

21

21 世纪广播电视系列丛书

丛书主编：李新民 欧阳宏生

电视文艺学 导论

DIANSHI WENYIXUE
DAOLUN

王艳玲 编著

四川大学出版社

21

21 世纪广播电视系列丛书

丛书主编：李新民 欧阳宏生

电视文艺学 导论

DIANSHI WENYIXUE
DAOLUN

王艳玲 编著

四川大学出版社

特邀编辑:李 倩
责任编辑:李 静
责任校对:何 静
封面设计:米茄设计工作室
责任印制:杨丽贤

图书在版编目(CIP)数据

电视文艺学导论 / 王艳玲编著. —成都: 四川大学出版社, 2006.1

ISBN 7-5614-3302-6

I. 电... II. 王... III. 电视(艺术) - 文艺学
IV. J90

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 149370 号

书名 电视文艺学导论

编 著 王艳玲
出 版 四川大学出版社
地 址 成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行 四川大学出版社
印 刷 四川大学印刷厂
成品尺寸 148 mm×210 mm
印 张 12.375
字 数 309 千字
版 次 2006 年 1 月第 1 版
印 次 2006 年 1 月第 1 次印刷
印 数 0 001~4 000 册
定 价 24.00 元

◆读者邮购本书,请与本社发行科
联系。电 话:85408408/85401670/
85408023 邮 政 编 码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

◆网址:www.scupress.com.cn

版权所有◆侵权必究

此书无本社防伪标识一律不准销售

丛书总序

·李新民 欧阳宏生·

伴随着新世纪的到来，人类社会已经进入信息社会与知识经济时代。在全球化环境下，广播电视在人们的政治、经济、文化生活中发挥着越来越重要的作用。

作为现代化的大众传播媒介，广播电视如何适应社会的发展，适应广大人民群众对精神文化的需求，是我们面临的一项重要工作。

坚持理论创新是广播电视事业实行可持续发展的不竭动力。广播电视作为一门年轻的学科，经过几十年的发展，现正日趋成熟。作为人类文化长河的一朵璀璨浪花，广播电视传播的内容兼具现代文明和源远流长的特点。在总结 20 世纪广播电视实践经验时，我们理应将现实主义的人文精神同深邃的历史文化眼光相互结合，借鉴中华民族数千年的历史经验和人类文明的优秀成果。回顾国际广播电视传播的全部历程和中国广播电视事业约半个世纪的发展道路，无论是成功的经验还是失误的教训，都可以并且应当成为我们的有益镜鉴。

21 世纪,经济全球化大潮所带来的,不光是 WTO 的游戏规则,还有数字化的传播技术和先进的广播电视设备,更有市场化的运行理念和多元化的操作形态。其中,不免利弊兼有、瑜瑕互见。行业集团化的趋势,在整合广播电视资源的过程中,既起着优化配置的正面效应,又难免产生制约竞争和发展的负面影响。如何趋利避害?许多大大小小或不大不小的问题,都有待从理论与实践的结合上寻求答案。

创新是国家和民族发展的原动力。从理论创新、制度创新到科技创新,都亟待广播电视工作者践行探索。广播电视正在越来越广泛地受到人们的关注,对它的研究也由浅入深地取得了大量成果。从其自然属性到社会属性,人们不断地研究探索其物理特性、事业发展特点、传播艺术特点,总结广播电视工作及其事业发展经验,不断加深对广播电视科学的认识。

广播电视学与新闻学、传播学有直接的联系,它是在新闻学、传播学的基础上产生的。它兼容了这两门学科中的部分研究内容,同时又融合了文学艺术以及其他社会科学的研究成果,同新闻学、传播学有着明显的区别。从研究的对象和范围来看,广播电视学、新闻学、传播学这三门学科既自成体系又相互联系。

创新,是广播电视学科建设的关键词。有学者指出,WTO 背景下的中国广播电视传媒业,应将自己基本的前进方式从“实践探索—理论跟进—政策规范”转变为“建构式发展”的模式,注重从理论上进行目标、途径、手段等问题的结构性探讨,为实践发展描绘理性发展的蓝图。要成功地实现广播电视发展模式的转型,需要一系列扎扎实实的调查研究为之提供智力支持和理论支撑。出版广播电视系列丛书,正是贵州电视台与四川大学新闻传播研究所为广播电视学科建设和广播电视事业的发展实现成功转型而提供关键性支撑因素所作的一种实际努力。

贵州电视台经过了近 40 年发展,现有编导、技术、行政等

人员1 100多人,拥有新闻综合(贵州卫视)、公共、电视剧、大众电影、体育旅游、科技健康、图文信息、天元围棋(数字付费)8个频道,自办40个栏目,全国可接收人口名列省级电视台第九位。新建成的贵州电视大楼近7万平方米,已建成的全数字、全硬盘、全自动播出系统,达到国内先进水平。2004年,全台产业经营收入2.1亿多元,拥有固定资产5亿多元,属省级中上水平。2002年,贵州电视台提出了“西部黄金卫视”战略,成为省级电视台区域发展的探路者。重视理论学习、重视理论研究、重视理论创新,在贵州电视台已蔚然成风。2005年7月,贵州电视台同四川大学新闻传播研究所结成战略发展伙伴关系,通过共同的努力,加强贵州电视台理论建设,为四川大学新闻传播学科、广播电视学科发展作出贡献。

四川大学作为国家重点大学,新闻传播学科、广播电视学科发展已有20多年历史,是国内最早办有新闻传播、广播电视专业的6所院校之一。现有50多位从事这一领域教学和科研的专家教授和专业技术人员;有新闻学、广播电视新闻学、广告学3个本科专业;新闻学、传播学2个硕士点及“文化与传媒”、“广播影视文艺学”2个博士点。20多年来,先后承担了30多项国家、部、省人民政府各级科研课题和一般课题,出版50多部新闻传播学术著作及教材,有30多项成果获国家、部、省级社科奖,教学科研取得了丰硕成果,出现了一批在国家具有较高知名度的新闻传播、广播电视学者。

21世纪,我们正迈向传媒发展的新阶段。广播电视理论研究和学科建设是我们的一项重要工作。近年来,作为欠发达地区的电视媒体,贵州电视台进入省级台先进行列,首先得益于不断的理论创新;四川大学新闻传播学科的发展,很大程度上得益自身的理论建设。贵州电视台同四川大学新闻传播研究所的合作,将努力从广播电视理论、广播电视历史和广播电视业务等多方

面、主体交叉地开展广播电视的科学研究。我们希望从理论与实践的结合上进行广播电视的学科建设，力争出版一批有新意的、处于学科前沿的著作，以满足传媒实践以及教学科研的需要。

科学性与系统性、理论性与实用性、前瞻性与指导性的结合，是本系列丛书孜孜以求的目标，也是每位作者共同努力的方向。至于整个系列中的具体著作在多大程度上达到了预定的目标，则有待于诸位读者特别是各位专家学者和业内人士的评判。

2005 年 7 月

（李新民系贵州电视台台长，四川大学兼职教授，2002 年获首届“中国十大新闻人物”称号；欧阳宏生系四川大学教授，博士生导师，新闻传播研究所所长，“全国首届‘十佳’广播电视理论工作者”。）

绪 论

早在 1938 年夏，美国散文作家怀特第一次在小型屏幕上看到一些闪动的图像，便曾预言：“我认为，电视是对现代世界的考验。我们通过这个崭新的机会看到了视野以外的事物，从中我们会发现两种不同的前景：或是破坏安宁，使世人再度陷入煎熬难忍的困境，或是灵光照环宇，福从天来。电视将使我们屹立不倒或使我们沦落，这是可以断言的。”

时过近 70 年，当我们重新回顾怀特的这段话时，我们不得不惊讶和钦佩他当年的先见之明。确实，在某种程度上说，“我们已经征服了世界，但是却在征途中的某个地方失去了灵魂”^①。电视带给人们的就是这样一种状态，它在丰富人们日常生活的同时，又使人成了“沙发上的土豆”，使人“关闭了判断和感知的大门”，^②且造成人们精神上的极度蜕化。人们一边在不停地按动遥控器、咒骂电视提供了大量的视觉垃圾，又一边津津乐道地享受和消遣着诸多无聊的电视节目。“人们对媒介影响潜意识的

① 贝塔朗菲：《人的系统观》，华夏出版社，1989 年版，第 19 页。

② 麦克卢汉：《理解媒介：论人的延伸》，商务印书馆，2000 年版，第 99 页。

温顺的接受,使媒介成为囚禁其使用者的无墙的监狱”。^①电视简直像“妖魔”控制着人们的日常生活。不管我们愿意与否,也不论我们怀着多么复杂的情感以及我们以怎样的心态去面对它,电视已经让我们无法回避。

美国的史学家、教育家瓦尔特·索雷尔曾尖锐地指出:“电视是一种自我吞噬的大灾大难,而大众媒体所反映出的更只是一个金光闪闪的正面……大众媒体那裹着糖衣的诱惑主要存在于它们对成功的许诺和经济上的报酬。”^②换言之,电视这种代表技术进步的媒体与人类的古老精神财富之间尚处于不协调的关系:技术给予我们的时间太少,使我们无法在艺术上消化和吸收人类已创造的文明所能提供的那些优势。鲁道夫·爱因汉姆也认为:电视是对我们的智慧的一次严重的新考验。这个新手段,如果我们掌握得当,它将使我们的生活更加丰富。但是,它同时也能使我们的头脑入睡。到了只要用手指就能沟通心灵的时候,嘴就变得沉默起来,写字的手会停止不动,而心智就会萎缩。

然而,电视的诞生又确实是人类文化传播史上的一场革命,它不仅使地球成为一个小小的电子村落,而且改变着人类的生活习惯和思维方式,对人类的精神生活产生了不可估量的巨大作用和影响。早在20世纪60年代中期,德国社会学家W·林格斯在《电视:第五面墙壁》一书中就把电视与原子能、宇宙空间技术的发明并称为“人类历史上具有划时代意义的三大事件”,认为电视是“震撼现代社会的三大力量之一”。特别是“有些戏剧和音乐会通过摄像机得到转播,并且传送到世界各地,这则是一种文化的恩赐。当只有少数人才可能有机会接触到某种令人叫绝的

① 麦克卢汉:《理解媒介:论人的延伸》,商务印书馆,2000年版,第49页。

② 瓦尔特·索雷尔:《西方舞蹈文化史》,中国人民大学出版社,1996年版,第611页。

艺术经验时，能将其录制下来并转播给各地的千百万人，这在现在和将来都会是技术的一种胜利；这种难得的经验可为后人一直保持记录在案，而这则是我们这个时代超越以往的一个不可估量的进步”。^①恰如余秋雨在《电视社会学研究》一书的序言中所言：“电视，不仅仅是让大家方便地看到了新闻，享受了艺术，而且整体地改变了亿万人民的文明结构和生态方式，改变了一个民族的精神空间和生存空间，历史上有哪一次文化传播方式和接受方式的变革，有这一次巨大？”从这个意义上讲，电视作为一种新兴的媒介，不只是意味着它的影响力和意识形态等方面的成功，它也“成了高科技的试验场、艺术潮流的引导者、创作手段的全能家”^②。

假若人们的生活当中没有了电视会是怎样的情形呢？我们无法想像，也不敢去设想。恐怕这也就是电视的魔力吧！恰如马歇尔·麦克卢汉在《理解媒介：论人的延伸》一书的总序中所概括的那样：“电子媒介在促进文化的集中化的同时，又造成了不可避免的零散化和碎片化。它以强有力的‘符号暴力’摧毁了一切传统的边界，文化趋向于同质化和类型化，但它又为各种异质因素的成长提供了某种可能。”大众传播学家施拉姆也认为：“电视的发明是人类智慧了不起的成就，但如何运用电视，却是对人类智慧的更大考验。”^③

尤其是进入 21 世纪的今天，随着科学技术的突飞猛进，电视媒介的发展正在面临着一场新的革命：“数字压缩技术的进步，使电视进入多频道化时代，电视媒体的内容更丰富，选择性更

① 瓦尔特·索雷尔：《西方舞蹈文化史》，中国人民大学出版社，1996 年版，第 608 页。

② 张凤铸：《中国电视文艺学》，北京广播学院出版社，1999 年版，第 10 页。

③ 莱利·怀特：《文化学》，北京三联书店，1987 年版，第 496 页。

强；多媒体技术使电视的表现手段更多彩，传输的信息质量更高；电脑和网络技术大大提高了电视传播的双向性和互动性；卫星传输技术的普遍采用使电视传播进入了一个跨国传播和全球传播的时代。”^① 这样看来，无论从什么角度去研究电视都是非常必要的。编者仅从文艺学的范畴来梳理其发展脉络及各种相关的问题，使读者对电视与诸多艺术的联姻所生成的新样式获得一个整体的把握，进而在感性观照的基础上得出其独特的理性概括。

一、学习电视文艺学的现实意义

首先，学习电视文艺学可以帮助我们提高对电视文艺的宏观认识，树立起正确的电视文艺观。虽然，我们平时都或多或少地接触过一些电视文艺作品，但对电视文艺的本质、规律、社会价值等却未必真正了解，即对电视文艺缺少理论层次上的把握。

鲁迅先生说过：“首先是识字，其次是有普通的大体的知识，而思想和情感也须大抵达到相当的水平线，否则和文艺即不能发生关系。”卡西尔也说过类似的话：“艺术使我们看到的是人的灵魂最深沉和最多样化的运动。但是，这些运动的形式、韵律、节奏是不能与任何单一情感同日而语的。我们在艺术中所感受到的不是哪种单纯的或单一的情感性质，而是生命本身的动态过程，是相反的两极——欢乐与悲伤、希望与恐惧、狂喜与绝望——之间的持续摆动过程，使我们的情感赋有审美形式，也就是把它们变为自由而积极的状态。在艺术家的作品中，情感本身的力量已经成为一种构成力量。”^② 这就是艺术的无穷魅力和作用。在这个意义上讲，“与其说艺术影响了生命的存在，倒不如说它影响

绪

论

① 郭庆光：《传播学教程》，中国人民大学出版社，1999年版，第119页。

② 卡西尔：《人论》，上海译文出版社，1985年版，第189页。

了生命的质量。无论如何,这种影响是深邃的”^①。

其次,学习电视文艺学可以帮助我们提高电视文艺的创作和欣赏水平。或许有人会说,文艺欣赏本来就是一种个人爱好,有没有理论指导无关紧要。事实上,由于文艺现象极其复杂,要想真正理解和欣赏文艺作品,不借助一定理论的帮助是不行的。俗话说:“外行看热闹,内行看门道。”我们学习电视文艺学,在掌握了一定的文艺理论知识和技巧之后,再进行电视文艺作品的欣赏时,就可以从单纯地“看热闹”变成以审美的态度“看门道”,欣赏水平也必然得以相应地提高。用文化学者余秋雨的话说:“只有艺术修养在社会上的升值,才能全方位地提高人们的精神素质,协调人际关系,重塑健全、自由的人格形象,从而在根本上推进一个社会的内在品格。”^②

再次,电视文艺学还可以帮助我们正确开展电视文艺批评和文艺研究工作。记得德国美学家莱辛说过:“能作正确理论的人,也会创造。谁想创造,必须学会理论。”毕竟电视文艺是实践性很强的学科,具有一定的可操作性。如果我们把电视文艺理论比作基础学科的话,电视文艺批评和电视文艺研究就属于应用科学。应用科学如果不是建立在基础科学之上,它将因失去支撑点而无法存在。这里,借用塞尚的话说:“如果一定要对艺术作一种比喻的话,那么不应该把它比为‘镜子’,而应该比成‘X光透视’,因为它的更大的价值在于探求追索世界深层和内在的真实本质,而不是把现实中的东西重新‘反映’出来。”^③

① 苏珊·朗格:《情感与形式》,中国社会科学出版社,1986年版,第467页。

② 余秋雨:《文明的碎片》,春风文艺出版社,1994年版,第294~295页。

③ 转引自郭声健:《艺术教育论》,上海教育出版社,1999年版,第3页。

二、学习电视文艺学的方法

第一，注意理解和掌握电视文艺学的一系列名词、概念的基本内涵，特别是培养用审美的眼光来看待电视艺术作品。因为“艺术的任务和目的就在于把一切在人类心灵中占地位的东西都拿出来提供给我们的感性、情感和灵感。艺术应该在我们身上实现‘凡是属于人的东西对我都不生疏’那句格言”。换言之，“唤醒各种本来睡着的情绪、愿望和情欲，使它们再活跃起来，把心填满；使一切有教养的人或是无教养的人都能深切感受到凡是人在内心最深处和最隐秘处所能体验和创造的东西，在赏心悦目的观照和情绪中尽情欢乐”^①。

第二，牢固掌握一些基本的电视文艺知识。这些知识如电视文艺的基础理论、创作经验研究以及各种电视文化现象分析等，且有意识地运用于日常生活的欣赏和创作的实践当中。毕竟，“一切的艺术，应该只有一个目的，即克尽厥职，为最高的艺术——生活的艺术，做出自身的贡献”^②。

第三，要注意理论联系实际。电视文艺学既是对自身发展的一种理论探讨，同时又是实践性很强的经验性概括和总结的学科。它要求电视受众尽量注意将电视文艺的理论探讨与电视文艺现象的分析结合起来，注意将电视文艺创作规律的研究与文艺家创作经验的分析结合起来，注意将电视文艺构成规律的研究与作品的分析结合起来，注意将电视文艺鉴赏理论的研究与文艺欣赏的活动结合起来。这样，才能真正避免理论与实践“两张皮”的分离状态。

综上，尽管电视文艺的理论体系是相当复杂又宽泛的，且直

① 黑格尔：《美学》第1卷，商务印书馆，1983年版，第57页。

② 房龙：《人类的艺术》（上），中国和平出版社，1996年版，第3页。

至目前依然处于不断地发展、演进和建构当中，但对于其理论框架必须有一个大体的、宏观上的了解和把握。只有对电视文艺学的全部内容形成了一个整体上的认识，才可能在今后的各种实践当中从容自如、得心应手，才能够使各种相关的研究更深入、更灵活，进而重新作用于电视文艺自身的不断完善和体系建设。

目 录

1	绪论
1	第一章 电视文艺学的范畴
1	第一节 学科性质
5	第二节 所属范畴
7	第三节 与相关学科的关系
9	第四节 研究对象
11	第二章 电视文艺的发展历程
11	第一节 世界电视与电视文艺的诞生
21	第二节 中国的电视事业及电视文艺
56	第三章 电视节目的分类及形态
56	第一节 电视节目的分类
60	第二节 电视文艺的范畴
63	第三节 电视文艺的表现形态
76	第四章 电视剧
76	第一节 中国电视剧的发展历程
83	第二节 电视剧的类别
90	第三节 电视剧的观念创新与理论建设

106	第四节	电视剧艺术的学科建设
110	第五章	电视剧的创作及改编
110	第一节	电视剧编剧的素养
112	第二节	电视剧的创作
123	第三节	电视剧的改编原则
127	第四节	电视剧改编的方法
130	第五节	个案电视剧作品的成功改编
138	第六节	当下“红色经典”电视剧改编纵横谈
141	第六章	电视综艺节目
142	第一节	电视综艺节目的审美价值
144	第二节	电视综艺栏目的发展概况
149	第三节	电视综艺栏目的特点
153	第四节	电视文艺晚会
173	第五节	电视综艺晚会文学台本的写作
180	第七章	电视文学
181	第一节	电视小说
186	第二节	电视散文
193	第三节	电视诗
196	第四节	电视报告文学
201	第八章	电视戏曲
202	第一节	电视戏曲的发展概况
211	第二节	电视戏曲的表现形态
221	第三节	戏曲电视剧的审美特征

223	第四节	电视戏曲普及和发展的途径
228	第九章	音乐电视
228	第一节	音乐电视的起源和发展
237	第二节	音乐电视的特点
242	第三节	音乐电视的创意
244	第四节	歌手的主体空间
248	第十章	电视电影
248	第一节	电视电影的缘起
257	第二节	电视电影的定义及特征
263	第三节	电视电影的发展态势
266	第十一章	电视文艺专题片
266	第一节	电视文艺专题片概说
269	第二节	电视文艺专题片的类型
273	第三节	电视文艺专题片的审美特征
275	第四节	电视文艺专题片文学台本写作范例
285	第五节	电视解说词纵横谈
296	第十二章	电视文艺批评
297	第一节	电视文艺批评的界定
310	第二节	中国电视文艺批评的发展历程
325	第三节	电视文艺批评的研究现状
329	第四节	建构电视文艺批评学科体系
334	第十三章	电视文艺理论及发展前景
335	第一节	中国电视文艺理论发展综述