

艺术文化地图

文化地图

艺术文化地图

文化地图

艺术文化地图

文化地图

艺术文化地图

影|视|文|化|学

史可扬

SHIKEYANG

著

西南师范大学出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

艺术文化地图丛书

总主编 梁玖

影 视 文 化 学

史可扬 | 著

图书在版编目 (CIP) 数据

影视文化学 / 史可扬著. — 重庆: 西南师范大学出版社, 2016.9
(艺术文化地图丛书)
ISBN 978-7-5621-8209-2

I. ①影… II. ①史… III. ①电影文化-研究②电视文化-研究 IV. ①J909.2②G229.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第206624号

艺术文化地图丛书

总主编: 梁玖

影视文化学

YINGSHI WENHUAXUE

史可扬 著

责任编辑: 王正端 韦宇红
整体设计: 王正端
出版发行: 西南师范大学出版社
地 址: 重庆市北碚区天生路2号
邮 编: 400715
本社网址: <http://www.xscbs.com>
网上书店: <http://xnsfxcbs.tmall.com>
电 话: (023) 68860895
传 真: (023) 68208984
经 销: 新华书店
排 版: 重庆大雅数码印刷有限公司·吴秀琴
印 刷: 重庆康豪彩印有限公司
开 本: 720mm×1030mm 1/16
印 张: 20.25
字 数: 332千字
版 次: 2018年3月 第1版
印 次: 2018年3月 第1次印刷
ISBN 978-7-5621-8209-2
定 价: 80.00元

本书如有印装质量问题, 请与我社读者服务部联系更换
读者服务部电话: (023) 68252507
市场营销部电话: (023) 68868624 68253705

西南师范大学出版社美术分社欢迎赐稿
电话: (023) 68254657 邮箱: xszdms@163.com

艺术文化地图丛书

序

创 造 一 种 色 彩

梁玖

当代的中国人，应该有一幅用自己的艺术智慧创制的艺术学术地图。这是创意、设计、出版“艺术文化地图”丛书的核心思想。何况，创建和完善中国风格的艺术学及其学派，是时代赋予当下艺术学人的专业学术使命。

人类总是在不停地希望着、追求着、创造着新鲜的事物。APEC Blue, 就是那些渴望随时能够望见和分享纯净蓝天的人, 在北京举行“2014 亚太经合组织第22次领导人非正式会议”期间, 及时创造出的新词语。当这个新词语所揭示的“北京蓝天”出现后, 带给生活在北京地区的人们的心情, 的确是无比欣喜和舒爽的。

艺术的生成、存在、变迁和教育、传播, 是与社会环境密切相关的。在中国的学科制度中, 艺术学在2011年2月已经成为独立门类了, 如果艺术学人现在不重视这个有利于艺术学生长的现实好条件, 如果当下对艺术文化, 没有全面、应答、变迁、深入、原创和建构性地认知与研究, 如果艺术学人不能主动将自己置于历史和现实秩序中, 深入思考建构中国风格艺术学学科体系及其秩序, 那么, 后果就是, 中国艺术学学科存在的地位与价值将会出现不堪设想的不良局面。我们组织研究和出版“艺术文化地图丛书”的出发点与任务目标, 是尝试以我们的自觉、理解、视点、方法和专业智慧, 以圆融仰望天空与捡田螺一体化的方法, 审视和探讨艺术文化, 力图呈现我们在当代做出的艺术文化认识论、本体论、方法论、实践论、未来论之结果。

能够带给读者新观念、新知识、新精神、新价值、新空间, 是撰写者和出版者共同的期望。

之所以称为“艺术文化地图丛书”, 是力图通过这套书系, 让人们能够总揽性清晰描述和知道——中国当代的艺术学人, 在艺术学科领域做出的学术成就与学术价值目录, 及其各款目层级关系的简明概念与范式。理想的中国风格“艺术文化地图丛书”, 是一个能够让人便捷搜索和认识既有、前沿与未来中国的艺术学显性与隐性成就的概念图、知识库、成果系统。我们期望的目标是: 包括他者的任何人, 在任何时候拿着这“幅”名为中国的“艺术文化地图”, 就能顺利找到和认识中国风格的艺术文化新成果, 包括中国风格的“艺理学”“艺术的命题性知识”“艺术的事实性知识”“艺术的程序

性知识”“中国艺术精神”“中国艺术思想”“中国艺术哲学”“当代中国艺术气象”“中国艺术教育学说”“中国人幸福表情的标识符号”“当代中国艺术的国家形象”“艺术学术高地”“当代贵气精致的族群艺术”“当代中国人优雅人生的体现”“世界级艺术智慧与文明的表征”“艺术文明”“给予人们选择美好生活方式的动机与可能”等专深内容。如此，当代中国的艺术学将会是一道靓丽的族群自信艺术景观。总之，中国人应该以自己的民族自信心与自尊心，创制一幅充分体现当代中华艺术智慧及其知识体系的艺术学术地图。

该套丛书基于探究与超越的观念与思维，本着学术性、作品性、荣誉性原则，诉求全面关照和反映中国已有、前沿和未来的艺术文化研究状态与学术成果。所有著作的作者，不仅在地域上、在艺术部门学科上分布广泛，而且一律都是艺术学科的研究生导师或具有艺术学学科的博士、硕士学位者，都力求在各自的专著中有新的学术发现与贡献。无论是殊途同归，还是同途殊归，目标都是求艺之真理。在艺术宇宙中，不断认知和探究艺术心性、艺术世界的奥秘与价值，希冀获得更进一步分享艺术、创造艺术、教授艺术与传播艺术的道理与方法。同时，也关照性选择传播他国艺术学科研究中的新学术成果。因此，该书系以分批次出版呈现的面貌是多样而丰富的。

确立当代中国风格的“艺术文化地图”思想，是具有促进中国艺术学术有规划、有探索、有反思、有超越性前行的引导作用与价值，这也是设计和出版本套丛书的理想与意义。不过，“艺术文化地图丛书”，也仅仅是表现当今艺术学科学术的一种色彩。因为，本套书系所反映的，也仅仅是艺术学人整体探究艺术的学术成果之一部分，而不是全部。况且，任何学术研究都做不到底，艺术学术的终端性学术高峰，是有赖于一代一代的艺术学人不断地探寻和建构，才有可能逐渐接近的。

当然，如果没有西南师范大学出版社的事业理想和工作热情，如果不是

各位撰著者辛勤探究艺术学术高地而贡献出了自己的智慧，那么，也不会有“艺术文化地图丛书”这套书系的面世，这样，在人间也就少了一种表达艺术文化的色彩。

书，至少可以分为两种，一为专业，一为业余的书。这是从读者的立场而论的。有的书，在一些人那里是被视为业余类品读的书，却在另一些人那里被肯定为专业书。不过，我们期望出版的这套书，无论是被读者划归为业余的书，还是分属专业的书，都力求把每一本书做成能够让每一位读者都开卷有益。但愿出版者所依循的真诚、发现、支持、宽容、吐故纳新、证明建构、有容乃大、贡献的行为态度与行为结果，也能让持有各种阅读喜好或期待的读者所理解与支持。所以，我们是期望这套丛书，能够拓展持续地出版，推出更丰富的、更有价值的艺术学术成果。我想，在本套丛书的众多读者中，在未来的岁月里，一定会有读者以自己的艺术学术成果，加盟到该出版书系的作者队伍中，我们期待着。

艺术是人类不可缺失的营养文化。艺术文化是消解和终结“非生活”症状的关键途径和方法。所谓非生活，是指基于生存之后超越个人或群体日常各项活动宽松所需的生活状态。非生活的基本表征，是没有惬意感地超越正常生活之为。具体表现为：一是，自己的日常生活没有由自己内在纯净心灵所支配；二是，追逐着非正常生活所需要的太多东西；三是，自己的生活缺乏细节性深入厚度；四是，自己的生活欠缺能真正进入心灵的温情；五是，自己的生活没有超越个体需要的人生意义。从人类与艺术文化的关系可以知道，艺术一旦进入个人或群体的生活中，会生出关怀心灵的许多实实在在的生活情趣与意义来。所以，研究艺术、获得艺术新知，都是为了我们和你们都能够获得惬意的优质生活。

一句话，您正在阅读或即将阅读到的本丛书的那些文字，是为您写的。

目 录

影 视 文 化 学

9

绪论 / 001

- 第一节 文化研究概说 / 002
- 第二节 文化研究的基本主题 / 004
- 第三节 影视文化研究的主要内容 / 005
 - 一、影视文化的内向性 / 005
 - 二、影视文化的外向性 / 006

第一章 西方文化理论钩沉 / 009

- 第一节 法兰克福学派的大众文化批评理论 / 010
 - 一、阿多诺的文化工业理论 / 011
 - 二、本雅明的机械复制艺术批评 / 014
 - 三、哈贝马斯的传媒批评 / 016
- 第二节 英国伯明翰学派的文化批评理论 / 019
 - 一、雷蒙德·威廉斯的电视社会学研究 / 020
 - 二、斯图尔特·霍尔的文化霸权与“制码/解码”理论 / 023
 - 三、约翰·费斯克的电视研究理论 / 026
- 第三节 社会历史批评及影响 / 028
 - 一、社会历史批评的缘起 / 029
 - 二、丹纳的理论 / 033
 - 三、社会历史批评的特征 / 037
- 第四节 意识形态批评理论 / 041
 - 一、意识形态释义 / 041
 - 二、阿尔都塞的意识形态理论 / 044
 - 三、葛兰西的文化霸权理论 / 047
 - 四、约翰·B. 汤普森关于意识形态运行模式理论 / 052

第二章 中国影视文化探赜 / 055

- 第一节 儒家美学的基本主张 / 056
 - 一、“仁学”基础 / 056

- 二、“美善统一”的艺术标准 / 057
- 三、“文质彬彬”的审美观 / 058
- 四、“兴”“观”“群”“怨”的艺术功能论 / 059
- 第二节 儒家美学与中国电影 / 060
 - 一、儒家“仁学”与中国电影的人道主义传统 / 061
 - 二、儒家“忧患意识”与中国电影入世精神 / 065
 - 三、儒家“美善统一”论与中国电影的道德本位 / 070
- 第三节 中国美学主要范畴与中国电影 / 074
 - 一、中国美学的主要范畴 / 075
 - 二、“道”与中国电影 / 078
 - 三、“气”“象”“仁”与中国电影 / 084
 - 四、中国电影与“道”“气”“象”“仁”的统一 / 090
- 第三章 影视文化构成 / 093**
 - 第一节 影视作者 / 094
 - 一、影视作者的定义 / 094
 - 二、影视作者的分工 / 097
 - 三、影视作者的特点 / 101
 - 第二节 影视作品 / 106
 - 一、影视作品的本质 / 106
 - 二、影视作品的分类 / 108
 - 第三节 影视受众 / 120
 - 一、影视受众的定义 / 121
 - 二、影视受众特点 / 121
 - 三、影视接受心理 / 122
 - 第四节 影视观念 / 125
 - 一、基本影视观念 / 125
 - 二、影视作品的价值标准 / 127
 - 三、影视欣赏趣味 / 129

第四章 影视文化因素 / 131

- 第一节 影视与社会的关系 / 132
 - 一、电视的自律性 / 132
 - 二、社会之于电视 / 134
 - 三、电视之于社会 / 136
- 第二节 影视价值定向系统 / 138
 - 一、价值观念与影视文化 / 139
 - 二、政治与影视文化 / 141
 - 三、宗教与影视文化 / 145
 - 四、道德观念与影视文化 / 149
 - 五、民族精神与影视文化 / 151
- 第三节 影视的社会影响因素 / 154
 - 一、民族特性与影视文化 / 155
 - 二、受众阶层与影视文化 / 156
 - 三、文化教养与影视文化 / 160
 - 四、人际关系与影视文化 / 162

第五章 影视文化的动态过程 / 165

- 第一节 影视文化生产 / 166
 - 一、影视文化生产的过程 / 166
 - 二、影视文化生产的特性 / 172
- 第二节 影视文化的调节 / 177
 - 一、影视文化调节的定义和分类 / 177
 - 二、影视文化调节的手段 / 181
 - 三、影视文化调节的意义 / 185
- 第三节 影视文化消费 / 187
 - 一、影视文化消费模式 / 187
 - 二、影视消费的差异 / 191

第六章 影视文化建制 / 199

第一节 文化政策与影视 / 200

- 一、文化政策对影视的影响 / 200
- 二、当下我国的影视文化政策 / 201
- 三、我国影视文化政策的沿革 / 205

第二节 文化体制与影视 / 210

- 一、文化体制对影视的影响 / 211
- 二、影视文化体制的合理性 / 212

第三节 法律与影视 / 214

- 一、法律对影视文化的规范 / 216
- 二、法律对影视文化的保护 / 217
- 三、法律对电影产业的管理 / 219
- 四、法律对影视文化的扶持 / 221

第四节 文化投资与影视 / 223

- 一、中国及代表性国家近年的影视文化投资情况 / 223
- 二、中国电影的资金渠道 / 228

第七章 影视文化功能 / 231

第一节 影视的审美功能 / 232

- 一、影视的人性解放功能 / 232
- 二、影视的人格完善功能 / 234
- 三、影视的陶冶情操功能 / 237

第二节 影视的认识功能 / 239

- 一、认识社会 / 240
- 二、认识人生 / 243
- 三、认知自身 / 245

第三节 影视的商品功能 / 247

- 一、影视生产的商业性 / 248
- 二、影视产品的商业性 / 251
- 三、影视消费的商业性 / 253

第四节	影视的交流功能 / 255
	一、观众与影视作品中人物的交流 / 256
	二、观众通过作品与艺术家交流 / 258
	三、观众之间的交流 / 260
第五节	影视的娱乐功能 / 263
第八章	影视文化的当代课题 / 267
第一节	影视的文化属性 / 268
	一、人的需要层次和文化层次 / 268
	二、影视文化作为审美文化 / 271
	三、影视文化作为大众文化 / 276
第二节	影视的全球化和本土化 / 280
	一、影视全球化的特征 / 280
	二、全球化与文化心态 / 283
	三、中国影视的本土化与全球化 / 286
第三节	数字化与影视 / 292
	一、影视的产生、发展与科技 / 292
	二、数字技术对现代影视的影响 / 294
	三、数字技术对电影美学的冲击及辨析 / 300
	参考文献 / 307
	后记 / 309

绪 论

绪论者，为全书的主要内容理出一个头绪，以方便读者的阅读。“影视文化学”的主题当然是对影视做文化学研究，绪论部分将对影视文化学所涉及的核心概念以及主要研究内容进行梳理。

什么是影视文化学，是绪论首先要厘清的问题，为此，还需要从什么是文化研究、文化研究的主题是什么谈起；在此基础上，再进入影视文化的相关命题和问题的梳理；最后探讨影视文化的特性。

第一节 文化研究概说

正如“文化”一词歧义丛生一样，关于什么是“文化研究”并没有一致的定义。我们在这里主要是列举一些代表性见解，这也许是窥视其貌的好办法。

近年著有《后现代主义与他者》（1998年）、《东方主义》（1999年）和《后现代生活 A 到 Z》（2002年）等著作的巴基斯坦学者扎奥丁·萨德尔（Ziauddin Sardar，1951年—）在其与伯利恩·范·卢恩（Borin Van Loon，1952年—）合著的《文化研究入门》^①一书中归纳了文化研究的五个特点：

1. 文化研究的对象是文化实践跟权力的关系。目的是暴露权力关系，以及研究这些关系如何影响文化实践。

2. 文化研究不仅仅是研究文化。其目的是从文化的复杂形式来理解文化，分析文化实践本身的社会和文化背景。

3. 文化研究中的文化有两种功能：既是研究的对象，又是政治批评的场所。文化研究既是理性的学科，又是实用的学科。

4. 文化研究既暴露又调和知识的不同领域。寻求知者和被知者、观察者和被观察对象的共同趣味和认同。

5. 文化研究对当代社会进行道德评价。政治上采取激进的道德立场。文化研究的传统是对社会结构进行政治批评。所以文化研究的目的是理解

^① Ziauddin Sardar and Borin Van Loon. Cultural Studies for Beginners[M]. London: Icon Books, 1988: 9.

和改变一切支配性的社会结构，尤其是在工业化的资本主义社会。

英国学者克里斯·任克斯（Chris Jenks，1943年— ）参考了本·阿格尔（Ben Agger，1948年— ）和其他学者的观点，在《文化》^①一书中进一步总结出文化研究的九大特点：

1. 文化研究运作于扩展的文化概念之中。它企图建立一个包括所有文化的共同领域，所以拒绝将文化神圣化，主张将文化的意义和实践“去中心化”和“去经典化”。这也是一种政治立场，否定传统的文化批评的中心主义，是对支配秩序的挑战。

2. 文化研究重新定义大众文化、传媒和日常生活的文化，将大众文化合法化、政治化、独立化，充分肯定大众文化本身的价值。

3. 文化研究的倡议者，作为他们时代的代表，通过他们理解的大众传媒，承认他们本身认同的社会化。

4. 文化不是静止的、固定的、封闭式的系统；而是流动的、充满活力的、“前赴后继”的过程。

5. 文化研究基于冲突而不是秩序。不仅研究面对面的冲突，更重要的是意义的冲突。文化研究跟各种具体或抽象的“权力”现象有关。

6. 文化研究是一种“帝国主义”。几乎所有的社会生活都被“文化化”。研究对象几乎包括生活的所有方面：歌剧、时装、黑社会暴力、酒吧聊天、超市购物、恐怖电影等。它们不再被局限于一个中心的意义系统。

7. 文化研究认为文化的表现存在于各个不同的层次：发送、中介和接受，以及生产、流通和消费。

8. 文化研究是多学科的，没有单一的学科来源，鼓励学科相交处的研究。

9. 文化研究拒绝绝对的价值观念。

在我们看来，文化研究最核心的问题就是社会学探讨，换句话说，就是研究对象与社会的双向互动：一方面，探讨研究对象如何加入社会机制的运作中；另一方面，考察社会机制及要素又是如何影响研究对象的。

“文化研究对传统的文化概念，形成鲜明挑战。……文化研究的焦点，便是社会关系、社会意义以及社会权力不平等的生产和再生产。”^②

^① Chris Jenks. Culture[M]. London: Routledge, 1993: 157.

^② 陆扬，王毅. 文化研究导论[M]. 上海：复旦大学出版社，2006：13.

第二节 文化研究的基本主题

文化研究所要研究的主题非常广泛，在劳伦斯·格罗斯伯格（Lawrence Grossberg，1947年—）等编选的《文化研究》中，就列出了16个主题，包括文化研究的历史、性别与性征、民主国家与民族身份、殖民主义与后殖民主义、种族与族裔、大众文化及其受众、身份政治、教育学、审美政治、文化与文化体制、民族志与文化研究、学科政治、话语与文本性、重读历史、后现代时期的全球文化，以及科学、文化与生态系统等^①。而国内学者也曾以电子邮件的形式就文化研究访谈了12名外国学者，其中包括了33个问题，可以说几乎涵盖了文化研究所有要讨论的主题，包括文化、意识形态、历史、现代性、后现代性、后现代主义、全球化，以及大学和知识分子的作用等^②。其结果正如格罗斯伯格等人在列举了上述16个主题之后所说的：“文化研究只能部分地通过此类研究旨趣的范围加以识别，因为没有任何图表排列能够硬性地限定文化研究未来的主题。”^③“文化研究虽然在形式上没有一个或几个明确的主题，但在其所关注的基本问题中，却有一个核心的主题，这就是文化与权力的关系。在文化研究看来，权力和权威分布于社会之中，形成了特有的社会结构与权力结构，而解释这些权力结构便是文化研究的核心主题。”^④

“文化研究对权力的关注，首先表现为关注社会统治集团如何利用文化来使自己的统治合法化。文化研究认为：这种合法化是统治阶级利用自己在社会结构中的有利位置通过一套复杂隐晦的权力运作过程来实现的。比如，在那些为大众文化辩护的人看来，对‘垃圾文化’或‘大众文化’的精英式的贬低，实际上是对被压迫群体享用的文化形式的否定。另一种看待大众文化的方式，则认为这些大众或通俗文化形式实际上是那些掌权的人用来麻醉或灌输给从属集团的，大众文化形式可被看作是一种宣传。但无论是哪种解释，它们的共同点都是认为权力与文化是无法避免地联结在

① Lawrence Grossberg: Cultural Studies[M]. London: Routledge, 1992: 18-22.

② 谢少波，王逢振。文化研究访谈录[M]。北京：中国社会科学出版社，2003：9。

③ Lawrence Grossberg: Cultural Studies[M]. London: Routledge, 1992: 1.

④ 陶东风，和磊。文化研究[M]。桂林：广西师范大学出版社，2006：19。