

文学艺术读物
文艺欣赏系列

当代热播 电视剧赏析

DANGDAI REBO DIANSHIJU SHANGXI

主编 杨晓林

重庆大学出版社
<http://www.cqup.com.cn>

当代热播 电视剧赏析

DANGDAI REBO DIANSHIJU SHANGXI

主编 杨晓林

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代热播电视剧赏析/杨晓林主编. —重庆:重庆大学出版社, 2012. 5

(惠民小书屋丛书:文艺欣赏系列)

ISBN 978-7-5624-6543-0

I. ①当… II. ①杨… III. ①电视剧—赏析—中国
IV. ①J905.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 280223 号

当代热播电视剧赏析

主编 杨晓林

策划编辑:林佳木

责任编辑:贾曼 版式设计:贾曼

责任校对:刘雯娜 责任印制:赵晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:邓晓益

社址:重庆市沙坪坝区大学城西路 21 号

邮编:401331

电话:(023) 88617183 88617185(中小学)

传真:(023) 88617186 88617166

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn(营销中心)

全国新华书店经销

重庆升光电力印务有限公司印刷

*

开本:890×1240 1/32 印张:7.75 字数:223 千

2012 年 5 月第 1 版 2012 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5624-6543-0 定价:15.00 元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换

版权所有,请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书,违者必究

序

中国电视剧的类型与热播原因

电视剧是电视艺术中的一个子系统,1928年英国通用电气公司电视实验室试播的情节剧《女王的信使》标志着它的诞生。电视剧在中国堪称“第一”的叙事艺术,观众喜爱电视剧,与中国传统的章回小说、说话话本所培育的线性叙事传统的持久熏陶和喜欢听故事的传统有关。1986年,36集的《红楼梦》播出时万人空巷,最高收视率达70%以上。1994年84集的《三国演义》,也创造了46.7%的高收视率(这就意味着,全国有4.5亿到5亿人在同时收看)。现在,央视黄金时段播出的电视剧,观众人数也动辄过亿。中国观众高涨的收视热情,正处在长盛不衰的发展态势之中。电视剧成了中国人生活中不可或缺的组成部分。观众接受电视剧的心理动因有认识学习的动因、消遣娱乐的动因、接受教育的动因。这实际上是与艺术的三大功能——认识、娱乐和教育相对应的。作为一种大众化的艺术形式,它反映着普通老百姓的心理诉求和爱憎,“媚俗”“媚大众”是它与生俱来的特征,也是它获得大众喜爱、获得高收视率的重要原因。“雅”好“俗”不好的电视剧是很难生存的,而大众的口碑则是一部电视剧获得成功,并在电视史上留名的重要依据。

一部电视剧在热播之后,往往会有同类的电视剧接连出现,满足观众进一步的心理需求。这些具有相似构成元素的一系列电视剧就形成了一种电视剧类型。电视剧类型在于创作与生产中形成的相对固定的文本模式和制片模式,常常表现为一些相似的、反复出现的叙

述结构、风格模式、主题模式、人物及人物关系以及剧本成型之后的制片等。

电视剧近年来一个引人注目的发展趋势是类型杂糅,就是本该泾渭分明的各种电视剧类型相互渗透和融合,形成了你中有我、我中有你的发展态势。这对电视剧的分类研究也造成了一定的困难。因此,我们经常会看到不同研究者的分类不尽相同。参考了诸多学术观点,在本书中我们将中国近年来的电视剧大体分为十个类型。归类的目的,是为了使读者能对其类比阅读,在互文的语境下加深对作品意义的理解。

偶像剧。源于日本,20世纪90年代初期由香港卫视中文台进入国人视野,当时被称为“时尚/新潮剧”。富有青春气息和时尚潮流,表现年轻人爱情、友情等感情纠葛,消费对象也以青年人为主体的,有极为夸饰的造梦特征,是城市中“美丽的成人童话”。我国青春偶像剧引起社会关注的首先是《十六岁花季》,作为内地国产青春偶像剧正式登台亮相的是《将爱情进行到底》。此后各种杂糅其他类型的亚类型偶像剧大量涌现,如将故事设在民国时期的《京华烟云》《金粉世家》《情深雨濛濛》等;与传奇剧结合的古装偶像剧《少年包青天》《还珠格格》《上错花轿嫁对郎》等;将爱情剧与警匪剧成功嫁接的海岩剧系列《玉观音》《拿什么拯救你,我的爱人》《永不瞑目》等;与伟人传记结合的《恰同学少年》等;与喜剧结合的《爱情公寓》等。而其中现实题材的《奋斗》,由于切中了80后一代的生活梦想,使他们的心理得到宣泄和排解,受到青年人的热捧。

情景喜剧。又称为处境喜剧,是喜剧演出形式的一种,最开始通过广播播出,发展至今已将阵地搬到了电视荧屏。情景喜剧每一集一般是30分钟左右,要求情节紧凑,脉络清晰。情景喜剧有着固定的主演阵容,一条或多条故事线,围绕着一个或多个固定场景如家庭、学校、办公室进行。情景喜剧的拍摄技术大同小异,主要有三种:有现场

观众,现场拍摄;无现场观众,现场拍摄;外景拍摄。有现场观众的场景在现场拍摄时通常有一个中心场景,大部分故事情节都发生在这里。情景喜剧在人物上很有特色,一般是独立的完整体,也就是说角色很大程度上是相对固定、稳定的,每一两集讲一个相对完整的故事。中国的情景剧以1994年《我爱我家》的出现为标志。

家庭伦理剧。它一直是中国人的一道“主菜”,这是因为中国的“家国同构”思想静水流深,绵延千年,依照惯性也将持久地延续下去。伦理道德是维持家庭乃至家族的支柱,所以家庭剧的核心就是表现家庭伦理,对有益于家庭和睦、家族团结的伦理亲情予以褒扬,而对危害家庭和家族的违理悖德行为则加以规劝和惩戒。家庭伦理剧一直把夫妻之情、兄弟之义、父母养育之恩、子女反哺之理等作为其构成要素;在道德价值方面,常以家庭为本位,以维护家庭稳定团结为己任。《贫嘴张大民的幸福生活》所表现的顺时随俗、知足常乐、维系家庭一体的平民心态;《孽债》对返城知青与子女关系的思考;《牵手》对婚外恋现象的关注,是对不利于家庭和睦外在因素的思考;《中国式离婚》通过对“女巫型”妻子形象的反思,反观传统意义上的弱势一方,对其提出了规劝和善意的批评;《新结婚时代》讲述因两个人的婚姻而扩展的两家人的矛盾,以及由此而外延的社会百态。

武侠剧。诞生于20世纪60年代的香港,主要是以武打动作作为中心来安排剧情、塑造人物形象、组织视听语言的。侠义精神是其精神内核,武打动作是其表现形式。武侠剧大都改编自中国源远流长的武侠文学,从《史记》中的《游侠列传》到唐传奇和宋元话本中的侠士故事,再到明清成熟的长篇武侠小说如《水浒传》《儿女英雄传》《七侠五义》等。比较著名的有改编自平江不肖生的小说《近代侠义英雄传》的《霍元甲》;王度庐的《卧虎藏龙》;改编自还珠楼主的《蜀山剑侠传》的《蜀山奇侠》和《新蜀山奇侠》;此外“黄飞鸿系列”“新方世玉系列”“南少林系列”都是从20世纪40年代的旧派小说中取得的重要素材。

由新派小说改编的有金庸小说改编系列如《射雕英雄传》《天龙八部》《鹿鼎记》等；古龙小说改编的《楚留香传奇》《绝代双骄》《圆月弯刀》等；梁羽生的《四大名捕》等；卧龙生的《飞燕惊龙》等。根据漫画《风云》改编的《风云之雄霸天下》《中华英雄》等；根据武侠游戏改编的《仙剑奇侠传》《剑侠情缘》等。

历史剧。就是反映历史事件和历史人物的电视剧。人们通过历史剧关照当下，渴望一些当下的社会问题能以史为鉴，在历史提供的经验和教训中获得某种解决的智慧或启迪。《康熙王朝》《雍正王朝》《汉武帝》等都在探讨治国、反腐、党争等问题，探讨一个个帝国由弱而强、由衰而盛的缘由，探讨如何才能富强国力、繁荣经济、安定民生，通过对秦始皇、汉武帝、康熙等的颂扬来表现当前统一的必要和决心。总而言之，历史题材的电视剧大多与政治密切相关，具有令人浮想联翩而且心照不宣的政治隐喻意义。因而此类电视剧也成为中国观众的政治情结能够得到相对自由传达的公共领域。从题材特点上讲，历史剧不是对现实的直接叙述，因而得以回避了不少激烈尖锐的现实矛盾。

传奇剧(戏说剧)。表现出更多的世俗趣味性，是喜剧和历史剧结合的一个新种类。它改写了正史和正剧中所阐释的代表国家和政权意志的历史，不是以正统的和主流的方式去表现历史，不是知识精英的视觉，而是以民间的、草根阶层的心理去阐释历史。它只截取历史上被民间加工过的传说碎片或者说是只借用历史的衣冠，讲述一个老百姓希望的谑趣故事，以民间狂欢、离奇、子虚乌有作为特色。

军旅剧。在我国是最受重视和扶持的电视剧类之一，以描述战争、军队或军人生活为主，具有鲜明的军事特征。其中又可以划分为三类，即古代军事题材剧、近代革命题材剧和现当代军旅题材剧。革命题材剧和军旅剧通常以歌颂为主，强调历史发展的必然性。近年来，在倡导主旋律叙事的大前提下，也非常重视其娱乐性，英雄人物也

趋向于凡俗化和人性化。其中比较有代表性的作品有《朱德元帅》《陈庚大将》《八路军》《新四军》《长征》《江山》《历史的天空》《军人机密》《激情燃烧的岁月》《亮剑》《士兵突击》《血色浪漫》《幸福像花儿一样》《突出重围》《和平年代》《DA师》等。

公安剧。往往以惊险紧张的情节、扣人心弦的悬念、善恶对立和大起大落的人物命运来结构故事。一般都有比较强烈的主旋律色彩,强调魔高一尺道高一丈、法网恢恢、疏而不漏、正义必胜,强调政权力量、法律秩序等神圣和不容亵渎。比较著名的有《便衣警察》《水落石出》《绝对控制》《公安局长》《一双绣花鞋》《梅花档案》《黑洞》《警坛风云》《罪证》《刑警本色》《永不瞑目》《荣誉》《121 枪杀大案》《女子特警队》《重案六组》等。其中也产生了一些与其他类型结合的亚类型警匪剧,如与家庭伦理剧结合的《不要和陌生人说话》,和偶像剧结合的《玉观音》等。

谍战剧。是以间谍活动为主题的一类影视剧,其中有卧底、特务、情报交换、悬疑、爱情、暴力刑讯等元素。目前荧幕上火热播放的谍战剧继承了新中国成立后一系列“反特片”的传统,并在其基础上增加了更多看点。比较著名的有《暗战》《潜伏》《对手》《身份的证明》《生死线》等。

农村剧。就是表现农村的基本现状和农民的生活、思想、经历,反映农村经济发展及其农民的生存状态和思想变迁的电视剧。农村剧一般都有鲜明的地域文化特征,其中东北、西北、江南是三个农村剧艺术成就较高、地域风格特别突出的地区。农村剧的创作一般情况下可分为三类:一是农村家庭伦理剧,如 20 世纪 80 年代的《篱笆·女人和狗》《辘轳·女人和井》《古船·女人和网》三部曲;二是改革题材剧,如《当家的女人》《党员二楞妈》《情满珠江》《刘老根》系列、《希望的田野》《圣水湖畔》《乡村爱情》等;三是民工剧,如《外来妹》《城市的星空》《山城棒棒军》《民工》《都市外乡人》等。

类型的形成是电视剧商业上成熟的标志,而类型杂糅则是电视剧发展到高级阶段的必然结果。

现实类热播电视剧一般选择的总是当下大众最关心的热点问题。1993年的《北京人在纽约》聚焦的是20世纪90年代初中国的“出国热”;2002年的《不要和陌生人说话》关注的是现代婚姻下的家庭暴力问题;2004年的《中国式离婚》聚焦的是当代人婚姻危机问题;2009年的《蜗居》则反应了近年来最关乎中国普通人切身利益的住房问题……

非现实类热播电视剧一般都在虚构的历史或者传奇故事中影射现实,切中观众的心灵,引起共鸣,让观众看到自己,看到当下的生存境遇。如历史剧对治国、腐败、民族大义等问题的思考,无不和人们渴望盛世明君、国家强大统一等现实相关;武侠剧极大地满足了人们崇拜英雄的心理和对超能力的心理需求;谍战剧则满足了人们的好奇心和智力冲浪的需求等。

除以上原因外,热播电视剧一般都有较高的艺术成就,塑造了大众心理的代言人。情节本身的扣人心弦至为重要,而摄影、美术、服装等形式上的东西,对于电视剧的热播有锦上添花的重要作用。

本书由多作者共同完成,所有篇目已得到作者授权出版。

杨晓林

2012年5月

目录

第一部分 青春偶像剧

《奋斗》：又一部琼瑶式的都市童话/2

《爱情公寓》：将后现代进行到底/13

第二部分 伦理剧

《中国式离婚》：当代都市人的婚姻围城/22

《金婚》：“婚恋编年史”/30

《蜗居》：三重“蜗居”/41

第三部分 情景喜剧

《粉红女郎》：戏说爱情、调侃婚姻/54

《家有儿女》：你成长，我快乐/63

《武林外传》：娱乐大众的后现代主旋律喜剧/72

第四部分 武侠剧

《天龙八部》：侠者的江湖和人生/84

第五部分 历史剧

《大明宫词》：“文人电视剧”模式的经典之作/98

《乔家大院》：一部弘扬晋商精神的恢弘巨著/108

《闯关东》：生存在民间的传统文化/118

《大明王朝1566——嘉靖与海瑞》：治国与反腐/128
从《三国演义》到《三国》：古典华章的当代再演绎/140

第六部分 传奇剧

《宰相刘罗锅》：历史视野中的民间狂欢/152
《还珠格格》：娱乐狂潮下的奇葩/163

第七部分 军旅剧

《激情燃烧的岁月》：军人情结与平民情怀/174
《亮剑》：铁血丹心，民族史诗/184
《士兵突击》：平民英雄与大众神话/195
《人间正道是沧桑》：在道德的砧板上砍剁/206

第八部分 公安剧

《玉观音》：玫瑰与枪/218

第九部分 谍战剧

《潜伏》：潜伏的力量/228

第一部分

青春偶像剧

《奋斗》：又一部琼瑶式的都市童话

出品单位：北京鑫宝源影视投资有限公司

原著：石 康

编剧：石 康

导演：赵宝刚 王 迎

摄影：郑志勇 甘运全 杨燕娣

美术：姚 清 赵 京 王绍林 王 竞

作曲：孟 军

主要演员：

佟大为（饰陆 涛） 马伊琍（饰夏 琳）

李小璐（饰杨晓芸） 文 章（饰向 南）

王珞丹（饰米 莱）

长度：32 集

时间：2007 年

荣誉：获2007 年“年度最受欢迎热播剧”奖。

2007 年佟大为荣获首届 BTV 年度影视盛典“最佳人气”奖。

2009 年第二十七届“飞天奖”长篇电视剧二等奖。

故事梗概

陆涛自建筑学院毕业，与身为建筑设计师的继父陆亚迅矛盾日益加深。这时陆涛的生父徐志森携巨款来到北京发展房地产业，陆涛赫

然发现自己有了两条不同的生活道路可以选择。和陆涛一同毕业的还有他的几个“死党”：向南、华子和米莱、杨晓芸等人。不久，陆涛和夏琳一见钟情，两人为了爱情伤害了米莱，伤心至极的米莱去了美国。一次郊游中向南和杨晓芸相识了，在向南半真半假的求婚后两个人闪婚了。华子一心想挣钱发财，并与北漂女孩露露一起做起了发廊生意。

陆涛进了一家设计公司，在和徐志森合作之后，平步青云。事业的成功让他信心大增，徐志森要求他和米家合作，于是陆涛开始与回国的米莱有了频繁的工作交往。此时的夏琳觉得陆涛成了赚钱的奴隶，两人开始有了分歧。而陆涛渐渐发现徐志森是一个十足的商人，他把自己一手做出的“法兰克风情”高价卖了，这使得陆涛愤然辞职。后来夏琳去法国留学，陆涛开始陷入了失恋的痛苦。夏琳走后，陆涛被米莱说动决心振作，联系米立雄重新投身房地产业。陆涛对米莱不求回报的付出很感动，但是他还是爱着夏琳。杨晓芸对自己的婚姻失去了信心，于是决定离婚。华子的生意做得并不顺利，而且他的妈妈也患了癌症。

三个“死党”几经辗转之后建了一个“心碎乌托邦”住在了一起。夏琳回国来到“乌托邦”，但她和陆涛还是意见不合，她讽刺陆涛现在要么是靠女人，要么是靠富爸爸，说得陆涛很伤心。而向南在网上认识了个叫瑶瑶的女孩，两人开始恋爱了。华子的生意越做越好，可就在他和猪头合开泰国餐馆时，露露宣布要和猪头结婚了。华子悲痛地去参加了他们的婚礼。婚礼结束后，露露告诉他父亲临终的愿望是全家人生活在一起。这就是自己奋斗的目标。

在陆涛的一意孤行下“田园牧歌”最终破产了，他和继父的关系也在这次事情之后有了转机。然而，面对病危的徐志森，陆涛却毅然舍弃了他的巨额财产，离开了他。不久夏琳回国了，两人意识到了彼此的重要，决定结婚。杨晓芸在几次相亲失败后转而苦苦哀求向南，最后他们办理了复婚手续。华子的泰国餐馆生意红火，他事业终于成功

了而且他和春晓也一见钟情。这一群年轻人在经历了感情和工作的变迁后对人生有了新的领悟,开始过上了新的生活。

作品分析

《奋斗》被评为“每个80后必看”的电视剧,一度掀起收视狂潮,被誉为“80后圣经”。它的表象符号,如俊男美女的靓丽包装、缠绵悱恻的爱情纠葛、时尚高档的物质消费等富有煽动性,但又显现出与以往偶像剧不一般的特质:采用松散的结构表现庸常生活,柔化了矛盾冲突。把琼瑶剧的故事设置、王朔和冯小刚式的京味幽默元素加入其中,使日常生活喜剧化。《奋斗》在把80后的生存状态浪漫化、温情化的同时,又绵里藏针,挟裹了发人深思的残酷现实。《奋斗》也存在一些值得商榷的地方,诸如对励志的理解,80后对待事业的态度等。

庸常生活的喜剧化

《奋斗》通过松散的结构,表现了80后一代以自我为中心、跟着感觉走的庸常生活。通过具有京味幽默的台词,使这种庸常生活喜剧化、闹剧化,在形式和内容上找到一个比较好的契合点。

《奋斗》结构上类似于相声、小品和冯小刚式喜剧电影的加肥加长,更像情景喜剧而不是连续剧。日常生活最大的特点就是它的庸常

性,典型理论强调切取生活中最有代表性冲突的片段组织故事,而新现实主义影视理论强调还原生活本身,表现生活的芜杂性和人生存的状态。在《奋斗》中,80后的所作所为是庸常的,没有生死考验,没有生离死别,没有战天斗地的豪迈举动,只表现支离破碎的日常生活和一地

鸡毛式的情感纠葛,松散的剧情和自由的结构是契合的。

在人物关系的矛盾冲突处理上,《奋斗》由于故事线被弱化,剧中人物只有性格和价值取向的冲突,没有你死我活的矛盾斗争及大善大德与大奸大恶的冲突。颇有小品和相声布置故事情境、相互逗乐的味道,也有情景喜剧设套解套细节设置,表现的是一种生活状态,而不是讲冲突激烈的故事,一般电视剧中剑拔弩张的人物冲突也被完全弱化,因此称《奋斗》为“状态电视”也无不可。如情敌之间的关系,没有因为彼此间的横刀夺爱而反目成仇,不共戴天,此恨绵绵无绝期的疯狂报复,而是如小孩玩家家一样轻松,把大事化小,小事化了。情敌之间很容易相互理解,相互原谅,再次恢复友谊,又成为好姐妹好兄弟。编剧石康认为:“我觉得年轻人,所谓80后更现实,他不会让仇恨和愤怒留得太多,他很快会找一个非常现实的方法把它解决了。而且我觉得关键是80后一些最基本的道德观念和上一代人有差别。”^①情敌夏琳和米莱、华子和向南、华子和猪头无不如此。而这种情况,在情景剧和小品中出现的频率也很高。

《奋斗》最让80后津津乐道的,就是“耍贫嘴”的台词,那种带有王朔和冯小刚式的调侃,那种有意为之的京味幽默,颇有话剧或舞台剧的风格。由于小品、相声和情景喜剧在中国源远流长,具有极深厚的群众接受基础,特别是“逗”乐,调侃别人以求精神上的平等,自嘲以求思想上的放松,这种台词风格颇受喜欢把话说得离奇、新潮、有创意的现代青年男女的喜爱。导演赵宝刚说:“因为它太没有戏剧性了,不是编织一个很扑朔迷离跌宕起伏的故事,人物命运没那么复杂,完全靠生活的一些人物关系和一些话题,还有语言的一些魅力来吸引观众看的。”^②聊举几例来分析。

① 导演赵宝刚、编剧石康、演员文章做客聊《奋斗》, <http://www.sina.com.cn>.

② 导演赵宝刚、编剧石康、演员文章做客聊《奋斗》, <http://www.sina.com.cn>.

1. 剧情:徐志森想见陆涛,陆涛拒斥和诅咒这位素未谋面的富翁生父。

陆妈妈:儿子,你亲生父亲要从美国回来了,他在美国赚了很多钱,他想见见你……

陆涛:见面就算了,让他把遗产打我卡里吧。

2. 剧情:米莱跑去看陆涛路上摔了一跤受伤,米莱作为前女友,对陆涛旧情不断,调侃陆涛也调侃自己,哀怨之情溢于言表。

陆涛:喝点什么?

米莱:我喝可乐。

陆涛:冰箱里有过期的,你喝不喝呀?

米莱:喝,作为你过期的女友我也就配喝过期的可乐。

陆涛:好点了吗?

米莱:别往我这性感的美腿上看,回头口水掉我伤口上了,化脓了我跟你没完啊!

3. 剧情:杨晓芸逛街,恃宠撒娇。对白简直就是相声段子里的“逗哏”和“捧哏”。

杨晓芸:今儿咱可说好了,这逛商场可有逛商场的规矩。

向南:说来听听。

杨晓芸:第一,只许看商品,不许看美女,我除外。

向南:成。

杨晓芸:第二,凡是给你向南买的东西,单价不许超过一百块,凡是给我杨晓芸买的东西,单价不得低于五百块。

向南:成。

杨晓芸:第三,不许逃跑,只许跟着我,不能在茫茫人海当中把我弄丢了。

向南:成。

杨晓芸:最后,付账要主动,知道什么叫一溜烟吗?告诉你,当我老公必须得有眼力价儿,我看商品这眼睛只要一放光,你就得一溜烟地给我去付账,不能浪费我宝贵的唾沫催你。