

电视艺术概论

高鑫 著

学苑出版社

电视艺术概论

高 鑫 著

学苑出版社

电视艺术概论

著 者: 高 鑫
责任编辑: 嵇浩存
技术编辑: 何青剑
责任校对: 李 玲
封面设计: 朱天纯
出版发行: 学苑出版社 邮政编码: 100032
社 址: 北京市西城区成方街33号
印 刷: 国防大学第二印刷厂
经 销: 新华书店首都发行所
开 本: 850×1168 1/32
印 张: 13.5 插 页: 1
字 数: 350千字
印 数: 6400册
版 次: 1992年12月北京第1版第1次
ISBN 7-5077-0431-9/G·198
定 价: 平: 9.50元 精: 13.50元

学苑版图书印、装错误可随时退换。

内容提要

本书是我国第一部全面、系统、深入地研究和探讨电视艺术的理论专著。它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；对电视艺术的审美、思维和语言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、电视文艺节目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编导和作品进行了独特的论述和剖析。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，均有指导意义和参考价值。

高鑫，北京电视家协会副主席，《电视艺术》杂志副主编。1938年6月19日生，籍贯河北省高阳县。1963年毕业于北京大学中文系。1981年毕业于中国社会科学院研究生院文学系，获文学硕士学位。1981年至今，在北京广播学院电视系任副教授。有关电视艺术的主要著作有《电视剧创作概论》、《电视剧的探索》等。

序

黄望南

历史长河滚滚向前，奔腾不息，就像地球一样无时无刻不在按自己的轨迹运转。历史老人的步伐似乎总是那样一板一眼，但近百年来却一反常态，有两件东西的出现——飞机与电视，使它飞腾起来。飞机上天，地球出现了奇迹，世界变小了，一个世纪的进步胜过数千年。历史走到今天，20世纪剩下不到10年了，回顾本世纪的岁月，人们对哪桩哪件印象最深？历史家可以举出几件史无前例而影响当今与后世的大事，但对芸芸众生来说，电视的发明与普及更具吸引力，尤其对中国的老百姓，80年代以来大多数中国人与电视结下不解之缘。电视这样重要，但对电视工作者来说并不轻松，比起其它行业的人，他们有更多的困惑与苦恼。不管怎么说，电视成为热门话题，产生轰动效应的电视节目成为人们议论的中心，观众并不满足现有节目的水平，人们要求看精品，电视随时面临提高质量的考验。

中央电视台领导曾在一部分干部中出了一份考卷，题目只有一个：“如果你是台长，首先抓哪件工作？”答案各种各样，根据自己工作中接触的问题，挑重要的作答，有一位同志的答案却是：“首先抓电视理论建设！”台长们很欣赏这份答卷。中央电视台要全天播出三套节目，另有一套晚间播出，共计31个多小时，天天要有新的节目展示于屏幕，每天播出的新节目达5小时。只要地球还在转动，中央电视台就不能停播，年复一年，日复一日，越到节日越紧张。作为国家电视台，它首先是政府的喉舌，要随时宣传中央的精神，同时它又是为广大观众提供文化娱乐的传播

工具，数量之大，令人咋舌，仅电视剧每年就要播出 2000 多部（集），还有更多的文艺节目和专题片，这些节目虽不是直接的宣传，但哪一条也离不开政治，娱乐性的节目有时候更容易出问题，或更容易挑出毛病。作为台长可谓日理万机，为什么要首先抓理论建设？我想，凡是有远见卓识的领导者都会这样看问题，客观现实迫使他们如此认识，这一点值得深思。

积 30 余年之经验，中央电视台的编播机构在正常运转情况下，每天做出新节目是没有问题的，但要每天出优秀节目就不容易了。新时期以来，要问哪项事业发展最快，恐怕要数电视，电视接收机的拥有量和电视观众几乎每年都在翻番或大幅度增长，到 1990 年底，中国观众拥有的电视机已达 1.6 亿台。面对数亿观众的需要，电视节目的制作量也在翻番。这不是工作经验和艺术素质的逐步积累，而是被迫上马。数量是上去了，但质量的进步并不是可以连年“翻番”的。数量不能少，质量还要高，这就是很大的矛盾。解决的办法就是提高编导和所有电视工作者的理论水平。认识这一点颇不容易，因为有的“指导”和“监制”至今还认为开研讨会、搞理论研究“没有什么实质的内容”而忙于制作具体节目。节目做得不少，影响不大，偶有反映强烈者，也不知成功何在，处于盲目状态。他们对观众心理的变化研究很少，一看收视率达到 20%—30%，也就满足了。岂知他的节目是在黄金时间播出的，如果放在其它时间，收视率可能下降得多。至于对节目制作的规律和发展趋势，研究得就更少了。总之，在电视界只重视节目制作、不重视理论研究的倾向是普遍存在的。目前的研究人员大多数处在分散和业余状态，尚未形成一支专业队伍。

电视是艺术吗？曾经有过争论，有人认为电视不是艺术。对一门新兴的艺术来说，有这种看法并不奇怪。上个世纪末，电影刚出现时也是不被承认的。电视艺术本身也有一个发展过程，60 年代中国的电视大多转播戏剧、电影，70 年代末期以后，电视才进入了自立门户、展示独特个性的阶段。在电视界内对此有所

争论，讨论一下很有必要，但要解决这个问题需要两方面的长期努力：一是电视事业的全面发展，大批优秀节目涌现，充分发挥电视之威力，显示其内在的特性。比如文艺晚会多了，主持人就走上了屏幕；专题性、新闻性节目增多，同期声采访被广泛运用；有些节目具有综合性，在一个节目里既有文艺性，又有专题性、新闻性，同时使用各种手段，使它们固有的优势发挥得淋漓尽致。二是需要理论研究的深入，自觉地揭示电视艺术的内在规律，从而指导电视艺术实践。

如何深入研究？今后一个时期以下几点值得注意：

第一，宏观与微观研究相结合。理论有超前的作用，它应紧扣时代脉搏、社会思潮动向、观众审美情趣的变化，指出电视发展的大趋势，给编导以启示，起到正确的导向作用。

现在已经到了分门别类和各种问题进行深入研究的时候了。电视节目从内容来说可分为四大类：新闻、专题、文艺和电视剧。目前对新闻与电视剧研究较多，这有其行业性的原因；电视新闻与报纸、广播接近，熟悉这种媒介的人，就能很快进入电视新闻的研究；而电视剧与戏剧、电影（故事片）有其共同点，这方面的评论家也会对电视剧产生浓厚兴趣，而对专题与电视文艺研究得就很少了。这四类节目有电视的共同特点，但各有各的规律，这正是我们研究的重点。现在有一种误解，认为电视剧就是电视艺术的唯一代表，有的长篇文章和专著谈电视艺术只讲电视剧。而电视剧之外的电视文艺是一个极丰富的世界，如综合文艺晚会、专题文艺、欣赏性文艺节目等等。专题节目中，有的是以知识性、教育性为主的，有的艺术性较强，这类节目往往调动电视的一切手段，最能体现电视的特性。深入地研究它们，才能揭示电视艺术的内在规律。

第二，从电视发展的实际出发，紧密结合实际。现在研究电视的人多了，但有的研究只是将电影、戏剧、广播的东西硬套在电视上，隔靴抓痒，说不到点上。还有更差劲的是将外国的一些

新学科中的新名词生硬地搬到电视研究领域，读起来十分费解，如坠五里雾中，不仅不能指导当前实践，也看不出有什么超前作用。为此需要两部分人的努力：一是搞实际工作的同志，应在总结自己经验的基础上作些理论研究工作。这方面近两年出现了十分可喜的现象，有的编导在十分繁忙的工作中，挤时间写理论文章，提高了理论水平，使他们在寻找选题和实现导演的总体构思中自觉地按电视规律办节目，还有不少台长和做领导工作的同志带头研究电视理论。另一方面，研究电视理论的专家则要联系实际，密切注视电视发展的动向。这方面高鑫同志卓有成效，他的文章扎实耐看。在他的小书房里，两台录像机天天都在转动，与工作在第一线的电视界朋友保持着密切的联系，研究范围涉及电视的一切方面，并有相当深度，这本《电视艺术概论》就是他多年研究的成果，包括电视艺术基础的论述，从美学、文学、电视语言各个角度深入研究，又结合近年来获奖的艺术片、专题片和电视剧进行中肯地分析，涉及编导的风格、作品结构和对具体作品的评论，读来给人以启发，对全面研究电视艺术的特性具有开拓性。这样的专著将会受到电视工作者的欢迎，也有利于电视理论的发展。

第三，需要各方面专家的参与。电视是一门综合性最强的艺术，这一点超过以往任何艺术门类，电视节目的创作需要社会上各方面专家来“触电”；同样，对它进行研究需要各方面专家的参与，应主动吸引美学家、文艺理论家、电影戏剧理论家、表演艺术家等，他们可以从不同视角提出问题，丰富电视理论，促进研究的深化和系统化。近年来，中央电视台召开的研讨会，注意邀请各方面专家，收到很好的效果。

电视理论体系的建立决非一朝一夕的事，也不是几位专家出几本专著就能解决的，这是一项宏伟的系统工程，需要时间，需要积累。任何一门理论的建立都有一个过程，有的需要几十年，几百年，甚至上千年，如美学这门学科的建立就经历了漫长的历

程。古希腊和古罗马的美学家大都是哲学家，他们研究一个共同关心的问题：大自然为什么是美的，美的本质是什么？从公元前6世纪到公元5世纪，美学家们反复探讨，直到18世纪德国美学家鲍姆嘉通（1714—1762）发表两卷巨著《美学》，由于他对美学的研究对象、任务和方法做了初步界定，使美学成为一门独立的学科，鲍姆嘉通被推尊为科学美学的创始人。

当然，时代的发展，电视理论的建立也许不要这么长时间，但几代人的努力是必须的，我们只是第一代。如果说电视理论体系是一座金字塔，我们这一代就是为它的建造打基础，基础打好了，后人会感谢我们。为建立电视理论体系，我们将贡献毕生的精力，也许还看不到这金字塔的塔尖，但如果没有这个基础，也就没有将来辉煌的顶端。高鑫同志的这本专著将是这塔下的一块基石。工程浩大的金字塔需要许多巨石做基础，愿我们的电视理论家都是这样的巨石，这是电视事业与时代发展的需要！

1991.9.1 北京

目 录

序	(1)
一、导论	(1)
1、电视艺术的崛起	(1)
2、什么是电视艺术	(6)
3、电视艺术的类别	(11)
二、审美论	(17)
1、兼容性: 诸家所长, 集于一身	(17)
2、多样性: 尺幅荧屏, 大千世界	(23)
3、参与性: 屏幕内外, 情感交融	(28)
4、当代性: 现代观念, 当代意识	(32)
三、思维论	(36)
1、角度: 艺术眼光的试金石	(36)
2、结构: 容量最大的艺术构成	(38)
3、表现: 现实生活的艺术升华	(41)
4、细节: 艺术的丰腴血肉	(44)
5、含蓄: 艺术的崇高境界	(46)
6、意境: 鉴赏者总的艺术感受	(49)
7、哲理: 思想的艺术结晶	(51)
四、语言论	(54)
1、画面语言: 电视艺术的本体语言	(55)
2、有声语言: 声画艺术的重要一翼	(63)
3、造型语言: 声画结合的语言构成	(71)
五、基础论	(76)
1、什么是电视艺术的文学性	(77)
2、文学性的电视画面体现	(81)
3、加强电视艺术的文学性	(87)

六、	文学论	(93)
	1、文学电视化的大趋势	(93)
	2、什么是电视文学	(95)
	3、电视文学的社会价值	(97)
	4、电视小说	(100)
	5、电视散文	(110)
	6、电视诗	(115)
	7、电视报告文学	(119)
七、	戏剧论	(124)
	1、电视剧观念的变化和演递	(124)
	2、电视剧的重要走向	(133)
	3、电视剧的审美特征	(150)
	4、电视剧的地域特色	(157)
	5、电视剧的电视化	(164)
	6、电视剧多渠道发展的新态势	(170)
	7、电视小品、短剧	(174)
	8、电视单本剧	(188)
	9、电视连续剧	(197)
	10、电视系列剧	(207)
	11、行业电视剧	(213)
八、	艺术论	(217)
	1、电视艺术片创作群体的崛起	(217)
	2、什么是电视艺术片	(225)
	3、电视艺术片的审美特征	(227)
	4、电视艺术片的艺术价值	(231)
	5、电视风光艺术片	(233)
	6、电视风情艺术片	(236)
	7、电视音乐艺术片	(238)
	8、电视歌舞艺术片	(241)

9、电视专题艺术片	(243)
10、电视文献艺术片	(246)
11、电视民俗艺术片	(249)
九、文艺论	(252)
1、什么是电视文艺节目	(253)
2、电视文艺节目的审美特征	(255)
3、电视文艺节目的创作	(257)
4、电视节日文艺晚会	(258)
5、电视专题文艺晚会	(262)
6、电视音乐节目	(264)
7、电视舞蹈节目	(266)
8、电视戏曲节目	(269)
9、电视曲艺杂技节目	(271)
10、电视文艺竞技节目	(273)
十、解说论	(276)
1、什么是解说词	(276)
2、解说词的作用	(278)
3、解说词的表现	(283)
4、解说词的创作	(287)
5、解说词的形式	(290)
十一、批评论	(295)
1、电视艺术的评论思维	(296)
2、电视艺术的评论形式	(304)
3、电视艺术的评论方法	(311)
十二、编导论	(316)
1、美的执著追求和开掘 ——黄允电视剧创作初探	(316)
2、从恢宏场景中细腻开掘性格 ——尤小刚和他的《巾帼悲歌》	(322)

3、人·艺术和美	
——程捷电视艺术片创作初探	(329)
4、人与自然的融汇和交流	
——刘郎和他的电视艺术片	(338)
5、一株南国的山茶花	
——夏慧的艺术创作道路	(344)
6、星火精神的讴歌者	
——记青年电视剧作家王代隆	(346)
十三、作品论	(350)
1、寂寞单调谱华章	
——电视剧《蓝色国门》的创作特色	(350)
2、有情人难以成眷属	
——评电视剧《花巴掌·鼻烟壶·拨浪鼓》	(353)
3、“打工仔”的歌	
——电视剧《鸿雁传情》观后	(356)
4、气势恢宏的系统工程	
——《血沃中原》的艺术构筑	(358)
5、西藏：一种精神，一种境界	
——评电视艺术片《西藏的诱惑》	<u>(363)</u>
6、电视专题艺术片的风采	
——《巾帼风流》的启示	<u>(366)</u>
7、镜头转向生活那一面	
——电视系列片《同心曲》观后	(368)
8、五分钟的艺术	
——评电视系列片《今日京华》	(373)
9、电视剧创作、理论研究综述	
——电视剧 1987 年	(375)
10、电视剧述评	
——电视剧 1988 年	(379)

11、	电视剧概述	
	——电视剧 1989 年	(382)
12、	电视剧创作综论	
	——电视剧 1990 年	(384)
十四、	散论	(393)
1、	日本电视纵横谈	(393)
2、	中日电视观之比较	(401)
3、	漫话历史题材电视剧	(404)
4、	电视节目主持人思辨	(406)
后记	(413)

一、导 论

1、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，已有越来越多的人是从电视屏幕上接受各种自然科学及社会科学的知识信息。据一位美国专家的科学统计，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，已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，电视则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，都为之相形见绌。我国的电视事业，近几年已得到了飞速发展，根据 1990 年的统计，全国电视

6.4 ?

机拥有量已达 1.6 亿台。如果每台电视机前拥有 4 名电视观众的话，那么我国已拥有了 4 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：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？可是，40 年来，事实上只有短短十几年的时间。时至今日，我们已经很难设想，假如生活中没有了电视机，那我们的日子可该怎么过？特别是在我国，由于经济生活还远不发达，社会上可供人们娱乐、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文学艺术。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。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态，正如俗话说——“唐诗、宋词、元曲、明清小说”。也就是说：唐代，占主导地位的文化形态是“诗”；宋代，占主导地位的文化形态是“词”；元代，占主导地位的文化形态是“曲”；明清，占主导地位的文化形态是“小说”。而且，这不同的主导文化形态，在中华文化发展史上，大多“各领风骚几百年”。根据文化发展的历史经验，当人类步入电子时代之后，也必然会产生与之相适应的文学艺术新形态，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。

有人曾深刻地指出：“电视文艺随着技术手段的不断完善，它