

影视研究丛书

黄会林 王宜文◎主 编

电视剧类型

张智华◎著

DianShiJu LeiXing

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

影视研究丛书

黄会林 王宜文◎主 编

电视剧类型

DianShiJu LeiXing

张智华◎著

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

电视剧类型 / 张智华著. —北京: 北京师范大学出版社, 2012.6

(影视研究丛书)

ISBN 978-7-303-14249-1

I. ①电… II. ①张… III. ①电视剧—类型—研究—中国
IV. ①J905.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 046268 号

营 销 中 心 电 话 010-58802181 58805532
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com.cn>
电 子 信 箱 beishida168@126.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn

北京新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印 刷: 北京中印联印务有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 155 mm × 235 mm

印 张: 18.5

字 数: 255 千字

版 次: 2012 年 6 月第 1 版

印 次: 2012 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 35.00 元

策划编辑: 王 强 责任编辑: 王 强 于 乐

美术编辑: 毛 佳 装帧设计: 毛 佳

责任校对: 李 茵 责任印制: 李 啸

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

序 论：大众文化背景下的电视剧类型

最近二十几年来学术界在电视剧的特性、中国电视剧的发展、美国电视剧、电视剧创作技巧、电视剧叙事、电视剧类型等方面进行了研究，得出了一些硕果，如高鑫《电视剧的探索》，路海波《电视剧美学》，曾庆瑞、卢蓉《中国电视剧的审美艺术》，苗棣《美国电视剧》，孟繁树《戏曲电视剧艺术论》，张凤铸主编《中国电视文艺学》，黄会林主编《电视文本写作学》，宋家玲、袁兴旺《电视剧编剧艺术》，周星《新世纪中国电视文艺研究》，姚扣根《电视剧创作手册》，高鑫、吴秋雅《20世纪中国电视剧史论》，胡智锋《电视美学大纲》，陈晓春《电视剧理论与创作技巧》，仲呈祥《艺苑问道》，杨新敏《电视剧叙事研究》，郝建《中国电视剧文化研究与类型研究》，吴素玲主编《电视剧艺术类型论》等。

笔者在电视剧类型与产业方面进行探讨。电影界重视类型片，电视剧界则应该重视类型剧。塞尔夫在他的著作《电视剧导论》中将电视剧划分为单本剧、剧场剧、纪实剧、系列剧、连续剧、肥皂剧、直播电视剧。随着电视剧的发展其类型化逐渐明朗，包括戏剧式、情景喜剧式等多种多

2 电视剧类型

样。笔者认为电视剧类型主要有青春偶像剧、情景喜剧、一般喜剧、武侠剧、破案剧、谍战剧、言情剧、伦理剧、科幻剧、魔幻神怪剧、历史剧、古装剧、军旅剧等。随着电视剧的发展，还会出现新类型的电视剧，也会出现电视剧类型混杂的情况。

电视剧类型与电视剧产业关系十分密切，可以说是相辅相成、相得益彰。

类型剧对电视剧产业具有促进作用，类型剧有利于了解观众好恶，有利于了解市场需求，有利于对所拍电视剧进行定位。

类型剧走向多元和成熟，显示了电视剧产业渐入佳境，初步建立了市场的良性运作环境。

当然，类型剧不是倡导模式化，而是提倡创新。

电视剧的样式有系列剧、连续剧、单本剧，类型剧表现在这几种样式之中。

叙事艺术对电视剧类型来说至关重要，可以直接影响电视剧类型的成败。数字化、文化产业政策、电视台、民营影视制作公司等对电视剧类型的发展具有促进或制约作用。电视剧附属产业是电视剧文化与经济的有益延伸与补充。由此分析我国乃至世界电视剧类型现状，并展望其美好的未来。

目 录

CONTENTS

第一章 电视剧类型的界定 /1

第一节 什么是电视剧类型? /1

第二节 电视剧类型形成的原因 /3

第三节 电视剧类型与电影类型之异同 /6

第四节 中国电视剧类型的发展与变化 /8

第二章 青春偶像剧 /14

第一节 青春偶像剧的主要特征 /14

第二节 日本青春偶像剧 /20

第三节 韩国青春偶像剧 /23

第四节 中国青春偶像剧 /26

第三章 情景喜剧 /34

第一节 情景喜剧的主要特征 /34

第二节 中美情景喜剧之异同 /41

第三节 情景喜剧的思考 /49

第四章 一般喜剧 /71

第一节 一般喜剧的主要特征 /71

2 电视剧类型

第二节 中国一般喜剧现状分析 /75

第五章 武侠剧 /91

第一节 武侠剧的主要特征 /91

第二节 内地与港台武侠剧之异同 /99

第六章 破案剧 /104

第一节 破案剧的主要特征 /104

第二节 破案剧分支之一 —— 警匪剧 /105

第三节 破案剧分支之二 —— 推理剧 /114

第四节 破案剧分支之三 —— 纪实性侦破剧 /118

第七章 谍战剧 /119

第一节 谍战剧的主要特征 /119

第二节 谍战剧的发展 /127

第三节 谍战剧的启示 /138

第八章 言情剧 /143

第一节 言情剧的主要特征 /143

第二节 中国言情剧 /145

第三节 日本言情剧 /152

第四节 韩国言情剧 /154

第九章 伦理剧 /156

第一节 伦理剧的主要特征 /156

第二节 中韩伦理剧之异同 /161

第十章 科幻剧 /165

第一节 科幻剧的主要特征 /165

第二节 美国科幻剧 /166

第三节 中国科幻剧 /170

第十一章 魔幻神怪剧 /172

第一节 魔幻神怪剧的主要特征 /172

第二节 魔幻神怪剧的变化 /176

第三节 魔幻神怪剧的作用与思考 /181

第十二章 历史剧 /186

第一节 古代历史题材电视剧 /186

第二节 革命历史题材电视剧 /204

第三节 历史剧的人物形象与虚实问题 /210

第十三章 古装剧 /218

第一节 满足大众娱乐快感的宣泄 /218

第二节 野史消费、古装消费 /222

第三节 与戏说历史有联系，也有区别 /223

第十四章 军旅剧 /228

第一节 军旅剧的主要特征 /228

第二节 军旅剧产生原因 /230

第三节 残酷与伤痛 /236

第四节 阳刚之美 /240

第五节 百炼成钢 /255

4 电视剧类型

第十五章 电视剧类型混杂 /267

第一节 电视剧两种类型的混杂 /267

第二节 电视剧三种类型的混杂 /276

参考文献 /278

后 记 /283

第一章 电视剧类型的界定

第一节 什么是电视剧类型？

电视剧类型是具有共同特征的电视剧所形成的种类。电视剧类型是根据长期制作、播出而形成的一些类型特征，是约定俗成的。电视剧类型是人们在电视剧欣赏与审美过程中长期形成的一种心理认同经验，是人们对电视剧一种审美心理的积淀。电视剧类型注重类型元素的构成、表现与作用。

电视剧从类型上可以划分为青春偶像剧、情景喜剧、一般喜剧、武侠剧、破案剧、谍战剧、言情剧、伦理剧、科幻剧、魔幻神怪剧、历史剧、古装剧、军旅剧等。

电视剧类型与电视剧题材关系密切，但是又与电视剧题材不同。电视剧题材指某种题材，侧重于题材内容，电视剧类型侧重于类型化的重要特征。电视剧类型不是根据某种题材对电视剧进行分类，而是根据类型特征对电视剧进行分类。

学术界和业界对电视剧类型的认识和研究日益深入，比较重视，进行积极的探索，取得了一些成果。郝建著《中国电视剧文化研究与类型研究》（中国电影出版社 2008 年）内容包括：中国大陆的三种文化、中国电视剧的叙事形态与类型

2 电视剧类型

化、中国电视剧的管理体制与商业模式、主旋律电视剧的观念与美学特征、“古装主旋律”电视剧的类型特征与叙事策略等。吴素玲主编《电视剧艺术类型论》（中国传媒大学出版社 2008 年）围绕电视剧类型的形成原因、电视剧类型的分类、各种类型电视剧的发展概况及特征进行了介绍和分析。邵奇编著《中国电视剧导论》（上海交通大学出版社 2008 年）论述了中国传媒体制的文化理念对中国电视剧发展的影响，分析和阐述了电视剧类型与形式的演变和电视剧叙事策略的形式，并对电视剧市场和播映平台的特点，电视剧多样化的社会功能以及电视剧的发展趋势进行了实证分析和研究。蔡盈洲著《中国电视剧类型研究》（江西高校出版社 2009 年）内容包括类型理论分析、中国电视剧类型化生产、类型与叙事、类型与接受、类型剧个案分析。彭万荣、黄献文、张华主编《热播电视剧解析》（中国广播电视出版社 2009 年）选取了 12 部具有代表性的热播电视剧，选取内容涵盖了受观众青睐的六大类型剧：家庭伦理剧、军事战争剧、反特谍战剧、社会热点剧、青春偶像剧和人物传记题材剧。通过分析同类型热播电视剧的内在要素，逐一解开这 12 部电视剧热播的秘密，并总结出六大类型剧的热播规律。

笔者不仅想阐明成功的电视剧类型应该具有哪些特点、哪些因素、哪些品质，而且想以电视剧类型引发一些思考。电视剧应该适当根据类型来创作、传播，但是不能一味遵循固有类型，应该强调创新，懂得体味类型并以艺术手法展现出来，这是电视剧取得成功的重要原因之一。思想内核的坚实，决定了故事的挺拔；有血有肉的人物形象塑造，展现了全剧强大的活力；加上思想意义的升华，恰当的类型元素的运用，共同构筑了一部成功的电视剧。一部电视剧的成功不是单单一个方面的，而是思想意义、人物形象、类型元素、表现手法等多方面作用的结果。优秀的电视剧不固守类型剧的剧情及人物性格套路，而是有所创新、有所突破，塑造出崭新的主人公形象，表现出鲜明特点。

电视剧类型化与电视剧编导个性化之间是矛盾统一的关系。电视剧编导应该具有类型化意识，运用类型化策略，进行类型化追求，

实现类型化与个性化的矛盾统一。个性是艺术作品的灵魂,创新是艺术作品的生命。当然,电视剧编导也应该坚持自己的个人特色、个人风格、个人追求,从而不断创新、不断探索。

电视剧类型研究将电视剧类型制作视为主要通过类型元素进行运作的、电视剧与观众之间交互影响的一种动态过程。电视剧类型不是公式化,不是概念化,不是僵硬化,不是固步自封,它注重类型元素,是充满活力的。

学术界与业界对电视剧类型的看法有共同之处,也有不同之处。

第二节 电视剧类型形成的原因

一

大众文化是电视剧类型形成的主要文化原因。大众文化、主流文化与精英文化对电视剧类型都产生了一定的影响,其中大众文化作用较大。

大众文化与青春偶像剧、情景喜剧、一般喜剧、武侠剧、破案剧、言情剧、伦理剧、魔幻神怪剧、历史剧、古装剧关系密切。大众文化与民营投资、中外合资相结合,创造青春偶像剧、情景喜剧、一般喜剧、武侠剧、破案剧、言情剧、伦理剧、魔幻神怪剧、历史剧、古装剧,占领商业市场。

主流文化与谍战剧、军旅剧等关系密切。主流文化与国家投资相结合,创造谍战剧、军旅剧,占领主流市场。

精英文化与科幻剧等关系密切。精英文化与国家投资相结合,创造科幻剧,占领部分市场。精英文化与电视剧类型的互动逐步增强。

中国的文化格局自20世纪80年代以来呈现出多元共生的特征,主要表现为主流文化、精英文化与大众文化的并存。由于主流文化、精英文化和大众文化的目的、特征、功能有差异,必然存在着主导文化发展方向的矛盾。虽然这三种文化形态存在着摩擦和冲突,但

当代中国文化中的这三种形态，并非代表不同经济制度、政治制度的文化形态，并非代表一方完全要取代另一方，而是同属于当代中国文化范畴下，从不同层次、不同侧面、不同侧重点对当代中国社会生活的反映。因此，不能以一种文化形态简单地排斥和否认另一种文化形态，要寻求主流文化、精英文化和大众文化的精华，创新文化语境，折射出主流文化、精英文化和大众文化的博弈竞争与共谋聚合。

传统文化是重要的，文化创新更为吸引人。文化有激进的，也有保守的；有维持现状的，也有改变现状的。

消费时代具有开放性、及时性、直接性、复杂性，有利于主流文化、大众文化与精英文化的互动与发展，促进了民主化进程与社会启蒙，推动了电视剧类型的发展。

各种类型的电视剧是社会变革的反映，是电视剧制作者的思想、价值、信仰的代言，是电视剧观众需求的一种反映。各种类型的电视剧有其深刻的思想内容，它以自己特有的方式反映现实社会诸多矛盾、冲突、困惑、希望与追求。

二

产业化与市场化是电视剧类型形成的内在驱动力。

各种类型的电视剧在人们精神生活中十分重要，需求越来越旺盛。人们对电视剧所塑造的形象及其表现的思想感情、审美倾向产生了浓厚的兴趣。电视剧产业主要是以特定的形象为核心，同时，由形象延伸出的作品、衍生产品等组成了循环的产业系统，在这个循环过程中不断实现价值增值。衍生产品包括玩具、文具、服装、音像制品、印刷制品、主题公园、改编权等。形象是电视剧产业链的核心，其最重要的方面是创新。优秀的电视剧形象造型独特，个性鲜明，能够满足部分受众群的爱好。

电视剧产业与其他工业产品具有明显的区别。其他工业产品可以用工业流水线生产，从而大量复制。电视剧产业要强调创意，很难大量复制。电视剧产业链的几个环节中最重要的的一环是创意。

中国电视剧对国外电视剧可以有所借鉴,但不能模仿,应该根据中国国情进行加工创造,这样才能取得震撼人心的良好效果。

电视剧应该具有价值高的故事内核,同时电视剧视听性与商业性也处于重要的位置。我国电视剧应该不断提高视听效果与商业性,不断增强自身的竞争力。在思想内容上应该多表现一些人类共同的话题,不管哪个国家和地区都会感兴趣的故事,比如爱情、环保、地球与人类的关系等。应该辩证地处理好世界性与民族性的关系,既体现了民族性,又能得到世界各国观众的认同。在电视剧制作上应该多学习先进的技术,呈现出美轮美奂的一流的视听效果来吸引海内外的观众。

电视剧应该遵守类型化的规律,以发展为主题,以文化体制改革为动力,以结构调整为主线,以科技创新为支撑,以依法管理为保障,不断增强活力、壮大实力、提高竞争力,发展多元文化与电视剧类型,满足人民日益增长的文化需求。大力推进文化产业发展,逐步形成电视剧类型体系完整、结构合理、整体技术水平先进、市场主导作用明显的格局,使电视剧产业成为国民经济的新型产业和新的经济增长点,成为我国精神文化产品的重要生产基地之一。

可以说随着时代的发展、社会的稳定、物质的富足,人们的精神世界发生了很大变化,电视剧类型的发展一直紧随着时代步伐。美国、英国、日本以及我国港台地区各种电视剧类型不断增加。破案剧、伦理剧、青春偶像剧、情景喜剧、武侠剧、言情剧、伦理剧、科幻剧、魔幻神怪剧、历史剧、古装剧等不断在我国内地电视上播放,使人们大开眼界。20世纪90年代,我国内地电视剧类型不断增加。1993年,我国电视界正式提出“弘扬主旋律、提倡多样化”^①。我国电视剧创作指导思想不断活跃、不断进步,更加促进了电视剧类型的繁荣发展。

^① 叶林:《“弘扬主旋律,提倡多样化”辨析》,载《广东艺术》,2001(5)。

第三节 电视剧类型与电影类型之异同

电视剧类型与电影类型关系密切，它们有部分共同点，但是有更多的不同点。

电影类型主要有爱情片、战争片、侦探片、伦理片、历史片、古装片、功夫片、科幻片、魔幻片、喜剧片等。各种成熟的电影类型早于电视剧类型，对电视剧类型具有启发作用，部分电视剧类型借鉴有关电影类型逐步发展、成熟。

当然，电视剧类型不同于电影类型。电视剧类型主要有青春偶像剧、情景喜剧、一般喜剧、武侠剧、破案剧、谍战剧、言情剧、伦理剧、科幻剧、魔幻神怪剧、历史剧、古装剧、军旅剧等，在内涵与外延上与电影类型均有差别。

不同国家主要电视剧类型各有侧重。美国的情景喜剧、一般喜剧、破案剧、谍战剧、言情剧、伦理剧、科幻剧、军旅剧等比较发达，对世界电视剧产生了很大的影响。英国的破案剧、谍战剧、言情剧、历史剧等比较成熟，对世界电视剧产生了较大的影响。日本的青春偶像剧、言情剧、伦理剧、科幻剧、魔幻神怪剧、历史剧、古装剧等比较发达，对世界电视剧产生了一定的影响。韩国的青春偶像剧、谍战剧、言情剧、伦理剧、历史剧、古装剧、军旅剧等比较成熟，对世界电视剧产生了一定的影响。张宗伟《语境与文本：2009年国产电视剧热点述评》中说：“一种类型自有其兴衰变迁的内在规律，我们无法奢求某一类型长盛不衰，也不必强求类型中的每一部作品都是精品，但对于一个经过市场检验的成熟剧类，尽可能延续其生命力乃是业界和学界都值得重视的课题。”^①所言有些道理。

各种类型电视剧是社会文化的一种重要表现形式，开拓无言之

^① 张宗伟：《语境与文本：2009年国产电视剧热点述评》，载《艺术评论》，2010（2）。

境,以不同的类型表现一定时期、一定地域的社会生活。各种类型电视剧世俗性与娱乐性是出于商业的考虑,而教化性与主流性则是剧作品质的需要。

各种类型电视剧与类型元素是辩证统一的关系,它们既是统一的,又是矛盾的。类型元素的运用是各种类型电视剧所应该遵循的,但不是全部,不能把它当成教条,不能让它框住自己的手脚。摆脱类型元素带来的束缚感和复制感即是各种类型电视剧的创新所在,似曾相识的熟悉感无疑是创作者应尽量避免的,这种创新更应当体现在题材、角度、手法等的不断丰富上。

说一部电视剧好看,除了与编剧、导演、演员展现有关系外,重要的一点是电视剧类型与相应观众的关系应该把握准确。电视剧《奋斗》《金婚》《士兵突击》比较火爆,均有不俗的成绩。青春偶像剧《奋斗》主要观看者是“70后”“80后”群体,因为该剧讲述的是这一代人的理想和困惑,反映他们的爱情观、人生观。其中,有些思想过于前卫,一些保守的老一代人则对此剧褒贬不一。伦理剧《金婚》主要讲述老一代人的故事,更多地引起了老一代人的共鸣。该剧讲述了主人公佟志和文丽从年轻到年老,从相知到相爱,从热恋到婚姻,从为人父母直至祖父母,两个人在看似平淡的生活走过漫长而又坎坷的50年婚姻之路的故事。要论观众的层次及年龄跨度,可能还是军旅剧《士兵突击》更占优势,不仅军人喜欢看《士兵突击》,各行各业的年轻人以及中年人也喜欢看《士兵突击》,因为“不抛弃,不放弃”的精神鼓舞人心。

对于电视剧产业与市场来说,电视剧类型的作用是显现观众的“集体无意识”,利用“期待视野”来取悦和吸引观众,不断提高收视率,不断扩大观众群,从而有效地推动电视剧产业与市场的发展。

当今的电视剧类型多种多样,逐步满足了观众对各种类型的需要。其中优秀的电视剧在思想性和艺术性方面均达到了较高的水平,并且皆是在物质需求被满足后,人们对新鲜事物的认知需求和对精神世界的深度需求的结果。

各种类型电视剧在国内外不断交流的大背景下,应该以一种包

容的心态、探索的步伐前进，不断提高电视剧品质和品位。

随着社会时代的发展，生活节奏的加快，适应快餐文化的趋势，契合大众娱乐心态的各种类型电视剧，有其发展的广阔空间，虽然它自身还存在种种不足与缺陷，和国外同类电视剧相比还有较大差距，但我们相信只要国内的创作者们正视不足，重视内涵与技术，博采众长，勇于创新，各种类型电视剧可以成为集商业性、娱乐性、思考性于一体的让人回味无穷的“开心果”。

第四节 中国电视剧类型的发展与变化

1978年至2008年中国电视剧取得了累累硕果，娱乐化、平民化、真实化、世俗化越来越明显，消费历史引人注目，名著改编有得有失，电视剧叙事艺术由简单变复杂，电视剧产业与市场由小变大。在此基础上，我国电视剧类型经历了探索期、发展期与成熟期，电视剧类型由少变多，影响越来越大。

我国电视剧在改革开放30年的发展过程中，出现了多种题材、多种类型、多种风格的作品，理论界对于电视剧类型的划分形成多种标准。笔者按照通常的标准来进行划分，分为探索期、发展期和成熟期。

一、探索期

1978年至1988年可以称为我国电视剧类型的探索期。我国内地积极借鉴我国港台与国外各种类型电视剧的经验，积极探索有关类型电视剧，在电视剧类型化方面取得了初步的成果。这十年我国电视剧类型以伦理剧、军旅剧、武侠剧、神怪剧、破案剧等为主，如《三家亲》（1979）、《敌营十八年》（1980）、《武松》（1982）、《今夜有暴风雪》（1984）、《西游记》（1985）、《聊斋》（1986）等，均引起人们浓厚的兴趣，产生了较大的反响。此外，《夜幕下的哈尔滨》《济公》《乌龙山剿匪记》《新星》等也产生了一定的影响。