

YULE YU SHANQING
HANJU BIANJU JIQIAO JIEXI

사랑해요

影视新视野丛书 第二辑

娱乐与煽情

韩剧编剧技巧解析

黎鸣 著◎

中国传媒大学出版社

影 视 新 视 野 丛 书 第 二 辑

娱乐与煽情

韩剧编剧技巧解析

黎 鸣 著 ◎

图书在版编目(CIP)数据

娱乐与煽情:韩剧编剧技巧解析/黎鸣著. —北京:中国传媒大学出版社, 2015. 5

ISBN 978-7-5657-1307-1

I. ①娱… II. ①黎… III. ①电视剧—编剧—研究 IV. ①I053.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 050051 号

娱乐与煽情:韩剧编剧技巧解析

著 者 黎 鸣

责任编辑 李水仙

欧丽娜

责任印制 阳金洲

封面制作 郭 琳

出 版 人 蔡 翔

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编:100024

电 话 86-10-65450532 或 65450528 传真:010-65779405

网 址 <http://www.cucp.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京艺堂印刷有限公司

开 本 710×1000 mm 1/16

印 张 12

版 次 2015 年 5 月第 1 版 2015 年 5 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5657-1307-1/I·1307 定 价 49.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

C 目录

contents

前 言 /1

第一篇 《洛城生死恋》详析 /19

- 一、剧名研究 /21
- 二、开场两段独白的效果 /22
- 三、第一虚构时空：在“永登浦”生活期间 /24
- 四、第二虚构时空：铁窗生涯期间 /33
- 五、第三虚构时空：在“快乐谷酒店”工作期间 /41
- 六、第四虚构时空：偷渡到美国期间 /62
- 七、第五虚构时空：再回济州岛期间 /78
- 八、小结：彰显娱乐性的编剧技巧 /89
- 九、缺点分析 /93

第二篇 《来自星星的你》详析 /95

- 一、剧名分析 /97
- 二、三段独白 /98
- 三、题材定位 /98
- 四、理论依据 /99
- 五、角色分析 /101
- 六、主体事件 /103

七、情感世界 /122

八、趣闻轶事 /129

九、叙事方式 /133

十、该剧的问题 /138

第三篇 解析韩剧的娱乐性与煽情手法 /139

一、解析娱乐性 /141

二、解析煽情手法 /169

三、韩剧的编剧风格 /178

后 记 /184

P 前言

reface

一个朋友曾经问笔者，怎么现在才开始写有关韩剧的研究著作？言外之意，现在“韩流”在中国的热度已经大不如前，观众对韩剧的故事内容、明星的表演都很熟悉，已经患上审美疲劳综合征，这个研究是否有点落伍了？笔者的回答是否定的，因为对文艺作品的学术研究，没有“落伍”和“不落伍”这样的概念，只要方法得当，总是可以得到新的研究成果。不过，话又说回来了，笔者退休前的职业，就是从事中国电视剧艺术研究的工作，当时把主要精力都投入到了对国内电视剧的研究上面。对于过去“韩流”火爆时期播出的韩剧，看得不多。除了《大长今》全部看完了之外，其余的只是随意观看，自然也就谈不上“研究”二字了。

退休之后，笔者继续从事电视剧艺术的研究。一次偶然的机会，应某位朋友的要求，帮助他们写电视栏目剧的剧本。这位朋友要求笔者多创作一些关于年轻人和大学生励志创业的栏目剧。在创作栏目剧剧本的时候，笔者想起韩国的青春偶像剧可以作为学习借鉴的样本，于是开始了对韩剧的研究。笔者在几个月的时间内，认真观看了《善良的男人》《我人生的甘雨》《城市猎人》《那年冬天起风了》《天狼星》《秋天的童话》《冬日恋歌》《夏日香气》《花样男子》《春天华尔兹》《野王》《邻家花美男》《七级公务员》《五根手指头》《我们可以结婚吗》《鸣拉拉夫妇》《人鱼小姐》《家门的荣光》等多部韩国电视剧。

在观看这些电视剧时，笔者本着学术研究的目的，对每一个镜头画面和每一句

台词都不放过,可以说一丝不苟。无论何人,只要用这种态度来观看电视剧,就会发现这不是一种轻松的工作,而是一件苦差事。对笔者而言,这是自找的苦差事,是劳累而快乐的学术研究过程。反观国内许多电视剧评论文章和学术论述,质量高者不多。追根溯源就是许多作者在观看电视剧作品时态度不够认真所致,由于电视剧的作品太长,从头到尾观看一部电视剧与观看一部电影所耗费的时间与精力自然不在一个等量级上。因此,许多学者由于种种原因,在没有观看完一部电视剧作品的情况下就开始发表议论,难免出现论据空泛、论点偏颇的现象。

在观看韩剧的同时,笔者也一直在寻找国内研究韩剧的专著,或许是信息不对称的缘故,笔者感觉目前国内出版的研究韩剧的著作并不多。见到三本:一本是中国广播电视出版社2006年出版的《中韩电视剧比较研究》,作者是李胜利和范小青;另一本是中国电影出版社2012年出版的《中韩两国电视剧产业战略与策略研究》,作者是赵晖;第三本是中国传媒大学出版社2009年出版的《韩剧攻略:当代韩国电视剧研究》,由董旻主编。此外就是散见于国内各种报纸刊物上关于韩剧的文章了。由此可见,虽然韩剧较之其他国家的电视剧,在中国电视观众中受欢迎的程度较高,但是中国电视艺术界对其进行学术研究的学者并不多。这种现状对于从事电视剧艺术研究的学者来说,意味着能够进行开掘的研究领域非常广泛,可以展现才华的学术空间非常广阔。

近年来,中国电视艺术家协会每年都组织国内的电视艺术家参加“中日韩电视制作者论坛”的活动。笔者也数次参加了这些活动,与韩国、日本的电视剧从业者进行了直接的学术交流。通过参加上述活动,笔者对韩国电视剧的制作和播出方式有所了解。

第一,韩国有46家电视台,其中有20家是商业电视台。最有影响的是三大广播公司的电视台,即韩国广播公司电视台(KBS)、文化广播公司电视台(MBC)、首尔广播公司电视台(SBS)。韩国的电视事业起步于1961年12月31日,这是韩国广播公司电视台向全国进行电视播出的日子。这三大广播公司中,韩国广播公司是由政府控制的公共企业,现有两个电视频道:KBS和KBS2。文化广播公司是由政府和民间资本共同控股的公司,成立于20世纪60年代末期。首尔广播公司成立于1990年,属于民间资本建立的广播公司,也被称为商业电视台。韩国的全国电视播出系统基本上由这三大广播公司的四大电视频道对韩国全境加以覆盖。1999年韩国通过了《广播法》,并成立了“韩国广播委员会”,对韩国的广播电视机

构进行管理。^① 三大广播公司平分秋色,没有一家具有唯我独尊的地位,相互之间的竞争很激烈。

三大广播公司实际上控制着韩国的电视产业。韩国电视剧的制作,一直都由这三大广播公司自己投资、拍摄和播出。每年播出的电视剧有 80 部左右。2005 年三大广播公司共播出 65 部电视剧,2006 年共播出 75 部,2007 年共播出 77 部,2008 年共播出 75 部。三大广播公司电视剧的专职从业人员大概是 KBS 80 人、MBC 50 人、SBS 50 人。^② 1999 年的《广播法》明文规定三大广播公司必须增加外制节目,尤其是独立公司制作的节目在黄金时间和非黄金时间要有一定的播出比例,逐步实行电视节目的制播分离。

2012 年,韩国正式申报的独立制作公司有 896 家,其中有 156 家是制作电视剧的公司,这些公司的电视剧从业人员有 1300 多人。^③ 韩国的电视剧制播分离是以三大广播公司为主体的制播分离。独立公司制作的电视剧都必须要有三大广播公司的认可和参与才能拍摄。三大广播公司在电视剧制作中,采取两种方法处理与独立公司的关系。一种方法是公司独立制作电视剧,向准备合作的广播公司进行申报,申报程序大致是:独立制作公司在完成一部新戏的策划案后,首先要向与之合作的广播公司提供制作电视剧必需的资料,主要包括导演、监制、编剧、形式及分量、制作费用及演员、版权的相关资料,著作权分配、海外版权以及希望播放的时期、目标观众、电视剧的卖点等。^④ 广播公司对电视剧的策划案进行审定后,双方签订协议。广播公司要对电视剧进行收视率预测,如果在播出中收视率超过预测的 1%,广播公司就会根据协议付给独立制作公司相应的报酬。第二种方法是,独立制作公司承包广播公司的电视剧拍摄,按照广播公司的要求进行拍摄,广播公司付给其制作费。韩国的“制播分离”实际上是“制播融合”,走的是以广播公司为主体的道路,不存在独立制片公司把已经拍好的电视剧在三大广播公司之间进行兜售的现象。

第二,依据三大广播公司对电视剧安排播出的时间段不同,可以把不同时段播出的电视剧分为早间电视剧、日日电视剧、周一周二电视剧、周三周四电视剧、周末电视剧。此外,韩国电视界又依据电视剧长度的不同,而把电视剧定位为四种形

① 赵晖:《中韩两国电视剧产业战略与策略研究》,中国电影出版社 2012 年版,第 41~42 页。

②③ 赵晖:《中韩两国电视剧产业战略与策略研究》,中国电影出版社 2012 年版,第 46 页。

④ 赵晖:《中韩两国电视剧产业战略与策略研究》,中国电影出版社 2012 年版,第 45 页,注释 2。

态:其一,日日电视剧。这种电视剧每天播出一集,每集30分钟,集数在150集以上,如电视剧《看了又看》。播出时间少则一年,多则几年。其二,周一周二电视剧。由于韩国把周一称为“月曜日”,周二称为“火曜日”,因此又把这种电视剧称为“月火电视剧”。此类电视剧每集长60分钟,总集数在16集到24集之间,每周固定在周一、周二各播出一集,两个月播完,如《冬日恋歌》。因此,这类电视剧又被定位为“迷你(mini)连续剧”,即小型电视连续剧的意思。其三,“周三周四电视剧”又被称为“水木电视剧”,源于韩国把周三称为“水曜日”,周四称为“木曜日”。这种电视剧每集60分钟,总集数在50集左右,每周固定在周三、周四各播出一集,半年之内播完,如《大长今》。^①水木电视剧被定位为“电视连续剧”,区别于“迷你电视剧”和“日日电视剧”。其四,短幕剧(相当于中国的单本电视剧)。剧的长度为1~2小时。一般拍20多集,主人公可以固定,但剧情是单独的,不连续。韩国生产的电视连续剧有四种不同的形态,这在亚洲国家并不多见。这四种形态的电视剧分别安排在电视频道的不同时段播出。早间播出的电视剧,主要目标观众是家庭主妇。晚8点播出的电视剧,主要目标观众是30~40岁的观众,适宜全家看。晚10点播出的电视剧,主要目标观众是20~30岁的年轻人。周末播出的电视剧,主要目标观众为全家人,以短幕剧为主。

电视剧的播出方式,除了日日电视剧每天播出一集之外,周一周二剧和周三周四剧都是每周播出两集,周末电视剧则是每周播出一集。

韩国三大广播公司生产电视剧都是采取边拍边播的方式进行。对于已经被确定拍摄的电视剧,开拍前无须写出全部剧本,甚至连故事梗概也无须写全。一部18集的电视剧,开拍前只要写出10集左右的故事梗概和4~6集的剧本就可以进行拍摄了。在电视剧播出前,只要制作出4~6集的电视剧完成片就行了。由于每周只播出2集电视剧,对于电视剧的剧组来说,从电视剧开播之后的第3周开始,只要每周制作出2集后续电视剧的完成片,就可以保证电视剧的播出了。这种拍摄播出方式的优越之处在于:一是对摄制组来说,可以随时了解和掌握观众的收视情况,及时掌握观众的收视心理变化,从而可以根据收视情况加以调整,及时采取包括修改剧本情节、改变角色戏份、延长播出、提前停播等措施,既充分体现了对观众需求的重视,同时又有利于广播公司的市场化经营。二是可以略去广播公司的

^① 李胜利:《中韩电视剧比较研究》,中国广播电视出版社2006年版,第116~117页。

电视剧发行环节,加快资金周转。拍摄的电视剧都可以播出,也避免了电视剧市场的无序竞争。三是对于摄制组来说,边拍边播的方式可以使剧组的人员尤其是主创人员集中精力完成电视剧的拍摄,无暇到其他地方走穴。四是避免了电视剧的无序拍摄,制约了同时投入拍摄电视剧的数量,可以使三大广播公司集中资金、人力、设备制作高质量的电视剧。

首先,边拍边播的制作方式突出了电视剧编剧的作用。在韩国,三大广播公司都认同电视剧为编剧的艺术,因此他们非常看中编剧的主导力量,不惜血本网罗著名的编剧为其创作电视剧。从电视剧的稿酬上我们也可以看出编剧的重要性,韩剧的导演每集的酬金大约在8万至10万元人民币之间,明星演员的酬金每集约在10万至12万元人民币之间,而著名编剧的酬金约在12万至16万元人民币之间。编剧的酬金高于导演和一般的明星演员。边写边拍边播的电视剧生产方式,一方面给电视剧编剧带来了崇高的地位,另一方面也给他们带来了巨大的身心压力。由于创作时间很短,电视剧的编剧不但要善于讲引人入胜的故事,还得是讲故事的“快手”。在拍摄电视剧时,演员和导演对优秀的编剧是非常尊重的。对编剧所写的剧本,不能随意改动,一定要和编剧共同研究之后才能改动。在一部电视剧的拍摄过程中,编剧对于剧本的主导权是不能被撼动的。当然,在韩国有志于成为电视剧编剧的人数众多,年轻编剧之间的竞争很激烈,只有那些才华横溢者才能挤进电视剧编剧圈,因此,韩国电视剧编剧的专业素养比较高。韩国大约有700名职业电视剧编剧,由于三大广播公司同时开工制作并播出的电视剧数量不会超过40部,所需的编剧最多不过70人,这就意味着700人中间,至少有600多人要等待两个月才有可能接到一次编剧的机会。因此,他们得更加珍惜自己的每一次机会才行,这也促进了他们的敬业精神。^①

其次,边拍边播的制作方式有利于演员演技的提高。在电视剧拍摄过程中,由于剧本是编剧赶写出来的,留给演员理解剧本的时间有限,在这种情况下,如何演好角色,对演员来说是一种考验。演员除了先天条件要好之外,后天的努力更加重要。演员必须在电视剧中展现才华,才能够确保与电视观众见面,因此电视剧制作团队对演员也就有更强的吸附力,使演员在拍摄中能够保持高度的敬业和合作精神。为了节省拍摄时间,在摄制过程中,大量使用同期录音的方法。同期录音对于

^① 李胜利:《中韩电视剧比较研究》,中国广播电视出版社2006年版,第24、36、37、49、243、245、302页。

演员的要求很高,要把戏中的台词都背下来,本身就不是件容易的事情。有时候,演员拿到剧本5分钟后就要开始拍摄,就连导演也对演员是怎样把台词记下来的表示惊奇。这种拍摄方式有利于年轻演员演技的提高,使优秀的演员脱颖而出。三大广播公司主导电视剧的拍摄格局,还可以确保围绕着广播公司,形成比较稳定的演员队伍,有利于选拔和培养那些条件好的青年人,使他们能够接受艺术的熏陶,在艺术实践中提高自己的艺术素养和敬业精神。这也是韩国电视剧的青年演员能够不断涌现的重要原因。

再次,边拍边播可以使电视剧的制作团队不断提高艺术水平。电视剧的制作团队,除主创人员外,还有摄影、音响、灯光、化妆、服装、道具、动画、特技等多个行当。这些部门人员的素质水平也决定着电视剧制作质量的优劣。边拍边播的方式可以使广播公司的电视剧制作部门组成一支稳定的专业制作团队,防止专业人才的流失,避免电视剧拍摄组临时拼凑制作团队,导致电视剧制作质量低劣的现象。边拍边播的制作方式,严格按照播出条件在最短的时间内制作出符合电视播出标准的电视剧,对制作团队的专业素养要求很高。反过来,这种方法也可以促使制作团队的专业人员不断提高技术和艺术水平。

最后,边拍边播还有利于电视剧版权的保护。因为在电视剧没有播完之前,谁也不知道下一集的剧情将会如何发展,不可能出现该电视剧的盗版光碟、录像带同步流行的现象,从而确保了电视剧的收视率不会受到盗版光碟的冲击。

第三,当今的韩国,政府部门对电视剧的直接审查制度已经取消,而是由各广播公司根据《广播法》独自进行审查。按照韩国《广播法》第86条规定,广播电视经营者必须自行设立审议广播电视节目的机构,在播出前对节目进行审查。三大广播公司都成立了审查委员会,这些审查委员会与政府部门之间没有隶属关系。因此,如果政府要干预播出的节目,只有通过法律程序来进行。按照韩国《广播法》第33条的规定,对广播电视节目进行审议时要把握以下原则:

1. 宪法中关于保障民主基本秩序、尊重人权的事项;
2. 关于保护健全家庭生活的事项;
3. 关于保护少年儿童、保障少年儿童健康人格的事项;
4. 关于公共道德和社会伦理的事项;
5. 关于男女平等的事项;
6. 关于增进国际友谊的事项;

7. 关于增进残疾人等弱势阶层权益的事项；
8. 关于发展民族文化和增进民族素质的事项；
9. 关于报道、评论的公正性、公共性的事项；
10. 关于净化语言的事项；
11. 关于依据第 99 条、第 100 条规定的纠错及制裁措施的事项。^①

依靠各广播公司自行审查节目的制度实行起来自然有利有弊。对广播公司来说,政府监管部门被取消之后,只要大原则不违反,就可以放开手脚制作电视节目了。由此,在电视节目中经常出现打“擦边球”的现象,为此,韩国政府于 2000 年 5 月开始了“电视剧分级准备委员会”的筹备工作。2001 年 1 月实行了电视节目的分级制度,公布了《关于放送节目分类及标识的规定》,该规定明确要求,从 2001 年 2 月 1 日起开始在电视中播出的电影、进口的电视剧、MTV、动画片四类节目中实施。2001 年 8 月,电视剧分级准备委员会发放了《关于节目等级的观众和专业人士问卷调查》,在调查中,多数人认为电视剧和娱乐脱口秀节目也应该实行分级制度。于是,从 2002 年 5 月 1 日起,韩国政府出台了对所有的在广播公司播出的电视剧、娱乐节目、MTV、动画片以及电视中播出的电影进行分级管理的规定。该规定依据电视节目画面、语言中所显露出来的暴力和色情程度,将节目分为四级:一级是成年人看的节目;二级是 7 岁以上可看(不允许有具体的暴力或色情行为);三级是 12 岁以上可看(正当的暴力行为被允许,以不刺激人为限度);四级是 19 岁以上可看(具体的露骨的内容可以出现)。该规定要求广播公司在电视节目播出中要用黄底白边圆圈中的数字标示级别,每 10 分钟显示一次,每次 30 秒钟。后来,广播公司认为“12 岁以上可看”和“19 岁以上可看”之间的距离太大,不好操作,于是追加了一个非强制性的“15 岁以上可看”的中间档次。如今,大多数电视剧的级别都在“15 岁以上可看”的这一档级别。^②

第四,1999 年通过的《广播法》,将三大广播公司统一规定在一个法律体系的框架内进行管理。2000 年韩国广播委员会成立,负责对韩国的广播电视机构进行管理。该机构不是政府部门,属于韩国的社会行业组织,履行社会管理的职责。韩国广播委员会倡议组建了“韩国广播广告公司”,这个公司承揽韩国三大广播公司

① 李胜利:《中韩电视剧比较研究》,中国广播电视出版社 2006 年版,第 102~103 页。

② 李胜利:《中韩电视剧比较研究》,中国广播电视出版社 2006 年版,第 106~107 页。

的电视广告业务,负责所有广播公司的时段销售、广告计划以及广告费的分配。为了体现电视媒体的公益性特征,该公司规定:电视机构广告收入的6%留作广播电视发展基金,14%为该公司的广告运营费和委托代理费,余下的80%分配给电视台。这种做法,将广告经营从广播公司的业务中剥离出来,进行集中调配,不仅在很大程度上控制了电视机构的资金来源,也在一定程度上约束了电视机构过度商业化的倾向,通过政府调控使广告利润向社会公益事业分流,体现了广播电视机构的公共属性。^①

二

美国学者菲斯克说:“我把电视看成是意义与快乐的承载体和激励体,文化是这些意义和快乐在社会中的生成与传播。电视是一种文化,是使社会结构在一个不断生产和再生产的过程中得以维系的社会动力的重要组成部分,而意义、大众娱乐和传播就是这一社会结构最基本的组成部分。”^②依据这段话的含义,韩国电视剧可视为韩国文化的载体之一。因此,要研究韩剧,首先就要研究韩国的文化。“关于‘文化’的含义,有广义和狭义两说,前者认为,‘文化’是与‘自然’相对应的概念,它是‘自然的人为化’,所以是人类所创造的物质文明和精神文明的总和。后者则认为‘文化’主要指人类的精神成果。”^③在研究韩国文化的时候,必须使用广义文化的概念。根据不同的基准,我们可以把文化划分为多种类型,如历史文化、民俗文化、衣食住文化、思想观念文化、日常生活文化、制度文化、艺术文化等等。为了使读者对韩国文化有明晰的了解,这里有必要对韩国的地理、历史、经济、思想观念、社会制度、民俗以及与韩国电视剧密切相关的文化知识加以介绍。

韩国位于东半球中纬度地区,朝鲜半岛的南部。韩国的领土由半岛南部和3960多个岛屿组成,面积约9.9万平方公里,与约旦、古巴、冰岛、奥地利、保加利亚等国家的面积大小相似。人口5000万,2005年统计的人口密度为483人/平方公里,每平方公里的人口密度在世界排名第三。韩国属于单一的民族——朝鲜族。全国行政区域为1个特别市(首都)、6个广域市(相当于中国的直辖市)、8个道(相

① 赵晖:《中韩两国电视剧产业战略与策略研究》,中国电影出版社2012年版,第42~43页。

② [美]约翰·菲斯克:《电视文化》,商务印书馆2005年版,第5页。

③ 杨敏等主编:《中国传统文化通览》,中国海洋大学出版社2003年版,第411页。

当于中国的省)及1个特别自治道,下属73个自治市、86个郡、69个自治区。韩国北临朝鲜,三面环海,有山有水,四季分明,气候温暖,古迹众多,特别适于旅游。韩国现在共开放有218个旅游观光点。^①

韩国社会文化的主要特点:一是权威主义。从家庭关系上看,强烈地表现出对父母的服从与孝道,对年长者的依赖性。儿童隶属于成年人,而非被平等对待。学校以教师为主体,教师的权力神圣不可侵犯,学生并未受到与教师同等的人格对待。在职场中,等级制度严明,重视命令和服从。从政治方面来看,财富、权力和地位共存,当权者可以行使特权。二是集体主义。首先体现在家族主义,姓氏是韩国人表明自己属于哪一家族的重要标志。家族、亲戚比个人还要重要,只有把个体放到家族中,个体才有存在的价值。其次体现在处理社会关系时的看面子和看眼色。人们在社交场合中,通过面子来制约行为,通过眼色来判断对方的意图,以此达到和谐。面子、眼色是集体成员在处理相互关系时派生出来的必须遵守的行为。给面子主要是下级要照顾上级的面子,不能让其难堪;看眼色主要针对同级和下级,人们往往谨慎地向别人阐述自己的想法,看别人的眼色处理问题或发表意见。再次体现在注重“情谊”上面,韩国人十分重视构成某一个集团成员之间的情谊,“情谊”也只在本集团内通用。通过“情谊”,可以把“你和我”变成“我们”,以此来维系社会成员之间的关系。三是对于不确定或陌生的事物多采取回避态度。这种回避性主要表现在避忌外国人,缺乏通融性,宗教上钻牛角尖,重视血缘、地缘、学缘等关系。这种倾向导致了“只要是不同的就是危险的”思想意识。因此,韩国人的自杀率、酒精中毒和事故死亡率在中等发达国家中居前。2005年韩国自杀人数达12047名,平均每44分钟就有一人自杀,这些统计可以看出韩国人主观感受到的幸福指数较低。四是韩国人热爱和平统一、善良诚实、坚强勇敢。^②

韩国的婚姻制度是由法律保证的一夫一妻制。历史上,韩国的婚姻观念受儒家传统思想的影响,讲究门第身份,婚姻只在相同的身份等级之间进行。婚姻以父系制度为根本,绝对维系家庭的稳定,把婚姻作为“人伦的开始”,奉行媒人婚,父母对子女的婚姻有着最终的决定权。家庭对于举办婚礼仪式非常重视。士大夫丧妻之后三年内禁止再婚。女性再婚是被禁止的,她们必须坚守贞操。进入现代社会

① [韩]林敬淳:《韩国文化的理解》,大连出版社2012年版,第241、242、244、263页。

② 参见[韩]林敬淳:《韩国文化的理解》,大连出版社2012年版,第239~241页。

后,韩国的婚姻观念受到西方意识形态的影响,有了很大的变化。2007年韩国盖洛普协会的一份调查报告说明,在对1514名19岁以上的成年男女关于婚姻观的调查中,当问到“是否认为必须结婚”这个问题时,53.7%的人认为“婚姻并不是必需的”,其中学历在大学本科以上、年龄在30岁到50岁之间的未婚女性所占比例较高。对婚前同居的看法,49.8%的参与者认为可以婚前同居,49.5%的参与者认为根本不能容忍婚前同居。当问及最近参加婚礼的举办地点时,在一般礼堂、教会或教堂、酒店、郊外的比例分别为83.2%、7.7%、3.9%、0.2%。统计表明,韩国民众对于婚姻的看法受到传统观念的影响还是很深的。^①

韩国传统的“衣食住”文化具有独特性。主要表现在:一是十分重视家族中的长幼次序。吃饭时首先要考虑家中的长辈和年长者的饮食习惯。准备饭桌时,要将男人、女人和小孩予以分别安排。首先要准备好公婆、丈夫、丈夫兄弟的饭桌,其次是主妇、小姑子及孩子们的饭桌。住房分为主楼和内楼,主楼是男人的空间,内楼是女人的空间。二是男女有别,男孩有专门的饭碗,女孩却没有。男性和女性不在同一桌吃饭,男性的饭菜非常丰盛,女性要等到男性先动筷子才可以吃。男性很少进入厨房,妇女也不能进入书房及祠堂。男性用最好的衣料做服装,女性衣服尽量不暴露身体。三是生死有别,祖先优先。死人的衣服用料最好,活人穿旧衣服。四是日常生活和正式场合有所区别。韩国人平时穿日常服装,但是每逢家中婚丧嫁娶的大事,必须穿礼服,即男性穿道袍,女性要穿圆衫。这些时候的食物也要按照规矩准备,与日常生活食物不一样,桌子上菜肴的摆放也有专门的规矩。五是重视面子及礼仪。着装是最基本的礼仪,同时也能体现出一个人的人格。特别是举行仪式或迎接客人或外出时,韩国人对着装的要求更严。韩国服装的线条优雅,主要以直线或曲线勾勒出线条的和谐之美。传统的韩服,女士上穿短马甲,下穿长裙。男士上穿马甲,配上在脚踝处紧扎裤腿的宽松长裤。韩国服装的色彩比较淡雅,喜用陆地本色和素色,特别崇尚白色。20世纪50年代以后,传统服装渐渐变成只有在举行仪式时才穿的服装,大多数人穿简便服装。由于韩国人习惯坐在纸板覆地的地板上,而不是椅子上,宽松、飘逸的长裙或者长裤就显得比较舒适和适用。

韩国也有独特的饮食文化。韩国餐桌上主要有米饭、泡菜、酱类、汤、鱼虾酱

^① 参见〔韩〕林敬淳:《韩国文化的理解》,大连出版社2012年版,第283~285页。

等。泡菜是韩国闻名于世的食物,是韩国人每顿饭必备的菜。他们不仅把白菜制成泡菜,还把鱼、蟹、牡蛎等海鲜也制成泡菜。韩国人认为食物中每种动植物都具有疗效作用,可以治疗许多疾病。人参、野紫菀、蕨菜、百合、风铃草、艾蒿等都是韩餐中珍贵的药材植物。酒文化也是韩国饮食文化中的重要部分,韩国人喜欢饮酒,很少有限制喝酒的规定。放量喝酒可以显示一个人豪放的性格,有利于社交活动。

今天的韩国,存在着五种主要的宗教体系:萨满教、佛教、儒教、基督教、改新教。萨满教是韩国本土的民间宗教,又被称为“巫教”。萨满教的宗教生活主要有两种形式:一种注重集体仪式和家庭仪式;另一种则注重巫术。改新教创立于19世纪末,该教的创始人把民间宗教和基督教结合起来形成一种新宗教。此外,韩国还有伊斯兰教、圆佛教、天道教、大宗教等。2005年韩国统计厅调查结果显示,韩国人口中,有宗教信仰的人占53.1%。其中,佛教徒43%,改新教徒34.5%,天主教徒20.6%,儒教徒0.5%。^①

韩国人民非常重视教育,这是受儒家学说影响的结果。20世纪50年代,韩国修订了教育法,实施了初等学校义务教育制度。60年代实行了中学入学无须考试的制度,并且创办了企业界高等专科学校等各类专业大学,教育规模急速扩大。80年代之后,政府推进了大学的多样化,构筑新职业教育体系,改进大学考试制度,改革教师政策等措施。韩国社会的教育热弥久不衰,人们望子成龙,希望通过子女接受教育而飞黄腾达。大部分家长都希望把子女供养到大学以上学历(92.3%的家长希望子女大学或者研究生毕业)。韩国学生接受很多课外教育,一半以上的学生家长沉迷于对孩子的课外教育。考大学是学生和家长最重要的关口,学生考上名牌大学,家长都要隆重庆祝。

韩国的语言属于阿尔泰语系。韩语的语序:主语+目的语+叙述语。也就是动词和形容词放在语序的最后。韩国语言的敬语体系非常发达,对长辈和有权势的人说话要用表示尊敬的专门词语。除了敬语外,还有自谦语。韩国人在日常生活中广泛使用敬语和自谦语,这种现象在世界各国语言中并不多见,这是韩国语言的一个显著特点。历史上,韩国的士大夫都使用汉字,没有自己的文字。1443年(中国明朝代宗时期),韩国的世宗国王创制了韩文;1446年,世宗国王颁布了《训民正音》,结束了韩国借用汉字的历史,从此有了自己的文字。这种文字,只用28

^① 参见〔韩〕林敬淳:《韩国文化的理解》,大连出版社2012年版,第303~308页。

个字母就可以准确标记韩语,笔画简单,易于书写。

韩国的音乐是在对朝鲜民族悠久的音乐传统的继承和创新中发展起来的。韩国音乐注重音色的和谐多于音调的和谐,在节奏和旋律方面很发达。韩国音乐主要采用三拍节奏,节拍器的节奏范围在40~208之间,而韩国音乐的节奏范围在15~230之间。这是由于韩国音乐将节奏的基准定为呼吸,而西方的音乐节奏是以脉搏为基准的。韩国音乐演奏起来非常具有流动性,合奏也可以用来独奏,声乐曲也可以作为器乐曲来演奏,其原因是韩国音乐以乐曲为中心,其设计最大限度地发挥了各种乐器的长处。^① 韩国的民族乐器中,长鼓是一大特色,竹制长笛也被广泛使用。韩国的传统舞蹈分为宫廷舞和民间舞两类。现在流传下来的宫廷舞主要用于儒教的祭祀活动和对祖先的祭拜活动;民间舞有面具舞、花鼓舞等。韩国的叙事长歌属于民间表演的形式,由一名歌唱者和一名鼓手表演,一次表演可以长达5个小时。朝鲜战争之后,韩国与美国结成了盟国关系,韩国的现代文艺受美国文化的影响很深,西方形式的流行舞蹈、流行歌曲在韩国广为流行。

之所以要对韩国的历史文化加以简要介绍,是因为笔者认为,要从学术上研究韩剧,首先应对韩国的文化有全面的了解。缺乏相关的知识,会对韩剧的剧情、人物等方面的艺术处理感到不适应。

三

世界大多数国家的电视机构,都是为本国的电视观众制作电视剧,韩国也不例外。在其他国家热播的韩剧,本身也在韩国具有较高的收视率。韩国电视剧能在东亚和东南亚地区受到欢迎,形成“韩流”,而且其流行的时间长度和热度超过了以往其他一些国家的电视剧,对这种现象,我们应该进行深入的研究。

韩国制作的电视剧主要有三类:家庭剧、爱情剧、历史剧。其中,家庭剧占总量的50%,爱情剧占35%,历史剧仅占15%。历史剧之所以少,是因为成本较高,难以搭建大型的具有历代景观的拍摄基地。家庭剧和爱情剧都是现实题材的电视剧,这些电视剧折射出了韩国现实社会生活,因此成为观众了解当代韩国的一个窗口。爱情剧的含义比较广泛,韩国家庭剧中,90%都涉及爱情,这些电视剧之所以

^① [韩]林敬淳:《韩国文化的理解》,大连出版社2012年版,第314页。