

当代影视论丛

电影文化

◇袁玉琴 等著

诗学

中国电影出版社

内 容 简 介

本书由南京师范大学文学院影视专业部分师生集体撰著，并被列为江苏省“九五”社科规划项目。全书宗旨是对“电影文化”作多层次的学术理论探讨，一方面在大文化的视野中考察电影文化的本质、特征、意义及价值；另一方面从电影本体切入，深入理解分析电影文化的本性和规律，以获取对其审美把握上的理性升华。

一作者将电影这一特定的文化现象置于哲学、历史、文学、社会学及心理学的深广背景中，运用多种方法、从不同角度对其进行全方位的分析评价，以便将不同的文化特质从电影本体中剥离出来，达到对电影文化的高度观照和透彻领悟。书中关于电影文化的生存语境、电影文化的时空关系、电影的审美创造与交流灌输，以及电影人的文化积淀等阐述，体现出在前人建树的基础上，作者独到的眼光与思绪，其中一些论述锋芒毕现。

一本书适用于文科类大专院校影视专业的广大师生的教学实践，同时，对于影视专业工作者和研究者们在电影文化视点上的理论思索，以及众多爱好者对影视作品的赏析及收藏，也有参考与借鉴价值。

ISBN 7-106-01891-0

9 787106 018917 >

ISBN 7-106-01891-0/J·0811

定价：26.00 元

.....
本书被列为江苏省
“九·五”社科规划项目
获南京师范大学文
学院“211”项目资助
.....

撰稿人：袁玉琴

王臻中

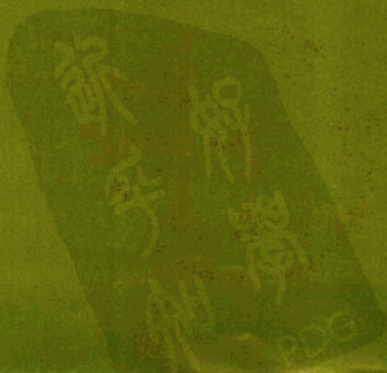
孙慰川

张红军

管红星

王小春

孙丽萍

目 录

第一章 导论:文化范畴与电影文化

- 一. 文化考释 2
 - 1. 文化含义的演化与文化本质的确认 2
 - 2. 文化概念的区分与文化内涵的界定 7
- 二. 关于电影文化 9
 - 1. 全方位融合物质文化成果的精神文化 9
 - 2. 精神文化中的审美文化 11
 - 3. 审美文化中独树一帜的综合文化 13

上 篇

第二章 电影文化与精神文化

- 一. 电影文化与精神文化解析 19
 - 1. 在文学的沃土上成长:文学与电影 20
 - 2. 在艺术的天空里翱翔:艺术与电影 30
 - 3. 在抽象与具象之间舞蹈:哲学与电影 35
 - 4. 权力话语与体制外文化:政治与电影 36
 - 5. 上帝的死亡是一个漫长的过程:宗教与电影 38

二. 二十世纪后期的精神文化	39
1. 生存语境:全球一体化	40
2. 生产主体:打破话语权的垄断	41
3. 生产方式:“文化工业”的崛起	43
4. 生产观念:文化成为商品和消费品	46
5. 产品功能和形态:民主化程度的提高	47
6. 传播方式和受众层面:数码信息覆盖全球	48
三. 电影文化的特性	49
1. 电影视听享受的娱乐性	49
2. 具有独立赢利模式的商业性	52
3. 易受扭曲的脆弱性	54
4. 优势独具的高密度性	57
5. 交相融合的高技术与高情感性	58
 第三章 电影文化与物质文化	
一. 电影文化与物质文化的相互依托	60
1. 电影艺术依托科学技术的必然性	60
2. 科技进步与电影沿革的辩证发展	64
3. 电影文化与物质文化相互依存	79
二. 电影文化对物质文化的整合及超越	81
1. 电影艺术与科学技术认知和思维方式上的差异	81
2. 科技的发展对电影艺术传达的排挤和干扰	84
3. 电影文化对物质文化的整合及超越	89
 第四章 电影文化与时间	
一. 从三维空间到四维复合	93
1. 争辩的启示	93
2. 借空间视象展开的时间艺术	98

3. 电影时间形态与电影文化构成	105
二、时间流变中的电影文化	111
1. 从默片到现代高科技发展中的电影	112
2. 电影思维与电影理论在时间推移中的演化	118
3. 不同地域电影同中有异的演变	125

第五章 电影文化与空间

一、电影的空间	130
1. 空间的艺术	130
2. 空间中的艺术	135
3. “深度”空间	142
4. 导演的空间观念	148
二、空间的电影	156
1. 东西方文化观的碰撞——东西方电影比较	156
2. 政治、商业与艺术的冲突——苏联、美国、西欧电影比较	163

下 篇

第六章 电影创造的文化灌输

一、电影的审美创造与文化灌输	175
1. 银幕形象的塑造与艺术教化功能	176
2. 主流文化、非主流文化与边缘文化	179
3. 本土文化、外来文化与共同文化	184
二、电影文化灌输的方式	189
1. 银幕之上的文化灌输	189
2. 银幕之外的文化灌输	194
三、电影文化灌输的实现	198
1. “期待视野”与“先在结构”	198

2. “先在结构”与电影文化灌输	203
------------------------	-----

第七章 电影构成的文化渗透

一. 视听元素的文化内涵	208
1. 视觉元素的人文潜能	208
2. 听觉元素的人文潜能	212
二. 电影语言运用的文化意蕴	216
1. 时代社会文化神韵的传送	217
2. 人物形象文化底蕴的显现	222
3. 思想哲理文化蕴涵的透视	230

第八章 电影观赏的文化阐释

一. 电影艺术的文化交流	237
1. 电影观赏的文化意义	237
2. 电影文化的交流原则	240
二. 电影文化阐释的价值与阐释者	242
1. 电影作品的文化阐释价值	242
2. 电影观众的观影“先在结构”	254
三. 电影文化阐释:费力的“对话”	257
1. 文化阐释的“对话”性质	257
2. 文化阐释的“对话”要素	259
3. 文化阐释的“对话”过程	264
四. 电影文化发展:永恒的“主题”	268
1. 电影观赏活动促进电影文化自身发展	269
2. 电影观赏活动是人类历史文化建构的形式之一	270

第九章 电影艺术家的文化积淀

一. 功夫在诗外:文化积淀的潜在功能	273
--------------------------	-----

1. 文化世界是电影艺术的表现对象	273
2. 文化积淀是“正当”的艺术动力	277
3. 受众对作品文化含量的呼唤	279
二. 积之平日,得之俄顷:文化积淀的神奇转化	282
1. 文化积淀孕育灵感	282
2. 文化积淀导引创新	285
3. 文化积淀创造经典	287
三. 橙黄橘绿时:文化积淀的感性显现	290
1. 文化体验之美	291
2. 文化交融之美	292
3. 文化创造之美	295
4. 文化风格之美	297
主要参考文献	300
后记	303

第一章

导论：文化范畴与电影文化

文化的定义,有论著列举的约 160 种,有称则不下 200 种,更有宣称已高达万种以上。因此,使用文化这个概念,必须首先作出明确的界定。定义数量之多,说明对其内涵概括之难。何谓文化,当为本书需要着重阐明的话题,容待下文细说。但有一点可先予明确,即如果对文化作广义、次广义、狭义,以及符号义等的划分,那么,我们所取的是广义的概念。作为广义文化,可以通俗化地称之为大文化。统属于大文化之下的诸如物质文化、制度文化、行为文化、精神文化,艺术文化、广告文化、电影文化等等,则均属限制性文化。有鉴于此,我们把电影文化视作大文化中的特种文化,“电影文化”也因此成为一个特指的专门概念。

本书定名为《电影文化诗学》,是按照传统习惯,把“诗学”理解为对文艺(狭义文化)进行学术理论研究的学问,借用这一术语,表明本书是对“电影文化”作学术理论探讨。从这一理解出发,我们对本书的撰写宗旨及目标,能否作这样的概括:对电影文化作双向交汇的探讨,即一方面在大文化视野中考察电影文化的本质、特征、意义及价值;另一方面,从电影本体切入,深入理解电影文化的

本性及其规律,并获取对其文化把握的理性升华。

一. 文化考释

人们似乎早已公认:美是难的。其实,文化何尝不难。法国文化学家罗威勒(A. Lawrence Lowell)说:“在这个世界上,没有别的东西比文化更难捉摸。我们不能分析它,因为它的成分无穷无尽;我们不能叙述它,因为它没有固定形状。我们想用文字来范围它的意义,这正象要把空气抓在手里似的:当着我们去寻找文化时,它除了不在我们手里以外,它无所不在。”^① 尽管如此,自古至今,无论西方或东方,都对文化的内涵进行了认真、持续的探求,并不断趋向于接近其本质。

1. 文化含义的演化与文化本质的确认

在中国古代的典籍里,“文,华也”(《论语》皇侃疏),“华”即“花”的假借。《说文解字》解为既“文”又“纹”。“文”通“纹”,就是在物体上做记号,留痕迹,泛称“刻纹”、“通纹”,使物体上有“纹路”、“纹花”、“纹样”等等;以后又引申为文彩、文采、文章、文字的形式外观;再后就演化为礼、乐、诗、书等“六艺”之“文”,于是“文”与“德”相对应。对于“化”的本义,则是改易、变化、生成、造化等意,指事物形态或性质的改变。如《礼记·乐记》中的“和,故百物皆化”。《素问》中的“化不可代,时不可违”等,都把“化”理解为化生、造化之意。由“文”与“化”的组合构成的“文化”,被理解为一个动态的过程,体现了“文治”和“教化”的意向。据查,把“文”、“化”二字联系起来使用的最早例子,见于先秦时期《周易》的贲卦《彖传》:“观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下”。在这里,“人文”已

^① 引自《中国文化的展望》,中国和平出版社,1988年版,第26页。

经从形式因素的纹饰向着社会生活中人与人的错综复杂关系渗透。显然,古代“文化”这一文治和教化性的动态过程,既表现为人类有意识地作用于自然界的活动,也体现为客体自然在人的活动中按其意志而改变面貌和秩序,成为属于人的文化物的过程。

在西方,文化一词的最早根源,来自拉丁文 *Cultura*,其含义包容了培养、栽培、修治、修养、修炼、教化等等。与其同根的词有 *Culta*、*Culte*、*Cultio*、*Cultor*、*Cultus* 等。按照其语意理解,安托万·菲雷帝埃在 1690 年编纂的《通用词典》中,把文化定义为“人类为使土地肥沃、种植树木和栽培植物所采取的耕耘和改良措施”。由此可见,西方最初的文化含义,是指土地耕种及在自然界中劳作收获。而后引申为培养、教育、修养等义,再进而指称人类的行为及其产品。

文化成为具有现代含义的专用术语,直到 19 世纪中叶在人类学家的著述中才出现。英国著名的人类学家爱德华·伯内特·泰勒在其 1871 年出版的《原始文化》一书中,率先把文化作为中心概念加以探讨。他写道:“文化,或文明,就其广泛的民族学意义来说,是包括全部的知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗以及作为社会成员的人所掌握和接受的任何其他的才能和习惯的复合体。”^①其后,有许多社会学家、人类学家、民族和民俗学家以及文化心理学家们,都从各自不同的角度,对文化的内涵进行探索,提出见解。有的认为文化是人类在自身发展过程中谋求生存和发展能力的进程;有的认为文化主要由四个部分组成,即物质文化、社会文化、语言文化和精神文化;有的把文化的普遍模式概括为 9 大类,即语言、物质特质、艺术、神话与科学知识、宗教、动作、家庭与社会制度、财产、政府、战争;有的主张,文化就是指人类行为的形式,如生活和教育方式、工具制作、制度制订等,它是一个民族及其精神的

① 引自《原始文化》,上海文艺出版社,1992 年版,第 1 页。

物化表现。还有不少学者对文化与文明的异同进行论辩阐释。台湾人文学者殷海光收集了大量关于文化定义的资料,在此基础上进行分析整理,归纳出6个组项,即记述的定义、历史的定义、规范性的定义、心理的定义、结构的定义、发生的定义。关于文化内涵的研究和理解视角之多、包孕之厚、涵盖之广,由此可见一斑。

以上有关对文化含义认识的历史沿革及发展,粗看起来丰富乃至庞杂,但仔细辨析并作宏观把握,则能发现一条贯穿性的主脉,便是人与自然的关系,也即作为实践主体的人与作为人的实践对象的客体的关系。盖观上述文化定义,文化一词包括了人类活动方式及其产品的全部丰富性。也就是说,任何一条文化定义,都离不开人,都与“人学”特征紧密相关;都离不开“人化”自然或自然“人化”的人的社会实践活动,都与人的本质力量的对象化密切相联。据此,我们可以推导出这样的结论:文化是人创造的,人的本质力量在实践中的不断对象化和显现的过程,也正是继续不断地创造、丰富和发展文化的过程。因此,一切文化现象的产生和存在,都是人类创造本质的体现,也正显现出和显现着人的本质。

关于文化的本质与人的本质的同一性,具有充分的理论根据。要阐明这一问题,首先要弄清什么是人的本质。马克思说过:“人的类特性恰恰就是自由的自觉的活动”^①。这是从物种关系上,把人与动物从本质上作了区分。人与动物一样,都从古代物种进化而来,为了维护自己和种族的生存,都有从事有关活动的能力,比如猎食、营巢、防御等等。然而,这种活动却有着质的区别。

其一,动物的活动,是一种本能的表现,它不受意识的支配,没有活动的目的和计划,更不会在活动之后总结经验;人的活动则是受意识支配的自觉行为,是按照自身的需要有目的有计划地进行的。马克思曾经作过这样的比较,他说,蜜蜂造蜂房,使一切建筑

^① 引自《1844年经济学哲学手稿》,《马克思恩格斯全集》第42卷,第96页。

师惊叹不已,可是,“最蹩脚的建筑师从一开始就比最灵巧的蜜蜂高明的地方,是他在用蜂蜡建筑蜂房以前,已经在自己的头脑中把它建成了。劳动过程结束时得到的结果,在这个过程开始时就已经在劳动者的表象中存在着,即已经观念地存在着。”^① 这一比较,把人与动物的本质区别,表述得十分形象生动。

其二,动物的活动是被动的,受制于自然,即使动物中最聪明的猿猴,也仍是自然的奴隶。人就不同了,他们既按照自己的需要,也遵循自己所掌握的有关规律进行活动,这是一种主动进取的改造自然的活动。同时,正是在这样的实践过程中,人能不断地加深对客观规律的认识,从而逐步趋向于取得支配自然的自由。人类向着文明世界前进的历史,就是不断地从必然王国走向自由王国的历史。显然,“自由自觉”作为人的生产劳动的根本标志,正是人的活动与动物的活动相区别的本质特征。也正是通过这种自由自觉的活动,不断地使“自在之物”转化为“为我之物”。人与动物的本质区别,从物种关系上说,也正在于人具有这种自觉地在社会实践中进行自由创造的能力。

人的本质还要从社会关系上来把握。马克思说:“人的本质并不是单个人所固有的抽象物。在其现实性上,它是一切社会关系的总和。”^② 人是社会的人,因此,人的本质,不仅要以生产劳动为基础,并通过生产劳动及其产品显示出来,还要以“每个个人和每一代当作现成的东西承受下来的生产力、资金和社会交往形式的总和”,作为“现实基础”^③,并通过各种社会关系显示出来。社会生活的领域无限广阔,人与人之间的社会关系极其多种多样,丰富复杂。特别是在私有制的条件下,产生了阶级剥削与压迫,出现了

① 引自《资本论》,《马克思恩格斯全集》第23卷,第202页。

② 引自《关于费尔巴哈的提纲》,《马克思恩格斯选集》第1卷,第43页。

③ 引自《德意志意识形态》,《马克思恩格斯选集》第1卷,第43页。

异化劳动,人的“自由自觉”的劳动及其创造本质,遭到严重的损害和限制。人的本质不能不受到这种种复杂的社会关系的制约。惟其如此,马克思主义认为,人要彻底地真正脱离动物界,要“在物种关系方面把人从其余的动物中提升出来”的基础上,还要“在社会关系方面把人从其余的动物中提升出来”^①。因此,只有通过各种社会政治斗争和深刻的社会变革,建设起共产主义的理想社会,才能最终使人类脱离弱肉强食的动物状态,使人的本质在和谐的社会关系中得到全面的充分的体现和发展。

人在社会实践中自由自觉地创造的本质,实际上是要获得把握客观必然性的自由,体现为合规律的真,以及不断自觉地改造阻碍历史前进的现实关系,以利于人类的健康发展,体现为合目的性的善。这种求真、向善的本质及其改天换地、改造并推动社会前进的创造力量,为人类所独具。正是这种人类特有的本质力量,在生产劳动和各种社会实践中,给自然界及人类社会打上了自己的印记,并以物质和精神成果的形式显现出来。这种成果,是人的本质力量对象化的产物,它给人类在他所创造的世界中直观自身提供了可能,同时也成为人的本质力量的确证。文化作为人类社会的产物,和人的本质力量的创造物,正与上述成果同一。而文化作为人类创造的世界,既然可以让人类直观自身,显现并确证其本质,同时也证实了文化与人的本质的同一性。其实,这种同一性,还可以从人与文化的双向建构和辩证关系中得到说明。在这里,一方面如上所述,是人的本质力量创造了文化。另一方面,人所创造的文化,又对人产生积极的反作用,帮助人类在认识和改造客观世界的社会实践中,不断提高驾驭客观规律的能力,不断改造自己,使自身的本质力量更加趋于完善和丰富。可以说,人与文化是互相塑造、互为因果、同步诞生、同步发展的。我们甚至可以把人的“存

① 参见《〈自然辩证法〉导言》,《马克思恩格斯选集》第3卷,第456—458页。

在”作这样的强调：人在世界之中生存，在文化之中存在。

2. 文化概念的区分与文化内涵的界定

在对文化作了一番纵向与横向相结合的历史考释，并对文化的本质进行了总体把握之后，有必要也有可能再回过头来对文化概念的不同划分及理解作一辨析与界定。

在中国历史上，自 16 世纪以来，便有关于“文化”的论争，其演变线索大约可分为四段，即从明代万历、天启年间至清雍正元年，从鸦片战争爆发至五四运动前夕，从五四运动至中华人民共和国成立，以及 80 年代以来的“文化热”。其间各家之说观点纷纭繁杂，对文化概念的划分界定也大相歧异。张岱年早在 30 年代即对文化一词提出过自己的见解，在 80 年代又专门撰文指出：“文化有广义、狭义之分。狭义的文化专指文学艺术。最广义的文化指人类在社会生活中所创造的一切，包括物质生产和精神生产的全部内容。次广义的文化指与经济、政治有别的全部精神生产的成果。”^① 我们认为，这一划分比较符合文化及其研究状况的实际，易于为学界及社会各界人士所接受。同时，具有全国性广泛深远影响的党的十五大政治报告，关于有中国特色社会主义的经济、政治和文化的提法及阐释，也正与“次广义的文化”概念相一致。我们认为，针对人们对文化概念理解和使用的差异性及其造成的混乱，从实际出发，作上述澄清性的划分和分别的界定，是必要的。但是，从文化的本质着眼，则唯有最广义的文化，即本书开头所称的“大文化”的内涵，才是与之准确对应且最为相称的。因此，本书界定的文化内涵，是最广义的大文化概念，包含物质文化、制度文化、行为文化、精神文化等一切以广、狭义为依据划分出来的文化类型。各种各类次广义、次次广义或狭义文化，则都统称为限制性

^① 引自《中国现代文化哲学》，天津人民出版社，1993 年版，第 3 页。

文化,需用相应的限制性词语加以界定,作专门指称。

这里需要一提的是关于符号义的文化问题。德国现代哲学家卡西尔提出,文化是人类的符号思维和符号活动所创造的产品及其意义的总和。这种文化理论,与广义的文化论有共同之处,那便是都认为文化与人的本质密不可分,一方面是人创造了文化,另一方面文化又使人成为人;有无文化,成为人与动物的分水岭。但两种文化理论又有区别。其一,符号义文化论强调符号是人的最重要的标志,没有符号、符号思维和符号活动,人的本质就无法突现出来,文化是人运用符号及其意义创造出来的。其二,符号义文化论认为,文化是专指蕴蓄在人的“灵魂”深处的精神文化、观念文化而言的,卡西尔说:“正是这种劳作,正是这种人类活动的体系,规定和规划了‘人性’的圆周。语言、神话、宗教、艺术、科学、历史,都是这个圆的组成部分和各个扇面。”^① 符号义文化论,就其文化的涵盖面而言,大体相当于张岱年所称的“次广义文化”,但从其论证的思路和方法来说,则不属于广、狭义之分的系列,显然不能把它与“次广义文化”相提并论。这种文化论从人的本质,从文化与人的本质的不可分的联系中把握文化的本性,并从人的具有本质意义的重要标志,即符号及符号思维和符号活动的视角揭示文化的产生及其与人的本质联系,无疑是正确而且具有特别的深刻性的。

然而,仅仅把文化与人的符号及符号思维、符号活动相联结,仅仅承认处于人类里层和深层的精神文化为文化,否认物质文化的文化本性,也就在实质上否认了物质文化与人的本质的同一性,这样的理解显然是不完整的。但从另一角度讲,符号义文化论,通过符号及符号思维与符号活动这一独特视角的深入论证,直接揭示了大体属于次广义文化范畴的观念形态的文化本质,对于在本书界定的文化概念体系中,更为深入地理解和把握属于观念形态

^① 引自《人论》,上海译文出版社,1985年版,第87页。

的诸种限制性文化的本质特征,并在其密切的互动关系中深刻地理解和阐发电影文化的理论,倒是不无借鉴和启示意义的。

二、关于电影文化

文化是人的本质力量在社会实践中实现转化的显现。其根本任务和终极目标以及实际历史作用,就在于使人之所以为人的根本属性不断得到发展和完善,使人的本性不断得到提升而日趋完美。在艺术美学理论的研究中,西方侧重于哲学化,中国则注重人文化。我们必须以这样的文化理解为出发点,确立观照视野,来考察作为特定限制性概念的电影文化。

电影文化的本质,与文化的本质相一致,这是毫无疑问的。电影文化的人文化本质如何通过其特质、特征得到体现,则是这里需要加以阐述的。

1. 全方位融合物质文化成果的精神文化

电影文化是多元吸纳、全方位融合了物质文化成果的精神文化。文化因种类的不同,差异性是很大的。特别在物质文化与精神文化这样的大类属文化之间,区别就更明显。因为它跨越了物质与精神、存在与观念这两大领域及两种形态,在这二者之间,如果说外在的组接或结合还有可能,那么,有机地吸纳和交融,则是十分困难的。“文化”的本质同一,也不能改变这种融合的难度。

电影文化属于艺术文化,总体上归属于精神文化,却较之其他任何艺术及精神文化都更为多元化和全方位地吸纳、融会了物质文化的成果。文学、绘画、音乐等等,也借助于语言、色彩、声音等作为物质媒介,但一则以量而言,不能与电影相比;再则就质而论,前者借用的仅仅是物质元素,而后者吸纳的物质成果,常常进入到