

电视剧作艺术

杨 田 村

北京广播学院出版社

电 视 剧 作 艺 术

杨田村

北京广播学院出版社

电视剧作艺术

杨田村 著

北京广播学院出版社出版

(北京市朝阳区定福庄东街1号)

新华书店北京发行所发行

北京广播学院印刷厂印刷

ISBN 7 — 81004 — 102 — 9/J。

787×1092毫米 1/32开本 印张：6 数字：127千字

1988年10月第1版 1988年10月第1次印刷

印数：2000册

定价：2.30元

序

田村同志要我为他的《电视剧作艺术》写序，这无疑给我出了一个难题。虽然，我在业余时间也写点有关电视的文章，但多系随感而发，缺乏深入研究，关于对电视剧就更是外行了。让一个外行来写序，岂不是找错了对象。因为平时常同田村同志谈天说地，是很要好的朋友，也就碍难推却。但我想，作为本书的第一个读者，作为一个电视剧观众，谈点印象，说点感想，也是可以做的。

此书，原是田村为广播电视函授学院写的一部教材，名叫《谈电视剧的创作》，后来，又经过他重新构造，写成《电视剧作艺术》。它主要是讲电视剧的编剧理论，又主要是写给初学者读的，因此，就追求一种明白晓畅的风格，并竭力结合实例进行分析、读起来是很轻松的，要把复杂的编剧原理讲得明明白白，说来容易，但做起来却很难的。可以说，这是初学者的一本很好的入门书。

编剧能不能教，这意见常常是分歧的。就以戏剧来说，讲戏剧编剧理论、剧作法的书，古今中外汗牛充栋，常写常新，可见是很需要的。也就是说，既然有人要学，就有人来教。据说美国有将近十万人渴望写剧本，中国的电视剧正在发展，想写电视剧的想必不少，即使也有十万人，也十分可观了。布·马修斯（美）就说：“编剧是一门艺术，而每一门艺术都得学；无论画像、作诗、做讲演或写剧本，总之不管什么艺术都得学，都可以教。诗人是天生的，不是造成的，这是不错的；但他生下来之后必须经过造就，这也是不错的，他会说话，这可能是上帝的恩赐，但怎么说话，这要靠对他本人的培养。在每一个艺术家身上，我们都可以发现一个既有颖悟又有方法的人。他的颖悟可能是他固有的，但他的方法则必须向别人学习才会学到手。”这些话，对学电视剧编剧的人来说，是同样适用的。目前，关于电视剧的书就寥寥无几，以我见到的有王维超的《电视剧初探》、路海波的《电视剧编剧技巧》等，都是写得不错的，而田村同志这本自有它的特色，是可以参照起来看的。

说它是一本入门的书，但它又不仅仅停留在入门上。它还就当前电视剧理论中的若干热门题目，作了专门讨论，比如关于中国电视剧发展的独特道路、关于两种类型的电视剧、关于电视剧的特点，关于电视剧是不是一门独立的艺术等，都提出了自己的见解。在讨论这些问题，作者指名道姓的展开辩论，我觉得这种风气很好，友好的学术辩论，才能推进研究。我想，书中一些富有启示的看法，不管它是否正确，只要言之有理、言之有据，必定也会引起同行的理论探讨的兴趣。对于一般读者，也可开阔思路。

现在，电视剧的理论研究是相当薄弱的，此书的出版，会给寂寞的电视剧理论领域增加一点声色，增添一点热闹。

电视剧创作是呼唤着理论的。既需要高头讲章，更需要讲编、导、摄等ABC的书。为什么说更需要讲ABC的书呢？以我个人观赏电视剧的感受而言，电视剧的年产量不少，据说每年都在千部（集）以上，主要问题是质量不高。优秀之作是少数，大多是平平之作，相当部分是低劣的。其原因是诸种因素造成的，但从电视剧创作自身来检讨，我看主要是编导摄等方面的ABC不过关，也就是说基本功不过硬。从编剧来说，有的剧题材不错，主题也好，但是，却连一个故事都叙述得不够完整，不够周密，或拖泥带水，或别生枝节，或硬拉架子。再进一步说，故事讲得不生动，不吸引人。至于，矫饰造作甚至胡编乱造的，也有。本来，连续剧是应当“叫座”的，可我们的一些连续剧没有那种让观众着迷的魅力。本书中曾提到，有人看外国和香港电视剧如《卞卡》等等，边看边骂，看完就骂，骂了还照样去看。尽管你可挑这挑那，但不能不承认人家的电视剧能把观众吸引住，而我们往往缺乏这种本领。其实，说穿了，象《卞卡》之类，人家很会编故事，也善于运用悬念，这些，就是编剧的ABC要解决的。如果我们每年上千部电视剧，大多数能够让观众心甘情愿有興味地收看，而不是把观众搞得不耐烦，甚至关机，都达到这样一个水准上，大概不能说是一种过分的要求吧！要达到这个目标，主要还是个解决ABC问题。这样说，是不是轻视电视剧界了呢？我说不是，只要把电视剧同电影创作加以总体比较，就可以发现问题的症结所在了。

中国电影文化的发展是经历了相当长的历史积累的，无

论从管理体制、人员素质、艺术经验等方面都有了足够的基础。而中国的电视剧事业毕竟是年轻的。中国的电视时代来得既猛又快，进入八十年代，数年间来了个电视大普及。这是一种陡然性的剧变。本来我国的电视起步就晚，“文革”十年，给我国的电视文化的发展带来一个断裂期，电视剧的发展也是这样。面对这历史剧变，使得各方面都缺乏准备，电视剧的从业人员，是四面八方聚拢来的，缺乏必要的专业培训，缺乏应有的文化素质，仓忙上阵、急于应付，不免带来种种问题。电视剧的质量普遍水准较低，标明从业人员缺乏基本功的素质。要大面积地提高电视剧的水平，就必须从基础抓起。以电视剧的理论建设来说，讲ABC的书不是太多了而是太少了，特别是结合创作实际讲ABC的书就更少。但写这样的书是很不容易的。

谈到电视理论研究，近几年已开始引起重视，但情况仍不能尽如人意。我在几次座谈会上曾说过，我们可以拿出上百万、几百万、上千万元的钱来拍电视剧，但却舍不得投点资培养理论人才、组织专门研究机构、出版书刊，这是一件相当令人困惑并感到奇怪的事。有关领导当局应当为电视剧的理论建设作出富有远见的决策并制订切实可行的计划和措施。

对于电视剧理论研究，我以为目前不必忙于建立体系，这是因为电视剧的历史还不长，电视剧理论还处于一个潜科学阶段。目前，应紧密地结合实际，特别是创作实际进行理论探索，进行深入的调查研究。单就电视剧创作的研究来说，当前最需要做的：

第一，是发展和繁荣电视剧的批评工作。每年都有大量剧作问世，能够得到批评的数量是很少的，多半是播完了

事，毫无反响，这大概对搞创作的人来说，也会感到寂寞和悲哀。没有繁荣的电视剧批评，就很难为电视剧发展提供舆论动力。

第二，是需要加强对优秀作品的研究、对优秀剧作家、导演、摄象、剪辑、音乐家的研究。电视剧的理论研究必须建立在对作家作品的研究基础上，这是一般评论所不可替代的。由此才能总结电视剧创作的新鲜经验，新的创造，并由此上升为理论。

第三，是要重视综合性的研究。由电视剧创作实践中所提出的带有倾向性或带有规律性的课题，能从客观上加以审视和评析，这对于创作实践会起到启示和引导作用，而这方面的研究就更缺乏了。

至于大力译介国外电视剧理论著作，也是极为迫切的。

总之，我以为先要作些切合实际的理论工作。不是电视剧没有什么可研究的，单是我国近十年来的电视剧实践中所提出的课题就足够多了，可谓俯拾即是，只是我们很少有人去研究它罢了。连起码的一支理论队伍都没有，就格外令人焦急了。正因此，我觉得田村同志竟乐此不疲，肯下功夫，并写出书来，实属难能可贵。也许本书有这样或那样的不足，但他的劳动是会得到广大读者和电视剧界的首肯的。我希望他再接再厉，写出第二本、第三本……电视剧的理论著作。我期待着。

田 本 相

1988年4月10日

于北京东郊定福庄

目 次

序.....	田本相(1)
--------	----------

第一章：电视的发明和电视剧的发展

一、电视的发明.....	(1)
二、电视剧发展的三个阶段.....	(3)
1. 转播阶段.....	(3)
2. 直播阶段.....	(5)
3. 录制阶段.....	(9)
三、我国电视剧发展的独特道路.....	(12)
四、两种类型的电视剧.....	(15)
五、我国电视剧的发展.....	(19)
1. 初创时期.....	(20)
2. 停滞时期.....	(20)
3. 复苏时期.....	(21)
4. 发展时期.....	(22)

第二章：电视剧题材的形成和特点

- 一、题材的形成.....(24)
 - 1. 熟悉生活.....(25)
 - 2. 认识生活.....(30)
 - 3. 热爱生活.....(33)
- 二、电视剧题材的特点.....(37)
 - 1. 要适应五十分钟.....(37)
 - 2. 要尽量让人看见.....(41)
 - 3. 要想到小屏幕.....(46)
- 三、电视剧题材也要丰富多彩.....(48)

第三章：电视剧主题的形成及其体现

- 一、什么是主题.....(57)
- 二、从这里开始.....(59)
- 三、“磁石”的作用.....(64)
- 四、两个反面的例子.....(69)
- 五、“具有人底体温的”思想.....(72)
- 六、感情即是思想.....(74)
- 七、从场面流露出来.....(79)
- 八、从《城南旧事》落选谈起.....(82)

第四章：电视剧的结构

- 一、从故事说起.....(88)
- 二、什么是结构.....(90)
- 三、结构的原则和动力.....(92)
- 四、戏剧式结构.....(97)
 - 1. 戏剧式结构的特点.....(99)
 - 2. 戏剧式结构的长处和短处.....(110)
- 五、非戏剧式结构.....(115)
 - 1. 非戏剧式结构的特点.....(116)
 - 2. 非戏剧式结构的长处和短处.....(127)

第五章：电视剧的特点

- 一、说在前面.....(131)
- 二、从一场错误的“战争”说起.....(132)
- 三、电影就是电影.....(135)
 - 1. 特写镜头.....(137)
 - 2. 独白.....(140)
 - 3. 运动.....(145)
 - 4. 蒙太奇.....(147)
- 四、新闻不是文艺.....(154)

1. 是新闻特点, 不是文艺特点	(155)
2. 交流方式	(159)
3. 所谓“新型的电视结构”	(163)
4. 假想的观众	(168)
五、电视剧的特点	(172)
六、结束语	(175)

第一章 电视的发明和 电视剧的发展

匈牙利著名电影理论家贝拉·巴拉兹在《电影美学》中曾经说过这样一段话：“电影是唯一可以让我们知道它的诞生日期的艺术，不象其他各种艺术的诞生日期已经无法稽考。”因此电影“给美学家提供了一个空前未有的好机会，让他们去研究一种正在形成中的艺术的发展规律。”在巴拉兹说这段话的时候，电视剧还没有兴起，电影还是“唯一”的知道它诞生日期的艺术。在电影之后出现的电视剧，当代人是看着它诞生、成长起来的。电视剧的历史还很短，前途也还不可估量，正因为如此，确是研究它的形成和发展规律的绝好机会。

恩格斯说：“……文学、艺术等的发展是以经济发展为基础的。”日本电影理论家岩崎昶也认为：“艺术就是直接产生于一切时代、一切社会的生产技术这一基础之上的。”而“电影不仅是机械和科学技术的产物，而且随着机械和科学技术的进步和改善，在艺术方面也有很大的进展。”^①这些看法，同样也符合电视剧发展的历史。

没有电视的发明，也就没有电视剧。德国戏剧理论家倍恩哈特·迪鲍尔特说：“电影自称是以机械制造艺术”。电

视剧当然也可以称作是以电子制造的艺术了。

一、电视的发明

电视究竟是在何时、是何人发明的，还没有一个确定的说法。事实上，电视的发明是世界各国许多科学家智慧的结晶。所以很难归到某一个科学家的名下。它先后经历了一百二十年之久的研究，才初步告成。

一八一七年瑞典科学家白锐来 (J.J Berclvis) 在做一种化学实验时，发现了“硒”元素。但是白锐来并没有进一步研究硒的性能。过了五十六年，到一八七三年，英国科学家约瑟夫·梅 (Joseph. May) 发现硒可以把光能变成电能。从而在理论上说明可以利用电子讯号把影象传递出去。一八八〇年，德国科学家李柏莱 (Maurice le Blanc) 发明旋转盘扫描式的原理。一八八一年，贝威尔 (S. Bidwell) 根据这一原理制造出一种传送图象的仪器，能够把静止的图象传送出去，据说效果还很不错。一八八四年德国科学家尼柯 (Pall Nipkow) 又发明了“扫描平面板”，可以将影象扫描到感光的平面板上。接着阴极射线真空管和三极真空管相继发明。一九〇八年，德国科学家斯温顿 (A. A. Comphll swinton) 在《电视图象距离》论文中，指出电视可以运用照相制版印刷原理，使装置的阴极射线，上下左右移动，在荧光屏上靠移动的光点成象。一九一一年斯温顿再次提出研究报告，说：“今后可以从远处看到事物本身的图象，这一图象，将出现在电视荧光屏上。……”奠定了今日电视的技术原理。一九二一年，法国科学家肖而芝 (E.

Schoultz) 发明了一种电视装置，可以把动态的图象传送出去。这大概是电视机的雏型。后来经过德国科学家米夏勒 (Denes von Miholy)、美国科学家强肯斯 (Charles F. Jenkins) 和英国科学家贝尔德等人不断改进完善，到一九三六年德国和英国相继建立了电视台，正式播送电视节目。至此，电视基本完成。以后随着科学技术的发展，又出现了晶体管电视机、集成电路电视机和彩色电视机。现在电视技术比以往更迅猛地向前发展，前途无限。电视技术和与此相关的摄录像技术的发展带动着电视剧艺术的发展和完善，使之获得更大的表现能力。今天还没有一门艺术象电视剧这样清晰地看出它的形成与科学技术发展的直接的联系。艺术的发展和科学技术的发展在同步前进。技术似乎直接影响着电视剧艺术形式的变化。

二、电视剧发展的三个阶段

电视剧的发展，世界各国由于技术水平、经济条件和文化背景等方面的原因，所经历的道路虽然不尽相同，但大致都经过以下三个阶段：

1. 转播阶段

电视在一开始，并没有专门为电视播放编写和制作的电视剧，那时电视作为传播工具，只转播舞台演出的戏剧，也就是今天的剧场演出实况转播。

现在国内一些文章和资料中，根据介绍过来的英国乔治·布兰特编的《英国电视剧》一书中的说法；说世界第一

部电视剧是英国广播公司（BBC）一九三〇年播出的意大利剧作家皮兰德娄的独幕剧《嘴里叼花的人》（有译作《甜言蜜语的人》）。这种看法并不可靠。从种种情况判断，这次播出的并不是真正意义的电视剧，而只是一次转播

英国电视台建立于一九三六年十一月。英国和德国是世界上建立电视台最早的两个国家。美国到一九三九年四月才建立第一座电视台（NBC）。一九三〇年的时候，比英国建台早六年，比美国建台要早九年。这时在全世界范围内，电视技术都还处在实验阶段，很不完善。连电视台都还没有，也就谈不上真正意义的播出了。所以根本就不能生产专为电视播出制作的名副其实的电视剧了，这是可想而知的。既然说明是皮兰德娄的独幕剧，那也就不是电视剧，而是舞台剧了。皮兰德娄是意大利的世界著名的戏剧家。一九三四年，“因为他果敢而灵巧地复兴了戏剧艺术和舞台艺术”，而获得诺贝尔文学奖金。一九二六年至一九三四年期间，他正带领一个剧团在欧洲各地巡回演出。B.B.C. 一九三〇年播出的《嘴里叼花的人》，可能是出于技术实验的需要，转播了他的剧团演出的一个剧目。据该书介绍当时播出情况说：“演员在荧屏上出现后便开始对白，直到最后从屏幕上消失。”这显然也是话剧演出的特点。这次播出，至多只能说是电视第一次转播戏剧。

另外，据美国埃里克·巴尔诺在《美国电视发展史》中介绍说，一九二八年九月十一日，美国通用电气公司在斯克内克塔迪的WGY电台播出了第一部电视剧《女王的信使》。这次播画面和声音还不是由一个电台播的，而是由WGY配播声音，W₂ XAD 实验台播映画面。这显然也是一次实验

性的播出。在如此低劣的技术水平期间，也不可能专门制作一部真正的电视剧。同书又说，一九四七年“五月，NBC 又在一个剧场首次转播了连续剧”。到五十年代，美国的电视台连如何制作电视新闻片，都还不会，不得不借助电影新闻纪录片，在一九二八年怎么可能制作出电视剧来呢？由此看来《女王的信使》大概也就是实验性的转播现成的舞台剧。

电视播出的戏剧大都从转播舞台剧开始。各国大体是相同的。我国第一座电视台——北京电视台，于一九五八年四月三十日开播，当晚播映的戏剧是李晓兰和莫宣表演的小歌剧《姑嫂河边》。以后又相继播出了马连良的《群英会》，张君秋的《望江亭》和北京人民艺术剧院演出的《关汉卿》。

在转播阶段播出的戏剧还是舞台演出的舞台剧。电视还仅仅是传播的工具。所以这时播出的戏剧还不是真正意义的电视剧。但是这一阶段却为电视剧的形成打下了基础，作好了准备，并且直接影响电视剧的下一阶段的发展，规定着电视剧的基本形态。所以这一阶段，可以说是电视剧发展的准备阶段。

2. 直播阶段

在这一阶段，真正意义的电视剧才算开始。直播电视剧播出的已不是在剧场表演给观众看的舞台剧，而是专为电视播出演出的戏剧了。直播也是与转播相对而言的。尽管剧本的编写和演出的方式基本上还是照搬舞台剧，但也有些微的不同了。