

当代视听传媒系列

TV Programming Practices

中美体育电影文化观念 的比较与嬗变

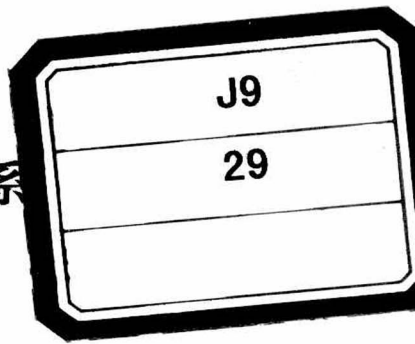
贵财图 1268421

通过中美电影史上若干风格迥异的经典体育电影文本的深入解读，
总结出了具体的绵延在普通百姓的世俗生活、思维方式与行为取向之中的文化价值观。

J P
29

当代视听传媒系

8

TV Programming Practices

中美体育电影文化观念 的比较与嬗变

肖沛雄 万文双 著

贵财图 1268421

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

中美体育电影文化观念的比较与嬗变 / 肖沛雄, 万文双著. —广州: 暨南大学出版社, 2012. 3

(当代视听传媒系列)

ISBN 978 - 7 - 5668 - 0023 - 7

I. ①中… II. ①肖…②万… III. ①体育片—电影文化—对比研究—中国、美国
IV. ①J 971. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 223936 号

出版发行: 暨南大学出版社

地 址: 中国广州暨南大学

电 话: 总编室 (8620) 85221601

营销部 (8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编: 510630

网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 弓设计

印 刷: 佛山市浩文彩色印刷有限公司

开 本: 787mm × 960mm 1/16

印 张: 24.25

字 数: 445 千

版 次: 2012 年 3 月第 1 版

印 次: 2012 年 3 月第 1 次

印 数: 1—2000 册

定 价: 49.80 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

序

贾磊磊

肖沛雄和万文双主编的《中美体育电影文化观念的比较与嬗变》一书既是国内研究体育电影的奠基之作，也是研究电影文化价值观特别是比较电影文化学方面的领军之作。作者以比较文化学的理论方法为基点，分析、总结了中美体育电影的历史发展轨迹及其文化观念的内在差异，其中包括价值观、宗教观、道德观、审美观和体育精神方面的内涵与嬗变，其研究路径既体现了比较研究与跨界研究的开阔眼界，又彰显了深入文本微观分析的学术实力。全书以中美体育电影文本的比较为起点，以文化价值观的取向为归宿，从比较文化学理论研究的建构、电影创作和信息传播、电影审美艺术、电影文化产业经济、国家意识形态在中国电影建构中的引领性作用等方面予以确认，体现了作者深切的文化责任感与使命感以及自觉的政治意识和现实情怀。

文化的核心价值观是在一个民族、一个国家和一种文化及整个价值体系中处于中心地位、起主导作用的价值取向，它集中体现着人们关于个人、家庭、国家乃至人类社会的终极理想，左右着人们在政治、社会、伦理、审美、历史领域对于是非、善恶、美丑、正邪的基本判断。文化的核心价值观是人们在长期实践活动中逐渐形成的一种主流社会意识形态，它主导着人们普遍的文化认同倾向。所以，文化的价值观并非只是经典文献中的理论学说，而是绵延在普通百姓世俗生活中的思维方式与行为取向，它具有广泛的社会基础和恒久的历史传承性。《中美体育电影文化观念的比较与嬗变》一书对文化价值观的理解不是建立在一般的主观印象之上，而是通过对中美电影史上若干风格迥异的经典体育电影文本的深入解读，总结出具体绵延在普通百姓世俗生活中的思维方式与行为取向的文化价值观。作者将体育电影中体现的文化价值观上升到了责任和使命的高度：“我们的民族电影业无论在投资动机、运作方式、赢利模式、美学风格方面存在着怎样的差异，都应当倡导、

敬守、传播中华民族的文化核心价值观念，把文化精神的承传作为不同电影形态的共同使命，在总体上整合文化精神架构，实现中国电影在文化核心价值观方面的互通与共识。”因此，面对西方的文化霸权和美国电影传播的巨大优势，研究西方国家价值观念和电影艺术技巧的关系，以及如何借助外来的文化传播经验更有效地传播中国的优秀文化和民族精神，就显得尤为重要。

其实，“主流电影”正越来越受到中国电影学术界的关注，对主流电影代表的中国文化核心价值观的思考也逐渐进入学术界的视野。《中美体育电影文化观念的比较与嬗变》一书敏锐地把握到了学术的这种发展态势，指出主流电影与文化核心价值观的同构关系：加强对美国电影文化的研究，可以使人们从文化与战略中选择因果关系的视角，从文化战略发展史的角度考察与辨识美国体育电影策略中贯穿的文化行为向度，从而更深刻地认识和理解美国电影文化战略的核心理念和战术运用——主流电影不仅是支撑一个国家电影产业的重要支柱，而且也应当成为传播与弘扬文化核心价值观的重要载体。它的创作、制作和宣传，都应当在不同的叙事形态中建立一种共通、共享的文化核心价值观。

该书一再指出，一个国家和民族在其历史文化发展中积淀而成的文化观念是该民族发展的立国之本和凝聚之魂，它既不会轻易改变，也不可能一成不变。因此，全书在体例结构上不仅从审美观念层面对比中国和美国在解决体育电影与现实生活的审美关系上的异同，还从纵向的发展轨迹对比考察和深入研究中国和美国体育电影的审美观念如何随着世界文明历史和国家、民族的演进而发生着深刻的嬗变，尤其对新中国成立六十余年以来的体育电影从表到里、由浅入深的历史考察和对中国文化观念的电影呈现给予了理性的透视。难能可贵的是，作者以清醒的文化自觉精神，洞察到体育电影的审美认同与文化价值认同的深刻关联：让文化核心价值观成为一种“内置”于艺术作品的叙事情节和支撑艺术作品故事内容的文化根基，而不是在叙事情节之外的精神旨义。使观众从对艺术作品的审美价值认同延伸为对文化核心价值的确认乃至对国家主流意识形态的接受，进而在国际市场上赢得普遍认同，为我国电影发展提供一条切实可行的文化路径。“信守中国文化的核心价值观，意味着中国传统文化的普世价值与以美国为代表的西方现代文明的一次历史性对接，使我们的电影体现出一种古今合一、中西融汇的文化取向而获得国内外更大的文化认同和发展空间。”

当下中国文化核心价值观的归纳和提炼首先需要面对中国优秀的传统文化思想资源。文化核心价值观的建立，既应当是对话性的，更应当是反思性的。鉴于此，我曾经将中国传统文化的“和谐”、“仁爱”、“自然”思想描述为中华传统文化的核心价值观。这些思想既符合中国社会发展的客观要求，也反映了人们的普遍愿望及基本诉求，这些价值观念是中国文化代代相传的内在动因。更重要的是，在构建社会主义和谐社会的过程中，在继承与弘扬民族优秀传统文化的过程中，将这些具有历史意义和现实意义的文化理念转化为符合传统美德与时代精神的道德规范和行为规范，使其成为实现民族伟大复兴的文化基因，无疑是当代社会思想建设的一项重要工作。从国家信息文化管理和调控的层面上说，任何国家和民族为了保持其价值要义的基本一致性，都应该有一个在一种文化体系中处于主导地位、起支配作用的文化核心价值观，它是国家、民族和地区衡量与判断事物的根本文化标准。

令人欣喜的是，《中美体育电影文化观念的比较与嬗变》一书在面对中国传统文化思想资源和西方世界文化资源的匮乏中，着力提炼、总结了中国传统价值观的核心构成，并梳理了其内涵演变的历史轨迹及其对当下中国社会精神建构的重要作用。对美国体育电影中流露出的在经济全球化和时代人文主义旗帜下意识形态输出的价值追求，则有着相当的警醒意识：美国体育电影“在彰显文化审美创新意义的同时，发挥着意识形态对外扩张的巨大潜力，这无疑顺应了时代受众和国家机器的双重要求”。这一判断显示出，体育电影的制作和传输不仅是一个电影的产业命题，同时也是一个国家文化安全的现实命题。“对比研究中美两国体育电影及体育精神的异同，有助于以跨文化的视角，加强对中国体育电影的艺术创作和文化传播的深入理解和跨文化传播策略的抉择，不断增强我们的文化安全意识，提高抵制文化霸权、捍卫我国文化主权的自觉性。在电影的全球竞争中相互借鉴、融合创新和开拓发展。”

文化，是一个民族生命的血脉，是一个国家的灵魂。加强与维护这个国家的文化安全，就是捍卫这个国家的精神疆域，就是保护这个民族的思想命脉。因此，国家的文化安全就像钢筋对于建筑，尽管我们在表面上看不到它的存在，但是作为一种内在的支撑力，它对于一座建筑的安全至关重要。维护国家的利益不仅涉及对国家政治主权的捍卫，同时还包括文化精神的认同与对文化传统的承传。在当今全球

化的历史语境下，由于各种传播手段的广泛应用，每个国家的文化疆域都呈现出一种开放、透明的状态，任何一种民族文化都面临着与其他民族相互融合的时代命题。在维护文化安全的过程中，既要保护本土文化的承传与发展，又要兼顾本土文化与异质文化的相互交流、相互融合，唯此，才能够真正实现国家文化的安全。在这方面，电影承担着重要的历史使命。彰扬人类力、美、健的体育电影在全面而有效地传播国家文化价值观方面具有得天独厚的优势，因此，加强对体育电影的研究，是当代电影研究的时代需求，也是维护国家文化安全的重要内容。中国在迈向未来社会的历史进程中，除了利用经济手段驱动社会发展之外，还需要一种来自于内心的文化力量支撑人们的精神世界，使之矢志不渝地走向历史高峰。

尽管《中美体育电影文化观念的比较与嬗变》一书将武侠电影列入体育电影的范畴，导致书中对武侠电影的论述占去了相当的篇幅，对这一认定的解说的有效性和合理性也值得商榷，但其比较中美文化价值观的强烈意图却是自觉、积极而富有成效的，通过中美体育电影的比较研究，分析中美文化价值观的差异，旨在对人们进行正确价值观的引导，提高人们在跨文化交流中对价值观的敏感性和判断力，实现基本价值取向的创新，从而确立社会发展之本，奠定社会和谐之基。

（序言作者简介：贾磊磊，中国艺术研究院影视研究所副所长、研究员，博士研究生导师，中国电影评论学会常务理事，中国电影家协会会员，中国电视艺术家协会会员，中国高等院校影视学会学术委员会委员，北京电影学院北京影视艺术研究基地学术委员会委员，美国国际亚洲电影研究会会员。2008年被“创意中国·和谐世界”文化产业国际论坛授予“中国文化产业思想人物精英奖”）

2012年1月

前 言

“评论家和理论家都称扬电影是所有艺术中最写实的，因为它能捕捉经验中真正拟真的声音和影像”，“早在1910年，俄国伟大的小说家托尔斯泰已深知这种艺术形式将超越19世纪现实文学的光辉成就，他说：‘这种转动着手轮的机器，会造成我们生活（作家生活）的革命，它直接攻击老式文学艺术，其变换迅速的场景、交融的情感和经验，比起我们熟悉的、沉重的、早已枯涩的文学强得多，它更接近人生。’”^①

人类的“第七艺术”——电影，在诞生后漫长的一个多世纪里，不但以流光溢彩的影像符号见证了人类穿越历史风雨的跋涉足迹，也以无数鲜活生动的故事与艺术形象折射了人类文化创造的辉煌，铸造了人类文明演进历程中的一个新的里程碑。近年来，许多学者开始致力于对国内外百年电影艺术进行“盘点”，无论是对电影艺术伴随着人类历史前行的轨迹进行纵向探寻，还是对电影文化进行横向比较，都是非常有意义的研究。因为从某种意义上说，电影发展史不仅是人类文化艺术发展史中的重要组成部分，而且折射出人类从科学技术发展到意识形态传播的绚丽光辉。在不同国家、民族、地域的政治、经济、文化、科学技术和意识形态背景差异下创制的电影，包含着许多永载人类史册的文化精品和人生体验，传播着不尽相同的文化观念和民族话语。这是一笔异常宝贵的文化遗产，值得我们去挖掘、总结、比较、继承和创新。

通过查阅国内外大量电影文献资料，我们发现了与第一批电影几乎同步出现的世界体育电影。这些体育电影不但别具一格、精彩纷呈，而且随着时代的演进，其数量与质量都在迅速提升。在全世界出品的数千部体育电影中，美国好莱坞出品接近500部，其中更有13部先后获得奥斯卡的34个奖项。在2010年和2011年的第82、83两届奥斯卡颁奖典礼上，美国的体育电影《弱点》和《斗士》分别获得了

^① [美] 路易斯·贾内梯. 认识电影. 焦雄屏译. 北京: 世界图书出版公司, 2007. 3.

最佳女演员奖和最佳男、女配角奖。虽然中国的体育电影无论在数量上还是在质量上都无法与美国相比，但其在不同的历史时期中曾谱写过我国民族抗争精神和中华文化艺术的不朽颂歌，并借助改革开放的高速列车继续追赶着世界电影前进的步伐。对中美体育电影所蕴涵的东西方文化观念进行比较系统的对比研究，过去几乎没有人深入涉足。这项带有原创性、挑战性的工作，引起了我们莫大的兴趣。经过前期研究之后，我们选择了中美体育电影文化观念的比较与嬗变作为研究课题，主要基于这样的思考：

从比较文化学领域的电影理论研究看，电影是一种新文化形态和文化传播手段。法国理论家、导演爱泼斯坦认为，“电影是一项世界性的语言”。中国体育电影集中体现了东方文化观念的内涵与特点，而美国体育电影则是体现西方文化观念的重要代表。我们的研究从体育电影入手，在这种共生而多元的跨文化景观基础上比较中美文化观念的传播，这是比较文化学领域理论研究与与时俱进的必然要求。

从电影创作和信息传播的角度进行中美两国体育电影文化观念的比较研究，可以充分体验不同文化圈中人们的生活状态、思想观念和生活方式的差异，这对拓宽电影创作思路和丰富创作经验是取之不尽的源泉。其中有许多值得我们继承和借鉴的经验，可以为我国体育电影题材创新提供更有价值的指导意见。

从电影审美艺术角度进行中美两国体育电影文化观念的比较研究，适应了人类对电影艺术魅力日益增长的需求。如果说人类的“第七艺术”——电影最有效率、最富美感、最具表现力地实现了空间和时间在表述上的叠合的话，体育电影则是“声画结合”的“第七艺术”和彰扬人类力、美、健的体育运动的“天作之合”，体育电影作为电影作品中一朵为广大观众喜闻乐见的艺术奇葩，对它的研究有利于进一步提高体育电影的美感魅力。

从电影文化产业经济的角度看，随着现代科技的空前进步，美国凭借其在经济、科技等方面的巨大优势在全球文化传播中处于霸主地位，以好莱坞为代表的美国电影更是独霸全球。好莱坞诞生以来出品体育电影接近500部，不仅数量上蔚为大观，而且成功获得了在国际声誉、国际电影票房和意识形态传播上的“三丰收”。而我国的体育电影虽然拥有自己民族文化的鲜明特色，而且在它的发展史上还曾经成为中华民族反抗外族入侵和推翻黑暗统治的重要阵地与锐利武器，近年来我国电影事业随着改革开放的深入也取得了长足进步，但从总的情况与社会效果、票房价

值看，都还与美国体育电影存在着相当大的差距。对中美体育电影文化观念传播的比较研究，有利于我们知己知彼地参与国际影视跨文化传播的竞争、合作、融合、创新，为我国创作出优秀的体育影视片提供理论指导；而对两者差异进行“拨开云雾见日月”的剖析，找到两者存在差异的根源和症结所在，对推动我国和世界电影事业的发展具有举足轻重的意义。

从国家意识形态传播的角度看，电影本身是一种传播意识形态的世界性艺术语言，承担着传播国家意识形态和宣扬文化观念的重要责任。一个国家、一个民族在历史文化发展中积淀而成的文化观念是该民族发展的立国之本和凝聚之魂。2011年10月18日，党的十七届六中全会通过的《中共中央关于深化文化体制改革的决定》指出：“社会主义核心价值体系是兴国之魂，是社会主义先进文化的精髓，决定着中国特色社会主义发展方向。必须强化教育引导，增进社会共识，创新方式方法，健全制度保障，把社会主义核心价值体系融入国民教育、精神文明建设和党的建设全过程，贯穿改革开放和社会主义现代化建设各领域，体现到精神文化产品创作生产传播各方面，坚持用社会主义核心价值体系引领社会思潮，在全党全社会形成统一指导思想、共同理想信念、强大精神力量、基本道德规范。”我们的电影业无论在投资动机、运作方式、赢利模式或美学风格方面，都应当注意在倡导、敬守、传播和发扬中华民族先进文化核心观念的过程中，让它成为一种“内置”于艺术作品的叙事情节而不是在叙事情节之外的精神旨义，成为支撑艺术作品故事内容的文化根基。作为价值观念与艺术审美的统一论者，必须抛弃过去那种游离于艺术作品之外的“政治口号”、“政治标签”，而应把价值观念与艺术审美融合到艺术作品的历史文化背景和生动的叙事之中，“使观众通过艺术作品的人物形象和故事情节，直接感触到的是一种感性的、直观的力量，在这种艺术形象的基本精神图景中感悟、理解出的是关于人性的、道德的、伦理的文化内容。使观众从对艺术作品审美价值认同，延伸为对文化核心价值的确认，乃至对国家主流意识形态的接受，进而赢得国际市场上的普遍认同，为我国电影发展提供一种切实可行的文化路径”^①。

“中美文化关系是影响中国国家文化安全环境和战略走向最重要的国家文化安全因素。对华和平演变战略，通过文化问题干涉中国内政，并通过文化影响来改变

^① 贾磊磊. 中国主流电影与文化核心价值观的建构. 论文网, 2008-02-27.

中美体育电影文化观念的比较与嬗变

中国政治制度，长期以来一直是美国政府的对华文化战略。”^① 在当今政治格局多元化、经济全球一体化和信息传播全球化的语境下，发达国家掌控着世界话语权，西方国家通过 WTO 的“国际游戏规则”，借助“信息高速公路”和跨国传媒垄断集团，在全球文化传播中占据压倒性优势。发展中国家的民族文化内容难以在全球传播中觅得恰当的世界位置，“国界”对于电影来说几乎已经荡然无存，电影业已经走上商业化、市场化、国际化、多元化的必由之路。面对西方的文化霸权和美国电影传播意识形态的巨大优势、丰富经验和文化张力，形势固然是严峻的，但结论决不当是自怨自艾或怨天尤人，更不当是听天由命或束手就擒，而应当顺应规律，因势利导，运筹帷幄，扭转乾坤。我们应当充分意识到，以信息技术为代表的新的生产力必然推动着人类社会全方位的深刻变革。全球一体化的历史发展趋势也为我国经济发展提供了宝贵的机遇，带来了发展、交流和革新民族文化的重要契机。我们必须认真、客观、辩证地研究这个时代的发展趋势、特点和规律；研究西方国家价值观念和艺术技巧的关系；研究如何借助西方的文化传播经验，更有效地传播历史悠久的中华优秀传统文化和我们的主流意识形态。

但是，任何一个国家、民族在其核心价值观一脉相传、基本稳定的前提下，其深刻内涵和表现形态并不是铁板钉钉、一成不变的。它也必然在历史发展的进程中，通过与外部文化的交流、借鉴、碰撞，外为中用，推陈出新，融合创新，从而推动本土文化和世界文化的发展进步。信守中国文化的核心价值观，意味着中国传统文化的普世价值与以美国为代表的西方现代文明的一次历史性对接，使我们的电影体现出古今合一、中西融汇的文化取向，进而获得国内外更大的文化认同和发展空间。如果我们一味地强调本土文化的传统价值观念，就会在新一轮的国际竞争与分工合作中，失去向人类文明优秀成果学习、借鉴和与之融合、创新的宝贵机会，就会强化不同文化之间的分歧乃至出现抗衡、冲突，从而加剧不同文化之间原本已经存在的隔阂与对立，这样既不利于中国电影产业在国际电影市场的延展，也不利于在一个更广阔的国际空间里弘扬与传播中国文化。在文化领域里，国际文化交流带来的绝不仅仅是趋同化、同质化，也必然带来多元文化的交流、碰撞、融合和创新。历史已经赋予我们文化研究工作者一个伟大使命，那就是要针对世界发展的新

^① 胡惠林. 中国国家文化安全论. 上海: 上海人民出版社, 2005.

态势和中国社会转型中的情况与问题，进行纵向的历史比较研究和横向的文化比较研究，更新观念，集结力量，开阔视野，古为今用，洋为中用，推陈出新。“关注当代问题首先要有深刻的历史意识、历史视野。中国的文化研究应当把握100多年来现代新经验和现代新文化传统，尤其是1949年新中国成立以来文化实践，把当代中国的文化放在这个历史纵深的坐标里，来认识当代文化的历史延续和断裂。中国已经进入全球文化网络以内。但是如果不对历史，尤其是近半个多世纪来的文化史有深刻把握，就很难理解中国文化的特殊性，即主流意识形态、商业化的大众传媒与文化、知识精英三者错综复杂、互相矛盾对立又相互交织互动的关系。”^①

但是，“诚如玛雅·戴伦的观察，分析电影绝非易事。……电影比其他传统艺术更复杂，因为它同时综合了多种表意语言系统，用几百种或明说或隐晦的不同象征、概念和情感来轰炸观众。当然，导演不见得精通每一系统、每场戏——的确，几乎每个镜头都有轻重大小之分，其结果往往变化万千”^②。即使是研究电影史，也是一个很复杂的范畴。“理论学家依据各自的哲学概论、方法和数据，建构出四种电影史：①美学史——将电影视为艺术；②技术史——将电影视为发明；③经济史——将电影视为工业；④社会史——认为电影反映观众的价值观、欲望和恐惧，等等。”^③因此，基于笔者的知识结构和研究能力的局限，本研究必然面临三个难点：一是时间跨度大，人类的体育电影几乎与电影同步出现和发展，中国和美国体育电影都走过了一整个世纪漫长而曲折的历程，而且研究中美体育电影文化观念的演进轨迹，还必须结合中美两国和全世界的政治、经济、文化、思想观念和电影艺术的历史发展背景和演进规律来展开。如何在浩如烟海的历史材料、文献资料和体育电影文本的海洋中，做到既高瞻远瞩，把握全貌，条分缕析，厘清规律；又脚踏实地，洞察幽微，去粗取精，去伪存真。这是一个厚积薄发的积累、创新的过程，容不得半点虚假、浮华与粗略。二是学科跨度大。本研究是涉及电影文学、人类文化学、传播学、道德伦理学、哲学、语言学、社会学、心理学、市场经济学和信息科学等多学科的一项边缘性研究。研究者虽然不可能做到“十八般武艺，样样

① 陆杨主. 文化研究概论. 上海: 复旦大学出版社, 2008. 55 ~ 56. [美] 塞缪尔·亨廷顿. 文明的冲突与世界秩序的重建. 北京: 新华出版社, 2010. 7

② [美] 路易斯·贾内梯. 认识电影. 焦雄屏译. 北京: 世界图书出版公司, 2007. 426.

③ [美] 路易斯·贾内梯. 认识电影. 焦雄屏译. 北京: 世界图书出版公司, 2007. 418.

精通”，但起码也要借助原来的文化根基，通过多层面、多角度知识理论和研究方法的积累，力求站在“巨人的肩膀”上去领略学科交叉新领域的无限风光。这是一份很吸引人，却也是很折磨人、考验人的苦差事。三是需要花费大量时间和心血。本研究需要运用多元学科理论对大量体育电影实例进行分析，研究者必须不厌其烦地对大量中美体育影片逐个历史阶段、逐个影片个案进行观摩研究与分类比较。

本著作的最终完成，凝聚了领导和专家们的悉心关怀和指导。其中包括国家广播电影电视总局张丕民副局长，著名电影艺术理论家贾磊磊，原珠江电影制片厂党委书记陈芳芳，香港凤凰卫视资深副总裁余统浩，顾问、原凤凰卫视中文台副台长李一萍，南方电视台少儿频道总监、高级编辑童瑶，《南方电视学刊》总编助理郭际生，珠江电影制片厂著名文学编辑祈海，《随笔》执行总编麦婵等，他们从不同的角度对本研究给予了宝贵的指导、帮助与支持。谨此深表谢意！

真诚地期待行家和读者的指教和批评。

肖沛雄 万文双

2011年12月于花城

目 录

序 / 1

前 言 / 1

绪 论 / 1

第一节 电影和体育电影 / 1

第二节 文化和文化观念 / 10

第三节 中美电影中文化观念的丰富内涵 / 15

第四节 研究中美体育电影文化观念的对比与嬗变是时代的需要 / 40

上编 中美体育电影发展的历史轨迹

第一章 美国体育电影发展的历史轨迹 / 47

第一节 电影诞生的先驱和体育电影的横空出世 / 48

第二节 美国体育电影从“沉默是金”到“声画结合”的华丽转身 / 54

第三节 经典好莱坞的诞生和好莱坞体育电影的闪亮登场 / 65

第四节 新好莱坞时期美国体育电影的蓬勃发展 / 99

第五节 20 世纪 90 年代以来美国体育电影续写辉煌 / 117

第二章 中国体育电影发展的历史轨迹 / 136

第一节 电影出现前中国别具一格的影戏 / 137

第二节 电影在中国的落地生根和中国体育电影的诞生 / 139

第三节 中国体育电影发展的历史轨迹 / 149

下编 中美体育电影文化观念的内涵比较与历史嬗变

第三章 中美体育电影价值观的内涵比较与历史嬗变 / 216

第一节 中国体育电影价值观的丰富内涵与历史嬗变 / 216

第二节 美国体育电影价值观的丰富内涵与历史嬗变 / 234

第四章 中美体育电影宗教观念的内涵比较与历史嬗变 / 246

第一节 中美宗教观念的共同特点 / 246

第二节 中美体育电影宗教观念的丰富内涵与历史嬗变 / 259

第三节 中美体育电影宗教观念内涵的差异 / 275

第五章 中美体育电影道德观的内涵比较与历史嬗变 / 284

第一节 中国体育电影道德观的丰富内涵 / 284

第二节 中国体育电影道德观的历史嬗变 / 290

第三节 美国体育电影道德观的丰富内涵与历史嬗变 / 302

第六章 中美体育电影审美观的内涵比较与历史嬗变 / 310

第一节 中美体育电影审美观的共同特点 / 310

第二节 中美体育电影审美观念的丰富内涵与历史嬗变 / 319

第七章 中美体育电影体育精神的内涵比较与历史嬗变 / 342

第一节 体育精神——中美体育电影共同的重要因素 / 342

第二节 中美体育电影中体育精神的丰富内涵与历史嬗变 / 350

结束语——中国体育电影发展的思考与对策 / 354

参考文献 / 372

绪 论

第一节 电影和体育电影

一、电影——人类文化长廊中的“第七艺术”

在人类文化长廊中，艺术由文学、音乐、绘画、雕塑、舞蹈、戏剧、影视等种类构成，其中的每一个种类都既有其相对独立性，能授予客体以欣赏资格的、起码的、别具一格的背景性因素，也具有能够作为艺术大家庭中的一员所具备的获得大家认同与默契的艺术要素和框架结构。

与20世纪同龄的现代艺术——电影，铸造了人类文明演进中的一个新的里程碑。事实上，正如康尔先生在他所著的《西方电影导读》中所说，“电影在其诞生的最初岁月，曾被视为‘魔盒’般的科技玩具或‘市井杂耍’，是说不上有多少审美、文化价值的。只有当银幕上的流动的画面与揭示人的生命、命运、性格相联系，它才被提升为一种审美的叙述，它才骤然间发出一种新鲜而不可遏止的艺术生命力。诚如法国著名导演阿贝尔·冈斯所说的一句名言：‘构成影片的不是画面，而是画面的灵魂。’我的理解，恰恰是人的生命和命运的凝聚，是人的形象与性格的结晶”^①。

电影不同于一般的照片与图画，影片所表达的精神气质，是电影最为基本的属性。爱泼斯坦曾解释说：“凡是由于在电影中再现而在精神特质方面有所增添的各种事物、生物和心灵的一切现象，我都将称之为‘上镜头’的东西。凡是通过电影的再现而无增添的现象，都是不‘上镜头’的东西，因而也就不属于电影艺术。”^②也就是说，在电影画面中显现出来的这种魅力并非完全地来自于被摄事物本身，在银幕上的电影形象（人或者物）由于电影所特有的再现特性而对于其他的物质对象是有所增添的。“这

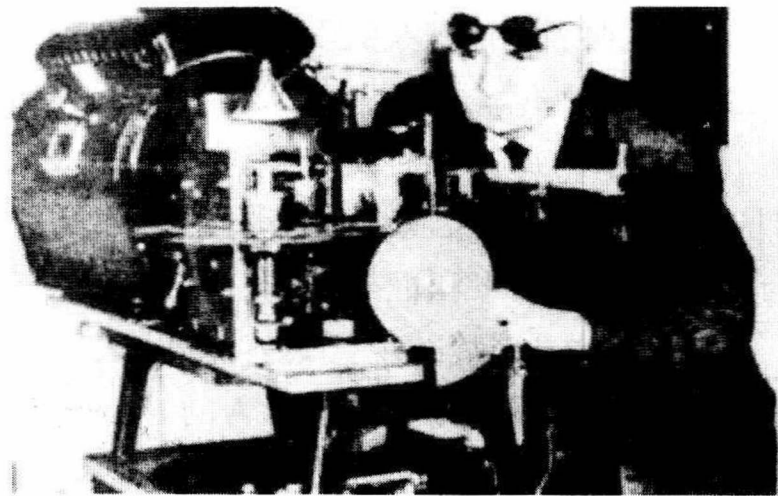
^① 康尔. 西方电影导读·序言. 南京: 南京大学出版社, 2004.

^② [法] 让·爱泼斯坦. 电影的本质. 沙地译. 李恒基, 杨远婴. 外国电影论文选. 上海: 上海文艺出版社, 1995. 73.

种增添的东西被他们视为电影画面精神气质的源泉，也是电影最为基本的属性。”^①

电影是一种特殊的媒介手段。《电影艺术词典》提出：“电影就是根据‘视觉暂留’原理，运用照相（以及录音）手段，把外界事物的影像（以及声音）摄录在胶片上，通过放映（以及还音），在银幕上造成活动影像（以及声音），以表现一定内容的技术。”^②《现代汉语规范词典》把电影的概念界定为：“是现代科学技术和各种艺术表现手法相结合而形成的一门综合艺术。根据一定的艺术构思，用摄影机将人物、场景或其他物体的运动过程拍摄在条状胶片等介质上，然后加以处理，通过放映机投映在银幕上，再现生动的音像。”^③

1911年，意大利人里佐托·卡努杜发表了《第七艺术宣言》，将电影称为“第七艺术”。贝拉·马拉兹曾指出：“电影艺术的产生增强了人的理解能力，因而揭开了人类文化历史的新的一页。”1895年12月28日，法国的卢米埃尔兄弟在巴黎卡普辛大街14号一间名为“大咖啡馆”的地下室里，用他们亲手研制的集拍摄与放映等功能于一体的“活动电影机”向市民们首次公映了《火车进站》、《工厂大门》等11部影片。从此，由他们所启动的活动摄影（cinematography）

卢米埃尔和他的放映机

不仅在人类纪实工具的发展史上展现了划时代的意义，《火车进站》的镜头也象征了电影技术发展的源起。虽然这批影片都只是只有一分钟左右的生活场景实录，并且还是只见其形未闻其声的默片，谈不上有多少艺术性。但是，全世界的电影史学家们认定，“这一天，就是电影的誕生日”^④。而且，卢米埃尔兄弟用他们发明的摄影机将当时真实的生活忠实、逼真地记录下来并制作成这些短片的同时，也为具有纪实风格的再现美学奠定了基本的格局。

① 冯欣. 电影观念的生成·导论. 北京：中国电影出版社，2009. 5.

② 《电影艺术词典》编辑委员会. 电影艺术词典. 北京：中国电影出版社，1986.

③ 李行健. 现代汉语规范词典. 上海：外语教学与研究出版社，北京：语文出版社，2010.

④ 康尔. 西方电影导读. 南京：南京大学出版社，2001.