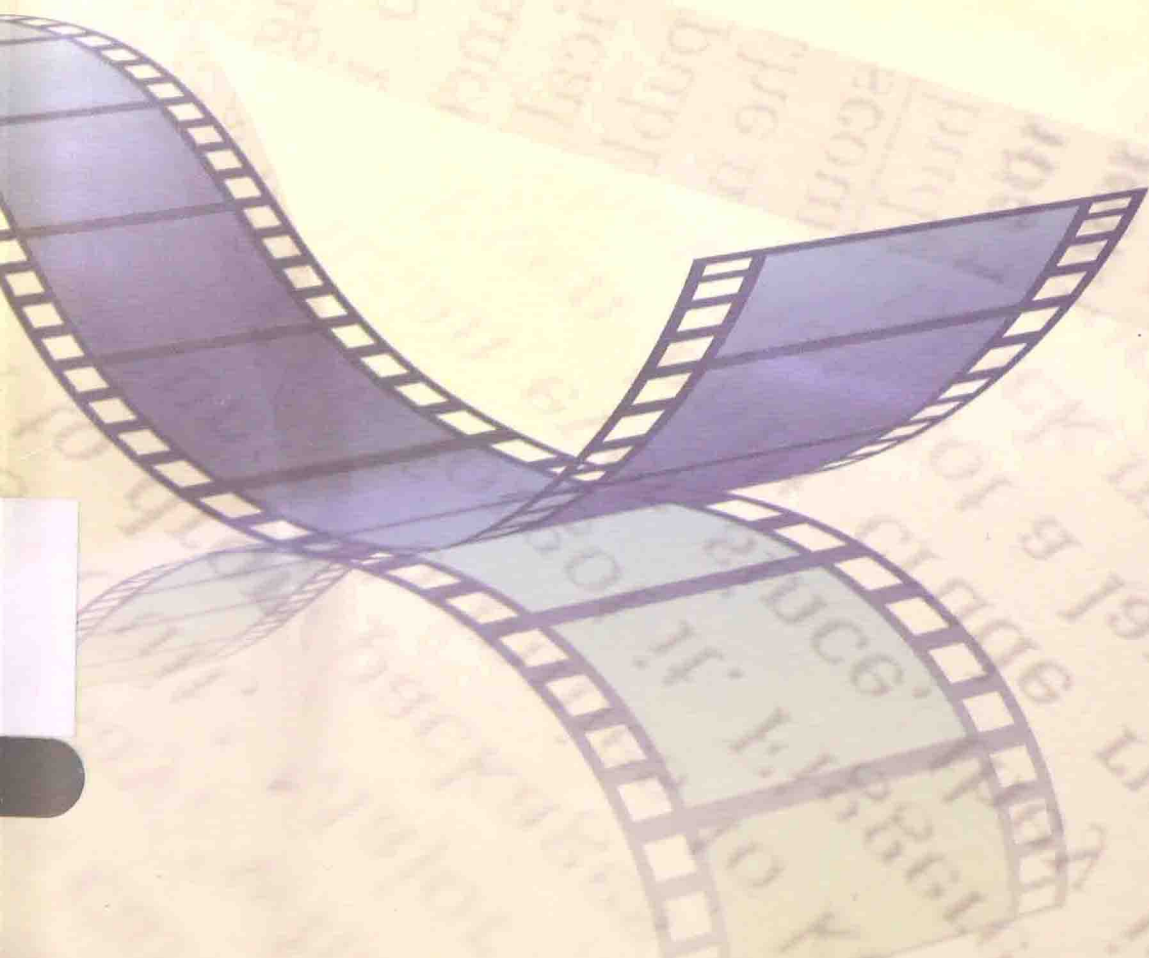

多种文化视角下的影视创作 批评研究

冯 岭 • 著

中国社会科学出版社

多种文化视角下的影视创作 批评研究

冯 岭 • 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

多种文化视角下的影视创作批评研究 / 冯岭著. —北京: 中国社会科学出版社, 2014. 4

ISBN 978 - 7 - 5161 - 4211 - 0

I. ①多… II. ①冯… III. ①电影 - 艺术创作 - 艺术评论②电视 - 艺术创作 - 艺术评论 IV. ①J904

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 078112 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 曲弘梅
责任校对 石春梅
责任印制 李 建

出 版 **中国社会科学出版社**
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 [http: //www. csspw. cn](http://www.csspw.cn)
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京市兴怀印刷厂
版 次 2014 年 4 月第 1 版
印 次 2014 年 4 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 15.75
插 页 2
字 数 253 千字
定 价 47.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换

电话: 010 - 64009791

版权所有 侵权必究

目 录

绪论	(1)
一、文化释义与文化特征	(1)
二、文化的分类	(3)
三、影视与文化	(4)
四、影视文化研究思路与方法	(6)
第一章 影视作品呈现的东西方文化镜像	(10)
第一节 中国电影传达独具东方特色的意境美	(11)
一、景为情设情因景现——电影的诗性境界	(12)
二、以实求虚虚实结合——空灵跳荡的电影影像	(15)
三、“景外之景”“象外之象”——银幕视像的人生探寻	(16)
第二节 西方电影创作对西方文化的散射	(19)
一、类型电影作品的叙事策略解析	(20)
二、俄罗斯电影中的民族精神	(35)
三、西班牙电影导演阿尔莫多瓦的电影节奏	(41)
第三节 “西风东渐”之后中国对西方类型电影的理论研究	(48)
一、类型电影研究的理论阐发及其再审视	(48)
二、对类型电影理论研究的反思	(50)
第二章 从传统、现代到后现代：电影中文化的嬗变	(55)
第一节 传统文化“润物细无声”：早期电影中大团圆现象透视	(56)
一、传统文化探略	(56)
二、中国早期电影中大团圆现象的文化透视	(57)
第二节 现代文化的浸染：中国城市电影的检视与思考	(63)

一、现代文化的种种	(63)
二、中国城市电影现代性进程与构建	(64)
三、当代城市电影中的现代文明之惑	(69)
第三节 后现代文化对影视艺术的渗透与重塑	(76)
一、后现代文化及其对中国社会形态的影响	(76)
二、中国特色的后现代电影	(79)
三、黄建新电影作品里的后现代印记	(84)
第三章 影视剧对红色文化的消费和传播	(91)
第一节 红色文化的界定及其影视传播	(91)
第二节 从上海到延安:袁牧之前后创作的比较	(92)
一、袁牧之前后期电影创作的差异	(92)
二、袁牧之前后期电影创作的精神关联	(101)
第三节 延安新闻纪录电影的价值属性及其影响	(108)
一、现场目击:对斗争和生活流程的同步纪录	(108)
二、采访摄影:逼近真实的渐近线	(110)
三、超越局限:纪录片创作的最高“真实”	(113)
第四节 当今中国军事影视作品的发展态势	(115)
一、多重文化语境下视像的生产与消费	(117)
二、多样的文化选择和创作策略	(122)
三、个案分析:电视剧《壮志凌云》	(125)
第五节 新时期传承红色精神的人物形象	(129)
一、领导干部形象塑造的突破	(129)
二、人物身上所体现的一脉相承的精神价值	(132)
三、个案分析:电影《生死抉择》	(135)
第四章 用光影记录与传递近现代历史文化	(140)
第一节 近现代历史文化与影像再现	(140)
第二节 “辛亥革命”历史书写的新思路	(142)
一、在还原历史的真实性与虚构的情节之间尽力 取得平衡	(142)
二、在具体的历史场域中塑造人物	(144)
三、历史的艺术化还原	(145)
第三节 1931—1945 年抗战题材电影的再审视	(147)

一、时代的流变对于创作的影响	(148)
二、以抗战功利为主要标准发挥电影为民族解放战争 服务的功能	(151)
三、走向大众化、通俗化、民族化成为必然	(153)
第五章 性别文化的影像展呈与女性创作	(157)
第一节 性别文化对艺术创作的框范	(157)
第二节 男性导演对女作家作品的改编：性别视角的转换	(159)
一、李安对原作性别立场所进行的置换	(159)
二、方方小说改编后的男性意识	(160)
第三节 女性导演的艺术追求和文化价值探寻	(164)
一、不同代际女性导演的艺术创作回望	(164)
二、李少红电影作品创作探究	(170)
第六章 文学与影视：两种文化载体间的关联与互动	(176)
第一节 文学与影视之间的“惺惺相惜”	(176)
一、文学和影视相互带动的正负效应	(176)
二、处理好文学书写与影像改编关系的策略	(177)
第二节 小说影视化改编的文本分析	(179)
一、《海上花》：从小说到电影	(180)
二、在小说与电影的对接中重新解读《色·戒》	(184)
三、《我是太阳》改编的启示	(187)
第三节 武汉作家作品的影视化改编	(195)
一、改编中地域色彩的呈现与淡化	(195)
二、池莉作品的改编	(200)
三、方方作品的改编	(207)
附录一 《电影世界》评出的新世纪第一个十年的 100 部 电影精品	(221)
附录二 中国百年优秀电影目录	(225)
附录三 “文化大革命”时期（1966—1976）电影一览表	(234)
参考文献	(238)
后记	(243)

绪 论

一、文化释义与文化特征

自 21 世纪以来，世界因为经济的全球化、数字化技术的高度发展而变成一个相互联系、相互牵制、更加紧密的整体，人类实践活动变得更加广泛和多样，而人类的现实与历史实践的活动与成果，需要从更加宽广的视域来考察它们，这一视阈便是文化。

那么，什么是文化呢？不少人对此做出界定，因其观念和理解各异，定义繁多，至今尚无定论，没有统一的说法，我们撷取几个论断加以解释。当然，这些论断对其诠释和表述有广义和狭义之分。广义来讲，“文化是这样一个复杂的概念：它包括知识、信仰、艺术、传统和被作为社会成员之一的人所采取利用的其他功能和风俗习惯”^①。这一定义是由英国人类学家爱德华·泰勒在 1871 年出版的《原始文化》中提出建立的。甚至有人认为文化囊括了人类所创造的一切。

狭义来说，“所谓文化，就是一个民族在历史上创造的并且渗透在其一切行为系统里的观念体系和价值体系”^②。更狭义的文化“仅指意识形态”^③。

以笔者之见，文化还应包括人类对自己改造世界的态度、能力和方式做出价值判断的自我意识与认识在内。

作为人类在实践基础上创立的人工世界以及人化形式的文化，是社

① 《新卡克斯顿百科全书》：《“文化”释义》，李惠彬译，《世界文化》1988 年第 5 期，第 28 页。

② 曹锡仁：《“文化”概念辨说》，《海南大学学报》1990 年第 1 期，第 68 页。

③ 张允熠：《关于文化的社会学反思》，《社会学研究》1987 年第 1 期，第 26 页。

会生活在观念形态上的反映，是人类的创造对象与社会实践的结果，具有如下特点：

一是文化具有发展性。文化不是一成不变的，是不断发展的，深深融会于历史（时间）的演进与累积，随着时间的推进，累积更加丰厚。而且，从整体发展趋势而言，呈现进步的发展态势。

二是文化具有一定的规律性。文化发展的过程有一定的规律可以探寻，可以帮助我们深入了解文化的内在结构、文化的特质、文化的认同与影响等等。文化的整体是由外到内、由表层到深层的多层次的结构。考察文化的结构要获得一个完整的图像，就必须同时把握它的深层结构和表层结构。而且，应从文化结构所传达出的社会经济、社会政治、社会心理等社会活动中，深入到文化现实，去揭示其最普遍的、最一般的含义——文化中的人类对自然、社会、人生的基本精神或普遍看法。

三是文化在一定发展时期内有相对较大的稳定性。虽然从总体发展来说，文化是不断在淘汰、变化、扬弃的，但在某一特定历史发展时期，又是相对稳定的，可以从当时的主导文化中窥见文化具有抗变动的承受力，甚至可以说是惰性力量很强大，不易撼动。例如中国传统文化中道德伦理这一部分就难以变动，是在集体认同基础上成长起来的文化价值规范，其结构是一种累积型的，它是通过代代相传，沿袭至今的习惯、规范、限制、规则，它要求有明确的概念，是带有权威色彩的“中心”、“主流”。

四是文化具有地域性。每个地域都有自己的特色，在现时的某一地域的人的群体生活是有自己独特的方式、规则和习惯的，必定形成文化的地域特色，也有地域不同的特性，如中国的齐鲁文化、汉味文化、吴越文化、燕赵文化、东北文化等。

五是文化的差异性与矛盾性。由于文化内部各部分所具有的特质不一样，其抗变动的承受力不同，于是各部分变动快慢不一；各种文化都是综合性的整体，但是在整体的程度上往往存在着很大的差别。它们既有吸纳又有排斥、既有渗透又有抵御，往往是交织在一起并作为整体系统而存在的，很难确切地将其归入某一孤立的部分，呈现出前所未有的相互联系、相互冲突之态势。

文化的特点其实很丰富，不一而足。它无疑要满足人们道德、审美、自我实现等较高层次的心理需要，在审美体验和艺术取向的唯一维度上

融进创作者无穷的智慧和创造，文化的本质特性便是个性和创造性。因而，在这里，我们只是抓住其主要的特征，放在整体性的文化结构中，并与深层的（核心的）文化因素联结起来，以宏观文化与微观文化统一的视角来考察。

二、文化的分类

如前所述，文化内涵丰富，学者们的诠释浩如烟海。文化的价值有着正负双重性，应该继承发扬还是否定抛弃，是不能笼统回答的。常见有人激烈地反传统，看不惯后现代，但实际上，并不能全然推翻、否定，因为它包含着若干子系统，不同的子系统有着不同的存留价值，不可全部抹杀。出现这种矛盾现象的原因之一是犯了简单化的毛病，缺乏对文化的分类研究，所以我们有必要对文化进行分类，进而能客观、细致地辨析其中的优劣长短。

为此，我们从各个不同角度给文化分类。有的从文化的历史发展角度，将文化分为传统文化、现代文化和后现代文化；有的从地域出发，即根据文化在世界或者一个国家所处的位置，从宏观上将文化分为东方文化和西方文化；有的从文化类属出发将文化分为民俗文化、建筑文化、宗教文化等（每一类还可细分，如民俗文化还可分解为节日文化、服饰文化、礼仪文化等）；有的按颜色来称谓，其中包含了不同的观念意识，有红色文化、蓝色文化和绿色文化等。有的从两性关系出发，有性别文化之说。

虽然列举了以上根据不同标准对文化的分类，但不论如何分法，都各有其优势，也总有它的不足和疏漏。因为文化是一种极其纷繁复杂的社会现象，所以文化的类型之间总是不可避免地存在着错综复杂的重合和交叉。比如中国内部的传统文化和按地域分成的东方文化之间就存在着交叉，相对于外来西方文化来说，传统文化是东方本土文化（即本国或本民族文化）；相对于现代文化来说，传统文化则是指历史上流传下来的文化。同一民族可以分布在不同地域，同一地域也可以生活不同的民族，不同地域的文化和不同民族的文化相互渗透、互相补充。某种文化具有连续性，在不同历史时期，仍然具有强大的生命力，比如说中国传统文化，虽然历经千年，形式不断变化，其地位和作用不断调整、变化，但其内核基本没变，其合理、优秀部分仍然存活在当代，甚至具有凝聚

各地域华夏子孙的向心作用。还有各种文化之间，如传统文化与现代文化，东方文化和西方文化，主流文化、精英文化与大众文化之间构成两项或多项对立，造成一定的文化张力，还融入一种价值的评估和历史的判断，也在一定程度上蕴含着文化矛盾。文化是一有机的综合体，无论怎样分门别类，有一点则是确定无疑的，文化总是人类实践的产物，是融进了人类本质的活动，是人本质及其存在历史状态的体现。

三、影视与文化

文化的核心是观念的共识，是体现人的创造性和自由本性存在的活动，是人的精神存在样式，对于社会生活方式、对于人的思想、行为，对于政治都有着重要的影响，冲击着各个学科以及日常生活的领域。

作为文化重要组成部分的影视艺术，源于生活，是社会生活的形象反映，既有对生活细部直观再现，又有对社会生活本质的揭示，以及对历史运动规律的洞察。它的思想倾向性乃至阶级性，它对社会生活宏观的思考等都必须通过个性化的、情感化的艺术表现来实现。因此，影视也是一种创造性的精神活动，它以其鲜明突出的个性表现、热烈充分的情感宣泄为特征，既具有其他艺术样式难以比拟的发展前景和潜力，也是接受范围最广的艺术形式，同时由于其市场化、商业化的特点，影视作品也成为最受大众欢迎的一种艺术形式，是文化中最活跃的形态之一，共同构成了我们现代文明人类的视听表象世界。实际上影视艺术的土壤就是文化。它滋润着影视艺术，构成影视艺术特有的状貌。其中历史的、民族的、风俗的、人的精神的等表现，无不植根于文化之中，都是文化的再生形态。

形形色色的影视文化现象作为一种万花筒式的事物，一种具有突出的审美意识形态特性的社会现象，是层出不穷、变动不居的，其内容和结构将日趋丰富、复杂，令人瞠目结舌、百思不解。从20世纪到21世纪尤为千姿百态，五花八门，传统的樊篱被打破，艺术家各行其是。对影视艺术的性质的制约与决定，从最根本的、最后决定的因素上说，当然是经济，一定文化的性质决定于一定经济基础的品位和特点。但是，这一经济条件的力量，具体到影视身上，还有一个中间地带，这就是文化。文化是经济作用艺术的机制，表现为国家体制（文化机构）的干涉和表现为精神形态（哲学、道德等）通过人的审美心理机制发出的影

响。从这个意义上说,文化条件对影视的制约与影响,也必然是带有根本性的。

因此,影视是艺术的,也是文化的。影视创作的潮起潮落与文化的潮起潮落息息相关。回顾电影百年史,我们可以看出,世界上近百年发生的重大历史事件,社会政治、军事、经济等要闻,人文和自然的演进,无不在电影中或多或少地得到反映。譬如,中国影视文化就是与20世纪中国社会历史的发展进程紧密相随的,比如,许多学者研究中国电影史认为,从20世纪20年代中国电影是经济文化开始独大,宣泄积郁、娱悦感官,后与艺术文化形成齐头并进的文化态势,陶冶情操、震动心灵;到20世纪三四十年代因左翼运动、抗战活动使得政治文化与经济文化双元突进,而五六十年代则是政治文化发扬光大,直到新时期后,文化形态从双元发展为政治文化、经济文化与艺术文化交织的多元交汇态势。中国电影无不表现着中国人的思维方式、价值观念、行为规范和审美情趣,从而形成独特的中国电影文化。^①

文化的丰富性与复杂性,又给影视文化烙上了鲜明的时代特征。如今中国迈入了一个新的文化转型期,视觉文化渐渐成为审美文化主流,中国电影走向市场,产业化格局逐渐形成、完善,审美情趣日益多元化,其市场形态表征着社会发展的基本状况与内涵,以清醒的文化意识深入地关涉时代,直击现实,为影视创作提供了丰富的现实资源和广阔的拓展空间。因此,影视运作就应审时度势,以文化的历史大趋势为基准,对时代文化作相应的裁判与指导。所以,影视文化的属性只能在其本土化的现实存在中获得确认。

不同地域、不同形态、不同内容与不同模式文化之间的并存、比较与相互渗透,彼此杂糅在一起,为电影提供了多种进行阐释的可能性资源,各种文化充实着影视。中华民族的审美心理、伦理道德水准等诸多方面制约和影响着重影艺术的发展与演变,而影视文化负载着一个国家的哲学思想、文化精神、价值标准以及情感方式,无异于一张张色彩鲜明的“文化名片”,生动形象地展现出本民族的文化气质和精神风貌。文化使影视走向世界,文化使五湖四海走进影视。吸纳世界其他各民族文化中优秀的成果,使其不断消融于自身文化系统之中。外来文化一拥

^① 勇赴:《中国电影文化发展的历史轨迹》,《当代电影》1997年第2期,第72页。

而进,必然出现一种失去渐变过程的突变现象。在此条件下,人们完全有可能以新的眼光来考察不同文化之间的相互关系,因为新的历史基础已向人们展示出了一种全新的世界前景,而新的世界前景又要求有新型的文化观念。各种文化观念通过变革、相互渗透,在平等对话中创造适应于新的世界前景的文化观念。不过,文化的开放并不意味着自身个性的丧失,而是以自身文化的民族性为基质。

来自多个文化圈的不同文化争艳影视,在这片领域上汇集、接触、碰撞、交流和融合,带给影视文化多种多样的基因,奠定了文化开放的、丰富多彩的基调,使影视文化有了显著的多样性和复杂性。丰富多彩很早就成为影视文化独特的品格。

另外影视文化是多维的、多层次的、动态的,影视文化内容在日益丰富以及人们对影视文化的理解向着广延度和深刻度不倦地进军。因内容的不同有多种形态。人们在感受艺术的同时,也感受到种种不同的文化气息。

在各个不同文化中也是以不同的形式表现出来的,这种形式的多样正是人类文化丰富性的体现,也是它的魅力所在。我们可以从这些不同的表现形式中加深对于文化最基本的东西的理解。影视文化的表现形式可以从多个视角来理解,如人类活动的形式、活动结果的性质、社会有机体的构成要素等都可以成为这样的观察视角。以动态的历史分析和文化与发展多样性的观点来理解。各种文化倾向更迭汰变,随着这样的撞击与兼容,形成多种文化精神现有形态,并日益左右着人们的思想维度。

可以看出,不论你怎么看待目前的艺术现象,也不论对当代艺术的意义如何认识,中国的影视艺术作为一种文化现象,正以繁多的形式客观存在着,以观念和赋予的方式,弥漫在电影结构、主题、形象、题材、叙事方式等内容意义的生产以及传播、消费之中,并且根植于中国自身的文化土壤之中。

四、影视文化研究思路与方法

近年来,在中国电影产业化改革的大环境下,发展中国的电影,打造自己的主流文化品牌,坚持自己的独特身份特征,并积极建立自己的理论语境,以便在与他者的理论争鸣中拥有自己的独特体验和言说方式,从文化的意义去考虑,当代影视理应从历时已久的经典式的研究中走出

来,去努力关注人类现实生活的客观进程,特别应关注文化的多维度构架对建构清晰的、稳定的影视文化品格的影响,以真正体现影视艺术学科的特殊功能及当代意义,成为当前应用理论研究的重要课题,也就显示了影视文化研究的迫切性。

本书拟以开放性心态进行研究,对影视文化问题的新反思,要考察东西方不同的文化精神,贯通传统与现代不同的美学思想,建立更为开阔的文化观念,形成把握历史与现实的多样性和动态性的思维图式,并对作品醇厚的情愫和情愫中所蕴含的深层意味加以洞照和发掘。还有,在今天这样一个全球化观念一统天下的时代,全面厘清中国影视文化的经验变得尤其重要。文化选择,在客观上是伴随着文化冲突而出现的,在主观上它又是人们对各种文化进行的筛选取舍。任何民族都处于文化选择之中,中国传统文化也不例外,也是处于不断的选择之中。

首先,对影视艺术进行文化研究的第一步,是根据不同的文化类型分别进行阐述,影视艺术是这个文化整体的一个组成部分或子系统。影视文化的类型就按上述文化的分类法来加以归类,本书分别从以下几个方面对影视文化的各个层面进行历史发展规律和文化现实的深度探寻:中国电影如何显示东方文化特色;受西方文化浸淫的欧美电影;在传统文化、现代文化和后现代文化冲击下中国电影的文化现实;从性别文化这个视角考察异性改编问题和女性创作者的艺术探寻;还有中国电影如何丰富红色文化;近代历史文化如何通过光影传递与书写。另外,文学是文化的一个载体,而文化是文学的内涵。文学进行影视化改编,其中丰厚的文化内容也会转移或影响到同样是文化其中的一个载体的影视作品里,本书也准备就文学的影视改编进行研究;某一国或者某一民族的影视艺术要健康、继续发展就必须同时兼顾到以上诸多文化视角的影响。任何文化类型都是多层次、多方位的,具有无限丰富的多样性,因此,人们可以从多方面进行研究。文化视野的转换不断给艺术家提供着新的影视表现的可能性,同时,新的价值取向又总是从另外的角度加强艺术的表现范围和表现深度。

其次,中国当代影视艺术在文化大系统中绝不是一个孤立的存在,对其历史走向的阐释,必须以当代社会广阔复杂的文化背景为基本的批评视野。它所具有的文化价值是不可忽视的。本书着力探讨的即是文化意义上的影视艺术在这一系统中的价值及其地位,并向更深邃的精神领

域和更广阔的艺术空间开拓，且将对中国影视文本的解读置于中国这一特定历史、现实与文化的语境之中，以此获得理论透视所必需的现实依托。

再次，把影视纳入文化这个有机整体中加以考察，影视活动和影视文化现象中的许多内容就可以得到准确的把握和理解。对影视作品的文化趣味、文化选择等问题的争论与探讨，对于正处在全球化语境之中的当代中国影视文化来说，是一个值得深入研讨的问题。创作者的个性张力、对整个时代文化的感应程度，激起消费者观赏欲望的文化策略，尤其是能否恰当地调和审美娱乐与文化批判的关系，将文化批判的力量蕴含于愉悦的审美体验之中，则更值得思索。当代中国大众影视文化的现状就要求我们必须对其进行辩证的分析，既要看到大众影视文化的积极道德功能，也要充分认识到大众影视文化的不足之处。如果只是总体性地复写影视文化的大体情形与未来走向，是不可能取得理论研究的深度的。

影视的文化观照可以说就是这样的一种观照方式。在这个视野内，影视不再是一种纯粹的独立存在或某一外在事物（例如政治）的附属物，这种阐释方式将影视艺术置于整个社会文化大背景下，或在影视与其他社会文化现象的相互关联和相互影响中，透析影视现象呈现的丰富的文化色彩。正是在这里，影视作品的文化阐释找到了自己的内在根基。

另外，个案研究在影视文化和批评中的认识地位相当重要。影视文化是一个发展着、变化着的思想链，仅仅强调它的整体性特征还不够，文化的个案研究就是要将这一条思想链的每个突出的点真实地描述出来，从而使我们能够更清晰、更细致地看到这一思想链的发展历程。我们拟以类型电影作品的讨论为例，透视好莱坞电影的叙事模式介入当下艺术实践的具体创作过程，反思中西方类型批评研究问题，也就是从解析较为典型的作品范例入手。

最后，注重研究视角的多样化，不仅要纵向透视文化的历史和现实，特别是立足于中国文化的发展，对从传统、现代到后现代相因递进且共时共存的文化现实及这种文化现实在不同影视作品中如何显现进行研究，而且要尽力加入世界文化发展的宏观视野，在研究内容上，尽一切可能开掘西方电影创作和文化思潮的各个侧面。重视交叉研究，不仅从女性视角来研究女性创作和文化价值取向，也从男性视角来研究改编自女性

原著的影视作品。不仅从现实角度探索红色经典的传递与消费，还用历史的眼光，探寻近现代重大历史事件和活动。不单单局限于影视这一个载体，还跨越学科，从文化的另一个载体即文学的影响和推动，看影视的改编所带来的文化内涵的变化。

笔者认为，从理论研究的角度来看，这种研究至少有两点现实意义，一是凸显重新确立理论研究视点的必要性；二是重构中国影视文化格局的迫切性。影视批评已经成为艺术整体的一个组成部分，成为艺术的自我意识，也成为我们窥探影视艺术中文化精神的一个窗口。

因此，影视创作批评也就不仅仅是某一学科的孤立行为，而成为涉及人类文化各主要方面的一种基本实践活动。影视对于文化背景和哲学意识的渴望使影视的文化观照成为影视创作批评的急迫任务。我们相信，这样一种观照不仅对于重建民族文化，而且对于深入地认识影视自身也是极为必要的。

第一章

影视作品呈现的东西方文化镜像

不同的地理位置形成了不同文化。在当前的世界上，根据地理相对而言形成了两大文化体系，即东方文化和西方文化。它们是在东方和西方民族长期的社会生活和历史发展中逐渐形成和积累起来的两种截然不同的观念共识。东方文化与西方文化各自都是自成体系的、完整的理论形态和价值体系，各有其自身产生、发展、演变的历史及其内在规律，有一套内涵独特的范畴、命题和理论体系。东方文化博大精深、内蕴丰富，其中最具有代表性的是宣扬天人合一、相融与和谐，重直观、重内省、重表现的中华文化，“和而不同”更是它优秀的文化传统，属集体文化（本书中将以“中华文化”作为东方文化的代表，以“中华文化”为核心来论述）；西方文化具有自由化、个性特征，重再现、重事实、重逻辑，强调个人价值的实现，属个体文化。

在全球化时代，文化早已悄悄超越了地域和民族。分属两个不同地理位置的“东西文化”在相同的时空环境下相遇后发生了长期的、大规模的冲突与融合。任何一种文化没有它种文化的冲击、碰撞、交汇和伴随而来的平等融合和再生，都不可能实现一种质的飞跃。东方文化有着古老的传统，惰性力很强，即使吸收外来文化，也是有选择性的。东方文化的一些合理的或者不合理的文化传统始终保持着，但每个民族的文化，都不应该是封闭的，只有开放与包容才能更好地发展与进步，因此东西文化必须是平等的、理智的交流，正是通过两种文化的冲突与融合，才提供了两种文化间能量和信息的交换与补充。何况，目前东西文化的交融和互补已成一种趋势，不可阻挡。

艺术是文化的重要载体与组成部分，而文化是艺术的渊源与内容。

现在,人们逐渐运用一种更宏大的眼光、更广阔而深邃的世界文化意识和世界艺术观念进行创作或审视艺术现象,特别是影视艺术现象。影视内容的日益丰富和多元化,形式的不断推新便是艺术参与推动当今文化变化与发展的确证。

不过,东方人尤指中国人和西方人在审美和艺术传统上刚好相反。中国在审美和艺术活动中具有品味性强、写意性强、伦理性强的特色;西方则具有写实性、宗教意识强等特征。具体反映在影视创作中,通过大量的艺术实践,便是以风貌各异的文化镜像,显示出中西创作主体各有情怀的文化选择与文化特色。

第一节 中国电影传达独具东方特色的意境美

中国艺术深邃缥缈、空灵通脱、底蕴无穷,体现了中国艺术强调深层意蕴的开掘和精神上无限象征意义的独特品格。传统的艺术接受主体以东方式的直觉智慧去把握审美对象,直觉认识论思想在儒、道、佛三家的思想家们那里都有不同的角度阐发,是中国传统思维方式的基本色调。其中中国常用的“意境”、“意象”等概念就是这种思想的具体体现,不同于艺术典型、崇高、优美、真实性等这些在当今美学和文艺理论中常用,却出自西方文化的概念、范畴、命题,其根本的特征就在于它们不受理性、严密逻辑和周严概念的制约,从而保全了艺术接受主体与对象的气足神完,这是中国艺术理论中能够充分显示东方文化特色的一个理论成果。

这种艺术思想方式落实到影视创作中,最鲜明的是作为中国特色艺术精神最集中表现的“意境”,对中国电影创造性地运用电影语言,营造诗化境界的主要审美特征以及有别于西方的中国韵味和民族诗情,形成独具特色的民族文化品格有重要作用。

中国电影是中国文化艺术的一个组成部分,其形式虽然是引进的,但在审美观上无论自觉或不自觉,都受到了中国传统美学的熏陶和哺育,无法摆脱中国人特有的艺术情趣和审美心理定式。在电影艺术实践中,从中国人独立拍摄的第一部影片《定军山》开始,民族的审美习惯和审美趣味就已经渗透到中国电影之中。而艺术的意境,是一个抽象于各种艺术部类的、对艺术美本质高度概括的传统美学范畴。它在中国特有的