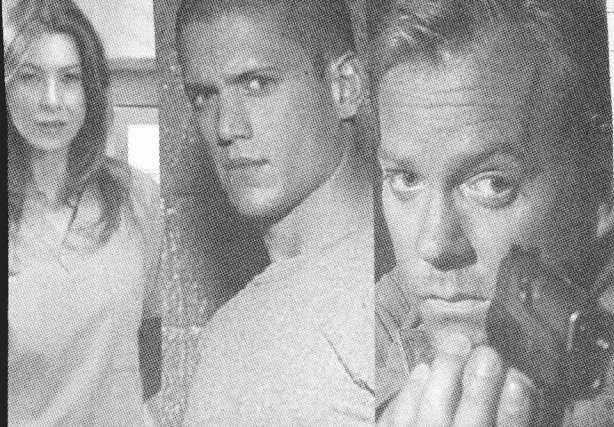

西方电视审美文化

THE ESTHETIC RESEARCH
OF WESTERN TV CULTURE

冷 松/著

中国 广播电视出版社
CHINA BROADCASTING PUBLISHING HOUSE

西方电视审美文化

THE ESTHETIC RESEARCH
OF WESTERN TV CULTURE

冷 崧/著

中国 播电视出版社
CHINA RADIO & TELEVISION PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

西方电视审美文化 / 冷崧著. —北京: 中国广播电视出版社, 2009.4

ISBN 978-7-5043-4638-4

I. 西… II. 冷… III. 电视 (艺术) —审美分析—西方国家 IV. J901

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第000343号

西方电视审美文化

冷 崧 著

责任编辑 余潜飞

封面设计 刘春华

装帧设计 灵动视线

出版发行 中国广播电视出版社

电 话 010-86093580 010-86093583

社 址 北京市西城区真武庙二条9号

邮 编 100045

网 址 www.crtip.com.cn

电子信箱 crtip8@sina.com

经 销 全国各地新华书店

印 刷 北京温林源印刷有限公司

开 本 787×1092mm 1/16

字 数 261 (千) 字

印 张 19.75

版 次 2009年5月第1版 2009年5月第1次印刷

印 数 5000册

书 号 ISBN 978-7-5043-4638-4

定 价 58.00元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

序 一

电视行业里姓“冷”的不多，我和冷凇一起参加影视界活动的时候，往往很难隐瞒我们的父子关系，因为我总是不太愿意介绍“这是我儿子”，生怕别人在他的印象分里打上我的烙印。殊不知，从授课讲座、理论研究、直到纪录片的实践创作，冷凇往往都是独立完成的。转眼间，儿子27岁了。每每听到电视行业里的朋友们夸他几句，特别是说到“像我……”，心里就充满了欣慰和自豪，感觉已过“天命”、临近“耳顺”之年的我，后续有人了。

这是个活泼而又倔强的孩子，左手吃饭，会幽默，会唱歌，部队不愿意去，理科不爱学（虽然他理科成绩很好），却立志与我同行闯荡。今年，已经代讲公选课三年的冷凇将以同龄人中几乎是最小的年龄完成博士研究生的学习。但是好像他还没有学够，又要去做传媒学的博士后。冷凇能有这个想法，不管能不能成行，我们做父母的还是感到很欣慰的。

我当了40年的兵，儿子可以说大部分时间是在军营大院里长大的，一直受着传统式的教育，不能不说他的爱学习、孝顺、善良、节俭融入了包括他爷爷奶奶那辈人的教育。

冷凇是学习电视编导的，在英国读的是西方电视传媒艺术硕士，由于我对纪录片的热爱，总想把儿子也拉进来作纪录片，可是冷凇想研究的是西方电视传媒艺术，所以总会在“将来干什么”上发生矛盾。每次争论过后，儿子都要在我的“威慑”下跟着做几部纪录片，但是我发现儿子的心还是在更广泛的中西方电视传媒研究领域……

我年轻的那个时代，没有手机和电脑、没有超女和快男、没有网聊和“魔兽”、更没有KTV和“夜店”，电视只有几个频道，受到的诱惑很少。如今什么都不缺了，年轻人却信仰缺失，时常“郁闷”，漫无目的、无从选择的情绪总是弥散在城市和校园里。能在这喧嚣与浮躁中保持一份静憩的沉思就尤为不易，如果说冷淞有什么特点的话：就是总能在最热闹的环境中，保持一份独立的思考和执著的勤奋。

的确，比起同龄人，冷淞略显成熟，这表现在两个方面：

一是面相显老。除了世面见得偏多、讲课时思路清晰、为人孝顺善良以外，还有一个原因便是我的面相略显年轻，使父子在外相上看缩小了年龄反差。

二是事事谦让。留英归来，无论是讲台上的正襟危坐、还是酒席餐桌前的闲话攀谈，无论面对前辈师长还是学生同行，“您好”“谢谢”“多指导”都会成为这个孩子的口头语。

由于我对纪录片情有独钟，便总想把儿子也拉进来摸爬滚打，但留英之后的冷淞，视野更为开阔。除了新闻评论和纪录片外，他还广泛涉猎了综艺娱乐、影视剧等等，写了不少关于中西方电视文化比较研究的文章发表。师从胡智锋教授后，西方电视文化的研究发展思路更趋明朗。

除了父亲的身份外，我是他当然的老师。从我这里交出来的都是我所喜爱的纪录片和新闻评论。直到有一次，我受他的“诱惑”放下工作和休息，一口气看完了英国的几个“真人秀”节目和美剧《越狱》，方才目睹了差距，感觉到了忧虑，终于同意彻底放手，任由冷淞去占领那颇为值得借鉴的西方电视审美文化研究领域……

作为父亲，我对他的要求是外松内紧。表面上看放任自流，

实则总是会鼓励他做些既挑战又棘手的事情：“双语”授课，与国外的纪录片大师合拍纪录片，为十几个国家的电影节主席当学术翻译，出书写作等等，高压的培养下，冷淞博览古今、勤于思考，考虑事情全面、周详，角度新颖、创意独特，渐渐有了点自己的影响。

按理说，父亲对自己孩子是不该有嫉妒心的。可是我有。那是四年前，我和冷淞共同给中央电视台的编导上了一次《纪实类节目的创作理念和形态》的课，只不过是授课的角度不同。我讲的是中国纪录片创作，他讲的是西方纪实类节目创作。没曾想，从此在央视的纪录片创作课被自己的儿子“抢走了”。因为他的课视野更宽、信息量更大，在央视更受欢迎。

不知道从什么时候起，我写完文章后，总要拿给儿子修改一下才放心发表。我慢慢地觉得自己是不是老了。可是横向观察，我在同辈人里还算是“勤奋和多产”；竖向比较，也还算是“高手及元老”。那么我为什么会有这样的感觉和行为呢？我想了想，还是后生可畏！

两代人的鸿沟终究难以逾越，我和冷淞时常面对的争论与不同见解代表了老一辈电视人和当代电视人之间存在的思想差异。这种矛盾至今无法调和，依我看，也没有必要去调和——电视理论研究 and 创作形态的多元化本身，就呼唤了“和而不同”的艺术和精神世界。

冷冶夫

2009年3月26日

序 二

二三年前,冷凇第一部专著《中西方电视文化比较研究》问世,当时25岁的他带着书稿请我作序时,我非常惊讶他如此年轻知识积累竟能如此丰厚,而且已经遍访了众多的国内外顶级专家和权威人士。当时他给我留下的印象是精力充沛,视野开拓,文字鲜活而富有朝气。第一部书出版后,冷凇顺利考取中国传媒大学广播电视艺术学博士生,作为他的导师,三年来我们相互切磋,一起远赴英伦进行学术考察,在宝岛台湾朝夕相处、共同探讨,也经常巧合地在各种各样学术论坛和媒体策划会上不期而遇,眼见他以一个学生气十足的青年学子,成长为一个已经小有名气的青年学者。这三年间,冷凇继续延伸了他过去一贯的将理论思考与媒体实践紧密结合的突出特点,在业界与学界不断发出自己独特的声音,走出了一条极具个性化的、独特的学术之路。

我知道在传媒大学冷凇是颇受博士生、硕士生熟悉而且高度认同的一个名字,他曾经留学英国的丰富经历使其可以熟练得多角度讲授西方电视文化。由他开设的“西方电视文化研究”课程颇受欢迎,或许他是以80后博士生身份出任中国传媒大学公选课双语教师的第一人。这一课程在传媒大学据说常常被众多的研究生第一时间报满。

冷凇的讲课深入浅出、材料新颖,既有思想、有独到的见解,又非常有实操价值。冷凇不仅在学校讲课了得,而且在业界也产生了极大的反响。从中央电视台讲到全国各地主流电视媒体,从传媒机构讲到传媒业以外,他开设的《国际电视节目创新趋势》《国际纪录片创作研究》《西方娱乐节目类型化分析》《西方真人秀节

目规制研究》《西方电视节目包装宣传策略》等以全新的知识、视野与方法，令人耳目一新。很快，这些讲座和讲课所精心准备的案例和思考便演化为一篇篇论文，刊发于各地传媒学术期刊里。以此为基础，冷凇又广泛地从国内外各种学术交流中吸取营养，逐渐形成了“西方电视节目规制研究”这一博士论文选题。

在我看来，中国电视经过五十年的艰苦探索，已经成为了无可争议的电视大国。但是，我们还不能说是电视强国，在中国电视从大国走向强国的道路上，学习借鉴世界各国各地区先进经验是无法回避的必然选择。当然，在学习借鉴中，坚持走中国特色的本土化道路同样是我们不可动摇的信念。但是究竟如何学习、如何借鉴？学习什么、借鉴什么？却是一个极端重要的既具有学术性又具有现实性的重要命题。

难能可贵的是，冷凇敏锐地发现了这一重要学术命题，以他对西方电视多年的了解和熟悉，抓住了西方电视审美文化和西方电视节目制作中最重要的规制问题，并通过不同类型节目的规制研究找到了中西方交流沟通、学习借鉴的关键所在，本部著作就是从“审美文化”角度出发对这一思考进行系统化的阐述。

“西方电视审美文化”既来自于冷凇自己从事教学、科研的思考、积淀，同时也来自于他多年不间断的进行电视节目创作实践的经验和感悟的积淀。我知道这几年，冷凇在紧张的学习、教学、研究工作之余，自己动手拍摄制作了多部优秀电视纪录片，《伴》《纸殇》《悬棺》《躁动》《油菜花开》等均在国内获大奖，并入围法国FIPA、半岛国际电视节等一系列国际电视节，获得国际同行广泛、高度的认同。

常言说三十而立，冷凇才28岁，可以说已经取得了很大成绩。除了家学渊源和时代际遇，更重要的是来自于他的勤奋、敏锐、

执著，在他写的第二部专著问世之际，除了由衷祝贺，我也对他的未来充满了更多的期待，期待他发挥理论与实践相结合的学术特点，推动中国电视从大国走向强国，将电视研究不断推向深入，给业界和学界不断带来新的惊喜！

胡智锋

2009年3月28日

自序

十年前，刚刚踏入北京广播学院（现中国传媒大学）的大门，作为新生的同学们日日觥筹交错、高谈阔论、气势如虹。酒席宴前，除了分别炫耀各自在各省市属于文艺才子、跨进广院艺术类大门如何艰难云云之外，另一个表达自己未来远大志向的方式，就是坦言怀有一颗“出国深造的心”。

我清晰地记得，几乎所有的人都考虑过：四年后一定要到五大洲发达国家里混个洋文凭——“美加澳新英德法意瑞比卢奥梵”。总之基本上旅游能提及的国家都被提到过了，最起码也得到有高鼻子、蓝眼睛的白人社会里游荡一下，哪怕是到波兰的废旧工业区或新西兰牛羊成群的乡下世界里学上个一年半载，人生才算是不枉活。

而我却坚定不移地说道：“我不喜欢国外，我认为最适合中国人生活的地方就是中国。”

四年以后，大家忘掉曾经许下的诺言，各奔东西：考研者多之，进台者有之，机关任职者有之，公司谋生者有之，出国者——少之。

忘掉诺言的也包括我，因为偏偏我这个最最不爱出国的人却背起行囊，迫于父母“望子成龙”的压力，怀着一颗抵触的心远赴“日不落帝国”……

我发现：

西方白领讲求生活与工作的“平衡”，中国的公司员工则用透支的身体换取银行账户上的数字；

西方的富人们在衣食住行上依然极为节俭，中国的大款们则豪车豪宴、极尽奢华；

英国的酒吧法律规定凌晨一点前必须关门，倒是中国的“夜店”开个通宵；

美国人的家庭传统观念居然很重，倒是中国的年青一代“以

自我为中心”；

在西方本是家人团聚、祈祷安康的“圣诞节”，在中国变成了歌舞升平的“狂欢节”；

在西方本是象征国家尊严与宗教荣誉的艺术雕塑，在中国变成了装点地产商楼盘的门面；

在西方本是贵族与中产阶级专属的台球运动，在中国变成了乡村街头的无聊消遣；

在西方本是资产过亿上市集团的“一把手”缩写为CEO，在中国变成了皮包公司骗子夸大身份的口头禅。

西方是一个如此“超乎想象”的世界，而这种“异乎寻常”通过电视文化强有力地体现了出来。于是我将自己对西方世界的电视文化的感触和国际电视名家的访问零散、随性地记录下来，攒成拙著《中西方电视文化比较研究》。

两年以后，怀着对祖国的期待和对“日不落帝国”的些许留恋，我返回北京继续读博，其间遍访欧美及澳洲等西方各国。

凭着感觉，我又继续开始了中国传媒大学的求学与讲学之路，并开始从创作和美学角度系统地整理对海外电视文化的体验，力争用理性的学术思维和哲学思辨来统领理论。

经过“五四”洗礼和改革开放初期的商品思潮，吃着中西合璧的快餐、喜爱吃喝唱跳夜生活的中国人似乎更能接受西方文化。

当成堆的海外盗版碟和地下网络美剧抢走了那本属于国内电视台的奶酪，我们是否应该感受到一种危机？一种经济地位蒸蒸日上，而文化竞争力、软实力后劲不足的危机？

当代中国正面临文化拐点，如何实现西学东渐，师夷之长技以制夷，借鉴西方电视文化中的精髓，通过对西方电视审美文化的梳理反观中国，提升自身审美文化格局，真正实现中国电视文化的大发展、大繁荣，这将是本书的唯一目的。

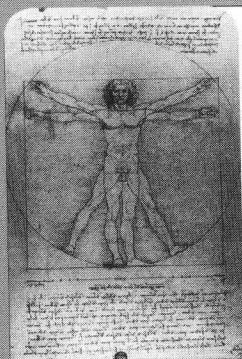
愿中国电视审美文化厚德载物、源远流长、自强不息。

是为序。

目 录

序一	1
序二	4
自序	7
绪 论	1
第一节 电视审美文化研究现状及综述	3
第二节 中西方电视审美文化研究的选题意义及构思	18
第三节 中西方文化差异中追寻研究方法	22
第一章 西方电视审美文化论	35
第一节 媒介传播环境	37
第二节 社会审美环境	48
第三节 情趣与理趣的制衡	59
第四节 电视审美的功利性论述	67
第二章 西方电视审美类型论	77
第一节 电视艺术中美的类型归属	79
第二节 崇高美与优美的博弈	83
第三节 沉思与狂欢的互溶	96
第三章 西方电视审美创作论	105
第一节 选题与策划	110
第二节 永恒性创作题材	116
第三节 三种题材定位新趋势	127

第四节	电视创作中的二元对立·····	132
第五节	西方电视创作中的技术与规律·····	141
第四章	西方电视审美作品论·····	157
第一节	综艺竞技类节目·····	159
第二节	真人秀与选秀·····	170
第三节	纪录片·····	188
第四节	素材增值类节目·····	201
第五节	电视剧·····	209
第五章	西方电视审美接受论·····	239
第一节	电视审美接受的理论基础和特性·····	242
第二节	电视审美接受的多义性与开放性·····	252
第三节	审美接受中的感性思维与理性思维·····	265
第四节	电视审美体验中的“形式”·····	276
第五节	道德判断对电视审美接受的制约·····	280
第六章	反思中探索中国电视的复兴之路·····	283
第一节	西方电视剧的本土化之路·····	285
第二节	媒介与政治·····	289
第三节	中西方创作趋势之融合·····	294
第四节	电视艺术美学走向何方?·····	296
参考文献 ·····		299

西方电视
审美文化

绪论

- 第一节 电视审美文化研究现状及综述
- 第二节 中西方电视审美文化研究的选题意义及构思
- 第三节 中西方文化差异中追寻研究方法

第一节 电视审美文化研究现状及综述

正如对电视大众文化的批判之声不绝于耳一样，自打美学诞生之日起，质疑美学的言论便长存于各个年代，从黑格尔的《美学》等西方美学经典，到李泽厚先生的《美学三书》等国内名家的专著中都有过多次为美学辩护的分析。无论反对的理由如何多样化，归纳起来只有两个思路：一种是说艺术诉诸感觉、感情、知觉和想象，而艺术创作又总是依靠想象和灵感完成，因此具有极大的偶然性和任意性，总归是归属于感性体验系统的——因此，对于艺术活动和艺术产品的了解就需要差异化于科学思考的另一种功能，各门类与美相关的艺术都缺乏了“逻辑思辨”，缺少了“理性”，缺少了“归纳演绎”，这就使其研究难称为“学问”了；另一种说法是，艺术孤芳自赏，根本不应该诉诸理性，纯粹思考性的研究，如果闯入就破坏了艺术美，破坏了概念与现实融为一体的状态，所以“创作”不需要美学支撑，一些艺术家——不乏电视艺术工作者，更是不习惯学者们运用思辨或逻辑的角度去闯入那连自身也难以解释的自我创作世界或工业产品生产流程。

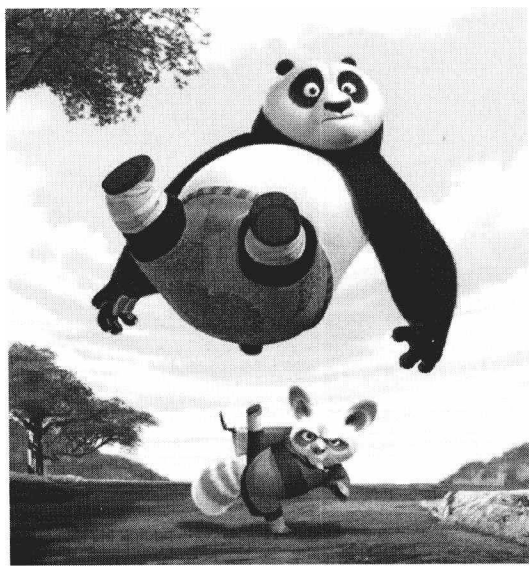
时过境迁，艺术早已跨越了千年前古板庄重的形式（雕塑、绘画、建筑、纯音乐、文学）逐渐向感性化、直观化、生活化、读图化等易于诉诸感性体验的方向发展（电影、电视、数字新媒体艺术等）。尽管电视创作领域尊重学界，广播电视艺术学的学界领袖们也十分重视学科建设，

《文心雕龙》代表了一种美学意境

但电视一线的创作人员似乎总感觉与研究学界之间存在着一堵无形的迷墙。这迷墙看似一点就透，但却又厚重无比，广播电视艺术学研究者与电视从业者之间的这种“话语权”与“理解力”的隔阂普遍存在，并且随着文化全球化的日益深入，大有拉大之势。

五千年和谐文明的中国，本是最容易接受“美学”这种学科形态的国度，从孔子的《论语》、老子的《道德经》开始，美学的思想就无时无刻不出现在浩如烟海的古典论著中，《文心雕龙》、《诗品》、《原诗》、《闲情偶寄》等各种文学评论及国学经典著作都是文艺美学理论发展的结晶。而20世纪80年代在中国兴起的“美学热”中，对审美经验和审美心理的全面探讨和深入开掘则构成了这一时期中国美学研究的一大特色。20世纪90年代，受到市场化、产业化的冲击，“美学热”渐趋冷却，相反代表大众文化的“电视”却喧嚣崛起。美学热的骤冷和电视的异常火爆正成反比之势，这使得中国电视界对电视审美文化存在一种长期的误区——艺术的才是审美的，大众化、市场化（至少是部分市场化）了的电视不

《功夫熊猫》：中国特色
被好莱坞包装后返销中国

应该也无法走“美学”的研究路线，甚至片面地认为电视给人的体验也仅仅是感官上的欲望满足，而非审美上的精神升华。

谈到喧嚣的中国电视，总是要从许多时髦的关键词入手。

产业化、专业化、数字化；民生新闻、直播、独播剧、栏目剧、选秀、真人秀。