

DANGDAI ZHONGGUO
DAZHONGWENHUA
YANJIU

当代中国 大众文化 研究

黄会林 主编
尹鸿 副主编

北京师范大学出版社

当代中国
大众文化
研究

当代中国大众文化研究

主 编 黄会林
副主编 王 鸿

北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代中国大众文化研究/黄会林主编. —北京:北京师范大学出版社, 1998. 9

ISBN 7-303-04477-9

I. 当… II. 黄… III. 群众文化研究-中国 IV. G24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 23754 号

当代中国大众文化研究

主 编 黄会林

副主编 尹 鸥

北京师范大学出版社出版发行

(北京新街口外大街 19 号 邮政编码:100875)

出版人:谢维和

北京师范大学印刷厂印刷 全国新华书店经销

开本:850mm×1168mm 1/32 印张:18.125 字数:443 千字

1998 年 9 月第 1 版 1998 年 9 月第 1 次印刷

印数:1~2 000 定价:25.00 元

前言

黄会林

世纪之交的中国正处于一个大变动的时代，随着现代化的进程和市场经济的迅猛发展，以影视剧为代表的大众文化似瀚海浪潮，迅速勃兴，构筑了一派迷人的纷繁景观。它以其强劲的冲击波在华夏热土上日益震荡和冲击着人们的精神生活和行为方式，向我们传统的道德理想和价值观念，向我们的教育、艺术乃至整个社会提出了新的挑战，大众文化对当代社会的巨大影响不能不引起知识界、文化界、教育界等的强烈关注。进入本世纪90年代以来，随着对大众文化研究的日益深入，我申请了国家社会科学基金项目“中华社会科学基金”研究课题：“中国大众文化现状研究”；并组织了几位青年教师、研究生投入此项工作。《当代中国大众文化研究》一书正是本课题的成果，也是我们不揣简陋推出的一次理论尝试。

《当代中国大众文化研究》一书，将中国当代影视文化、流行音乐、通俗读物、广告文化和时装等亚文化现象

纳入了我们的研究与批评视野之中，它也许可以被看作是中国第一部比较系统和全面地描述、分析和评价当代中国大众文化的历史、现状和发展趋势的著作。

全书共由五部分组成：一、大众文化的特点和当代大众文化思潮的趋势及背景；二、大众文化与当前影视文化现状研究；三、大众文化与当前的通俗读物研究；四、大众文化与当前的流行音乐研究；五、大众文化与当前的亚文化现象研究。全书最后还附录了一篇有关近年来国外大众文化研究的理论和方法评述的译文。

本书的撰写是依托北京师范大学艺术系一个具有较高学术水平和科研能力的集体完成的，在具体行文过程中分工如下：导论：尹鸿；第一编第一章、第二章：封洪；第三章、第四章：田丹群；第二编：张建珍、杨刚；第三编第一章、第二章、第五章：王宜文；第三章、第四章：田丹群；第四编第一章第二节：周星；第一章第一节、第三节、第二章、第三章：冯冀；附录翻译：陆斌。

本课题的研究由于是一种综合的文化批评的研究，目前在国内尚未形成一种独立的学科，也缺乏学术传统。因而它可能在研究深度上还不尽人意，各部分的研究质量也不完全平衡，但是，该课题的成果填补了我国大众文化研究方面的某些空白，并与当前社会发展有着密切联系，有较高的现实意义和理论价值。遗憾的是本书在1995年底即已成稿，由于各种原因，在出版方面有些延迟，使一些最近的大众文化现象未及纳入，一些最新的研究成

果也未能吸收，也造成了本书的不足，更由于仓促成书，其中错误之处，望同仁和广大读者批评指正。

目 录

前言

导论 为人文精神守望

第一编 世俗的天堂 ——当代中国影视文化透视

第一章 光荣与梦想：作为大众文化的中国电影的发展

- 第一节 深沉的回音——中国电影从发轫到成熟 (29)
- 第二节 新中国电影——在风雨如磐中前行 (31)
- 第三节 新时期电影——中国电影的峥嵘岁月 (35)
 - 一、恶梦初醒 (35)
 - 二、世纪末的辉煌 (39)
 - 1. 寻找定位的主旋律电影 (40)
 - 2. 勃兴的艺术电影 (43)
 - 3. 商业电影潮 (44)
 - 4. 走向视界弥合 (46)

第二章 咖啡加糖：通俗影视的文化/心理功能

- 第一节 镜像世界的幻觉体验——心理宣泄功能 (49)
- 第二节 黑匣子里的神话——意识形态功能 (61)
- 第三节 剥蚀的胶片——社会教育功能 (68)

第三章 甜蜜的陷阱：大众影视运作机制

- 第一节 梦幻的原料——题材 (74)
- 第二节 灵魂的聚合——主题 (78)
- 第三节 说你说我——人物 (82)
- 第四节 欲望的原型——故事 (85)

第五节 流动的河——情节	(89)
第六节 瀑布与漩涡——场面	(93)
第七节 笑语喧哗——喜剧性	(96)
第八节 视听的征服——声画造型	(100)
第九节 缝合的体系——蒙太奇	(105)
第十节 潜伏的诱惑——隐喻、象征与省略	(108)
第十一节 人性的放大镜——明星与明星制	(112)

第四章 游戏的规则：通俗电影电视剧类型

第一节 永恒的乐园——性爱主题与情爱片	(116)
第二节 现代社会的铠甲——暴力与英雄主题及类型片	(121)
第三节 重写的神话——奇观主题与类型片	(127)
第四节 围城内外——伦理主题与家庭片	(132)
第五节 “匹夫有责”——社会与历史主题及类型片	(137)
第六节 欲望的永恒起点——成长主题及青春片	(142)
第七节 笑的魅力——喜剧主题与类型片	(146)
小结 东方乐感文化与好莱坞模式	(151)

第二编 共享的世界 ——大陆流行音乐反思

第一章 流行音乐界说

第二章 置身于沉重和轻松之间的无奈： 中国流行音乐 70 年

第一节 高昂的主旋律——向前，向前，向前：

80年代前流行音乐 (164)

一、风花雪月的毛毛雨：城市流行音乐 (166)

二、时代的号角：战斗的群众歌曲 (170)

三、生活的赞歌：群众性抒情歌曲 (173)

四、乱世之秋的哀音：非主流文人歌曲 (175)

第二节 浪漫、激情和现实拯救——80年代流行音乐

..... (176)

一、浪花里飞出欢乐的歌：“前80年代”中国大陆歌坛

..... (177)

二、蓝天上飘着洁白的云霞：孕育中的大陆流行音乐

..... (182)

三、港台“汪洋”中的沉浮：姗姗学步的大陆流行音乐

..... (183)

四、狂飚突进的西北风：主体意识的觉醒 (193)

五、80年代的摇滚：崔健 (198)

第三节 后现代文化体系——90年代流行音乐 (206)

一、“引进版”的风行 (206)

二、画一个轮廓：1992~1994大陆流行音乐概览

..... (213)

三、城市人的明信片：城市民谣 (220)

四、纯真毁于轮下：校园民谣 (225)

五、走向坟场的“叛逆”：摇滚乐 (231)

第三章 绚烂后的原色：流行音乐主题分析

第一节	永恒的金苹果——爱情主题·····	(248)
第二节	出走, 然后回家——回归主题·····	(254)
第三节	市俗的口腔文化——社会主题·····	(261)
第四节	精致的玩具文化——成长主题·····	(267)

第四章 欲望与乌托邦：大众传播笼罩下的流行音乐

第一节	流行音乐与大众传播媒介·····	(271)
第二节	虚幻的光影世界——MTV·····	(278)
第三节	喧嚣背后的死寂——点歌·····	(284)
第四节	娱悦的相互利用——唱片公司与大众·····	(290)

第三编 精神的快餐 ——通俗读物扫描

第一章 走向世俗：通俗读物的趣味选择

第一节	雅俗之辨·····	(299)
第二节	文人雅趣与作家“卖身契”·····	(302)
第三节	现代“码字工匠”们·····	(305)
第四节	缪斯的圣殿与世俗享乐的欢宴·····	(310)
一、	性的题材·····	(313)
二、	金钱的魅力·····	(316)
三、	神秘文化·····	(318)
四、	消闲人生·····	(320)

第二章 制作出的消费：通俗读物的生产机制

第一节	文化商人·····	(323)
第二节	畅销书·····	(328)

第三节 书摊文化·····	(339)
---------------	-------

第三章 趣味热点：通俗读物面面观

第一节 迷离变幻的情爱世界——琼瑶言情小说·····	(344)
第二节 他乡明月——新留学生小说·····	(353)
第三节 成年人的童话——武侠小说·····	(359)
第四节 “茶馆”文化——周末大战、文摘热、地摊文学 ·····	(367)
第五节 世纪末最后的英雄——毛泽东热与纪实、传记文学 ·····	(372)
第六节 浪漫之旅——新游记文学·····	(380)
第七节 耶利米的号角——王朔与“杂色”文学·····	(385)

第四章 无序中的有序：恒久不衰的叙事主题

第一节 青春·美丽·性爱·····	(391)
第二节 金钱·仕途·成功·····	(397)
第三节 窥视·揭秘·黑幕·····	(402)
第四节 神秘现象·····	(405)
第五节 世俗教科书与“Paperman”(纸人) ·····	(408)

第五章 消费时代的隐忧：通俗读物的文化分析

第一节 消费时代的艺术繁荣·····	(411)
第二节 文化快餐与一次性消费·····	(415)
第三节 人文精神与文人使命·····	(417)

第四编 光怪陆离的梦幻 ——当代社会亚文化剖析

第一章 诱惑的世界：广告风景

- 第一节 告之于众——广告的大众文化史…………… (423)
- 一、五彩缤纷的中国古代广告…………… (424)
- 二、形形色色的中国近代广告…………… (427)
- 三、艰难曲折的中国当代广告…………… (429)
- 第二节 毁誉相伴——广告社会文化剖析…………… (437)
- 一、广告：社会文化背景…………… (439)
- 二、广告：消费文化景观…………… (441)
- 三、广告：趋附大众策略…………… (445)
- 四、广告：优劣互见现状…………… (448)
- 第三节 虚幻现实——广告现象的文化反思…………… (453)
- 一、广告创造“大众时代”…………… (454)
- 二、广告创造“形象文化”…………… (458)
- 三、广告创造“欲望奇观”…………… (464)

第二章 炫耀的时尚：时装透视

- 第一节 时序变迁——服装与经济…………… (468)
- 第二节 孪生姊妹——时装与流行…………… (473)
- 第三节 对立统一——服装与性别…………… (480)
- 第四节 复活之路——时装与社会文化…………… (487)

第三章 青春的梦幻：追星现象

- 一、心理的庇护…………… (492)

二、大众的情人.....	(494)
三、速食文化.....	(495)
四、传媒运作.....	(497)
附录：流行文化反思（译文）	
引言.....	(499)
一、大众文化的历史学研究.....	(506)
二、大众文化的人类学研究.....	(518)
三、生产文化：社会学研究.....	(528)
四、文艺批评与其他批评形式.....	(540)
结语.....	(560)

导论： 为人文精神守望

本世纪 70 年代末期，当中国人从中世纪的蒙昧中惊醒后，对人类所创造的文明和文化成果表现出一种如饥似渴的热情。交响乐、芭蕾舞、西洋绘画、古典文学名著，成为一种时尚，抽象艺术、朦胧诗、荒诞剧、现代派小说也受到了人们青睐，甚至萨特、弗洛伊德、马斯洛的哲学和心理学著作也成为了畅销书。以思想解放运动为前导的整个中国文化充满了一种启蒙主义的热情和现实批判的精神，一个“盗火者”普罗米修斯的精灵在新时期文化中挣扎和呐喊。这一时期的中国文化以其对现实的积极介入、对历史的严肃反思和对艺术语言的革命性改造，表现出一种人道主义的理想和美学批判的自觉。无论是“伤痕文学”、“反思文学”那种对批判现实主义的执着，或是《父亲》等所谓的“超级现实主义”绘画那种对纪实美学的热衷，“第五代电影”对经典电影叙事模式的叛逆，以及《新闻启示录》、《新星》等电视作品对社会焦点的关注，都既表现出一种企图重新阐释世界、改造世界的责任

感和使命感，同时也表现出一种对文化进步和艺术革新的一股热情。

但从 80 年代中期开始，中国社会政治/经济发生了根本的变化。中国民众经久不衰的政治热情开始退潮，而消费主义观念却开始渗透到文化的创造和传播过程中。谁也没有预料到，曾经被当做靡靡之音的邓丽君的《美酒加咖啡》在中国风靡一时，金庸的《射雕英雄传》引发了大陆的武侠小说热，为精英作家所鄙视的琼瑶小说令无数少男少女痴如醉，于是中国主流文化开始出现了一个巨大的转折。进入 90 年代以后，无论是国家意识形态文化或是启蒙主义的知识分子文化，也无论是现实主义，或是浪漫主义、现代主义，都或者悄然退出或者被挤出了文化舞台的中央。那些五彩缤纷但却昙花一现的文化“快餐”几乎垄断了中国的文化市场，流行音乐、卡拉 OK 替代了古典音乐，迪斯科替代了芭蕾舞，通俗文学替代了严肃文学，亚文学替代了纯文学，千篇一律的肥皂剧替代了风格化的艺术电影，被文化人视为电影的堕落的《唐伯虎点秋香》却高居票房榜首。艺术家们不得不借助于种种商业包装来推销自己，于是就有了号称当代《金瓶梅》的《废都》，有了“布老虎”等形形色色的丛书。曾几何时，曾经令人肃然起敬的人道主义的责任感和使命感在王朔式的调侃下变得竟是如此的虚弱、甚至虚伪，在一种以宣泄和释放为目的的消费文化铺天盖地的席卷下，那个悲壮而崇高的普罗米修斯形象似乎正在从中国文化中悄然淡出。大众心目中的“英雄偶像”不再是五六十年代的黄继光、邱少云，不是 70 年代的“反潮流”代表，也不是 80 年代那些思想解放运动中涌现出来的思想先驱和艺术先锋，而是香港的所谓“四大天王”，是东方丽人巩俐、喜剧天才葛优，是好莱坞明星道格拉斯、黛米·摩尔，是一代足球天骄马拉多纳。