

中国第一套“电视剧口述历史”文丛

潘小扬导演艺术研究

张金尧 著

中国文联出版社
<http://www.clapnet.cn>

中国第一套“电视剧口述历史”文丛

潘小扬导演艺术研究

张金尧 著

中国文联出版社
<http://www.clapnet.cn>

图书在版编目 (CIP) 数据

潘小扬导演艺术研究 / 张金尧著. — 北京 : 中国

文联出版社, 2018. 9

(电视剧口述历史文丛)

ISBN 978 - 7 - 5190 - 3942 - 4

I . ①潘… II . ①张… III . ①潘小扬 - 导演艺术 - 研
究 IV . ①J911

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 233234 号

潘小扬导演艺术研究

作 者: 张金尧

出 版 人: 朱 庆

终 审 人: 奚耀华

复 审 人: 陈若伟

责任编辑: 曹军军

责任校对: 仲济云

封面设计: 杰瑞设计

责任印刷: 陈 晨

出版发行: 中国文联出版社

地 址: 北京市朝阳区农展馆南里 10 号, 100125

电 话: 010 - 85923056 (咨询) 85923000 (编务) 85923020 (邮购)

传 真: 010 - 85923000 (总编室), 010 - 85923020 (发行部)

网 址: <http://www.clapnet.cn> <http://www.claplus.cn>

E - mail: clap@clapnet.cn 529360500@qq.com

印 刷: 中煤 (北京) 印务有限公司

装 订: 中煤 (北京) 印务有限公司

法律顾问: 北京市德鸿律师事务所王振勇律师

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 787 × 1092 1/16

字 数: 158 千字 印 张: 10.75

版 次: 2018 年 9 月第 1 版 印 次: 2018 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5190 - 3942 - 4

定 价: 86.00 元

版权所有 翻印必究

总 序

张金尧

由我主持的全国哲学社会科学（艺术学）项目“电视剧口述历史”（全称为“经典电视剧主创口述历史及理论溯源”）历时四年即将结项，并以学术专著形式出版，我很想为此套专著的出版写几句话。

还记得在2011年3月，我任教于中国传媒大学影视艺术学院，在一次校长办公会上，校领导听取了我的关于核拨“电视剧口述历史”项目专项经费的申请报告。作为校长的苏志武教授对此事全力支持。校领导们都认为历经半个多世纪的发展，中国电视剧艺术已经发展为具有独特审美意蕴的具有中国气派、民族风格的艺术形式，在弘扬社会主义核心价值观的诸多艺术形式中发挥着不可替代的重要作用，但是现有的“电视剧史”的学术专著，多以电视剧的文本分析为主。而关于这门艺术的主创者们筚路蓝缕以启山林的创作历程，除了一些新闻类的采访外，还鲜有一套真正意义上的“电视剧口述历史”而加以纪录。从这个意义上说，此项目就有了一定的学术的时代担当、史学品格。于是，学校领导们对此项目给予了支持。在此，我向校领导们对我这样博士毕业不久的高校青年教师的厚爱表示诚挚的感谢。

我深知，作为正在向世界知名高水平传媒类院校迈进的中国传媒大学，我校对于影视艺术学科建设从不懈怠，在教育部2013年首次发布高校研究生学科评估结果中，我校戏剧与影视学学科就获得了第一名的好

成绩。而我校的“电影口述历史”由著名媒体人崔永元担纲，我的这一个小项目“电视剧口述历史”很难与之媲美，更不要说是鸟之双翼、车之二轮。于是，我又斗胆申报了全国哲学社会科学（艺术学）青年项目，并成功获批，这无疑是对我的极大的激励！我也在每一步研究的过程中牢记学校领导的嘱托和国家项目的荣耀，提醒着自己一定要将这项目视为我校影视艺术学科之史学建设重要组成部分而不辱使命。

20世纪初，历史学家王国维在证明《史记·殷本纪》时，总结研究方法说：“吾辈生于今日，幸于纸上之材料外，更得地下之新材料……此二重证据法，唯今日始得为之。”我深知，我校已经建成的“电影口述历史博物馆”集电影文物数十万件，已成将来学者流连忘返的皇皇“地上之材料”，而我历经近四年时间，有了中国第一套“电视剧口述历史文丛”之《王扶林导演艺术研究》《蔡晓晴导演艺术研究》《潘小扬导演艺术研究》《张绍林导演艺术研究》《仲呈祥影视理论研究》诸部，百余万言，有述有证，尚是倾注了传主和项目团队心血的电视剧口述历史“纸上之文字”。

当然，我也深知，历史有历史之机趣，目前的“电视剧口述历史”已得研究个体之“趣”，尚须探究整体之“机”，即完成“口述历史”的故事性与理论性的有机结合，以“美学的、历史的”标准来审视作品、考察作者。对此，我等待着下一轮的研究机缘。当然，我和我的团队还很年轻。对于我们的求索，请诸君不妨以等待的心态来鼓励我们，正如鲁迅先生在20世纪三十年代赞扬青年木刻画家时所说的那样，“现在新的、年轻的、没有名的作家的作品站在这里，以清醒的意识和坚强的努力，在榛莽中露出日渐生长的、健壮的新芽。自然，这是很幼稚的，但是唯其幼小，所以希望正在这一面”。

请诸位方家等待着我和我的团队有更多更好的作品问世。

张金尧（左）采访潘小扬导演

“电视剧口述历史”项目组成员同潘小扬导演合影留念

感谢经典电视剧

口述历史

留下青春的记忆

永葆创新的心态

潘小扬
2013年秋于
中国传媒大学

感谢经典电视剧

口述历史

留下青春的记忆

永葆创新的心态

潘小扬 2013年秋于中国传媒大学

前言

选取潘小扬先生为“中国电视剧口述历史”传主，原因有四。

原因之一是就其作品质量而言，他始终在艺术风格多样性中追求艺术风格稳定性，“是中国电视剧导演中，不可多得的具有与时俱进的艺术创新精神的导演”。或温婉或辛辣，或纪实或隐喻。

原因之二是就其作品数量而言，潘小扬执导或指导的作品有近二十部，题材广泛，具有宏阔的审美视野。他的《希波克拉底的誓言》（上下集）、《巴桑和她的弟妹们》（上下集）、《无人知晓的世界纪录》《我有一片辽阔的蓝天》（上下集）、《南行记：边寨人家的历史》《南行记：人生哲学第一课》《人间正道》《紫荆勋章》《忠诚卫士》等，或沉思都市或讴歌乡野，或展现革命军旅或审视儿童生活，体现了他高超的题材驾驭能力。（详见附录一《潘小扬电视剧作品一览》）

原因之三是就艺术美学而言，潘小扬是当今电视剧导演中擅长理论总结的艺术家，他的《中国电视工作者的历史责任》《中国文化与中国电视剧》《电视文化特性与电视导演》等理论文章分别在中国国际电视研讨会、亚洲国际电视剧研讨会等场合与巴西里约热内卢大学等地演讲宣读，而他的两部专著《人间正道——从小说到屏幕》《南行记——从小说到屏幕》则是当代导演为数不多的电视剧艺术创作教科书式的自我理论总结和实践感悟，具有高度的理论自觉意识和艺术审美的学理价值。（详见附录二《潘小

扬论著及其他》)

原因之四是就艺术史学而言，潘小扬是在世界范围内具有重大影响力的中国导演。他导演的《希波克拉底的誓言》《巴桑和她的弟妹们》被德国电视二台和伦敦电视周选中展播，成为最早进入欧洲国家主流电视频道的中国电视剧。他担任制片人的《天之国》《藏族农家》《少年僧侣》《舞蹈队》由日本NHK电视台出品，在戛纳电视节全面发行。《大地之子》由日本NHK和中国中央电视台联合出品，获得了法国蒙特卡罗国际电视节大奖“金仙女奖”、日本艺术节大奖、美国“艾美奖”最佳外语片提名等。1998年，他获得“二十世纪华人杰出贡献者”称号（《二十世纪华人杰出贡献者名录》，英国剑桥大学出版社）。

目 录

CONTENTS

第一章 颠沛流离，勇闯艺术殿堂 / 1

第二章 结缘大师，在巨人肩膀上成长 / 9

第三章 不断探索，于作品中突破自我 / 15

《山那边是海》与《昨天，昨天的故事》/ 17

《希波克拉底的誓言》/ 31

《无人知晓的世界纪录》/ 34

《南行记》/ 38

《大地之子》/ 57

第四章 肩扛责任，吹响改革号角 / 63

《人间正道》/ 65

《紫荆勋章》/ 74

《忠诚卫士》/ 82

第五章 武侠梦碎，倾心儿童剧作 / 93

《我有一片辽阔的蓝天》与《轻松一点》/ 95

第六章 胆大心细，挑战多种艺术形式 / 111

第七章 致敬真理，塑造美学品格 / 117

第八章 文化繁荣，进入市场的电视剧 / 137

附录一 潘小扬电视剧作品一览 / 157

附录二 潘小扬论著及其他 / 158

附录三 潘小扬获奖作品统计 / 160

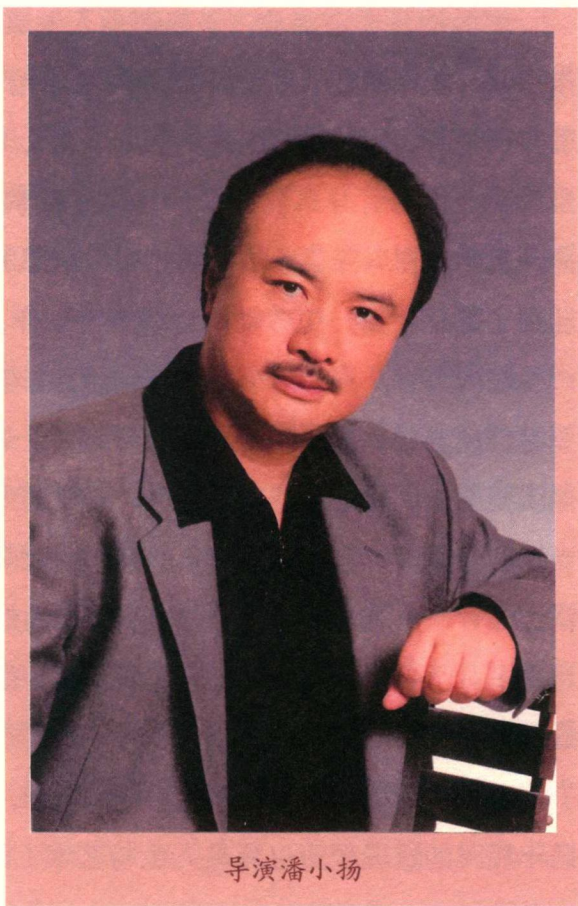
参考文献 / 161

第一章

颠沛流离，勇闯艺术殿堂

潘小扬，中央电视台中国电视剧制作中心一级导演，执导了大批优秀的电视连续剧，主要代表作品有《巴桑和她的弟妹们》《希波克拉底的誓言》《无人知晓的世界纪录》《南行记》（即《南行记·边寨人家的历史》《南行记·山峡中》《南行记·人生哲学的第一课》，在教科书上被称为《南行三记》）《大地之子》《人间正道》《紫荆勋章》《忠诚卫士》等。潘小扬先生的作品享誉国内外，在各大电视艺术节上都曾获得过大奖，同时他也受邀担任过一些重要电视艺术

赛事的评委。我国文艺评论家仲呈祥先生曾经说过，潘小扬先生是中国电视剧导演中不可多得的具有与时俱进的艺术创新精神的导演。

回首潘小扬的艺术生涯已有30年之久，他是如何开始走上电视剧艺术创作之路的？这要从话剧开始说起，潘小扬从小就喜欢话剧，也演过一些话剧。因为喜欢艺术，当时他参加了很多国家级文艺团体、部队文艺团体招生的考试。他几乎都高分通过了业务测试，但最后一刻的政审没能通过。那是在“文化大革命”期间，他的父亲是名大学老师，在那个年代被叫作“臭老九”、“资产阶级反动学术权威”，因此家庭也受到了严重的冲击。他有这样的家庭出身，本属于可以接受优良教育的子女的一类，但在很多方面都受到了限制。最后他去了铁路建设工地参加劳动锻炼，后来因为文艺方面的特长，他被选调到湘黔铁路会战指挥部的工地文艺宣传队，主要为修路的工人做一些文艺演出。

生活是艺术之源泉，兴趣则是人生最好的指路明灯。潘小扬在兴趣的指引下，很早就走上了艺术之路。潘小扬16岁就到了铁路工地，当时条件确实很艰苦，但“艰难困苦，玉汝于成”，他在那里也得到了比较大的锻炼。当时，潘小扬背井离乡，每个月只有15块钱的生活费。一路从天府之国流落到贵州，在麻江县（位于贵州省中东部）谷洞火车站的铁路工地，户口也迁到了那里。要一边劳动一边搞宣传工作，一面抬钢筋，打隧道，扛水泥，一面编演节目。当时潘小扬只有十几岁，创作工作却是一肩挑的，既要演又要写，还要导。作为编导，要创作剧本，每当会战工地有先进的个人事迹，他就要创作反映好人好事的节目。不仅要为铁道部门的职工演出，还要慰问当地的老百姓。在工地宣传队的那一段时间里，他不仅写过戏，演过戏，还吹过黑管，拉过大提琴。这些体验都成为他人生经历中不可替代的部分，之后很多对于生活的判断、对于人的判断，很大程度上都来自对那段艰苦生活的感悟。

人生的历练就像土壤，积淀得深厚了，艺术之花才能开得更鲜艳。潘小扬年轻时的这段经历也算是人生与艺术上的双重财富了。劳动锻炼结束后，他经过考试，选调到西南铁路文工团，进入了话剧团。1973年，北京电影制片厂导演魏荣根据他的老战友著名诗人雁翼写的一本书，改写了一个剧本，叫《开山的人》。这个本子讲述了一个修建成昆铁路的工人的故事，成了那

电影《开山的人》海报

个时期除样板戏以外为数不多的几部故事片之一。因为魏荣、雁翼都曾经担任过西南铁路文工团的团长，他们要求西南铁路文工团话剧队去参加拍摄这部电影，就这样，一个很偶然的机会，让潘小扬对电影有了一些了解，20世纪80年代，经历十年

“文革”浩劫的中华民族，终于在荒昧中苏醒，文学和艺术也终于摆脱压抑，获得释放。这个时期的电视剧创作也不例外，百花齐放，欣欣向荣。其中重庆电视台青年摄制组的创作——如《山那边是海》《昨天，昨天的故事》《巴桑和她的弟妹们》《希波克拉底的誓言》等——更是这百花齐放的繁荣景象中尤其奇异而灿烂的一簇。潘小扬是青年摄制组的骨干力量，观众也是从那个时候开始熟悉他的。

潘小扬说，能参与到重庆电视台青年摄制组也是机缘巧合的结果。当时，他接到重庆电视台的邀请，是去做演员的。巧合的是，潘家世交的儿子何为，就在他所在的剧组做摄影。何为的一个很好的朋友张鲁，是重庆广播电视台的编辑，他们三个人就在那里遇见了。

当时是在小泉的荷花池，何为介绍潘小扬和张鲁认识。张鲁第一次见到他是在重庆小泉的外景地，当时他在一个电视剧中担任演员，演一个大刺刺的“落后青年”，张鲁当时也刚刚进组。聊起来之后，大家都表达自己的愿望。潘小扬不愿一辈子碌碌无为，何为除了独立操机外，也还有更多的创作欲望。张鲁大学一毕业进组，却被导演安排去抬木头，他也希望，从抬木头开始的电视生涯不要老抬木头。于是三人一拍即合——“搞自己的电视剧”。

“搞自己的电视剧”在现在看起来可能还没这么难，但在当时绝对是痴心，是野心，是妄想，是斗胆。三人自称是“一伙有热血的下级军官阴谋政变”。弄不好，不仅可能会砸了饭碗，还有可能会很狼狈。所以他们谋划得很秘密。潘小扬如此描述当时的场景：“当时张鲁说：‘我们要建组，阵仗大了，阻力就大，起步该策略些。’何为说：‘我们可以先请求，让我们拍一下实验性的片子。成了，自然接着干；不成，认了。’我就问：‘要是有谁阻拦，怎么办？’我们当即商定，无论有怎样的困难都要拿下。”

对于这段经历，张鲁后来曾笑谈说，感觉自己像阴谋家似的，最后还搬来一处《经济学》原理安慰良心：“先进的生产力总要冲破保守的生产关系。”半年后，三个人把闭门搞了半年的厚厚一沓《山那边是海》越级上“报”，“抱”到台长周忠贤家书桌上。当时几人还非常忐忑，此举也不合本行行规，

没想到周台长当场拍板，批给他们五万块的预算，还可去海边拍外景。八年后，潘小扬拍《南行记》系列的时候，获批的预算是60万，并且可去外国拍外景，但他回头想想也没那天晚上欢喜。

于是何为、张鲁和潘小扬，加上此前搞剧务和场记的陈俊中，此前搞照明的王永春，负责音乐的蔡梅孩，服装师唐莉莎以及一年后到位的刘健，几个人一起建立了“重庆台青年摄制组”。这些人中，只有潘小扬不是重庆人。名不正，言不顺。还是重庆电视台的台长周忠贤是一个锐意进取又有文化底蕴并且管理能力非常强的人。他很看重年轻人，就破例把潘小扬从西南铁路文工团调到了重庆电视台，把张鲁从西南师范学院（现西南师范大学）录入重庆电视台，青年创作组就成立了。

纵观中国电视剧发展的几十年，如果没有孙周的《今夜有暴风雪》，没有张光照的《新闻启示录》，没有重庆电视台青年摄制组《巴桑和她的弟妹们》《希波克拉底的誓言》《无人知晓的世界纪录》这些探索之作，中国电视剧会少一副面孔。当时青年创作组成员都很年轻，只有二十几岁。张鲁写剧

