提，它的教育作用以善为准则，它的审美作用则以美为条件。所谓艺术美，作为美的反映形态，它是艺术家创造性劳动的产物，是属于第二性的美。这里边，艺术家的主观能动作用至关重要。只有当他把现实美与自然美经过相对的抽象而化平淡为神奇，才会有长久的艺术魅力，从而使观赏者获得最

①《高尔基选集·文学论文集》第71页

大的满足。电视剧《蹉跎岁月》写了个平而又平的故事：有“家庭历史问题”的柯碧舟插队来到农村，在“红色战士”的监督下苦熬岁月。后来，他从玉蓉和大山伯身上获取了生活的信念。主动提出搞水电站、筹划养鱼，决心为山乡贡献青春。此间，作者紧紧抓住他和杜见春相处中的几个光点生发开去，使全剧平中见奇。剧中写道，那心灵倍受摧残的柯碧舟，在热情、大方、天真、爽朗的杜见春身边，如同过节一样，内心一次比一次高兴。有人比喻说很“象多年不弹的琴弦奏出的一缕幽音，虽然怡人仍还带着锈损的痕迹。”此后，又有两人一块田头守夜时“一件棉衣”的深情和跳上火车共赴理想的场景。真是千般蜜意、万种柔情，它同山乡的树、山民的心紧紧融汇在一起，给人以历久难忘的美感享受。这种感受总是同陶冶情操、催人奋勉的向上力紧紧相连的。应该指出：并不是所有的电视艺术作品都是美的。那些渲染凶杀、暴力、色情、沉沦的悲怨之作，纵然有华丽浮饰的外表，也不能唤起人们美的情趣。

此外，电视文艺对增进各民族的相互了解，加强国际间的科学文化交流，具有其他艺术不可替代的作用。它打开了通向世界各地的门户，为人类文化发展史开创了新的纪元。这门年轻的艺术，在襁褓时期就显示了无限的活力。由于技术上的不断进步与革新，在较短的时间里，已经由电视台播放发展为卫星直播，发生在世界各地的大小事件，顷刻之间便可流传到千家万户。近年来，电视技术已经由卫星直播进一步发展为磁带播盒和塑料视盘。不仅携带方便，而且通过翻译录音处理，可以突破语言限制，随时欣赏到世界上任何一个国家的电视文艺作品。文化艺术的交流是如此，电视为理论界的学术研究也带来了极其方便的物质条件。从此，为了获得必要的第一手资料，人们可以不再用大量的时间和财力四处奔波，只要坐在荧光屏前就可精心考察和研究各国电视艺术的创作，表演乃至一系列的表现手段。可以想象，

电视文艺的发展将很快打开五大洲文化艺术的关山阻隔、重洋为障，一个无可抗拒的世界性文化交流的新时代已经到来。

三、电视艺术具有无限广阔的发展前景

电视这门新兴的现代化艺术，同电影一样经历了萌生期、形成期而逐渐走向成熟，它的无限广阔而美妙的前景是我们现在所无法想象的。

首先，从电视技术的角度看，正朝着功能规格多样化和声象清晰立体化的方向发展，在功能上越来越趋于繁复多样。有些国家已研制出旋转屏幕式电视、唱片电视、电话电视和记忆图象电视。至于自动遥控电视则早已在许多国家普及。在规格上正向着巨型大屏幕和微型小巧轻便这两个方向发展。前者旨在克服自己的弱点，后者意在发挥自己的长处。即一方面，为了追求播映效果，人们已经研制成功“正面投影落地式电视机”和弹起屏幕的“反面投影落地式电视机”。日本三菱电机公司生产一种超大型彩色电视机——“极光电视”。它的屏幕高七点二米、宽十点八米。比二十英寸的彩色电视机屏幕大六百五十倍。为什么把它叫做“极光电视”呢？这是因为它不仅屏幕大，而且亮度高，相当于普通电视机的十五倍。因此，即使白天在室外播映，也可以看到清晰的图象。就是说，它的图象就象地球极光般的明亮。这种超大型彩色电视机，目前正在日本的神户等地大型公共场所使用。最近，又出现一种长四十米高二十五米的巨型电视，其对角线长二千英寸，比普通的二十英寸电视机大一 百倍，观众在千米之外，也能清楚地看到屏幕上的一切。过去人们说电视屏幕太小，是它永远逊于电影的不可克服的弱点，今天看来，这种巨型电视要比凹三面“星涅拉马”式宽银幕电影还要大三倍多。更不要