

■ 杨燕 著

DIAN SHI XI QU LUN GANG

——呼唤涅槃的火凤凰

电视戏曲论纲

广播电视文艺系列丛书

中国广播电视出版社

| 广播电视文艺系列丛书 |

电视戏曲论纲

——呼唤涅槃的火凤凰

杨 燕 著

中国广播电视出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

电视戏曲论纲：呼唤涅槃的火凤凰/杨燕著．—北京：
中国广播电视出版社，2000．8

ISBN 7-5043-3538-X

I．电… II．杨… III．电视-戏曲-概况 IV．J80

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 65005 号

电视戏曲论纲——呼唤涅槃的火凤凰

作 者：	杨 燕
责任编辑：	贺 明
装帧设计：	李燕平
责任校对：	张莲芳
监 印：	张 杰
出版发行：	中国广播电视出版社
电 话：	66093580 66093583
社 址：	北京复外大街 2 号 (邮政编码 100866)
经 销：	全国各地新华书店
刷 印：	河北省高碑店市印刷厂
开 本：	850×1168 毫米 1/32
字 数：	190 (千) 字
印 张：	8.875
版 次：	2000 年 8 月第 1 版 2000 年 8 月第 1 次印刷
书 号：	ISBN 7-5043-3538-X/G·1367
定 价：	17.00 元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

内 容 提 要

本书专论电视戏曲。回答读者电视戏曲是什么？它与古老的戏曲艺术有什么关系？电视戏曲有哪些类型？在电视文艺中占据着什么样的位置等等的问题。同时，仔细梳理电视戏曲各种现象和形式，探讨各自的艺术特点和创作规律，期待为电视戏曲今后的发展提供一定的理论思路。另外，为了方便读者研究，精心收集了电视戏曲的有关参考资料于后。

希望给每一个读者留下这样一个深刻的印象：

虽然近年来戏曲有危机之说，但电视戏曲却是新兴的电视文艺品种，是电视文艺的生力军。

历史把戏曲逼进了生存还是毁灭的困惑之中。但戏曲也始终是在竞争与艰辛中成长发展起来的。相信这次的历史关头，戏曲也会通过痛苦的烈火，涅槃获得新生。电视戏曲就是那腾飞的火中凤凰！

前言

当我终于决定结稿之际,我感受到的不是如释重负的轻松。相反,倒是学而知不足后的惶惑。我几乎觉得应该重新构架、思索,另写一稿。我现在真正体会到了为什么艺术家要称自己的作品是“遗憾的艺术”。但我还是决定鼓起勇气把这块砖头抛出去。人们对事物的认识总是在不断更新。古人云:“今是而知昨非”,每个阶段的思想都有它的认识价值,哪怕只是引起关注,哪怕甚至成为众矢之的。等待完美、成熟,就会错失学术先机。我期待自己在推动电视戏曲研究方面早一点出一把力。

我在山东大学中文系教了 16 年宋元文学史。1994 年底调入北京广播学院文艺系教授中国戏曲史和戏曲艺术概论课,工作位置的变动意味着专业的转轨。由诗词到戏曲,由文学到艺术,由文学史研究到传媒艺术研究,我发现自己面临了一个全新的领域。欣赏电视戏曲的生动与活跃,同时也明白面临的艰难。回想 1995 年,我几乎是在全北京“追戏”看、找书读。手里经常捧着本子,恨不得把我碰到的行家的每一句话都记下来、背下来。

我远不够称为戏迷,对戏曲艺术至今也不敢称了解。但回想起来我对戏曲竟也有着遥远的记忆。童年生长在江南水乡,还记得跟着奶奶去看“绍兴戏”(越剧)。至今脑海中还记得灿

烂的舞台，两个美丽非凡的书生与小姐在翩翩起舞；记得唱到动情处，奶奶与周围的姑姑、阿姆娘们用手绢捂着眼睛哭；记得那些晶光四射的首饰、飘逸的衣衫；记得家里的唱本有《梁山伯与祝英台》、《碧玉簪》、《琵琶记》……记得我看完戏回来就在院子里做戏，一个人又扮梁兄又扮英台。后来随母亲到了北京，住在总政宿舍，好多人都看到过一个穿花裤子花布鞋的小丫头在院子里唱戏，像花蝴蝶一样满院子跑圆场。这么一个不知羞的土丫头可把那些志愿军叔叔阿姨逗得乐死了。后来，世事沧桑，当我腰里扎一根自己搓的草绳子上山砍柴的时候，当我终于戴上了眼镜走上讲台以后，我自己以为与戏曲已经十分遥远！谁能想到，戏曲在我年近半百的人生路口悄悄地等待着我，像一位初恋的情人。连我这样一个远离戏曲的人，血脉中尚且有与戏曲深深的情缘，戏曲她实在是我们民族文化的根。

戏曲艺术、电视戏曲在我心中逐渐明晰起来、立体起来，逐渐呼之欲出。我尝试把这浴火的凤凰描绘出来。电视艺术是一门新兴的艺术，它的历史一共只有 40 多年。与有着几千年轨迹的古典文学完全不同，它没有现成的文本，没有现成的理论。甚至作品都是在电视上放过就消失了。如果你要重读，必须自己小心在意地及时录下来，或者千方百计到全国各家电视台去求人录过来，否则湮入电视台的库里，你再找可就难了。“千里之行始于足下”，“不怕慢，只怕站”。几年来就这么笨笨地一步步走了过来，感受到拓荒的辛劳也体会到工作的愉悦。

我从来都自诩对戏曲有足够的尊重，足够的欣赏。但当我对电视戏曲了解稍多之后，我仍然深深被震撼了。看看舞台上的变革进化，看看电视戏曲的创新发展，看看电视戏曲理论研究的业绩，在我之前已经有了那么多的成就。有那么多痴

迷、执著，有那么多顽强的、坚韧，有那么多灵气才华，有那么多开拓、气度。戏曲是艺术，戏曲又是人生、事业，戏曲还是一种精神守望。清点电视戏曲这些年来的成果，大家都会大吃一惊：不懈的努力中，我们竟有了这么多的戏曲电视剧和缤纷的电视戏曲。岁寒的松柏，傲雪的红梅。困境中的坚守才是精神气质。浮躁势利中情操弥足珍贵。

电视戏曲毕竟还有那些为电视戏曲奔走操劳的人们，我由衷地尊敬他们！

我试图比较客观、全面地来描绘电视戏曲，试图勾勒一个框架，试图解释一些问题，提出一点看法。但是一直深感力不从心。一个人在学术理论上的高度要才能、功夫，也要机遇条件。我只能尽力而为。

在我苦苦跋涉的过程中，来自各方面的指点和帮助，铭心不忘。周华斌先生本自戏曲世家，多年钻研电视戏曲，正臻融会贯通，破茧羽化，几年来事无巨细无私提携。高鑫先生在电视艺术学方面的建树直接给了我理论支持。还有张凤铸先生一贯的信任与支持，青年学者胡智锋老师经常的讨论与启迪。特别要感谢文艺系领导的体贴与远见，尽量减少教师的公务活动，支持科研著书。最后要强调的是，《中国电视戏曲》杂志社的钟鸿主编和赵钟女士主持着全国惟一的电视戏曲杂志，在创作和研究方面多有成就。她们为广播学院的师生提供了大批电视戏曲节目资料，本书的剧照也由她们提供。

本书的不完善与未尽之意，留待下一本书来弥补。

作者

2000年6月

导 语

电视戏曲，如果说不能称之为中国电视文艺中最重要的一种形式，也完全可以称为最具民族文化特色、最为独特的一种形式。

中国的民族戏曲在世界上独一无二。它既是中国文化的一个组成部分，又是中国文化的巨大载体。作为一门综合性艺术，它融会了文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技、舞台表演等等多种文艺因素，凝聚了中国特色的美学特征。它对中国的文化思想、道德情操、审美情趣、苦乐心态、民风民俗曾经产生的绝大影响，历史上任何一种艺术难以企及。在各种戏曲勃兴的宋、元、明、清时代，无论通都大邑还是穷乡僻壤，凡有炊烟升起的地方，几乎都能领略到戏曲神奇魅力的浸润。那时，城镇有勾栏、瓦舍、戏棚、茶馆、戏楼、剧场、会馆，乡村有祠庙、土台、场院、草台，星罗棋布，构织成惠及百姓、疏而不漏的戏曲传播格局。无论帝王贵胄还是贩夫走卒，一经接触戏曲，无不为其精彩瑰丽、博大精深所倾倒。

但是，任何一种事物都有其产生、发展、兴盛、衰微的代谢规律。星移斗转，戏曲这种属于古典艺术范畴的艺术形式已经早就度过了它的鼎盛年华。特别是时代进化到了科学技术日新月异 的 20 世纪 90 年代，更为神奇美妙的电视艺术君临天

下，覆盖城镇山村的已经是体现现代电子技术的电视网络。古老的戏曲艺术受到了前所未有的冷落。然而，冷落与挑战同在，困窘与机遇共生。电视技术的出现，在抢夺了戏曲观众的同时，也给戏曲带来了新发展的机运。电视与戏曲结合，就可以为戏曲插上一双翱翔的翅膀，为戏曲提供重新接近观众的最有效的媒介。而且，电视与戏曲的嫁接，也产生了一种全新的艺术形式，既丰富了荧屏，也为振兴传统戏曲艺术、促进电视艺术民族化提供了一条新路……

作者简介

杨燕，北京广播学院电视学院文艺系副教授，硕士研究生导师。

历年来主要论著：《陆游诗词译注》、《唐宋诗词》、《杨万里范成大诗词选译》、《增订注释全宋词》（副主编兼第三册主编）、《中国古代十大词人——辛弃疾精品全集》、《姜夔词传》、《中国电视文艺学·电视戏曲节目》、《由梨园周刊的争论谈戏曲电视》、《电视戏曲栏目得失谈》等。

目 录

前言	(1)
导语	(1)
第一章 电视与戏曲注定的交会	(1)
第一节 电视与戏曲联姻的必然性、必要性与可能性	(2)
第二节 电视戏曲诸概念的界定	(12)
第三节 电视戏曲的类型	(19)
第二章 电视戏曲的历程与现状	(27)
第一节 四个阶段——初生、停滞、恢复、发展	(27)
第二节 三大方面——传播、评奖、研究	(36)
第三章 缤纷的电视戏曲栏目	(77)
第一节 电视戏曲栏目览胜	(78)
第二节 电视戏曲栏目的特点	(89)
第三节 当前办好电视戏曲栏目的课题	(95)
第四章 电视戏曲专题片的追求	(108)
第一节 电视戏曲专题片的属类与特性	(108)
第二节 电视戏曲专题片巡视	(113)
第三节 评论与展望	(135)
第五章 方兴未艾的戏曲电视剧	(141)

第一节	戏曲电视剧鸟瞰·····	(141)
第二节	对戏曲电视剧的认识·····	(176)
第三节	戏曲电视剧撷彩·····	(188)
第六章	离谱的电视戏曲综艺·····	(219)
第一节	美丽的戏曲 MTV ·····	(219)
第二节	旧调创新的戏歌·····	(227)
第三节	真正“四不像”的戏曲歌舞、戏曲小品等 ·····	(232)
未尽的思考	·····	(245)
附录	·····	(250)

第一章 电视与戏曲注定的交会

今天的电视观众，一定都会承认：“电视戏曲”的存在已经是一个不容忽视的客观事实。随便哪一位观众，打开电视机时，他会发现，每天都可以欣赏到丰富的戏曲节目。中央电视台的第三套节目是戏曲、音乐频道，每天有近 10 个小时的戏曲节目播出。其他频道和各省市电视台也都在文艺节目中安排有相当分量的戏曲节目。陕西、浙江、四川、广东、山东、江苏、河南、天津、上海、北京等台还有专设的戏曲栏目；上海有线台甚至也有戏剧频道。观众对戏曲节目的收看已经有了一定的选择余地。元旦、元宵、节庆假日里的戏曲节目更是丰富多彩。春节的三台晚会中有一台是戏曲晚会，从 1994 年至今已经举办了 7 年，一年一个新模样，雅俗共赏，深受观众赞赏，还很少受到像对春节综艺晚会那样激烈的批评。元旦、元宵节，行业综艺晚会上也都有许多层出不穷的戏曲小品、戏曲歌舞、戏歌戏段节目，新颖别致，老少咸宜，深受观众喜爱。而像昆明世界园艺博览会开幕式及其他重大国际性文化艺术庆典、纪念活动上，戏曲表演更是唱大戏、挑大梁。可以说，虽然近年来戏曲有危机之说，但电视戏曲却是新兴的电视文艺品种，是电视文艺重要的生力军，具有无限生机和广阔的发展前景。而且由于戏曲自身凝聚的深厚的民族文化基因，古老典雅

的艺术情韵，使电视戏曲也具备一种独特的魅力，拥有一批相当数量的稳定的观众。另一些观众虽然也许不是戏曲节目的热心观众，但起码都能保持对戏曲的尊重和某种程度的认同。这就决定了电视戏曲具备有巨大数量的后备观众群。只要能够真正摸清掌握电视戏曲的艺术特点、创作规律，把电视戏曲节目搞得雅俗共赏，锦上添花，电视戏曲会有更大的舞台，更多的知音。

创作实践有了相当的积累之后，理性的思考便成为迫切的需要。现在到了回顾历史，梳理电视艺术产生的历程，尝试着解答电视与戏曲结合过程中产生的种种问题，探索电视戏曲艺术创作的特点与规律的时候了。

第一节 电视与戏曲联姻的必然性、 必要性与可能性

当我们来考察电视戏曲的时候，首先就会惊奇地发现：电视与戏曲结合，是一种历史的必然。电视与戏曲注定会在某个时代的路口交会，注定会携手同行。这不仅是时代的需要，也由戏曲艺术的品性而决定。

戏曲艺术已经是一门古老的艺术。它源远流长，已经有近千年的历史，与当代社会生活会产生一定的距离。但与此同时，戏曲艺术也具备着综合能力极强、善于吸收其他艺术优点的好品性。考察戏曲的发展历史，试看它怎样将歌唱、舞蹈、武术、杂技、表演等等多种艺术综合吸收并熔铸为一体的，就可以懂得这一点。更重要的是，戏曲艺术还是一种能够不断适

应时代的发展，不断地变革创新的艺术。中国戏曲的成熟形态是南曲戏文和北曲杂剧，到了明代中叶，南戏与北杂剧逐渐衰落式微，新兴的昆曲传奇便接踵而起。到了清代乾隆末年，作为雅部的昆曲曲高和寡了，花部乱弹的各种地方戏又勃兴繁生。在“昆、高、梆、簧、柳”诸腔汇聚的京都北京，终于孕育产生了继续称雄近百年的京剧。各地方诸腔诸调又形成了众多类别的地方戏。戏曲形式的此消彼长、更新换代，使民族戏曲始终充满着生命的活力。而享有国剧美称的京剧，无论是唱腔、表演、服饰、布景、场面，在几代表演艺术家手里不断革新变化的例证更是层出不穷。

进入 20 世纪以来，科学技术加速度发展，新发明、新技术层出不穷，给人们的生活和观念都带来极大的冲击。戏曲仍然能够表现出吸纳新事物、新技术的特性，不断适应时代、不断更新。照相技术传进中国，戏曲剧照很快就应运而生。录音技术发明不久，还处在钢丝录音阶段，很自然地，当时戏曲大师的唱段就成为主要的、最受青睐的录音节目。而世界上电影这种新技术、新艺术传入中国不久，我国电影起步之始，拍摄的第一部影片就是著名京剧艺术家谭鑫培主演的舞台纪录片——《定军山》。这部京剧纪录片既是国产电影的开始，也是戏曲电影的先声。这种事实绝非偶然的巧合，它实际上充分体现了戏曲力图跟上时代脚步的意识以及戏曲对新兴技术的亲和能力。

再看电视进入中国以后的情况：1958 年 5 月 1 日中国第一座电视台——北京电视台开始试播。不久就实况转播了梅兰芳先生演出的《穆桂英挂帅》、尚小云先生的《双阳公主》、荀慧生先生的《红娘》、周信芳先生的《四进士》、马连良、张君秋

先生合演的《三娘教子》、张君秋、叶盛兰和杜近芳合演的《西厢记》以及其他一些著名戏曲艺术家的表演，令当时一些戏迷们大饱眼福。电视与戏曲两方面完全是自然地、毫不犹豫地、决无异议地结合在了一起。要反映中国的文艺，电视首选戏曲作为对象。而戏曲同样毫不勉强地像接受录音唱片和电影一样顺利接受了电视。之后，1964年北京电视台有了黑白录像设备，中国电视由只能现场直播进入录播阶段。中国第一次使用录像技术录制的文艺节目是常香玉主演的豫剧《朝阳沟》和京剧《红灯记》中“智斗鸠山”一场。这又是一个意味深长的“巧合”。

中西文化得到交流以来，话剧、歌剧、舞剧等戏剧形式也给中国戏曲带进新鲜的借鉴。西方戏剧的灯光、舞美、道具、表演体系也都程度不同地对戏曲产生着潜移默化的影响。今天的舞台戏曲形态与80年前甚至40年、20年前相比，已经有了相当大的改变。这些从1999年首都舞台上上演的新版越剧《红楼梦》、新版昆剧《牡丹亭》（上、中、下）等等的舞台背景、服饰、音乐、灯光等就可以得到证实。这一切，一再证明了戏曲随时代进步而变革、吸收其他艺术、技术而发展的优点和特点，证明了戏曲与电视相结合是一种历史的必然。

电视与戏曲联姻，对于双方来说又都是必要的。对于戏曲而言，是否能抓住与电视结合的历史机遇，几乎是生死存亡的抉择。戏曲从根本上说属于古代艺术范畴，它具有近千年的历史。戏曲已经跨越了封建社会、半封建半殖民地社会和社会主义社会三个历史阶段。目前戏曲仍然基本上保存着古代艺术的特点，与现代艺术相距甚远。像古典文学中的诗词、曲、文一样，其内容与形式都具备着古典美的神韵。而生活在高科技迅

猛发展的信息社会里，电灯、电话、电影、电视、电脑、信息高速公路……以加速度向人们扑来，现代的生活节奏加快，娱乐方式也越来越丰富多彩，地球都感到变小了。人们已经很难把宝贵的时间和娱乐兴趣集中投放到戏院剧场，戏曲与现代观众也就有了相当的距离。换句话说，由于时代的进化、审美情趣的演变，古老而优美的戏曲艺术陷入了困窘，面临着日逐失去观众的危机。电视传媒的出现为戏曲提供了维持老观众、培养更新一代戏曲爱好者的可能性。

我国目前进入家庭的电视机已达 2.8 亿台，电视人口混合覆盖率已经达到 85% 左右，这就意味着中国电视观众有近 10 亿人。戏曲节目在电视上播放一次可能获得的观众人数，可以是千人以上大剧场表演几万次甚至于几十万次的观众人数。小小的电视可以为传统戏曲在当代的生存和发展提供更为广阔的空间舞台，把传统艺术变成与观众朝夕相处的伙伴；可以为人们提供方便、俭省、快捷、自由的观赏戏曲的方式，适合现代社会快节奏、紧张生活的人们的娱乐需要；有利于培养出更多的新观众、新知音，特别是吸引对传统文化艺术知之甚少的一代青少年，使他们接受戏曲艺术的熏陶，潜移默化地接受更多的民族传统文化的精华。因此，戏曲与电视结伴同行，可以说是一种时代的必需，是振兴民族戏曲的有效途径之一。有人称电视是民族戏曲艺术振兴的翅膀，有人形容电视是沟通戏曲与观众的七彩桥。总之，戏曲需要电视。电视对于戏曲振兴、新生的意义怎么评价都不会过高。

不仅戏曲需要电视，电视也需要戏曲。中国电视在近十几年突飞猛进，日新月异，成为诸多传媒中最为活跃的一支劲旅。在每年的自办节目播出量中，文艺节目占到 2/3。在制作