

THE FURNACE

THE
FURNACE

高 鑫 文 存

第二卷

电视剧的探索

九州出版社

79
10/12

dcn75/89

电视剧是艺术（代序）

飞速崛起的电视剧艺术，已经深深地介入了现代观众的生活领域，成为人们文化生活中的一个重要组成部分，被誉为“第九艺术女神”。但现状是众多内容平庸、艺术水平低劣的电视剧，严重地影响着电视剧的声誉，以致不少人惊呼：必须提高电视剧的艺术质量。

要提高电视剧的艺术质量，必须首先承认电视剧是艺术。电视剧不同于新闻报道、专题采访和一般纪录性节目。它当然也要反映时代精神，揭示社会生活的本质，然而作为艺术品，它有着自己独特的表现方法和艺术手段。如果将其等同于其他电视宣传性节目，那么，电视剧的艺术质量，则很难真正得到提高。

艺术，自有艺术的特征及其内部规律。作为电视剧，主要是通过画面和声音塑造艺术形象，真实具体地反映社会生活，表达思想感情，揭示蕴含在生活中的深刻哲理。电视剧艺术，主要是展现生活，并不直接地展现思想，而是将思想有意识地融会遮藏于全部艺术构思之中，让观众潜移默化地、心甘情愿地接受深蕴在作品里的思想，从中受到教益和启迪，它不能直白地、浅露地将思想强加给观众——这是屏幕上的艺术品与宣传品的根本区别。

只有承认电视剧是艺术，电视剧的创作者才能遵循艺术的规律，兢兢业业地去追求，探索和创新；电视剧的评论者，也才能依据对

艺术的要求，公允准确地去介绍、评价和论辩。遗憾的是：目前的电视剧多是宣传品，而非艺术品；电视剧的评论，也多是以政策条文来衡量，而非按艺术规律来要求。这，不能不就是妨碍电视剧艺术质量提高的一个重要问题。鲁迅先生说：“一切文艺固是宣传，而一切宣传并非全是文艺”。

这里，绝不是要贬低“宣传品”而抬高“艺术品”。“新闻联播”是宣传，人们观看是因为要了解天下大事；“电视剧”是艺术，人们观看是因为要寻求艺术美的享受。它们各有其责，不应顾此失彼。

只有将电视剧看作艺术,电视剧的艺术质量才能提高,才能满足观众日益提高的审美要求。我们热切期待着现状的改变。

目 录

电视剧是艺术（代序）	(1)
------------------	-----

理论篇

加强电视剧的基础理论研究	(3)
电视剧观念的变化和演递	(6)
电视剧思维方式的探索	(16)
电视剧艺术的重要走向	(29)
电视剧美学三题	(48)
在历史交叉点上表现美	
——现代电视剧的审美观念	(59)
画面：电视剧的本体语言	(63)
“电视小说”的艺术特征和社会价值	(79)
“电视文学”的飞速崛起	(91)
第九艺术女神	(98)
繁花似锦的电视剧家族	(100)

他山之石 可以攻玉

- 日本电视剧在中国 (105)
- 中日电视观之比较 (117)
- 日本电视剧的观念、类别和制作 (121)
- 日本电视纵横谈 (129)

创作篇

巧小精致 寓意深远

- 电视小品、短剧的创作 (139)
- 题材·结构·人物
- 电视单本剧创作漫谈 (153)

《暑假里的故事》的启示

- 谈电视单本剧的创作 (164)
- 长,非电视连续剧之过也
- 电视连续剧的审美思考 (169)

从案头文学到荧屏形象

- 谈电视剧《新星》的改编 (176)
- 生活的评判者 历史的见证人
- “作家电视剧”琐议 (179)

展现·探索·呼唤

- “改革题材电视剧展播”刍议 (182)

突破旧观念 荧屏放异彩

- 《凯旋在子夜》的艺术创新 (185)

纪实性电视剧的力作

- 评电视剧《刘连仁》 (188)

试论电视剧的文学性 (191)

美的执著追求和开掘

- 黄允电视剧创作初探 (206)

鉴赏篇

第九艺术女神

- 电视剧欣赏之一 (215)

繁花似锦的电视剧家族

- 电视剧欣赏之二 (219)

含蓄·深沉·真情

- 电视剧《徐悲鸿》的艺术风格 (224)

深沉的现实主义 浓郁的民族风格

- 电视剧《乡里妹子》的思想和艺术 (227)

老舍风格的执著探求

- 评电视剧《四世同堂》 (230)

人梯精神的悲壮颂歌

- 评电视剧《冠军从这里起飞》 (237)

新观念·新手法·新探求

- 评电视剧《爆炸冲击波》 (241)

大海·铁锤·人

- 电视剧《看那蓝色的海》观后 (244)

岁月炼真情 战火铸青春

- 评电视剧《凯旋在子夜》 (247)

是诗，是歌，是画

- 评电视剧《大林莽》 (250)

文明冲击“老军营”的思考

- 评电视剧《太阳从这里升起》 (254)

革命英雄主义的激越壮歌

- 评电视剧《乌龙山剿匪记》 (260)

寻根：历史、文化意识的开掘

- 评电视剧《两岸同根》 (264)

4 高鑫文存 (第二卷)

一株南国的山茶花

——夏慧的艺术创作道路 (268)

电视剧创作、理论研究综述

——电视剧一九八七年 (271)

附录:

电视剧创作谈

——为中国戏剧、电视剧创作函授中心而作 (275)

后记 (324)

加强电视剧的基础理论研究

理论篇

国家广播电视总局电视部，在召开“电视剧理论研讨会”的筹备中，提出了一个中心议题：如何进行电视剧的理论研究？如果把这作为一个试笔，我想它必将有如下内容：电视——电视剧的基础理论探讨。

电视剧是一门新兴的艺术，它于本世纪五十年代诞生。我国电视剧起步更晚，真正的发展也只有十来个年头，它与有着上千年历史的戏剧艺术，上百年历史的电影艺术比较起来，尚处于幼年时期。它虽已初步具备了戏剧艺术体系的戏剧艺术相类似艺术比较要素，然而还没有真正自己的、真正的电视剧艺术理论。在这种客观现实情况下，所谓“电视剧的理论研究”，最为迫切的任务，就是围绕电视剧艺术理论建设。

电视剧基础理论的研究，目前处于十分落后的状况，甚至有些基本概念尚未完全弄清楚，有些基本问题还未摆脱下科学而误解。譬如：什么叫电视剧？——究竟是舞台剧的电视化，还是借助电子屏幕而实现的电影，还是电视剧就是电视剧？电视剧的特征是什么——究竟是“屏幕性”、“家庭性”、“随意性”，还是“综合性”、“连续性”、“周期性”；还是“及时性”、“开放性”、“侵入性”？电视剧究竟什么——究竟是“电视戏剧”、“电视脚本剧”、“电视连续剧”。

加强电视剧的基础理论研究

北京广播学院学报编辑部，在召开“电视剧理论座谈会”的通知中，提出了一个中心议题：如何进行电视剧的理论研究？如果将这作为一个试题，我的答卷将写下这样一句话——加强电视剧的基础理论研究。

电视剧是一门新兴的艺术，至今不过四五十年的历史，我国电视剧起步更晚，真正的发展也才十几个年头。它与有着上千年历史的戏剧艺术，上百年历史的电影艺术比较起来，尚处于幼年时期；它与已经具备了完整美学体系的戏剧艺术和电影艺术比较起来，简直还没有属于自己的、独立的电视剧艺术理论。在这种客观现实情况下，目前对电视剧的理论研究，最为迫切的任务，就是加强电视剧基础理论的建设。

电视剧基础理论的研究，目前处于十分落后的状况，甚至有些基本概念尚未完全弄清楚，有些基本问题还未能给予科学的解释。譬如，什么叫电视剧——究竟是舞台剧的电视化，还是借助电子传播到家庭的电影，还是电视剧就是电视剧？电视剧的特征是什么——究竟是“小屏幕”、“家庭化”、“随意性”；还是“综合性”、“运动性”、“画面性”；还是“兼容性”、“开放性”、“浸入性”？电视剧有哪几类——究竟是“电视短剧”、“电视单本剧”、“电视连续剧”、

“电视系列剧”；还是“电视历史剧”、“电视现代剧”、“电视传记剧”、“电视爱情剧”；还是“电视歌舞剧”、“电视报道剧”、“电视散文”、“电视小说”？这些最基本的电视剧理论问题，如果得不到公允、科学的解释，又怎么谈得到建立电视剧美学呢？

电视剧由于创作实践时间较短，至今尚未像戏剧那样产生世界公认的杰出戏剧艺术家，如莎士比亚、莫里哀、斯坦尼斯拉夫斯基，也未像电影那样出现世界公认的经典作品，如《战舰波将金》、《偷自行车的人》、《罗生门》。就我国电视剧创作实践现状来看，目前甚至尚未出现专业化、有名望的电视剧作家，也尚未产生称得上典范作品的电视剧。艺术发展的历史告诉我们：只有在大量的、有代表性的艺术家和典范作品的基础上，才有可能进行综合性的研究，并上升为艺术的理论。可以这样讲，目前我国的电视剧创作，还未能给理论家们提供足以引发出建立系统理论和美学体系的实践基础。

当然，这绝不是说目前就无法进行电视剧的理论研究了，恰恰相反，电视剧发展的事实，使人们越来越清楚地认识到：正是由于电视剧理论研究不够，已经直接影响到电视剧艺术质量的提高和发展。艺术理论固然来源于艺术实践，但是艺术理论反转过来又会对艺术实践起指导和推动作用。正是基于这样的认识，有识之士才大声疾呼：必须加强电视剧的理论建设。

但是，电视剧系统理论和美学体系的建设谈何容易。不能好高骛远，必须脚踏实地、扎扎实实地进行电视剧的基础理论建设。

首先，应该研究、探讨和解决电视剧的一些基本理论课题：电视剧艺术的本性、特征、语言、技巧、手法，电视剧艺术的审美特征、情感特征、风格特征；电视剧艺术的独特构思、独特表现；电视剧艺术在社会生活中的地位，及其认识作用、教育作用和审美作用。这些基本理论的研究，既是发展电视剧艺术本身的需要，也是构成电视剧美学体系的基本理论建设。

其次，要加强对电视剧作品的剖析和评论，以探索电视剧艺术的内部规律。譬如对近年来在社会上产生深远影响的《四世同堂》、

《新闻启示录》、《新星》的研究，多是从一般“社会学”的角度加以评论，这固然也是需要的，但更重要的还是通过对具体作品的深入解剖，看它在电视剧艺术上有哪些创新，对电视剧艺术做了哪些突破，为电视剧艺术的发展带来了哪些新东西，提供了哪些可供遵循的艺术规律，在整个电视剧发展史上占有什么样的位置。只有在分析具体作品的基础上，才有可能上升到理论的高度。

再次，还需要加强电视剧同其他艺术的横向研究。为使电视剧尽快成为一门真正独立的艺术，有的电视剧理论曾特别强调划清电视剧与其他艺术的界限，生怕与其他艺术有“雷同化”而失去电视剧的特点。这种理论忽略了一个重要问题——电视剧不是在人为地突出其特征中求生存，恰恰相反，电视剧只有在对其他艺术的学习、借鉴中才能求得自身的发展。因此电视剧的理论研究，需要在同其他艺术的分析、比较中，在探求电视剧同其他艺术的继承、借鉴和发展中，建设电视剧自身的艺术理论。

当然，电视剧的理论研究，应该有微观的研究，也应该有宏观的研究，而且两者应该联系起来进行。但是，电视剧美学体系的建立，是个浩大的整体工程，因而不可能一蹴而就。只有在基本理论研究、具体作品分析以及与其他艺术的分析比较基础上，才有可能进入更高层次的理论探讨——电视剧美学体系的建立。这些具体问题、基础理论研究，貌似“低级”，实际上是构成电视剧美学的重要组成部分。总之，强调奠定坚实的电视剧基础理论，正是为了建立更科学的、更系统的电视剧美学，更好地促进电视剧艺术的繁荣和发展。

1986年10月15日

电视剧观念的变化和演递

中国的电视剧，即将步入第三十个年头了。回顾历史，探索电视剧发展的道路，特别是电视剧观念的变化和演递过程，从中寻出某些规律性的东西，以利于电视剧艺术更好的发展，还是不无意义的。

电视剧既然是一门独立的、新兴的艺术，那么它就必然有自己内在的发展规律，有它不同于其他艺术的发展轨迹。

电视剧作为一种观念形态，处在不断的发展变化之中，其变化之迅速，演递之剧烈，是其他姊妹艺术所难以比拟的，这正是电视剧顽强艺术生命力的体现。本文就三十年来电视剧观念变化、演递的概况，勾勒一个大致的轮廓，以供专家们指正。

电视剧观念的变化，实际上就是电视剧发展的历史。它大体经历了：诞生——嬗变——更新——扩展——突破，这样五个发展阶段。

一、“直播电视剧”时期——电视剧观念的诞生

1958年，我国开始组建电视台——北京电视台（中央电视台前身）。为了丰富电视屏幕上的文艺节目，开始在演播室直播“电视小

戏”。所谓“直播”，是指演员表演、电视传播、观众收看同时进行。

我国第一个直播“电视小戏”为《一口菜饼子》（编剧陈庚，导演胡旭、梅村）。当时，编导者已经感到：这种新的电视艺术样式，既不同于舞台剧的转播，也不同于电影的转播，它是一种全新的电视节目，但称它作什么好呢？经过商讨，根据它的鲜明特征，定名为——电视剧。

于是，“电视剧”的观念从此诞生了。

值得重视的是：“电视剧”这一观念，此时有着鲜明的、特定的含意。它是指：在演播室里演出的戏剧，经过多机拍摄，镜头分切的艺术处理，运用电子传播手段，通过电视屏幕，传达给观众的特定的艺术样式。

也就是说，只有这种电视节目，才能称之为“电视剧”。这类电视剧的主要特征是——遵循戏剧的模式，以戏剧的美学观念为其支撑点：它以戏剧的矛盾冲突为基础，采用戏剧式的结构原则，具有开端、纠葛、发展、高潮、结局等要求，遵循时间、地点、动作、同一的“三一律”，戏剧情节高度集中，重在刻画和表现人物，带有较强的舞台假定性。

从1958年到1966年，在长达八年的直播电视剧时期，共播出电视剧近百部。限于当时的社会形势和文化势态，电视剧的观念，当然也不能背离“文艺为政治服务”的总方针。所以，尽管它具有反映社会生活迅速，表现时代精神快捷的优势，但从总体考察，较多的是“宣传品而非艺术品”。

在这种观念的指导下，这一时期的电视剧，具有两个鲜明的特征：一是它的时效性——及时地反映社会生活动态和党的方针，政策：为进行忆苦思甜教育，创作了《一口菜饼子》，为歌颂人民公社大办食堂，创作了《女状元》；为反映北京“十大建筑”的建设情况，创作了《新一代》……二是它的纪实性——在真人真事的基础上，经过加工创作而成：根据上钢工人邱财康抢救国家财产被烧伤，医护人员全力抢救的事迹，创作了《党救活了他》；根据与地主

阶级作斗争的少年英雄刘文学的事迹，创作了《刘文学》；根据人民的好儿子焦裕禄的事迹，创作了《焦裕禄》……这种时效性和纪实性，构成了电视剧总体观念的基础。

应该说，这是本来意义的电视剧。这一新的艺术观念，有着强烈鲜明的限定性。我们甚至可以说：“电视剧”这一观念，是属于“直播电视小戏的”。

当然，“直播电视剧”绝不同于舞台剧的实况转播。它已显现出一种新型艺术样式最初的端倪。所以，我们称之为电视剧观念的诞生。

二、“电视单本剧”时期——电视剧观念的嬗变

1976年，我国经历了长达十年无所作为的“浩劫”之后，进入了历史新时期。随着电子技术的进一步发展，随着便携式摄像机、录像机在我国的广泛应用，给电视剧的制作和发展，提供了必要的社会保证和技术保障。

1978年至1982年，我国开始重新恢复电视剧的制作和生产。然而，这一时期的电视剧，由于生产方式和技术手段的巨大变化，电视剧的观念也发生了质的嬗变。此时的电视剧制作，由室内走向了室外；由在演播室搭景，走向实景拍摄；由三维空间，走向多维空间；由时空限制，走向时空自由。总之，电视剧的制作，走向了电影的模式，电影美学观念开始介入了电视剧。按道理说，嬗变后的电视剧，本该不再延用“电视剧”这一观念，应该转换观念。但是，大家却约定俗成，一直沿用至今。实质上，这只是对本来的“电视剧”观念的一种“借用”。譬如美国就将这类电视剧称之为“电视电影”。

此时，电视屏幕上播出的电视剧，主要是依据电影的方式拍摄的“电视单本剧”，当时还尚未出现其他样式，诸如电视连续剧、电视系列剧等。故而这一时期应称之为“电视单本剧”时期。