

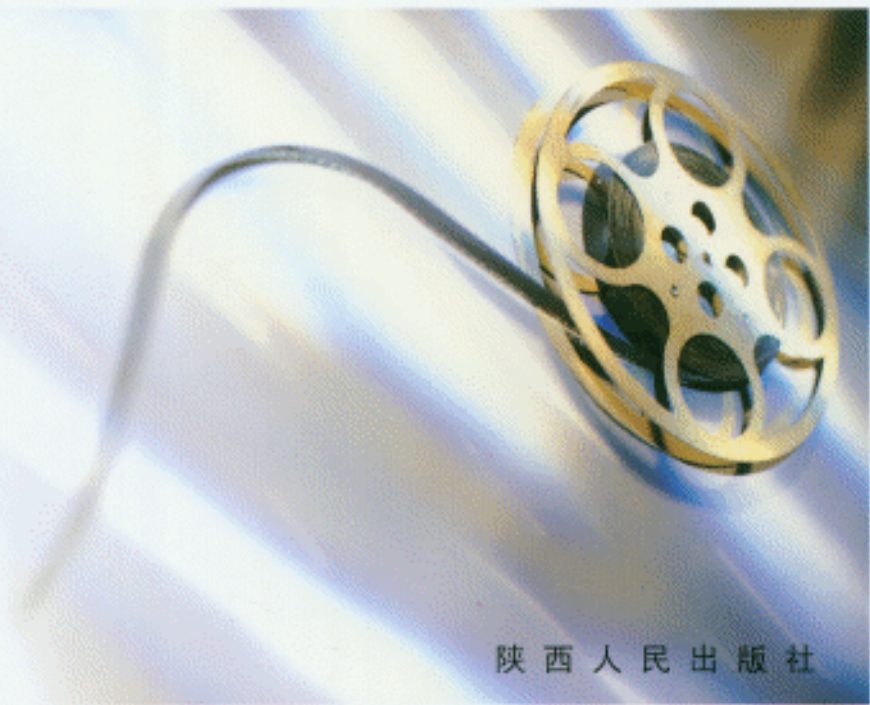

影视教科书系
YINGSHI JIAOKE SHUXI

中国电视艺术发展漫谈

ZHONGGUO DIANSHI YISHU FAZHAN MANTAN

王学民 编著

陕西人民出版社

影视教科书系

中国电视艺术发展漫谈

王学民 编著

陕西人民出版社

影视剧作 :全球语境下的“ 中国形象 ”

(总序)

王仲生

20世纪 80年代以来 ,我国的影视剧创作迎来了空前的繁荣 ,无论是生产规模、播出总量 ,还是市场占有、受众数量 ,都是世界上任何一个国家无法相比的。影视剧作不仅在我国影视节目体系中占有重要地位 ,而且在我国社会生活里扮演着越来越举足轻重的艺术角色。

但我们也清醒地看到 ,全球化浪潮正以它大量的现实文本昭示着它的强大冲击力。它给我们带来了多方面的影响和启示。从迪斯尼版的《花木兰》走俏全球 ,就不难发现美国对中国传统花木兰故事的颠覆性解构。这一异化了的花木兰替父从军的文本对我国文化价值观念构成的挑战 ,发人深思。好莱坞电影的全球传播策略以及它所代表的西方生活方式与价值观念 ,对我国广大受众造成的多重影响 ,更是一个不容忽视的亟待解决的课题。如何让我国影视剧作走向世界 ,在国际传媒视野里树立起“ 中国形象 ” ,可以说任重道远而又迫在眉睫。

我们还要清醒地看到 ,较之于剧烈变革、丰富多彩的现实生

摇 员

活较之于业已形成并日益提高的我国庞大影视受众群体的艺术娱乐休闲需求,我国的影视剧作也还有很长的路有待我们跋涉。

正是在这样一个全球语境、现实语境下,我们推出了《影视教科书系》第一辑,它由以下几本书构成:

王学民摇摇摇摇《戏曲电视剧作选》

《中国电视艺术发展漫谈》

贺信民摇摇魏玉川《名著改编与影视剧创作》

唐文忠《影视表演教程》

这套丛书,或从创作实践,或从理论阐释,或从影视剧作发展史的轨迹,或从表演艺术的一般程式,对中国影视剧作里的中国形象的塑造进行了有益的探索。

这套丛书的出版,是我们影视剧作专业教材建设的有益尝试,它的意义是多方面的,既有学理的价值,更有指导实践的意义。

作为大众传媒,作为通俗文学的主要形态的影视剧,故事仍然是它的特质构成。相对于其他的影视节目类型,如电视新闻、影视纪实片、影视科教、文体节目,影视剧在叙述模式、节目样式、社会功能等方面,都有着自己的内在规定性。其中,最突出的、最根本的属性,是讲故事。影视剧是讲故事,还是讲道理、讲概念,这个争论不休的问题,实质上是一个假问题。创作实践告诉我们,离开故事,影视剧作就不再存在。票房价值告诉我们,观众喜爱的仍然是好的故事片。

所谓好,好在哪里?好在讲好一个故事。

当前故事片,或故事简单,或讲得太满,这已成通病。而全部症结在于:虚假。脱离现实,脱离生活,脱离广大受众,则是虚

假的根源。看看那些贵族气、脂粉气、小家子气的影视剧作,看看那些豪华风、戏说风、煽情风的剧作,我们不难发现,它们是如何地远离百姓生活,违背历史常识,偏离群众的审美习惯与精神诉求。与之形成鲜明比照的是王学民的三部电视剧。当我们的影视剧作冷落或慢待了广大农民时,王学民却一往情深地把艺术焦点对准了普通农民。王学民是在历史转型与市场机制的坐标上去透视与剖析当代农民的生存状态与精神蜕变的。这使他获得了一个切入现实的最佳突破口。之所以说是“最佳”,是因为作者恰恰洞悉而又谙熟这一创作领域,更是因为,他深深地挚爱着他的农民兄弟。这种与农民、农村、农业的血肉相连与感同身受,不仅是感性的,更是精神层面的、审美层面的。这就是说,王学民并不满足于剧作与生活本来面目的简单相对应,不满足于剧作对农民现状的还原性复制,而是在艺术创造的层面,为我们重构了一个“第二自然”(黑格尔语)。影视艺术是幻象艺术、综合艺术。它以幻象超越了现实形式,又以幻象表现了人类的普遍情感。在这个意义上,王学民的电视剧写了农民,但又不仅仅属于农民,它属于当下中国,并与人类相通。

这里我们要注意的,在影视剧讲故事的叙述方式中故事与其他元素的交感互动。画面元素的暗示性与故事情节,常常是相映成趣的。故事与视听语言的互补,当然有其规则,但又可无限结合。这种开放性为影视剧创作提供了一个广阔的驰骋空间。王学民的《戏曲电视剧作选》在这个方面所进行的探索,所取得的成绩充分说明,讲好一个故事,调动影视的诸多元素予以创造性结合,是一个艺术家、剧作家才能或才华的体现。

我们已经说过,你要给世界提供一个什么样的中国形象,在叙述逻辑与艺术创造上走出一条自己的路,就必须充分挖掘本

士资源(传统的与现代的),并在全球语境下实现创造性的转换。这样,我们才有可能走向世界。我国影视剧作与传统通俗文化有着不可分割的渊源关系,这不只是故事类型叙述模式为我国广大百姓所喜爱,实在还是因为传统通俗文化对民间审美情趣、伦理道德观念和人生价值追求的承载,还是因为通俗文学所实现的民间精神世界与民间民俗生活的同构性与超越性的奇妙焊接,这在《名著改编与影视剧创作》中不难找到例证。贺信民、魏玉川的《名著改编与影视剧创作》从理论与创作实践的结合上,为我们揭示了诸如《三国演义》《水浒传》《西游记》《红楼梦》这样一些经典名著是如何多次被改编,搬上荧屏,并为广大受众所热烈欢迎的。从文学转换为影视,这当然是一次艺术的再创造,是一个全新的审美世界,其中自有它再创造的奥秘与规律,对此,本书的作者展开了系统而又深入透彻的剖析,在总结前人经验的基础上,对名著改编、对影视剧的创作规律进行了富有卓识与创见的学理阐释。目前,经典名著改编势头正旺,但也出现了一些不良倾向,本书对于廓清迷雾、走出误区,将大有裨益。

演出是剧本的完成,表演对于影视剧的制作至为重要。唐文忠的《影视表演教程》就有别于舞台表演的影视表演展开了初步的理论探讨,为进一步建构表演艺术理论体系提供了自己的思考,值得重视。

王学民的《中国电视艺术发展漫谈》对我国电视事业的发展轨迹进行了勾勒与剖析,从现象扫描而寻找内在发展脉络,虽为“漫谈”,却为我国电视艺术史建设作了有益的探索。

急剧而深刻、复杂的变革生活中,个人心理与社会心理的平衡是我国改革开放大业持续发展的重要保证。电影、电视剧在

这个方面有着不可替代的作用,有着广阔的创作空间。一部《渴望》在 20 世纪 80 年代之交发挥了消解社会紧张心理、疏导国人精神压力的奇特功能。其中一条,就是以平常心写平常百姓事。世俗化是现代社会的一个必然趋势,追求“实惠”也是百姓的普遍追求。大家看电影、电视,不就是精神上求放松(“解闷”)、情感上有寄托(“解气”),心理上找平衡(“解惑”)吗?

精神文化产品中综合性艺术创作的电影、电视,在大众文化和审美文化中,以它的大众性、消费性、娱乐性、“当下性”赢得了百姓的喜爱。影视剧的社会效益与经济效益也因此为文化的产业化所追求。《卧虎藏龙》与《英雄》的成功,重要的一条是,它们实现了文本策略与泛文本策略的结合,实现了电影艺术与商业的结合,更重要的是创作影视剧的基本态度与立场,即你要给世界提供一个什么样的中国形象,则是它们获得成功的关键所在。

只有充分发挥本土资源并在全球语境下实现创新转换,在叙事逻辑与艺术创造上走出一条自己的路,我们才有可能从容走向世界。

2003 年 1 月

摇 缘

目 录

时代的使命(代序)	(员)
第一章 电视剧艺术基础	(员)
摇摇第一节 电视的诞生与发展	(员)
摇摇一、黑白阶段	(员)
摇摇二、彩色阶段	(圆)
摇摇三、多路传播阶段	(圆)
摇摇四、卫星传播阶段	(圆)
摇摇第二节 电视剧艺术基础	(猿)
摇摇一、什么是电视剧	(猿)
摇摇二、电视剧艺术特征	(缘)
摇摇三、电视剧艺术的分类	(苑)
摇摇第三节 电视剧美学	(愿)
摇摇一、电视剧要充分展示人体美	(怨)
摇摇二、电视剧要着力表现人情美	(苑)
摇摇三、电视剧要完整展示人的成功美	(苑)
摇摇四、电视剧要着力刻画环境美	(苑)
摇摇五、电视剧要表现人的精神美	(苑)

摇 员

第二章 中国电视艺术发展简况	(员远)
摇摇第一节 概说	(员远)
摇摇第二节 中国电视剧艺术发展历史	(圆园)
摇摇一、初创时期(员缘—员远)	(圆园)
摇摇二、停滞阶段(员远—员远)	(圆园)
摇摇三、发展时期(员远至今)	(圆园)
摇摇第三节 中国电视剧艺术题材	(缘)
摇摇一、反映改革开放和现代化建设	(缘)
摇摇二、为当代中国农民谱写变革“心史”的电视 剧力作	(圆)
摇摇三、为拓展电视剧语言表现领域和审美能力 而探索开道的先锋短篇佳作	(圆)
摇摇四、富有中国特色的长篇室内剧佳作	(猿)
摇摇五、从小说到电视剧的成功范例	(猿)
摇摇六、再现历史氛围及其伟人形象的力作	(猿)
第三章 中国古典名著改编电视剧	(源)
摇摇第一节 《武松》和《水浒》登上荧屏	(源)
摇摇第二节 前、后《西游记》相继问世	(源)
摇摇第三节 《红楼梦》的电视剧改编	(缘)
摇摇第四节 《三国演义》的改编和制作	(缘)
第四章 音乐电视	(远)
摇摇第一节 音乐电视的艺术基础	(远)
摇摇一、视觉造型	(远)
摇摇二、画面造型	(远)

摇摇三、美术设计	(苑猿)
摇摇第二节 音乐电视发展的前景	(苑愿)
第五章 电视文艺	(愿猿)
第一节 电视文艺分类	(愿猿)
摇摇一、综艺节目	(愿猿)
摇摇二、电视风光片	(愿缘)
摇摇三、电视专题片	(愿苑)
第二节 电视文艺晚会	(愿苑)
摇摇一、电视文艺晚会的播出方式	(愿苑)
摇摇二、电视文艺晚会分类	(愿怨)
第三节 春节文艺晚会	(怨缘)
摇摇一、春节文艺晚会的特点	(怨缘)
摇摇二、春节文艺晚会存在的问题	(怨苑)
附录	(怨怨)
从生活中“发现”电视剧	(怨怨)
感悟电视文化	(园猿)
漫话艺术感受	(园苑)
认识电视剧的 粤月说	(园愿)
中国电视金鹰奖获奖名录	(园玖)
参考书目	(园缘)

摇摇猿

时代的使命

(代摇序)

电视文化是 20 世纪迅速崛起的文化景观。有人说它是“第二个上帝”,几乎每一个地球人都离不开它。

在信息全球化的今天,电视与人们生活的紧密关系毋庸置疑。有人说它是魔方,把煽情的狂欢和夸大的灾难不可思议地组合在一起,使我们从中得到了抚慰,也受到了诱惑。也有人总结说:对老年人,电视是生活的伴侣;对青年人,电视是生活的向导;对儿童,电视是生活的娱乐城。

电视本身是一种文化,同时它又是一种文化载体,承载和传播着其他各种文化。在众多媒体中,凭借声像兼备的绝对优势,电视后来而居上,造就了现代中国社会的主流文化——电视文化。电视文化有着双重的品格:电视新闻信息和电视文艺,这里我们主要谈的是后者。电视剧是广义上的电视文艺的重要组成部分,它是以文学、艺术和文艺演出作为创作原始素材及基本构成元素,运用视听语言创作完成的电视艺术作品。江泽民对文艺的时代作用给予了充分的肯定,他说:“文艺是民族精神的火炬,是人民奋进的号角。”鲁迅称文化为“民族魂”,说它一旦与时代的洪流相融合,便会产生巨大的精神力量,能有力地推动与激励人民群众为争取祖国民族的解放而英勇无畏地前行。中国电视文化作为一种现代意识形态,中国电视艺术作为一种现代

摇 员

主流艺术样式,应该体现我们民族的精神和时代的精神。刚健有为、自强不息和厚德载物、亲仁爱礼,是中国文化相辅相成的两个方面。这种亦刚亦柔、刚柔相济、以刚为主的民族精神,使中华民族立于不败之地,历万劫而长存。民族精神与时代精神结合起来,是我国社会主义精神文明建设的要求,是中国特色的社会主义电视文化应该追求的。

由此看来,电视并不像有些人认为的那样,它是大众的、通俗的,怎么好玩怎么做。作为时代主流文化的电视,它承担着重要的社会责任和历史责任。

我国还处在致力于改革发展的社会主义初级阶段,相对于发达国家,我们的经济还很落后,人们的生活水平并不高。而建立在现代科学技术基础上并日益同国际“接轨”的电视文化却显得那么具有表现力,那么丰富多彩,又那么随心所欲,光怪陆离。难怪有人戏称,我国大众传媒已超前实现了“四化”——简单化、平面化、港台化、游戏化。这值得我们深思。

我国有着勤劳俭朴的优良传统和淳朴诚实的民风,勤劳朴实的劳动人民造就了中国灿烂的文化。可是在外来文化的影响下,现代社会已经笼罩着一股“浮躁、庸惰”的风气。这种风气在电视荧屏上时有显现。当然,我们并不否认电视文化在我国社会经济发展中强有力的功能和作用,不鄙薄我国电视文化发展的斐然成绩,但同时也不应无视电视文化发展中的种种问题。如果耐心地把几十个频道浏览一遍,就会遗憾地发现,反映普通劳动者特别是我国最大群体——农民的电视剧尤嫌太少,相当数量的电视剧是古装戏、打斗片和帝王宫廷片。一些电视剧都在有意无意地贩卖着陈腐不堪的侠客风范、黠武思想和帝王威仪,津津乐道的不过是奴婢意识、狎妓心态。另有一类所谓的现

代言情片,热衷于讲述现代富商巨贾、达官显贵的故事,为大众营造了一个借以暗羨的虚幻世界,同时也强化着一些拜金思想、媚权意识。因此,引导受众树立正确的人生观、价值观,增强抵抗能力和辨别是非的能力,大众媒体有着不可推卸的责任。

在信息时代的今天,闭关自守、闭门造车只会导致落后,而与世界接轨则不可避免地会遇到各种不同文化的冲突。这样就存在着如何正确处理民族文化和世界文化的关系问题。毛泽东提出要“批判地继承”这一观点在现在仍具有指导意义。

在全球信息化时代,以互联网和卫星电视为标志,国界已变得日益模糊。发展中国家从来没有像现在这样,面临着文化融合的考验。目前,针对中国和亚太地区开办的华语国际卫星电视频道已多达几十个。而这正是西方传媒巨头虎视中国和亚洲电视市场,进行文化传播的一部分。因此如何去抵御文化帝国主义的入侵,就是摆在我们面前不可回避的世纪难题。

毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》已经谈到:“我们还要有文化的军队,这是团结自己,战胜敌人不可缺少的一支军队。”1942年文艺座谈会上的讲话,1956年文艺界的整风学习运动,1956年“百花齐放,百家争鸣”的方针,十一届三中全会后“为人民服务、为社会主义服务”方向的提出……回顾历史,每一阶段都涌现出大量优秀的文艺作品,而这些作品对推动社会的进步作出了不可磨灭的贡献。我国刚刚加入世贸组织,对外的大门已经完全敞开,我们迫切需要这些“民族精神的火炬”来照亮前进的道路,需要吹响“人民奋进的号角”来迎接世界的挑战。

这就要求电视人不仅要掌握电视传播规律、传播技术和艺术,而且要具备深厚的思想、文化和理论素养。尤其是那些居于

摇猿

决策层的电视人,更要有文化责任感。电视同仁曾有“弱智的中国电视”的观点,这话虽有偏颇,但至少也反映了我们的某些电视媒体缺乏主体意识,缺乏文化传承和文化塑造的责任感和使命感。如果观众不能通过电视获得应有的符合时代需要的文化营养、文化精髓,不能感受到作为创作主体的电视人的强健精神、深刻思想、非凡智慧以及精湛的传播技艺,那么,这一最先进的媒体就丧失了代表先进文化前进方向的神圣职能。

总之,电视是社会文化尤其是大众文化的重要塑造者,对社会生活的影响愈益加深。我们要在充分尊重电视艺术规律的基础上,利用这一媒体优势,与时俱进,努力发展有中国特色社会主义文化,体现中国先进文化的前进方向。

摇源

王学民摇摇摇摇

圆圆年 员月摇摇

第一章

电视剧艺术基础

第一节 电视的诞生与发展

回顾电视技术的出现与发展,大体经历了四个阶段。

一、黑白阶段

世界上第一个提出“电视”这个概念的是一位法国律师。
1894年,他运用英国科学家发现的硒光电效应和法国电器工程师发明的扫描原理,构想出人类最原始的电视发射系统。1929年,伦敦试播了无声电视,并首次播送了电视戏剧节目。1936年,英国开始有声电视节目的试播。1936年11月,英国广播公司在伦敦建立了电视台,正式开始电视播出,这标志着电视事业的开端。此后,法国在1935年,美国和苏联在1938年也建立了电视台,开播了电视节目。电视从构想到英、法等国正式播放节目,前后经历了近44年。它汇集了各国科学家和工程技术人员的心血。第二次世界大战之后,电视技术飞速发展,黑白电视在世界各国兴起。

摇员

二、彩色阶段

随着电视事业的发展,人们开始希望将五光十色、丰富多彩的自然景观、生活场景反映到屏幕上来。1954年,美国率先试验彩色电视。直到1959年,彩色电视才最后试验成功。美国是世界上第一个开播彩色电视节目的国家。彩色电视大大地拓展了荧屏的表现力,增加了反映现实生活的真实感和自然优美的观赏效果。

三、多路传播阶段

20世纪70年代,在黑白与彩色电视传播的基础上,人们又研制成功了多路传播电视设备。多路传播,可以使电视节目多样化,提高了频道的利用率和播出质量,增加了观众选择节目的余地,在更大程度上满足了不同观众的不同需要。电视技术的发展跨进了第三个阶段。

四、卫星传播阶段

1959年,美国发射了一颗“同步静止卫星”,实现了电视节目跨洋传播的目的,在电视发展史上揭开了崭新的一页。卫星传送电视,打破了地区与国界限制,实现了全球性传播,使全世界人民在同一时间里收看同一节目变成了现实。20世纪80年代,是卫星传播电视大发展的时代。当今,电视已普及到全球五大洲100多个国家与地区。资料统计表明,全世界约有电视台和电视插转台1500多座,电视接收机达10亿多台。电视发展进入了空前普及和繁荣的新阶段。