

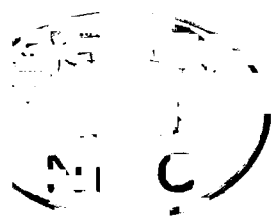
曾庆瑞 主编 影视艺术学博士论丛

夏荔 著

中国涉案电视剧 叙事审美研究

 中国电影出版社

夏磊 著

中国电影出版社
100091·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国涉案电视剧叙事审美研究 / 夏荔著. —北京: 中国电影出版社, 2009. 5

ISBN 978 - 7 - 106 - 03082 - 7

I. 中… II. 夏… III. 电视剧—叙述—研究—中国
IV. J905. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 069781 号

中国涉案电视剧叙事审美研究

夏荔 著

出版发行 中国电影出版社 (北京北三环东路 22 号) 邮编 100013

电话: 64299917 (总编室) 64216278 (发行部)

64296742 (读者服务部)

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

版 次 2009 年 5 月第 1 版 2009 年 5 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/720 × 1000 毫米 1/16

印张/8.75 插页/2 字数/152 千字

印 数 1—2000 册

书 号 ISBN 978 - 7 - 106 - 03082 - 7/J · 1135

定 价 30.00 元

序 言

曾庆瑞

2008年秋天,中国电影出版社出版了我主编的《影视艺术学博士论丛》的第一批四部,即:赵晖的《史诗性电视剧画面叙事的艺术追求》,林风云的《中国帝王电视剧叙事研究》,吕晓志的《中美情境喜剧喜剧性比较研究》,张阿利的《陕派电视剧地域文化论》,在一些已经毕业及还没有毕业的博士生中间,引起了比较强烈的反响。

在出版那四部博士论文的时候,我给他们写的《序言》里,都有这样一段话:

……不仅全国博士学位论文“百优”的是否参与评选和是否榜上有名,是学校博士生教育质量的一个重要标志,博士学位论文的出版同样也是学校博士生教育质量的一个重要标志;而且,大面积的成规模的博士学位论文的出版,还意味着我们在一系列的前沿学术课题上在努力传承并且发扬光大知识,乃至创造知识,其中,完全有可能造成某种知识的突破性的创新与发展。就此而言……更有学术积累的重要意义。自然,博士论文的出版,还意味着我们用传承中发扬光大了的知识,以至于新创造的知识,为社会服务了。

我现在还认为,这段话正确,吁请有关方面重视。

现在,博士生们有了强烈的反响,解决这个问题就更有紧迫感了。

在还没有见到有关方面的切实行动的时候,只好还是按照现在这种“民间”的行为模式来处理。于是,有了夏荔这部博士论文《中国涉案电视剧叙事审美研究》的出版。还将有其他博士们的学位论文陆续出版。

夏荔在中国传媒大学攻读博士学位时,在我们广播电视艺术学专业里,

师从张晶教授,在电视文艺美学研究方向做学问,并非“曾门弟子”。不过,在学问的浩瀚海洋里求知,无边无涯。她平时听课,也坐进了我的课堂,包括我上小课的陋室。课后,她广为涉猎,也和我多有切磋。尤其是在选定学位论文的论题之后,她奉导师之命,时时登门问学,在电视剧历史与理论这个研究方向里,算是做了一回我的私塾弟子。

因而,我乐于为她的论文作序。

二

这两年,我和电视剧理论界和批评界的几位朋友一直都在谈论一个话题。我对这个话题的命题是中国电视剧的“王者气势”。

大家都知道,当今的中国,已然是世界上最大的电视剧创作大国、播出大国、收视大国,亦即生产大国、流通大国和消费大国。

人生“五十而知天命”,说的是人的成熟。从1958年算起,到今天,中国电视剧刚过50周年,它也成熟了。说它成熟,有两个标志:一个是,它用电视画面描绘了共和国半个世纪的历史风云,谱写了中华民族伟大复兴的英雄史诗,其连续性的大规模的成就无可替代;再一个是,它寻找到了展开这种描绘和谱写所需要的最好的艺术形式,并且发展成熟为我们这个时代所有文学艺术现象中带有标志性身份、地位和作用、影响的一种文学艺术样式,其综合性的高水平上的辉煌无与伦比。现在,中国电视剧的盛世景象和泱泱大国的气派,它的时代宠儿的容颜和身姿,已经十分清晰地展示在我们面前。可以说,当今中国,在国家和民族的总体文化艺术系列里,国民的文化艺术生活里,电视剧文学艺术已经具有了一种特殊的地位,已经成为标举我们这个时代的文学艺术现象的一个全新的重要的标志;正在引领我们这个时代的文学艺术为建设社会主义核心价值观而奋斗;也正在引领我们这个时代的文学艺术为凝练社会主义美学品格努力实践;它已经日益成为推动我们这个时代的文化大发展大繁荣的最活跃的力量之一。所谓“已经成为标举我们这个时代的文学艺术现象的一个全新的重要的标志”,是说,就像我们曾经用诗经楚辞、先秦散文、汉魏乐府以及唐诗、宋词、元曲、明清小说,标举了相应历史时期的文学艺术那样,在现当代文学以新诗、小说、散文和戏剧标举了1917年到20世纪末的80年的文学艺术之后,可以说,21世纪最初的这七八年,人们已经可以清晰地分辨出来,电视剧文学艺术正在以它的一种“王者气势”,雄踞于新世纪中国各种文学艺术群峰之巅,越来越成为标举我们眼下这个时代的文学艺术现象的一个全新的重要的标志。这样的电视剧文学艺术,其美学的和历史的价值在总体上也都空前巨大,空前

辉煌。而且,只要我们的电视剧从业人员一直都满怀激情,追随伟大的时代,深入火热的生活,把我们民族历史的和现实的,尤其是当下的,占人口绝大多数的人民群众,包括他们中间的佼佼者,放在自己的心里,聚焦在镜头的中心位置上,以高尚的境界和博大的情怀,去再现和表现他们的生活状态和文化心态,也孜孜以求地、永不懈怠地追求艺术上的不断创新,这样的电视剧文学艺术,就会永葆艺术生命的春天,不断地铸造自己的辉煌!现在,还有我们可以预见的未来,中国文学艺术的广阔天地里,“王者气势”无可争议地属于我们的电视剧文学和艺术!

近年来,国内诸多电视剧史论家及有关方面人士,业已对此取得一个重大的共识,并且就此共识作出了精辟的阐释。有的,把覆盖面最广、影响力最大、观众最多的电视剧艺术概括为一门“显学”,认定,在当代,从20世纪90年代到21世纪,真正引领整个中国文艺创作潮流的主要文艺形式,当数电视剧。还有的,公开以当代“国剧”为电视剧命名,很有见地,颇有趣味。

我本人对这“王者气势”的第一次公开论述,是2008年8月30日在湖南长沙第七届中国金鹰电视艺术节“金鹰论坛”上的演讲。我从第24届中国电视“金鹰奖”电视剧获奖作品说起,以《引领当代中国文学艺术发展的“王者气势”》为题,阐释了十点论证。随后,10月17日,在中国文联于江苏无锡主办的“中国文联文艺理论工作研讨会”上,我又以《对一个前沿课题的思考和阐释——我们应该怎样面对“电视剧时代”》为题作演讲,第二次公开就教于文艺理论界的朋友们^①。演讲中,我还提出了一个“电视剧时代”的命题。在这前后,我还应约写了四篇文章。一篇是《文艺报》要的“我们一起走过——纪念改革开放30年”专栏的文稿《荣誉源于时代宠爱观众厚爱——评第24届“金鹰奖”电视剧获奖作品》^②,一篇是《当代电视》要的“纪念中国电视诞辰50周年‘我与电视’征文”的文稿《50年奋发有为铸造时代辉煌——为中国电视剧50年贺岁》^③,一篇是《中国艺术报》要的“纪念改革开放30周年特刊”的《30年,电视剧与改革开放同在!》^④,还有一篇是《中国电视》和《电视指南》要的“中国电视剧50年暨改革开放创新30年特

① 辑入中国文联理论研究室编《开拓文艺理论新天地》一书。中央文献出版社,2009年2月第1版。

② 刊于《文艺报》2008年9月4日第4版。发表时改题为《荣誉源于时代需要观众厚爱》。

③ 载《当代电视》2008年10月号。此文获“未来杯”(征文)一等奖。

④ 刊于《中国艺术报》2008年12月19日第39版整版。发表时改题为《电视剧与改革开放同在》。

刊”的《50年造就了引领当代中国文学艺术发展的“王者气势”》^①。这四篇文章里,我都反复阐释了这个命题。其中的二、四两篇,更是以繁简不同版本的文字直接列举了上述的十点论证。

借着为夏荔这部博士论文《中国涉案电视剧叙事审美研究》写序的机会,我把这十点论证再一次列举在这里。这就是:

第一,它以每年差不多15000集左右的巨大新作品产出数量、8000集以上的巨大的电视台新作品播出量、互联网视频检索阅读量和音像市场碟片销售量,再加上已经积累的数以20万以上计的已经播出过的作品,拥有了11亿人以上的国内庞大观众群体,以至于全国人均每天看电视剧的时间高达五十八九分钟,还有众多的海外华人、外国观众。这种空前的盛况,古今中外绝无仅有,当今各种文学艺术作品都难以望其项背。

第二,它并不是某些舆论所说的只是一种提供给人们“消遣娱乐”的“满足当下即刻的感官冲动”的“文化快餐”,而是一种雅俗共赏却又登上了大雅之堂的文学和艺术,一种文化大餐。它在总体上,在历史的最为深广的程度上,用它无与伦比的庞大的篇幅和容量,全景式地反映和表现了我们这个民族、这个国家现实的和历史的、社会生活的方方面面。这样的信息超载,又给电视剧的艺术文本提供了尽可能地为建设我们社会主义核心价值观作奉献的广阔天地。在这些作品里,中华民族世代相传的民族精神,都有最为精粹的表现。实践也证明,在当今中国各种文学艺术作品中,在总体上,电视剧也是表现先进文化和健康有益文化、抵制与反对落后文化和腐朽文化做得最好的一种文学艺术。这是当今各种文学艺术作品都无法攀比的。

第三,它理所当然地,是鲜活生动的、丰富深刻的写人的艺术,而且,在以人的性格和命运为核心创作电视剧作品的时候,它尤其注意大力塑造从古到今的代表历史前进方向的新人形象,表现人性的崇高与优美。在总体上,这样的对于人的关注,也同样是当今各种文学艺术作品都不容易做到的。

第四,这不是一种停留在低水平阅读层面上所谓“读图时代”的简单的“读图”的通俗文化样式,而是一种综合的新型的又具有我们时代美学品格的文学艺术。说它综合,是因为它集文学、戏剧、电影、雕塑、绘画、工艺美术、建筑、摄影、音乐、舞蹈各种类型的艺术于一身,构成了广博而深邃的审美时空;说它新型,是因为它以电子技术化的成系统的声像符号为艺术语

^① 载《电视指南》2009年3月号。刊登时改题为《中国电视引领当代中国文学艺术发展的“王者气势”》。

言,以时、空、声、光为基本的造型元素,在摄像机镜头前或者说在电视荧屏上演剧,用彩色的连续不断地活动的画面这种最为迅速也极为强劲的外物刺激激活人的以“联觉”或者“通感”为主的心理活动来讲故事,把再现艺术和表现艺术融合在一起,叙事艺术和抒情艺术融合在一起,让广大电视剧观众参与审美,最后获得美感并且快乐地享受美的艺术。50年的中国电视剧作品里,有的注重于悲剧审美,有的钟情于喜剧审美,还有的以正剧审美取胜;有的是气势磅礴的宏大的史诗叙事,有的是娓娓道来的亲切的世俗叙事;民族风情,地域特色,各自亮相,争奇斗妍,异彩纷呈,令人目不暇给;不少作品还特别在画面语言的语法和修辞上下工夫,用一些闻所未闻见所未见的无限风光的精美画面营造赏心悦目的美。这充分证明了,作为代表我们这个时代精神和特定社会情感主流的艺术,一种能够引领我们的时代精神也可以让人们索引时代精神的艺术,电视剧已经千方百计地寻找到了合乎自身的艺术形式,一种人们可以按照审美理想进行自由创造的较为自由的形式。

第五,这又是一种使人的创造力和想象力可以得到尽量发挥的形式,是在人类认识到必然的基础上创造出来的充满艺术想象力的形式。它需要一个艺术创造的团队来共同进行这种创造。在这个团队里,策划人、编剧、导演、演员,服、化、道、摄、录、美、音乐、舞蹈,剪辑,制片管理,各路人马云集,齐心协同努力,凝聚起来的是充满生机和活力的艺术创造的睿智和才华,爆发出来的是生生不息的“深厚的心胸和灌注生气的情感”的艺术生产力。这种强大的艺术生产力,一旦和不断变革的尽可能优化结构和配置的生产关系有一个良性的稳定的结合,就能保证新作品源源不断地有如举世闻名的钱塘大潮般奔腾不息,永不枯竭,令人目不暇给。这样的新作出现率之高,文本艺术创新之快,也是当今时代其他的任何文学艺术都难以见到的。

第六,这种电视剧文学艺术所创造的审美价值,实现的社会功能,也是当今这个时代其他的文学艺术所不能比拟的。一部《闯关东》可以激活上千万的闯关东的山东人的后代在一种文化寻根的情结中缅怀他们的先人经历的磨难,敬仰那磨难催生的“闯关东精神”。一部《戈壁母亲》可以让250万的新疆建设兵团战士们充满激情地回顾自己和自己的祖辈父辈们屯垦戍边的光辉历史。同样,一部《金婚》也可以让中国无数个家庭的人们回顾自己的婚姻历程,品味其中的甘苦。至于《士兵突击》,不仅“好好活着就要做有意义的事,做有意义的事就是好好活着”,还有“不放弃,不抛弃”,成了中国人用作人生自律的新的道德规范,还激励着一大批青年主动报名当兵要去部队营房里把自己锻炼成许三多那样的人。更让人感动的是,2008年

“5·12”汶川大地震发生后,被埋在废墟中的孩子们鼓励小同伴的语言竟然是:“别怕,许三多叔叔一定会来救我们的!”试问,迄今为止,有哪一种文学艺术作品爆发过如此巨大的社会功能性的威力?为社会积聚过如此不可估量的精神财富?

第七,这种电视剧文学艺术,还用自己的艺术魅力造成的吸引力和强势的传播能量,为其他的文学艺术作品的广为传播创造了有利的条件。我们都知道,这些年,真的是有说不清的小说、报告文学、戏剧、戏曲、歌剧、舞剧,甚至电影,还有民间口头文学,乃至杂技以及二人转等民间文艺,都经过改编或原创,以新的电视剧的形态再传播,扩大了读者、听众、观众的数量。电视剧的文学剧本和文学剧本的小说化,电视剧文学故事化,又发展和丰富了当今的小说艺术。所有这些,也是当今时代其他的任何文学艺术都难以做到的。

第八,这种电视剧文学艺术,还以它的优秀作品为先导,走出了国门,在和异域文化的跨文化传播中比当今中国的其他文学艺术显得更有优势。不仅东南亚地区比如新、马、泰、越等国,东北亚的日本、韩国,还有美国,都有我们的电视剧作品的输出。就像当年的《三国演义》在新、马、泰播出盛况空前一样,一部《渴望》在越南播出又几乎是万人空巷。

第九,这种电视剧文学艺术,还有一个日益优化的生态环境作支撑,作保障。可以说,当今这个时代,没有一种文学艺术能够拥有一个颇具规模的文化产业来帮助自己获得艺术再生产所需要的资源和动力,获得所需要的“创造—传播—接受”亦即“生产—流通—消费”的产业链条,也同时为社会创造了这几年每年都数以百亿元计的社会财富。还可以说,当今这个时代,没有一种文学艺术能够拥有一个较为完备而且还在不断完善的法制管理、行政管理和行业管理的体制和机制来帮助自己获得艺术再生产所需要的美好秩序。只有电视剧能够拥有,而且已经拥有。这应该是当今这个时代其他的文学艺术所羡慕的。

第十,所有这些现象,还使得文艺批评、文艺理论界对电视剧文学艺术现象表现出了极大的热情。比起当今中国各种文学艺术批评和理论研究来,电视剧批评和电视剧理论研究,算得上是最为兴旺发达,最是成就不凡的了。在这个领域里,从事批评和理论研究的人,队伍最庞大,成员组成最多元化,报刊、电台、电视台、网络、会议等等阵地最为广阔,可供批评和研究的电视剧作品数量最多,发表的批评文章、理论文章以至电视剧历史与理论的著作数量也非常浩大,发挥的实际作用则在总体上十分强势。与此同时,电视剧艺术学学科建设也被热情地提到议事日程上来了。电视剧艺术的高

等教育事业,从本科生、硕士生到博士生,已经有了一个完备的体系。

综上所述,我们可以说,这样的电视剧文学艺术,在总体上,美学的和历史的价值也都是空前巨大的,空前辉煌的^①。

三

我为什么要在夏荔这部博士论文《中国涉案电视剧叙事审美研究》的序里说到这一点?

显然,我是要借这个由头来谈电视剧理论研究的问题。

这十点论证里,有一点说到了理论研究。我讲了,正是因为电视剧的兴旺发达,使得文艺批评、文艺理论界对电视剧文学艺术现象表现出了极大的热情。我还认为,比起当今中国各种文学艺术批评和理论研究来,电视剧批评和电视剧理论研究,算得上是最为兴旺发达,最是成就不凡的了。

这是一种完全正常的现象。

“电视剧时代”也好,电视剧的“王者气势”也好,一门“显学”也好,当代“国剧”也好,其实都是包括了电视剧理论研究的兴旺发达在内的。电视剧艺术事业和文化产业需要电视剧理论研究支撑和保障,没有电视剧理论研究的支撑和保障,就没有电视剧艺术事业和文化产业的兴旺与发达。

① 对此,我还接下来写了这么一大段文字:不要怕有些朋友们贬斥电视剧凡俗,不说远古时代的诗词歌赋了,元人杂剧、明清小说,一开始,而且在很长的时间里,不都是被世人算作是下里巴人的,不登大雅之堂的凡俗之物的吗?后来,不也被历史承认为高雅的文学艺术了吗?也许我今天这么谈论电视剧文学艺术的“王者气势”会有争议,会遭到一些理论界的朋友们的反驳。这不要紧。历史上有过先例。比如小说,就是长时期被排斥在中国文学的正宗之外的。大家知道,历史上,从《论语·述而》说:“子不语怪、力、乱、神。”到清王朝视小说为洪水猛兽不断严查禁绝尽行销毁,真的给我们的小说艺术造成了极大的痛苦。鲁迅深知这样的流弊,就说了,小说在中国“向来是看作邪宗的”。到19世纪后期,中国兴起资产阶级改良主义思潮,一代启蒙思想家在寻找思想启蒙武器的时候,开始注目于小说。发难的是梁启超。梁启超在1896年,写作他的《变法通议》的时候,写了《论幼学第五:说部书》,向旧观念挑战。在他以后,维新派人物夏曾佑、严复、康有为先后出马呼应。到1898年11月,梁启超又写了《译印政治小说序》,为这场挑战作了小结。再到1902年,他写了《论小说与群治之关系》,终于把为小说争得正宗地位的斗争推进到了“小说界革命”的新阶段。不久,到鲁迅这一代文学家,新小说终于站稳了脚跟,而且在后来成就了大气候,成为了近百年现代中国文学的标记性的文学样式。比起当时来,我们现在为电视剧文学艺术的“王者气势”正名,生态环境要好得多了。最后,我还想说,只要我们的全体电视剧的从业人员,一直都满怀激情,追随我们伟大的时代,深入我们火热的生活,把我们这个民族的历史的和现实的,尤其是当下的,占人口绝大多数的人民群众,包括他们中间的佼佼者,放在自己的心里,聚焦在镜头的中心位置上,以高尚的境界和博大的情怀,去再现和表现他们的生活状态和文化心态,而且,孜孜以求地、永不懈怠地追求艺术上的不断创新,这样的电视剧文学艺术,就会永葆艺术生命的春天,不断地铸造自己的辉煌!现在,还有我们可以预见到的未来,中国文学艺术的广阔天地里,“王者气势”无可争议地属于我们的电视剧文学和艺术!

众所周知,文学艺术理论的强大生命力是在于,对人类文明社会生活中的文学艺术现象作出理性的思考和理论的阐释,并且努力使这种思考和阐释在共时性和历时性的范畴内到达尽可能地接近它们的内在本质和普遍规律的真理彼岸的境界;这种强大的生命力同时还在于,与时俱进地对新近发生的文学艺术现象,特别是某种或某些文学艺术现象,运用科学发展观做出新的理性思考和理论阐释,并且努力使这种思考和阐释,既揭示了它或它们合乎所有文学艺术现象的内在本质和普遍规律的本来面貌,又展示出它或它们是人类文学艺术的一种合情合理的独特的具有鲜明个性的形态衍生和历史发展,还能够准确、鲜明而又生动地描绘出这种衍生和发展的情景,科学地说明这种或者这些新的文学艺术现象不同于以往的文学艺术现象的特征之所在。

著名学者陈寅恪先生生前说过,每一时代之学术,“必有其新材料与新问题。取用此材料,以研求问题,则为此时代学术之新潮流。”他说的“新材料”、“新问题”、“新潮流”,讲的就是“前沿”的课题。

这都完全适用于我们今天的文学艺术理论来讨论“电视剧时代”、电视剧的“王者气势”、“显学”、当代“国剧”这个崭新的前沿课题。

这是一个“舍我其谁”的问题。

也是一个“今日不做更待何时”的问题。

还是一个群策群力共襄盛举的问题。

四

于是,我特别主张,也特别支持和赞赏年轻的学者,尤其是在广播电视艺术学专业里攻读博士学位、硕士学位的研究生,都拿出自己的精力和才华来研究电视剧的历史和理论方面的课题。不管宏观的还是微观的,所有的研究都将是 中国电视剧艺术事业和文化产业向前发展的有力的理论支撑。

从这个意义上说,夏荔的研究是很有意义的。

涉案电视剧其实就是一种按题材分类的电视剧作品。它讲述的是犯罪与反犯罪的故事。研究这一类的电视剧的艺术叙事文本,对涉案电视剧人物、情节、结构、叙事策略、叙事话语作美学分析,当然很有必要,很有意义。而且,夏荔作这样的美学分析,还不同于一般的现象的描述和经验的归纳。美学分析就是美学分析,一旦,电视剧艺术文本里的这些叙事元素放在美学的视界里予以观察,人们看到的,感悟到的,还有理性思考到的,理论阐释出来的,就非同一般了。

比如,她论述涉案电视剧叙事人物的美学特征,是从这一类作品故事内

容的特殊性决定了剧中人物的社会契约性出发,来说三种主要特定角色的美学特征的。在她看来,以警察为代表的反犯罪人是代表国家机器的执法者,他们构成了反犯罪人的主要角色群,同时构成了特殊的职业审美品格。特殊职业素质、荣誉感、责任感、使命感、奉献精神、牺牲精神集于一身的人民警察形象,是产生崇高美感的重要因素。犯罪人是破坏社会秩序的代表。他们破坏社会的安定、损害人民群众的生命财产。他们也是负面审美价值体现者,更是应受惩罚的人。受害者则在涉案电视剧中常常表现了一种让人难忘的生活的脆弱感。这就是美学观察的结果。接下来,她还探讨了剧中人物二元对立的美学意义。

又比如,她讲涉案电视剧结构安排的美学特征,着重分析的是涉案电视剧有着比较稳定的叙事结构,更像是在既成的模式结构上谋篇布局。她认为,在涉案电视剧中,犯罪与反犯罪的存在方式决定了剧情的组合方式及结构。其审美认同以正面反犯罪人物为前提,正义与邪恶成了审美判断的标准,进入审美者的意识构成犯罪与反犯罪的审美背景。还说,大团圆结尾是一种传统的叙事方式,这种方式满足了观众对于完满、平衡的精神需求,表现了时代特征、完成了观众期待。这同样是一种美学的观察。

另外,她从激情介入—悬念、事实的分解与重构—推理、正邪较量—对比、冲突的极端—暴力几个方面,对涉案电视剧的叙事策略作美学观照;又从双重及多重视点的影响力、影视语言通过声画的不同组合、利用环境造型的效应、摄影风格,以及音乐、布景,还有道具、文字或旁白等角度论述这些艺术元素在涉案电视剧中的审美作用,看涉案电视剧叙事话语的实现,也都自有特色,也都同样是一种美学的观察。

这样的研究,不只是在微观的意义上有助于我们的电视剧理论建设,而且,在宏观的意义上还有助于我们推进电视剧艺术学学科理论的建设。这是因为,不只在一种类型的电视剧艺术文本的研究上有所建树,她的研究,还可以供我们作其他的研究借鉴。

这是令人欣慰的。

这得力于她在研究电视剧叙事的艺术文本的时候,有了充足的文艺美学的准备。当然,这篇论文诚然还有不足之处。

比如,既然是电视剧艺术文本的美学分析,要是能将这种美学分析引入电视剧艺术文本的画面,就会更好。这是明摆着的道理。就涉案电视剧而言,举凡叙事话语的潜在性,以及电视剧人物、情节、结构、叙事策略、叙事话语的美学分析,只有透视画面,只有在画面构图的艺术和画面连续不断地运动的艺术中,有时候甚至是一个或几个镜头的艺术中,才能更加清晰地展现

它们的绰约风姿,展示它们的美学魅力,进而,再结合广大观众的收视行为、收视效果,在传播和审美接受中看到艺术文本所创造的审美价值。

诸如此类的缺陷,提出了电视剧艺术文本研究的一个更高的要求。

我相信,我们的电视剧研究者一定会以高度的理论自觉很快地弥补上这样的缺陷。

好在,夏荔和她的同辈青年学者都还年轻。在学问的长途中,他们都会前程远大,风光无限。

夏荔现在大连市文化局供职,在这样一个职业岗位上报效国家服务社会,身为博士,我相信她会继续研究和写作。即使,比起我们来,她跟她的同辈青年学者们一样,面对的世界也许更为精彩,生存环境里各种各样的诱惑也许更为复杂,然而,我真的希望他们,也完全相信他们,不会抛弃,不会放弃,他们也会把写作作为自己的生存方式之一。要不,我们的学术事业怎么能够后继有人,怎么会更加繁荣昌盛呢?

2009年3月13日于京东朝阳公园河畔寓中

序

张 晶

夏荔的博士论文《中国涉案电视剧叙事审美研究》很快就要付梓问世了,对于作者来说,当然是一件重要的事,对于攻读博士学位的人来说,博士论文是倾注自己心血最多的著作。作者对它的珍视,是怎样估计都不为过的。夏荔尤其是如此。对于我来说,也是特别值得高兴的事,作为作者的导师,看到弟子的博士论文变成一部散发着墨香的书,放在书店、图书馆和资料室的书架上,心里免不了欣慰之情,或许还有一点点骄傲!尽管我并没有在这篇论文上花费多大的心思,然而,学术血脉的传承,还是烙印于其间的。

说起和夏荔的师生缘分,真可说是源远流长。我从吉林大学研究生毕业,分配到海滨城市大连,任教于辽宁师范大学中文系。那时候,我刚到而立之年。夏荔是辽师大中文系87级的本科生,我恰好给87级上古代文学课,又给这个年级开设“佛教与唐宋文学”的选修课。于是跟这个年级有了更多的接触,当然也就认识了夏荔。在众多的学生中,她不是那种举足轻重的“核心人物”,更不是学生干部,但是她的文静典雅,却是给人留下独特印象的。每次上课时,她都颇为专注地听着,但是却从来没有听她表达过什么看法。毕业后她分配到了抚顺市的一所中专学校,但好像时隔不久就又调回了大连。我从20世纪90年代初期开始招收文艺学硕士研究生,几年后她又考取了我的文艺学研究生。我记得她的硕士论文做的是古代文论方面的,感觉是做得不错,顺利通过了答辩,获得了文学硕士学位。2000年的秋天,我调到北京广播

学院,2001年春天,我开始招收广播电视艺术学的博士生,她又和我联系说要考我的博士生,2002年,她又顺利地考取了北京广播学院广播电视艺术学的博士生,还是在我的门下。如此说来,夏荔从本科而硕士,从硕士而博士,都是我的学生。这个渊源不能不说是很深的。其实,我也知道“近亲繁殖”对于学术来说不是什么好事,我也是并不主张自己过去的学生,再到我这里读博士,事实上在我这么多年的“授徒”生涯里,这也是极其罕见的,但这是一个既成的事实,姑且一笑吧。若从师生的缘分来说,果真又是一段佳话!

作为一篇广播电视艺术学专业的博士论文,这部著作的诞生,却并不那么简单。从选题到论文的写作,可以说千曲百折的。夏荔的性格属于那种波澜不惊的,但是,为了这个博士论文,她是认认真真地打磨了好几年。目前即将付印的这个样子,与答辩时的那个“版本”,又有了相当幅度的提升。在广播电视艺术学专业里,我所带的是文艺美学方向,这就要求博士生在博士论文的选题和研究过程中,既要在广播电视这个范围内,又要超越一般的文本分析,而具有美学上的理论高度;以电视剧研究而言,既要有大量的作品作为研究基础,又要有深厚的美学素养。能够真正地将两端加以无间的融合,方能有所突破。对于涉案剧进行叙事话语的美学分析,并无惊人之论,却有着内在的难度。作者于其间不断地深化,不断地理清逻辑关系,也是在学术上不断攀登的过程。其间甘苦,寸心可知。对于涉案剧的叙事艺术作美学的分析,并无多少可借鉴的东西,其间的创造性是显而易见的,只是从大量的文本细节中作出美学的概括,只能靠自己的梳理和理论的立言了。以美学的眼光来洞照涉案剧的叙事元素,没有人会给作者什么支撑;夏荔在本书中进行了抽茧剥丝般的剖解,然后予以美学话语的框定,在广播电视艺术学这个专业来说,学术上是有其开拓价值的。

涉案剧在电视剧创作中是相当重要的一类,具有广泛的观众群体,因而,涉案剧的生产就大有前景。涉案剧所负载的价值维度是多方面的,它们的叙事也是多层面的。入乎其内加以美学分

析,对于创作者和接受者来说都是非常有益的,换言之,是有着丰厚的现实意义的。夏荔的这本书,是自己走出了一条路。其中有很多说法,尽可以见仁见智,当然是探索性的,我非常认可作者的理论勇气,也为她在学术上的臻于成熟感到由衷喜悦,关于书本身的一些观点,可以有各种各样的批评。尽管这是作者穷几年之力的心爱之作,但它还是开放着的,是行进在路上的,不成熟的地方随处可以找见,却不必苛求于它。

作者获得博士学位后,回到了大连的艺术研究所从事研究工作,在艺术的领域里继续拓进,我以为这特别适合夏荔的性情。大连不仅是个美丽的都市,而且是艺术富矿的所在。仅就电视剧而言,大连近些年来创作出那么多给人以强烈震撼的佳作,这恐怕绝非偶然。我想,身在大连,在研究的资源上是可以应接不暇的。关键在于研究主体的事业心和创造力了。我知道,本书的作者是不缺少这些禀赋的。

离开海滨的大连已近十载,流光容易把人抛啊。大连的海风还时时撩动着我的记忆和情思,也借这篇小序,温热一下搁置既久的思绪。

时节已近清明,又是一度“桃之夭夭”。春之消息,已上枝头。微风中的京华之夜,蕴蓄着多少躁动着的祈望!不经意间瞥见窗前月色里的玉兰,未及绽放便是满身清气。

夜如何其夜未央。

张晶于2009年3月21日夜

中文摘要

本文所要探讨的是涉案电视剧叙事话语的美学问题。涉案电视剧是电视剧作品的一种题材分类,它是指反映犯罪与反犯罪故事的电视剧。其特征是在电视剧叙事本文中存在着犯罪与反犯罪故事。本文将涉及犯罪与反犯罪叙事元素的电视剧均称为涉案电视剧。

论文的引论部分,介绍了本文的研究方法和特点。论文第一章是涉案电视剧叙事话语的潜在性分析。犯罪现象作为涉案电视剧的潜在性话语是指现实社会中,存在着的犯罪与反犯罪的原始形态,这是纪实或虚构涉案电视剧产生的条件和基础。犯罪这个特殊的社会现象决定了涉案电视剧叙事话语的基本存在方式。只要社会存在、犯罪现象存在,就有涉案电视剧创作空间的存在。现实生活中的犯罪与反犯罪的事实性存在本身就充满了原始的魅力和说服力,具有动人的原始的印象力。

论文第二章论述涉案电视剧叙事人物的美学特征。涉案电视剧由于其故事内容的特殊性决定了剧中人物的社会契约性及由此产生的三种主要特定角色。以警察为代表的反犯罪人是代表国家机器的执法者,他们构成了反犯罪人的主要角色群,同时构成了特殊的职业审美品格。特殊职业素质、荣誉感、责任感、使命感、奉献精神、牺牲精神于一身的人民警察形象是产生崇高美感的重要因素。犯罪人是破坏社会秩序的代表。他们破坏社会的安定、损害人民群众的生命财产。他们也是负面审美价值体现者,更是应受惩罚的人。受害者则在涉案电视剧中常常表现了一种让人难忘的生活脆弱感。本章还探讨了剧中人物二元对立的美学意义。论文第三章为涉案电视剧情节设置的美学分析。在涉案电视剧的叙事冲突中,着眼于人类的基本的美丑善恶观念,以犯罪与反犯罪的斗争为载体,构建正义与邪恶的矛盾冲突,展示正义与邪恶、美与丑、善与恶的斗争过程,是众多戏剧因素矛盾冲突的集中体现。同时正义与邪恶之间掺杂着太多的人性与兽性及情、理、法之间的争斗,因此其情节设置中的矛盾冲突具有强烈的道德伦理色彩。论文还分别论述了几种情节范式,包括死亡叙事、窥视叙事、邪恶叙事、欲望叙事和惩罚叙事等。论文第四章是涉案电视剧结构安排的美学分析。涉案电视剧有着比较稳定的叙事结构,诸多此类电视剧更像是在既成的模式结构上