

虚拟的文化盛宴

——当代大众文化

解
读

王蕊 著

中国书籍出版社
China Book Press

虚拟的文化盛宴

——当代大众文化 解读

王蕊 著

中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目(CIP)数据

虚拟的文化盛宴:当代大众文化解读/王蕊著.

—北京:中国书籍出版社,2017.5

ISBN 978-7-5068-6235-6

I. ①虚… II. ①王… III. ①群众文化—研究 IV.

①G24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 144875 号

虚拟的文化盛宴:当代大众文化解读

王蕊 著

责任编辑 戎 蹇

责任印制 孙马飞 马 芝

封面设计 马静静

出版发行 中国书籍出版社

地 址 北京市丰台区三路居路 97 号(邮编:100073)

电 话 (010)52257143(总编室) (010)52257140(发行部)

电子邮箱 chinabp@vip.sina.com

经 销 全国新华书店

印 刷 北京亚吉飞数码科技有限公司

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张 14

字 数 181 千字

版 次 2018 年 5 月第 1 版 2018 年 5 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5068-6235-6

定 价 54.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

大众社会是一个区别于传统社会的现代概念。德弗勒和鲍尔-洛基奇在《大众传播学理论》一书中,曾这样界定大众社会:“大众社会的概念不等于数量上的社会,世界上有许多社会有着巨大数量的人口,然而就其社会组织而言,它仍然属于传统社会。大众社会指的是个人与周围社会秩序的关系。”大众社会与传统社会最大的区别,不在人口数量的多少,而在结构关系的不同,而这种不同又主要体现在大众与大众之间、大众与社会权利精英之间关系上的不同。这样的关系在社会现象中大抵表现为“人人社会”的到来,“人民社会”的蜕变。

在现代化的工业技术影响下,社会分工越来越细致,越来越专业化,高度专业化使每个人的存在都更依赖于他人,人与人之间的关系较以前更为紧密,合作程度更高。但是,这并不意味着人们的关系就变得更亲近无间。在这个“人人社会”中,随着新媒体技术的发展,人人更加自由地接收发布信息,出现了新型的社会交往方式,饭桌前、公车上、教室里……随处可见低头手机族。现代社会人们聚集在狭小的城市里,空间上相互接近,心理上相互疏远、相互戒备。这种戒备造成人与人之间的疏远和冷漠。城市里涌现出大量疏远和孤独的个体。

大众社会是区别于以往传统社会的新的社会结构形态,是工业革命以来,随着现代政治、经济和文化的发展而逐渐形成的。其突出特点是出现了大量异质的、分散的、原子化的个体,个体之间缺少传统的稳固的联系而直接面对国家和权力精英,从而很容易被操控;但大众社会高度的个体化,也使之带有很强的民主性和平民化,体现了大众社会的两面性。

在大众社会中,看似繁盛的当代大众文化现象值得分析与审思。一方面,大众文化市场空前繁荣,文化内容更新速度剧增,每

年涌现出大量新的电影、电视作品,网络交流频繁,不断出现新的沟通方式,从QQ到微博再到微信朋友圈,各种热门的网络文化现象产生,如近年来年轻人热衷的网络直播。同时,每年都会涌现大量的网络流行语,甚至改变了人们的日常交流方式。另外,大量流行小说上市,并产生联动效应,被翻拍成电影、电视剧,并制作成网络游戏、手机游戏,引发大量人群尤其是年轻人的热衷,极大地丰富了人们的日常生活,为孤独的城市人群找到心灵的归宿与虚拟交流的场所,同时也在很大程度上促进了我国文化事业的繁荣与文化产业的发展。2015年,我国国产电影在国内的票房总量首次超过好莱坞大片,电影市场空前繁荣。

另一方面,繁盛的大众文化流行背后,出现了大量的社会问题,需要学者对其进行人文价值的思考。消费主义思潮涌动,在广告以及部分广告影响下的影视剧作品中,隐含着大量的拜物教式的价值导向,误导着大众尤其是年轻大众价值观的树立与发展,甚至出现疯狂的粉丝现象。同时,社会刻板印象仍然存在,如广告中对女性的性别歧视,电影电视中对老人群体的刻板化描述,这些都可能误导大众群体的人群认知与价值判断。另外,在自由化与游戏性的互联网上,出现了人肉搜索、肆意评判与不当言论、假消息蔓延等急需引导与规范的文化环境。

由于大众文化需要高科技的技术支撑、工业化的生产、商业化的运作,它所制造的又是一种诉诸人之视听感官的文化形式,所以,把它看成图像文化、工业文化、商业文化和高科技文化并无问题。而从这些层面入手思考,我们也确实更容易破译大众文化的秘密。本书在系统分析大众社会以及大众人群的基础上,进一步选取了当代繁盛的大众文化现象:电影文化、网络文化、广告文化、视觉文化、粉丝文化以及商业精神的建设,从大众层面和文化文本层面对上述文化现象进行深入的剖析,以期挖掘其生产规律与文化内涵,发现问题并提出观点。

作者

2017年5月

目 录

第一章 大众社会与大众文化	1
第一节 文化学基本理论	1
第二节 亚文化概述	14
第三节 大众与大众社会	18
第四节 大众文化概述	27
第二章 当代电影语言的表达及文化影响	54
第一节 中西电影发展简史	54
第二节 电影语言——蒙太奇	61
第三节 镜像理论与观影心理	67
第四节 大众电影的产业化特征	71
第三章 自由与游戏性的网络媒体文化	83
第一节 媒介文化	83
第二节 网络文化	92
第四章 视觉奇观下的当代文化表征	115
第一节 视觉文化概述	115
第二节 视觉政治下的广告性别形象	121
第三节 广告奇观与消费主义	132
第四节 纪录片《舌尖上的中国》中美的设定与 表现	144
第五章 双重言说的广告文化传播	154
第一节 广告文化概述	154
第二节 作为意义制造的广告	159
第三节 广告符号的运用与文化嫁接	163

第四节 广告的主流文化之维	172
第五节 新媒体环境中广告受众的主体性	177
第六章 大众文化中的粉丝狂热现象	187
第七章 大众社会环境下的商业精神建设	198
第一节 商业文化概说	198
第二节 商业精神文化建设	205
参考文献	214

第一章 大众社会与大众文化

第一节 文化学基本理论

一、时代变迁下文化的内涵与意义

“文化”是当代社会中使用频率极高的一个词汇，是一个内涵丰富的、外延复杂宽泛的多维概念。英国学者马克·J·史密斯认为：文化是当今社会科学中最具挑战性的概念之一，尽管学者们做出了各式各样的定义，但是谁都没有指出文化的真正含义。^① 据统计，至今为止中外文献中有关文化的定义已超过 1 万多种，而在严谨的学术研究领域中，关于文化的定义已达到 250 多种。奥地利哲学家维特根斯坦提出“意义即用法”，语词的意义是在它的具体使用中被呈现出来，要弄清楚任何语词的含义，与其下一个断言式的定义，不如详细考察一下它们被赋予的不同含义。

在英文中，“文化”（culture）是一个拥有非常复杂含义的词汇，15 世纪初才形成，最初主要意指对某种农作物或动物的培养或照料。16 世纪之后，文化开始被用来指称人类发展的历程。可见，文化经历了从指称物质培养的过程到对人精神的培养过程与状态。也就形成了当今文化的主要指向——关于人的精神的培养。这恰恰与中国对文化的指称相一致。

^① [英] 马克·J·史密斯著，张美川译：文化：再造社会科学 [M]，长春：吉林人民出版社，2005：2。

在中文里,“文化”一直关注于精神领域,是作为国家“人文教化”的缩写。从“人文教化”看出,其前提是“人”,有“人”才有文化,意即文化是讨论人类社会的专属语;“文”是基础和工具,包括语言和/或文字;“教化”是这个词的真正重心所在:作为名词的“教化”是人群精神活动和物质活动的共同规范,同时这一规范在精神活动和物质活动的对象化成果中得到体现。作为动词的“教化”是共同规范产生、传承、传播及得到认同的过程和手段。

18 世纪末期的德国,随着欧洲文明的繁盛与巨大影响,文化是文明的同义词,包含两种涵义:一是人类发展的世俗化过程——强调人性、人权,否定神权、君权;二是指变得有礼貌有教养的普遍过程,代表着欧洲中心主义立场。在这时,文化等同于科学理性时代的欧洲文明,即理性主义文明观。文明是对野蛮的超越,是欧洲得以区别于世界上其他野蛮、未开化民族的标志性成就。分析电影《少年派的奇幻漂流》可发现,该电影在某种程度上反映了人类文明的光辉与困惑。少年派的名字源于圆周率,这恰恰暗示着他身上的科学与理性。当代表科学理性的派和代表自身兽性的老虎共处在大海漂泊时,他用规律喂食、捕猎海鱼等方法逐渐征服了老虎并与之相互依存。这意味着,人类历史上用科学理性精神逐渐战胜自然,征服自身兽性的过程。直到派与老虎获救,老虎头也不回地离开了派。这意味着人类在科学理性的引导下,逐渐摆脱了兽性,获得了文明之光,即文化化的过程。

但是,欧洲理性文明的巨大光辉,在经历了两次世界大战后,引发了学界的深思。德国历史学家赫尔德批判了法国的“文明”论述,确立了新的文化观念。他认为,各民族、各时代的文化都形成于特定的地理、历史环境之中,体现了不同的民族精神和时代精神;应当用多样化的眼光看待各民族、各时代的文化,不能用理性的同一性标准来衡量。欧洲的文明观与帝国主义行径有着精神性的联系,欧洲的殖民行径被美化为文明

对野蛮的征服，成为合法化欧洲殖民行动的意识形态。赫尔德认为，欧洲人应该放弃这种理性主义的文明观，看到各民族文化的多样性。通过“文化”观念的强调，赫尔德对现代化的弊端进行了反思，开启了文化论述的一个新的路径。

随后，文化这个概念的内涵开始完全走向了“文明”的反面，而被赋予了“文明”批判的含义，即文化作为崇高的精神活动是对资本主义文明的批判。在英国文化批判家马修·阿诺德的视野下，文化是拯救堕落的现代资本主义文明的解毒剂，作为资本主义文明的产物，中产阶级对财富的追逐和崇拜使得整个社会变得庸俗不堪，精神匮乏，出现了文化的真空。阿诺德认为文化应该是对“完美的追寻”，希望通过文化来消除英国中产阶级的物质主义和工具理性崇拜。至此，在精英主义文化观看来，文化成了对“文明”的批判。

直到20世纪，文化的内涵开始不断扩展。在工业化基础上，资本积累的推动化，随着媒体的大众化过程，加速了文化的大众趋势与普及。文化不再仅限于精英艺术和审美，而且也表现为制度和日常行为中的意义和价值，文化重新回到大众的怀抱。文化开始扩展为对一种特殊生活方式的描述。发展到21世纪，出现了文化全球化的态势。

综上所述，“文化”这个概念存在着多义的定义谱系，在不同的历史时代、不同的社会背景和具体论述语境中，可能指称的并非一致的含义，我们只能依照论述的语境来对其内涵进行具体化。所以，对于该概念的历史分析，结合文化这个概念在中国的本土化语境中经常被赋予内涵，文明可以给文化分别下一个广义和狭义的定义：

广义的文化包括人类物质生活和精神生活的能力、物质和精神的全部产品。

狭义的文化指精神生产的能力和 spirit 产品，包括一切社会意识形态。

二、文化的结构

文化的结构是指文化系统内部诸多要素及其组成的子系统之间相互联系、相互作用，在一定排列组合后形成的一种相对稳定、能明显判别出其独特面貌的整体。

关于文化中的子系统，一般分为物质文化、制度文化、行为文化、精神文化四个系统。

物质文化是人们的物质生产、物质创造活动以及由此获得的物态结果所构成的文化系统。既包括人类的衣食住行等基本器皿用具，也包括人类从事物质生产活动的方式、过程和结果，同时还包括人类在物质创造过程中积累的生产技术、工艺技巧以及各种物质生产力。物质文化是构成整个文化的基础。

制度文化是由人类在社会实践中组建的各种行为规范、准则以及各种组织形式所构成的文化系统。人们在参与社会活动过程中，为了协调人与人之间的各种关系，逐渐形成了一系列要求所有社会成员必须共同遵守的办事规程或行为准则，这就是制度。各种制度都是人的主观意识所创造的，而制度一旦制定后，便带有一种客观性而独立存在，并强制人们服从它。因而，制度文化成为文化系统中最具权威性的因素，它规定着文化整体的性质。

行为文化主要由人类在社会实践中尤其是在人际交往中以约定俗成的方式形成的行为规范、风俗习惯等构成的文化系统。一般来说，人的行为除受到外界种种有形的、物质的、他律的、带有强制性的或暴力性的规范所束缚外，还要受到种种无形的、非物质的、自律的和不带任何强制性的内在良知的制约。例如道德观念、价值观念、审美观念等。行为文化就是这种软性制约的表现。

精神文化是由人类在社会实践和意识活动中长期育化出来的价值观念、思维方式、道德情操、审美趣味、宗教感情、民

族性格等因素所构成的文化系统，是文化整体的核心部分。

三、文化的特征

（一）文化是人类的创造

一切文化成果必然留下人的痕迹，打上人的烙印。自然存在物不是文化，经过人类加工、修饰、整理和改造的自然物是文化。土不是文化，土墙是文化；沙漠不是文化，留在沙漠上的脚印是文化；石头不是文化，经过原始人打磨的石头是文化；黄山的山峰、松树本来不是文化，但是被人叫做“鲫鱼背”“迎客松”“猴子观海”“仙人指路”后，成为旅游胜地，是文化。

（二）文化是人们后天习得的

文化尤其是声音语言、精神文化不是人们先天遗传的本能，而是经过学习得到的知识和经验。人类个体天生具有学习的能力，这种基本能力（聪明）是可遗传的，但是声音语言和精神文化则不可遗传，须经学习而代代相传。一个儿童，一张白纸，放到哪种文化氛围中，就染上哪种文化的颜色。

（三）文化是一个体系

文化可以分解成不同的要素，但这只是在我们的思维中所做的分解。实际上文化是一个密不可分的整体，各部分在结构上互相依存、互相联结，犹如一棵大树，树根、树枝、树叶，互相依托。文化的体系化特征体现在文化的民族性与时代性。不同的种族、不同的民族在不同的历史时期，表现出鲜明的民族差异与时代差异，他们都拥有自己独立发展形态的文化模式。

四、文化的功能

(一) 文化具有满足需要的功能

文化是人类需要的供应站。人类学家马林诺夫斯基指出：“文化是包括一套工具及一套风俗——人体的或心灵的习惯，它们都是直接地或间接地满足人类的需要。”可见，文化具有直接或间接地满足人类需要的功能。

按美国心理学家马斯洛的理论，健康人的需要由低到高分五个层次：生理需要、安全需要、归属的需要、尊重的需要、自我实现的需要。这些需要的满足，都离不开文化。就拿最底层次的需要即生理需要来说，随着社会的进步，也日益增加了文化内涵。即文化人类学家所谓的“生物需要的文化转变”。以饮食为例，人类饮食的意义不仅仅是为了满足食欲，还把菜肴做成花鸟等艺术品供人观赏，使人获得美的享受，出现了食文化。随着经济的发展，人们的服饰也不仅仅是满足人的保暖，而且还美化人的形象，表明人的身份、职业、理想、爱好和追求，出现了五彩缤纷的服饰文化。再以男女两性的结合为例，在人类社会生活里，婚姻远远超出生物本能的需求。正如马林诺夫斯基所说的：“婚姻在任何人类文化中并不是单纯的两性结合或男女同居。它总是一种法律上的契约，规定着男女共同居住，经济担负，财产合作，夫妇间及双方亲属间的互助；婚姻也总是一种公开的仪式，它是一件关涉着当事男女之外的一群人的社会事件。婚姻的解除及婚姻的结束都是受着一定传统规则所支配的。”至于更高层次的需要，受人尊重与自我实现本身就是人作为社会群体一员中所需要的精神满足与文化价值的体现，其本身就具备了文化特质。

(二) 文化具有记录功能

文化是人类的记忆库。文化作为一种复杂的符号系统，具

有记录人类各种活动的功能。语言和文字是文化的主要载体，在文字没有出现的年代，人们就通过口头语言，将经验、知识、观念口耳授受，世代相传。例如，民谚“晚霞行千里”是民间经过长时期观察得出的结论。发现这一现象的先辈，将此民谚作为经验传给下一代，尔后代代相传至今。世界各民族的文字几乎都是在口头文学的基础上发展起来的。直至今天，一些没有文字的民族依然如此。

文字的出现，极大地扩大了文化的记录功能。中国的甲骨文、埃及的纸草、巴比伦的楔形文字等，都为我们保存了早期人类社会实践的记录，让我们领略了远古先民的智慧和能力。绘画、音乐等艺术，使文化的记录功能获得更富有创造性的形式。半坡遗址的人面鱼纹陶画、长沙马王堆汉墓的帛画、曾侯乙编钟，让我们分享古代先贤的艺术才华。随着造纸术、印刷术的出现，随着科学技术的不断发展，文化的记录功能更是无时不在，无处不有地发挥着作用。史书典籍、科学著作、报纸杂志、音像媒体，越来越更宏大、更全面地发挥着文化的记录功能。人类正是凭借文化的记录功能，不断积累知识经验，在前人的基础上，持续开拓深广的认知领域，创造出更加灿烂的新文化。

人类创造的物质文化也有记录功能。一种工具、一件兵器、一种生活用具、一个艺术装饰、一处古建筑……都可以使我们感知到彼时彼地人们的实践活动和精神岁月，彼时彼地的风土人情和历史沧桑。秦朝兵马俑、汉代的画像石，使我们神往秦汉王朝风采；长城、故宫、圆明园、都江堰、大运河……令我们惊叹中华先民的卓越创造力。

（三）文化具有认知功能

文化是打开世界奥秘之门的金钥匙。文化把人类世代代积累的最优秀的社会经验集于自身，不断地获得关于世界的最丰富的知识，从而为认识世界和改造世界创造了条件。就个人

而言，一个人呱呱坠地，对世事一无所知，然后经过家庭、学校、社会，认知他生活在社会里的“应知和应会”，从而生存于世，同时也多多少少创造着文化。就整个社会而言，不管社会制度如何变化，仍必须学习和继承过去的文化，并通过文化认知历史和社会。恩格斯在谈到法国伟大作家巴尔扎克时说：“在他的《人间喜剧》里，作者给予了我们一部法国社会的卓越的现实主义的历史……在这个历史里，我所学到东西也比当时所有专门历史家、经济学家和统计学家的全部著作合拢起来所学到东西还要多。”人们通过阅读《红楼梦》，可以了解封建社会的方方面面，所以其被称为“封建社会的百科全书”。从某种意义上说，几千年传承的传统文化对于今天的人，第一个用处就是其认识价值。它们是一面面历史的镜子，让人们看到人类的昨天，思考人类的今天并探索其明天；帮助人们结合新的实践，不断丰富扩展着对自然、社会和自身的认识。

在漫长的岁月中形成的文化习俗、文化传统、文化氛围，潜移默化而又深远持久地影响人们，使人们形成自己的思维方式和思维习惯。这些思维方式和思维习惯具有相对稳定性，为一代代的人们认识世界提供材料和工具。同时，思维方式和思维习惯又是不断完善和发展的，引导人们去认知不断发展变化的客观世界。当然，这并不意味着所有人的思维方式都完全相同。因为人类的出现首先是分地域的，各地人群按照自己不同的方式来创造自己的文化。文化被人们所创造以后，就成了人们生活环境中的有机组成部分，形成了各自不同的文化环境和文化背景。所以不同地域、不同民族、不同国家的人，其思维方式是存在差异的。例如绘画艺术，西方人一般追求“形似”，而东方人一般追求“神似”“神韵”。西方油画中的竹子是绿色的，枝叶茂密。中国画中的竹子，却是黑色或朱色的，且粗枝大叶，寥寥几笔。西方人画的天使有翅膀，而敦煌飞天壁画中的那些美丽仙女却没有翅膀，但她们婀娜的舞姿，轻软绵长的飘带，依然能带给人飞翔的美感，且似乎更具艺术张力和诗意。

东西方人思维方式的差异，由此可见一斑。

通过文化，人们还能不断改进已有的认识工具，并创造出新的认识工具，从而使自己认识的能力不断提高。从望远镜到射电望远镜，从显微镜到CT机，从算盘到电子计算机，从航天飞机到火星探测器，都是很好的明证。

（四）文化具有传播功能

文化是人类精神家园的播种机。文化有着传递思想感情、宗教信仰、价值观念、科学技术知识以及文学艺术等文化信息的功能。文化的传播功能与文化的记录功能、认知功能紧密相连，把文明的火种撒向四面八方。文化传播与人类如影随形，不可分割。文化传播和交流是文化发展的基本动力。如果没有文化传播，任何文化都不会葆有生机和活力，最后都将消亡。可以说，文化即传播，传播即文化。中国古代的四大发明之所以能传入欧洲，现代社会中的新颖时装之所以能俏销各地，流行歌曲之所以能传唱四方，高新技术之所以能推广普及，靠的就是文化的传播功能。语言和文字是文化传播的重要载体。语言会传播，婴儿才会牙牙学语，于是一个地区乃至一个国家都能说同一种语言，各种信息才得以交流。文字会传播，一部二十四史才能为我们保存中国古代社会诸多信息。

实物也可以传播。张骞通西域，郑和下西洋，昭君出塞，文成公主入藏，促进了当时中国和邻国、汉族和少数民族之间的文化交流。从古代的丝绸之路到今天的欧亚大陆桥；从各种交易会上琳琅满目的商品，到艺术节里异彩纷呈的节目；从各种展览会、博物馆、运动会到科学大会、学术报告等，无不在利用文化的传播功能促使文化广泛交流。

随着科技不断进步，文化传播功能更臻完美。电话、电报、电台、电传、网络，使天涯若比邻，四海成一家。世界上每个角落发生的事情，通过文化传播的媒体，几乎可以同时知晓。文化传播还可以跨越时空。上下几千年，纵横亿万里，各种事

物都可以通过文化的传播功能去认识。1977年，美国先后发射两艘宇宙飞船，载着地球上人类的各种信息，包括莫扎特乐曲、中国的《二泉映月》，以及许多数学符号，飞向茫茫的太空。这是一次人类利用文化传播功能向宇宙传播人类文化的尝试。

（五）文化具有教化功能

文化是无形的学校。文化是人创造的，文化一旦被创造出来，又作为一定的文化环境，影响和制约着人。人就是在文化的影响、塑造中自我完善的。所以文化一词又有“教化”之意。教化人、塑造人是文化的根本功能。所有其他功能都与此有这样或那样的关系，甚至可以说是由这一功能派生出来的。

人是文化的动物。人们不难发现，每个人不仅降生于母亲的身体，而且都降生在一定的文化之中。在吸取母亲的乳汁的同时，也注定要吸取文化的“乳汁”，接受文化的熏陶和洗礼。这是因为，一个婴儿来到世间，还只是一个什么也不懂的“自然人”，必须通过一定时期的学习和教育，才能逐渐脱离动物性，成为一个社会人。在人的社会化过程中，文化环境起着极其重要的作用。在这个文化环境中，父母教他学说话，教他识别器物，教他爱憎。入学后，学校教他知识，教他做人。社会上各种道德伦理、法律规章，风俗习惯、礼仪礼节，都在引导他适应社会。文化通过耳濡目染、潜移默化的方式，使人按照社会的价值取向来思想和行动。由于文化对人的影响具有潜移默化的这一特点，因此，文化的教化功能又可以称为“默化功能”。

在人类社会的发展过程中，随着人的文化环境发生变化，人们的思维方式、行为习惯、价值观念都会受教化功能的影响而发生变化。这是文化发展的一条重要规律。所以，历代统治者把教化百姓当成政治的第一要务。

文化的教化功能既能是积极的，也可以是消极的。先进的文化可以教育人，落后文化、腐朽文化对人的消极影响也不可