

主编：金冠军 金丹元

DIANSHI YISHU TONGLUN

电视艺术通论

蓝 凡 著

- ☐ 电视艺术辨析
- ☐ 电视艺术学导论
- ☐ 电视剧艺术论
- ☐ MTV/MV 论
- ☐ 电视舞蹈论
- ☐ DV 艺术论
- ☐ 电视广告艺术论

学林出版社

主编：金冠军 金丹元

DIANSHI YISHU TONGLUN

电视艺术通论

蓝 凡 著

学林出版社

图书在版编目(CIP)数据

电视艺术通论 / 蓝凡著. —上海:学林出版社,
2005.3

(电视新视角丛书)

ISBN 7-80668-945-1

I. 电... II. 蓝... III. 电视(艺术)—研究
IV. J9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 043497 号

上海市教委第四期重点学科
“广播电视艺术学”研究项目

电视艺术通论

作 者——蓝 凡

特约编辑——马建梁

责任编辑——曹维劲

封面设计——周剑峰

出 版——上海世纪出版集团

学林出版社(上海钦州南路 81 号 3 楼)

电话:64515005 传真:64515005

发 行——新华书店上海发行所

学林图书发行部(钦州南路 81 号 1 楼)

电话:64515012 传真:64844088

印 刷——上海展强印刷有限公司

开 本——640×965 1/16

印 张——38.5

字 数——63 万

版 次——2005 年 3 月第 1 版

2005 年 3 月第 1 次印刷

印 数——3 000 册

书 号——ISBN 7-80668-945-1/J·41

定 价——48.00 元

总 序

在今天这样一个已被各种媒体炒得沸沸扬扬的“读图时代”，影视艺术的地位呈直线上升之势，其理论研究也在不断升温，研究的视野、角度、方法都有了较大的拓展和延伸。但相对而言，电视理论著作虽已出了不少，毕竟起步较晚，既难以跟上不断发展着的电视审美实践，也远不及电影理论那么丰富和成熟。为此，我们试从一些新的视角对当下中国电视的形态、样式，电视的社会属性，电视艺术的种类及其特征等作出更贴近中国国情的新的探索，以期赢得学界同仁和广大电视爱好者的共同兴趣，进一步促进中国电视理论界的繁荣和发展。

目前，国内的电视理论研究已然取得了很大成就，但也仍存在着一些缺憾和不如人意之处，如在借鉴西方影视理论、西方文化批评时，往往忽略了与本土实际情形相结合的研究，在一些理论著作中往往宏观的发挥和综述远甚于具体分析，这就容易造成理论与实践相脱离的弊病。而且，电视理论照搬文艺理论、电影理论的现象仍不鲜见，有关电视独特性、话语的分析、阐述似还远远不够。如是，我们才觉得应尽量立足于电视本体，去探究电视自身的各类话题和理论。由于电视传播本就是一种大众传播，涉及面宽，与之相关的领域较多，因此，也

应将其他学科与电视研究相结合,才能从中见出电视媒体、电视文化的国际性视野。基于这样的思考,于是就有了关于电视与审美,电视与社会,电视与人,电视与文艺,电视与叙事,电视与戏曲等各种命题的阐发。各位作者的一些想法、见解,既是自己的研究心得,也大多是一种探索,有些或许能自成体系,有些可能仍存在着这样那样的不足,以待来日继续完善、补充,但至少可作为一种参照,成为当下多元理论中的一元。电视基础学科必须强化自身专业的理论,突破学科的界面,在学科交叉的前沿地带有所拓展,并培养未来的专业人才,这是我们这些在高校从事电视教学的人理所当然应取的态度,也是我们撰写这套丛书的另一基本出发点。倘若这套书中的有些发挥还值得一读,或能引发别人的思绪,作更为深入、细致的研探,或能对影视专业的学生有所启发,有所获益的话,则我们已觉得非常荣幸和不枉此辛苦一场了。要做到司马迁所言之“究天人之际,成一家之言”,谈何容易。学无止境,做学问更无止境,如同真理只能逐渐逼近,而难以完全把握一样,我们希望自己的努力也是渐进式的和真诚的,也许很难彻底摆脱时下喧嚣和浮躁的包围,但我们至少可以避开恶俗的纯商业炒作,本着素朴的学术良心来谈一些自己的学术观点,并借此机会培养学生对电视专业的兴趣、爱好,进一步更新观念,大胆创新,以适应全球化背景下,影视教学的改革和进步。

最后须加以说明的是,这套丛书是上海市教委第四期重点学科建设项目之一,书的撰写、出版都得到了重点学科的资助。它当然也可作为参考教材或供影视艺术爱好者参阅。就此匆匆打住,忝为序言。

金丹元 金冠军

2004年11月

An Approach to TV Art

Chapter 1 TV Art Discrimination

I Question Presenting/5

II Two Basic Misunderstanding Points of the Conception of TV Art/7

III Discrimination between TV Art and TV Literature/17

IV Embarrassments of TV Art Film/26

V Possibilities of the New TV Art Types/37

VI After Review/40

Chapter 2 Introduction to TV Artology

I Question Introducing/45

II Systemizing the Controversies between TV Art and Movie Art/51

III The Basic Identity Characteristics of TV Art/60

IV Frame and Structure of TV Artology/84

V Intervention and Response of TV Artology/90

Chapter 3 On TV Play Art

I Interpretations of TV Play/99

II Type Analysis and Significance of TV Play/108

III On the Composition of TV Play/124

IV The Basic Aesthetic Characteristics of TV Play/158

V On the Structure of TV Play/187

- VI Spatio-temporal Aesthetics of TV Play/213
- VII The Aesthetic Characteristics of Language in TV Play/238
- VIII The Performing Characters of TV Play/265
- IX On the TV Play of Traditional Opera/285
- X After Review/311
- Chapter 4 On MTV
 - I Conception Systemizing: TV Music and MTV/323
 - II Type Analysis of MTV/334
 - III The Lens Language of MTV/348
 - IV The Special Aesthetic Nature of MTV/366
 - V The Creation of Artistic Conception of MTV/382
 - VI Integrating with the Future——MTV Culture/397
- Chapter 5 On TV Dance
 - I The Delimitation of TV Dance/409
 - II Modality of TV Dance/413
 - III The Basic Language and Grammar of TV Dance/421
 - IV The Aesthetic Characteristics of TV Dance/433
 - V After Review: Creation and Communication of TV Dance/448
- Chapter 6 On DV Art
 - I Introduction ——Collating and Stipulating of the Conception of DV/457
 - II The Identity Definition and Delimitation of the DV Participants/471
 - III DV: The Subversive Culture of Movie and TV Industry/476
 - IV The Foundation Aesthetics of DV Art/482
 - V Meaningful Reality: DV Images behind the Lens/489
 - VI DV Fisheye: Games/ Politics and Entertainment/Art/499

Chapter 7 On TV Advertisement Art

I Introduction: Art in Advertisement/511

II Definition of TV Advertisement Art/514

III Type Analysis of TV Advertisement Art/517

**IV Speed/Impact: The Frames with Typical TV Characteristics
/524**

**V From Shouting to Story: The Basic Features of Voice—Re
maining Essentially the Same despite all Apparent Changes
/538**

VI The Creative Decoding of TV Advertisement Art/548

VII Wide-angle Lens: Culture behind TV Advertisement/568

VIII Conclusion/578

**VIII Appendix: The Main World Prizes of TV Advertisement
/581**

Appendix : Index of Names of Persons and Books/586

Afterword/595

目 录

第一章 电视艺术辨析

- 一、问题的提出 / 5
- 二、电视艺术概念的两个基本误点 / 7
- 三、电视艺术与电视文学辨析 / 17
- 四、电视艺术片的尴尬 / 26
- 五、新电视艺术类型的可能性 / 37
- 六、余论 / 40

第二章 电视艺术学导论

- 一、问题的提出 / 45
- 二、电视艺术与电影艺术的争议梳理 / 51
- 三、电视艺术的基本身份特征 / 60
- 四、电视艺术学的框架构造 / 84
- 五、电视艺术学的介入与回应 / 90

第三章 电视剧艺术论

- 一、“电视剧”释义 / 99
- 二、电视剧的类型辨析及意义 / 108
- 三、电视剧构成特征论 / 124
- 四、电视剧的基本艺术特征 / 158
- 五、电视剧结构论 / 187
- 六、电视剧的时空美学 / 213
- 七、电视剧语言的性格特征 / 238
- 八、电视剧的表演性格 / 265
- 九、戏曲电视剧论 / 285
- 十、余论 / 311

第四章 MTV/MV 论

- 一、概念梳理：电视音乐与 MTV / 323

- 二、MTV 的类型分析 / 334
- 三、MTV 中的镜头 / 蒙太奇语言 / 348
- 四、MTV 的审美特质 / 366
- 五、MTV 的意境创造 / 382
- 六、与未来接轨——MTV 文化 / 397

第五章 电视舞蹈论

- 一、电视舞蹈的界定 / 409
- 二、电视舞蹈的形态与类型 / 413
- 三、电视舞蹈的基本语言和语法 / 421
- 四、电视舞蹈的美学特征 / 433
- 五、余论——电视舞蹈的创作与传播 / 448

第六章 DV 艺术论

- 一、引子——DV 概念的厘定 / 457
- 二、DV 参与者的身份确立与界定 / 471
- 三、DV：影视产业的颠覆文化 / 476
- 四、DV 的根基美学 / 482
- 五、有意味的真实：镜头后的 DV 影像 / 489
- 六、DV 鱼眼：游戏 / 政治与娱乐 / 艺术 / 499

第七章 电视广告艺术论

- 一、引子：广告中的艺术 / 511
- 二、电视广告艺术界说 / 514
- 三、电视广告艺术的类型分析 / 517
- 四、速度 / 冲击：最具有电视特性的画面 / 524
- 五、从吆喝到故事：万变不离其宗的声音基本特征 / 538
- 六、电视广告艺术的创意解码 / 548
- 七、广角镜头：电视广告背后的文化 / 568
- 八、结语 / 578
- 九、世界主要电视广告奖（附录） / 581

附录：主要参考文献 / 586

后记 / 595

第一章

电视艺术辨析

Dianshi yishu bianxi

1

- 一、问题的提出
- 二、电视艺术概念的两个基本误点
- 三、电视艺术与电视文学辨析
- 四、电视艺术片的尴尬
- 五、新电视艺术类型的可能性
- 六、余论

Dianshi yishu bianxi

内容提要:

电视艺术是随着第七艺术电影问世后,人类凭借高科技而创造的第八种艺术门类。长期以来,我们对电视艺术认识的两个误点是:将电视艺术与电视同等看待,将电视艺术与用电视手段“记录”艺术的节目/作品同等看待。不仅如此,在电视艺术与电视文学的辨析上,也是一个经常困扰我们的棘手问题——怎么样的界定才有利于电视艺术的理论建树和实践操作?虽然这已是一个老生常谈的议题,但至今对之仍缺乏很好的学术性的梳理。

我们的看法是:

概念意义的电视,是利用无线电波传送活动影像的装置。它由发射台把影像变成电能信号传送出去,再由千家万户的电视接收机把信号还原成影像显现在荧光屏上。这种传送和还原功能,除了用于文化娱乐和教育方面外,更被广泛用于新闻传播以及其他技术和军事方面。显而易见,这种意义上的电视概念,不是一种单一的通过塑造形象来反映现实,且比现实更有典型性的社会意识形态,也即不是一种单一的艺术种类。

判断用电视手段“记录”艺术的节目/作品是否是电视艺术,即判断一个独立艺术形态是否成立,其最重要、最关键的标准是:通过与电视技术及电视其自身的艺术元素(声音和画面)的结合后,参与结合的艺术品种(样式)在形态上是否发生了改变,并且这种改变是否足以支撑起一个独立艺术品种

(样式)所应具备的全部基本特征。

无论是电视小说、电视散文、电视诗、电视报告文学,还是电视文学片,只要其形象创造仍然主要是依靠“语言文字”的形象“转换”和“翻译”,那么,它就只能还是“文学”意义上的作品,而非“艺术”意义上的电视艺术作品。因为,通过电视这一最大众化、家庭化的传播工具,来普及文学作品,特别是历史上的一些文学名著,是高科技社会提升国民素质的主要途径之一。但强化这种普及与创造一种新的电视艺术类型之间并不存在必然的内在联系。

而更令人困惑的是“电视艺术片”。由于“电视艺术片”概念的不清晰和不稳定,加上值得探讨的争议颇多,如何界定这种尚未完全成型的电视艺术“新形态”,以及如何探寻其艺术特征和规律,都有待其自身的发展和我们作进一步的探讨,因此我们也没有将之列入本书讨论的范围。

与一切人类所创造的艺术种类和样式相比,电视艺术可以说是一个最具变化和最有发展的艺术样式,而且其变异和发展的速度之快是任何其他艺术种类和样式都无法比拟的。不仅如此,通过电视传播上的魅力,电视技术的超兼容性,以及电视所固有的自身艺术的巨大包容性,它还会不断衍生出新的电视艺术品种。

当我们将已经直观地弄懂了几个简单的定理的时候……如果能通过连续的不间断的思考活动,把这几个定理贯穿起来,悟出它们之间的相互关系,并能同时尽可能多地、明确地想象出其中的 n 个,那将是很有益的。照这样我们的知识无疑地会增加,理解能力会有显著的提高。

——[法]笛卡尔《他的关于思维方向
的第十一条规则》

(Descartes, René . The eleventh
of his Rules for the Direction
of the Mind. Oeuvres. tenth. Anam
and Tannery. 1908. [407.])

一、问题的提出

电视 (television) 是人类电子高科技的产物, 它利用人眼的视觉残留效应, 通过光电变换系统, 用无线电波通讯手段传送声音和图像, 并使声音和图像迅速、连续地重现在电视荧光屏上。

5

这种电子高科技产物在其不断发展的过程中, 必然与艺术发生关系, 并产生了两种结果: 一是作为音乐、舞蹈、戏剧、电影以及其他艺术形式的传播媒介, 一是将自身技术手段与其他艺术形式的手法相结合, 并运用结合后形成的新艺术方法独立地叙事抒情, 通过塑造形象来反映生活。

第一种结果是电视对艺术的“记录”, 它将与电视共存在, 因为, “记录”乃是电视的一种最基本功能。

第二种结果是产生了电视本身的艺术种类——电视艺术, 如电视与戏剧相结合而形成的电视剧, 电视与音乐相结合而形成的MTV, 电视与舞蹈相结合而形成的电视舞蹈等等。

电视和艺术相结合之后, 便产生了两种效能: 一是作为戏剧、电影以及其他艺术形式的传播媒介; 二是运用本身的技术手段和艺术手法独立地叙事抒情, 反映生活。前一种效能现在乃至将来也都仍然存在;

后一种效能便产生了电视本身的艺术品种，电视剧就是其中主要的一项。^①

可以说，电视艺术是随着第七艺术电影问世后，人类凭借高科技而创造的第八种艺术门类。

与传统艺术不同，电视艺术从开始创作，到传播后的接受（从摄像到播放再到接收），需要一个十分庞大的现代科学技术的支持，如无线电广播技术、显像放映技术、卫星传播技术、遥控技术、计算机技术等，还需要一系列配套的现代高科技设备和家用电器的支持，如电视台、转播站、地面接收和国际通讯卫星，以及电视机、各种新型的电视接受器等等。所以，这是一门以庞大的现代化技术系统为创作——传播——接受手段的新型艺术。

在这里，我们不对广播艺术进行必要的辩说，虽然广播剧也是无线电广播与戏剧相结合的产物，虽然广播是与电视一起构成相对独立的广播电视学科，但由于我们对广播艺术的认同远远没有如电视艺术那样，竟会产生如此大的歧义^②，所以本书将电视艺术作为研究的唯一对象。

① 阎玉主编《中国广播电视学》，中国广播电视出版社，1992年，第269页。

② 这是因为，电视艺术与广播艺术的主要差异在于：由于广播艺术的单纯的听觉性，所以它只能借助声音创造的听觉形象来反映现实生活。惟其如此，虽然同为用无线电波通讯手段的即时传送，但电视传送的是声音和活动图像，广播仅传送声音。因此，对广播来说，依靠自身技术手段与其他艺术形式的手法相结合，并运用结合后形成的新艺术方法来独立地叙事抒情和塑造形象，其创造的余地并不很大。迄今为止，大概也仅有广播剧能称得上是真正意义上的广播艺术类型。而且，除了《基层广播艺术》（严伟民、王福顺著，中国广播电视出版社，1993年）、《中国广播文艺学》（张凤铸主编，北京广播学院出版社，2000年）、《中国广播文艺广播剧研究》（王雪梅著，北京广播学院出版社，2003年）等少数的几本书外，真正从“艺术”角度和层面来探讨、论述广播艺术的，非常有限，更不用说广播艺术的体系建设和广播艺术学的框架构想了。惟其如此，其争议点并不多。虽然如此，在

二、电视艺术概念的两个基本误点

长期以来，我们对电视艺术认识的两个误点是：将电视艺术与电视同等看待，将电视艺术与用电视手段“记录”艺术的节目 / 作品同等看待。

其一，电视与电影不同的是，电影除了科学教育片（又可分为科学普及片、科研片、包括军事等的教学片）和部分纪录片这些非艺术部分外，随着科学技术的进步和电影自身用途的变化，产量最多、市场最大的电影故事片几乎成了电影的代名词。正是在这种状态下，电影通过故事片约定俗成地与电影艺术画上了等号——电影故事片就是电影，也就是电影艺术；但电视不同，电视由于自身的非艺术部分太过庞大，而且它作为新闻传媒的功能与其他作为艺术的功能可说是不分轩轾，因之而引发了我们对电视与电视艺术这两者的认识歧义。^①

电视是一种大众传播的媒介与载体，它既可以承

广播艺术中，对广播剧的关注和研讨却非常充分。不管是对广播剧的文本讨论，还是对广播剧艺术形态的研究，即便广播剧的创作，其成绩都十分喜人。可以这样说，广播剧作为广播艺术的类型，其形态是最为成熟和稳定的。

① 所以有些论者提出，如同电影那样，“电视”可作为“电视艺术”的省略称谓，这是不对的，更何况它并不有利于电视的发展。