

| 台湾研究系列 |

# 两岸大众文化比较

赵淑梅 王书洋 唐淑宏 张雪英 著

| 台湾研究系列 |

# 两岸大众文化比较

赵淑梅 王书洋 唐淑宏 张雪英 著

## 图书在版编目 (CIP) 数据

两岸大众文化比较 / 赵淑梅等著. --北京:九州出版社, 2014. 2

ISBN 978-7-5108-2652-8

I. ①两… II. ①赵… III. ①海峡两岸-比较文化-文化研究-中国 IV. ①G12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 027562 号

## 两岸大众文化比较

---

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 作 者   | 赵淑梅 王书洋 唐淑宏 张雪英 著         |
| 出版发行  | 九州出版社                     |
| 出 版 人 | 黄宪华                       |
| 地 址   | 北京市西城区阜外大街甲 35 号 (100037) |
| 发行电话  | (010) 68992190/3/5/6      |
| 网 址   | www.jiuzhoupress.com      |
| 电子信箱  | jiuzhou@jiuzhoupress.com  |
| 印 刷   | 北京京华虎彩印刷有限公司              |
| 开 本   | 720 毫米 × 1020 毫米 16 开     |
| 印 张   | 17                        |
| 字 数   | 286 千字                    |
| 版 次   | 2014 年 11 月第 1 版          |
| 印 次   | 2014 年 11 月第 1 次印刷        |
| 书 号   | ISBN 978-7-5108-2652-8    |
| 定 价   | 48.00 元                   |

---

★ 版权所有 侵权必究 ★

## 序 言

大众文化（mass culture）是一种可复制的模式化、批量化、类像化、平面化、普及化的文化形态，其根植于大众社会，以大众传播媒体为载体，并以大众为对象，既娱乐大众又发挥社会整合功能、动员功能、教化功能，真实地反映同时代社会大众的日常生活和文化品位等。由于社会制度、隔海相望等原因，台海两岸大众文化的差异不言而喻，但异同之所在却少有人研究。

基于此，赵淑梅博士等对台海两岸大众文化进行系统探索，并撰写《两岸大众文化比较》。本书共分电影篇、音乐篇、戏曲篇和两岸综艺节目等四部分，在各篇中，既有横向比较又有纵向比较，既阐述其差异又明了其共性；在以发展观视角下的精准阐述中，提出自己的独特见解。电影篇中，首先对两岸电影文化的发展进行比较，继以从武侠类型、喜剧类型、乡村（土）类型和爱情类型等角度比较电影文化在各个方面的异同；在此基础上，对两岸电影文化的现状进行分析，提出各自存在的问题及其应该作为的方向；同时，对两岸电影大师进行介绍并系统阐述他们的艺术特长，如台湾影人侯孝贤、杨德昌、李安等和大陆影人陈凯歌、张艺谋、冯小刚等；在介绍两岸电影节中，既简要勾勒金马奖、金鸡百花奖，又扼要介绍两岸影帝、影后，漫阅之，两岸影帝、影后的风采跃然纸上。迄今，两岸电影在合作中取得许多发展，如何在发展中共赢，成为电影人面对的重要问题，而本书从合作趋热、合作之道、着眼新人方面提出了独到观点。在音乐篇中，从流行音乐方面阐述两岸文化的异同；在勾勒流行音乐发展轨迹中，挖掘两岸文化的差异，深度探讨二者差异的根本原因；从叙述两岸流行音乐的交流与合作历程中，提出两岸流行音乐未来的合作交流之道，在此基础上，对其进行思考，挖掘流行音乐的发展方向；在漫谈两岸流行音乐大奖中，对两岸音乐人进行介绍，并对其独特风格进行经典评

价。在戏曲篇中，既阐述两岸一脉相承戏曲的发展历程，又对其种类进行细说：既有戏曲的现状分析又有现状思考；在描绘戏曲大师中，经典点评大师们的艺术特色；更有对中国戏剧梅花奖、电视戏曲兰花奖等戏曲节的娓娓道来。在两岸综艺节目中，简单述评两岸综艺节目的发展历程，对两岸经典综艺节目本身内容与形式的介绍对比，使得其艺术特色一览无余。

未曾看到《两岸大众文化比较》书稿时，被要求撰序是颇感忐忑的，但当很荣幸地第一时间通览书稿后，欣然撰之。我并非专业于该课题，但通览时，却根本不曾感觉到艰涩难懂，很是为其在“通俗易懂、言简意赅”之笔法中溶融新颖见解所憾，故谨以记之。

张冬梅

2014. 10. 16

# 目 录

## 序 言

## 第一篇 电影篇

### 第一章 大众文化视野下的两岸电影 / 3

#### 第一节 各个时期两岸电影的发展 / 3

##### 一、历史的开端 / 3

##### 二、早期的探索 (1905 ~ 1945) / 4

##### 三、形式的各异 (1950 ~ 1976 年) / 6

##### 四、迅速的发展 (1977 ~ 1995 年) / 9

##### 五、崭新的挑战 (2000 年以后) / 13

#### 第二节 两岸电影类型比较 / 16

##### 一、武侠类型比较 / 16

##### 二、喜剧类型比较 / 20

##### 三、乡村 (土) 类型比较 / 26

##### 四、爱情类型比较 / 31

#### 第三节 两岸电影的现状与思考 / 38

##### 一、大陆电影现状分析 / 38

##### 二、大陆电影现状的思考 / 42

##### 三、台湾电影的现状与思考 / 43

#### 第四节 两岸电影的交流与合作 / 48

一、合作趋热 / 49

二、合作之道 / 50

三、着眼新人 / 51

## 第二章 两岸电影大师的身影 / 53

### 第一节 台湾影人 / 53

一、光影诗人侯孝贤 / 53

二、知性哲人杨德昌 / 62

三、文化行者李安 / 69

### 第二节 大陆影人 / 78

一、光荣与梦想：陈凯歌 / 78

二、跨界与转型：张艺谋 / 87

三、刀刃上的舞者：冯小刚 / 95

## 第三章 两岸电影节漫谈 / 104

### 第一节 金马奖的历史 / 104

一、代表本土精神的初创时期 / 105

二、代表新浪潮精神的鼎盛时期 / 107

三、在困境中寻求发展的艰难时期 / 109

### 第二节 金马影帝与影后 / 111

一、金马影帝的风采 / 111

二、金马影后的故事 / 114

### 第三节 金鸡百花电影节的历程 / 120

一、金鸡百花电影节的由来 / 120

二、金鸡百花电影节的发展历程 / 122

### 第四节 金鸡百花影帝与影后 / 127

一、影帝风华 / 127

二、影后风采 / 133

## 第二篇 音乐篇

### 第一章 大众文化视野下的流行音乐 / 141

#### 第一节 两岸流行音乐发展的各个阶段 / 141

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 一、早期的两岸流行音乐 /           | 141 |
| 二、两岸流行音乐的崛起阶段 /         | 143 |
| 三、90年代至今——继续前进的两岸流行音乐 / | 145 |
| 第二节 两岸流行音乐的比较 /         | 147 |
| 一、两岸流行歌曲的发展轨迹不同 /       | 147 |
| 二、两岸流行歌曲的差异 /           | 148 |
| 三、形成差异的原因 /             | 150 |
| 第三节 两岸流行音乐的交流与合作 /      | 151 |
| 一、两岸流行音乐的交流历程 /         | 151 |
| 二、两岸流行音乐未来的合作交流之道 /     | 152 |
| 第四节 两岸流行音乐的现状与思考 /      | 154 |
| 一、流行音乐的走向 /             | 154 |
| 二、流行音乐找寻的光明之路 /         | 155 |
| 第二章 两岸流行音乐人及比较 /        | 157 |
| 第一节 台湾音乐人 /             | 157 |
| 一、记忆中的歌声：邓丽君、罗大佑、李宗盛 /  | 157 |
| 二、台湾音乐新生代：周杰伦、蔡依林 /     | 171 |
| 第二节 大陆音乐人 /             | 178 |
| 一、歌坛常青树：崔健、刘欢 /         | 178 |
| 二、校园民谣的代言人——老狼、高晓松 /    | 187 |
| 三、实力唱将：那英、孙楠 /          | 191 |
| 第三章 两岸流行音乐大奖漫谈 /        | 195 |
| 第一节 台湾金曲奖 /             | 195 |
| 一、金曲奖的历史 /              | 195 |
| 二、金曲奖的由来 /              | 195 |
| 三、金曲奖的现状 /              | 196 |
| 第二节 大陆音乐盛典：中国歌曲排行榜 /    | 196 |
| 一、中歌榜创建简史 /             | 197 |
| 二、中歌榜的成长历程 /            | 198 |

### 第三篇 戏曲篇

#### 第一章 世代传承的戏曲 / 203

##### 第一节 两岸戏曲的发展历程 / 203

###### 一、大陆戏曲的发展历程 / 203

###### 二、台湾戏曲的发展历程 / 206

##### 第二节 两岸戏曲种类 / 208

###### 一、大陆戏曲种类 / 208

###### 二、台湾戏剧种类 / 213

###### 三、两岸戏曲一脉相承 / 215

##### 第三节 两岸戏曲的现状与思考 / 218

###### 一、两岸戏曲现状分析 / 218

###### 二、两岸戏曲现状思考 / 219

##### 第四节 两岸戏曲的交流与合作 / 220

###### 一、歌仔戏的两岸情缘 / 221

###### 二、两岸京剧交流 / 222

#### 第二章 戏剧名家和戏曲节漫谈 / 225

##### 第一节 大陆戏曲名家 / 225

###### 一、京剧“四大名旦”之首：梅兰芳 / 225

###### 二、头牌京剧老生：于魁智 / 227

###### 三、豫剧皇后：常香玉 / 228

##### 第二节 台湾戏曲名家 / 229

###### 一、布袋宗师：黄海岱 / 229

###### 二、梅派在台再传弟子：魏海敏 / 230

###### 三、台湾歌仔戏天王：杨丽花 / 231

##### 第三节 戏曲节漫谈 / 231

###### 一、中国戏剧梅花奖 / 231

###### 二、电视戏曲兰花奖 / 232

## 第四篇 两岸综艺节目

### 第一章 两岸综艺节目发展历程 / 235

#### 第一节 台湾综艺节目发展历程 / 235

##### 一、初露锋芒的电视综艺 / 235

##### 二、形态各异的电视综艺 / 236

##### 三、创新求变的电视综艺 / 238

#### 第二节 大陆综艺节目发展历程 / 239

##### 一、以综艺节目为主的阶段 / 239

##### 二、以游戏节目为主的阶段 / 240

##### 三、以益智节目为主的阶段 / 241

##### 四、以真人秀为主的阶段 / 242

##### 五、以版权引进节目为主的阶段 / 242

### 第二章 两岸经典综艺节目介绍与比较 / 244

#### 第一节 大陆综艺节目的代表 / 244

#### 第二节 大陆经典综艺节目介绍 / 245

##### 一、永远不败的收视王牌——《快乐大本营》 / 245

##### 二、迅速崛起的娱乐新贵——《天天向上》 / 247

#### 第三节 台湾综艺节目的代表 / 249

#### 第四节 台湾经典综艺节目介绍 / 250

# 第一篇 电影篇



## 第一章 大众文化视野下的两岸电影

1895年诞生于法国的电影，作为人类艺术史中最年轻也最富于生机与活力的艺术门类，进入华语地区已有百年的历史了。这一百年间，华语电影以其独特的东方魅力创造了含蓄而深沉的电影语言，记录下了百年间华人世界的沧桑巨变。在电影艺术发展的最初时期，尤其是上世纪三四十年代，电影在中国上海曾经呈现出难以想象的繁荣，甚至与欧洲、美国并称为世界三大电影中心，也就在这时，世界电影的格局与流派就此划分清楚了。欧洲电影以艺术性著称，而美国尤其是好莱坞电影则以追求商品性而闻名于世，只有在中国上海，因为受到中国传统文化的影响，电影这一新兴艺术门类才具有了中国文化特有的韵味与风格。一直到了1949年，随着国民党退台，海峡两岸长期隔绝，这种情况才发生了巨大变化。中国大陆由于受到苏联文化的影响，再加上十年动乱，使得电影工业受到重创，上海时期的电影精神几乎难寻踪影。而在台湾，由于相对封闭的社会环境以及众多热爱艺术的电影人的推动，电影在早期反而继承了上海电影的风骨，汲取了更多中华文化的血脉与风格。可是，无论时代与历史怎样变换，两岸的电影虽然有过分离与隔绝，但中国文化的情感始终流淌在两岸电影人的心中，使我们在无数的作品中随处可以寻觅到属于华人共同的语言方式与情感呈现。随着两岸关系的逐渐融洽与发展，两岸电影文化交流越来越细腻、广泛，将日益呈现出一个越来越多姿多彩的电影世界。

### 第一节 各个时期两岸电影的发展

#### 一、历史的开端

回顾中国电影史的开端，与近代史中一个传奇的女性联系在一起。1904年，慈

禧太后庆贺 70 寿辰之际,英国驻华公使进献了一架放映机、数套影片,第一套电影专业器材和专业素材从此进入中国。而这个时候,距离电影诞生仅仅十年时间,电影作为一种最初的娱乐手段被迅速掌握了。1905 年北京丰泰照相馆的老板任庆泰拍了第一部黑白无声电影,当年恰逢京剧老生谭鑫培 60 寿辰,于是任庆泰就为其拍了中国第一部电影《定军山》,谭鑫培自然而然就成为了中国的第一位电影演员。但是后人从来没有看见过《定军山》的电影拷贝,就连存世的唯一一帧照片也来源不明,一切都是通过当时照相馆的伙计口述形成的模糊历史。大家都公认谭鑫培主演的《定军山》是华人拍摄的第一部电影,电影史上依据前人的口述说一共拍摄了“请缨”、“舞刀”和“交锋”三场戏,可是谭鑫培到底是哪一天拍的电影却并没有现存史料可以查考,至于这部电影究竟在什么时候于北京公演,更没有人能够断言。华人电影史的首页真相,就这样在混沌迷雾中展开。

在电影于法国诞生的同年,腐败的清政府与日本签订了丧权辱国的《马关条约》,台湾沦为日本的殖民地。此后,在长达半个世纪的漫长岁月里,在台湾拍摄和放映的基本上都是日本电影。1901 年 11 月,一位日本人在台北放映了从日本带来的十几部新闻短片,虽然这次放映只提供给日本人观看,但电影这个新鲜事物总算是进入了台湾。1918 年,日本的天然活动写真社在台湾拍摄了影片《哀之曲》,由此,电影作为一种新鲜的娱乐样式逐步在台湾得到普及和发展。但是,由于殖民地的社会性质,在这以后的 50 年里,虽然曾经陆续有大陆电影进入台湾,但是审查制度极为严格,在殖民地当局的残酷打压下,台湾本土的华语电影在严重营养不良下艰难成长。

一边在混沌中开始,一边在压制中成长,两岸的华语电影开始时都带着一丝的遗憾和懵懂,而这也正是电影的魅力所在。

## 二、早期的探索 (1905 ~ 1945)

虽然电影作为一种舶来品进入中国,但中国的电影人很快掌握了如何运用它来演绎中国式的故事。1913 年郑正秋、张石川在上海拍摄了中国最早的短故事片《难夫难妻》,到 1923 年上海明星影片公司生产出第一部长故事片《孤儿救祖记》,十年时间过去,终于成功地迎来了中国无声电影时代的繁荣岁月。由于看到了电影带来的巨大商业前景,20 世纪 20 年代,内地的制片公司如雨后春笋般地建立起来,堪比今天的电影盛世。几经淘汰,最终形成了明星、长城、神州、天一、上海影戏

等几个较大的电影公司并存的局面。这些公司的创作宗旨和风格都各有不同，但商业利益和教化功能一直成为早期推动内地电影发展的两只巨擘。

在黎民伟、张石川、郑正秋等一批早期电影先驱的努力下，默片时代下明星辈出：胡蝶、阮玲玉、黎莉莉、徐来等成为早期中国电影史上第一批璀璨的明星，他们受到了老百姓的喜爱，也影响了最初的中国电影审美情趣。与此同时，一群思想开放、勇于创新的导演也拍出了很多影响深远的电影作品，如《劳工之爱情》《渔光曲》《神女》《大路》《新女性》等等，这些作品直到今天仍散发着光芒。这个时期的电影以新鲜事物的姿态进入中国百姓的生活，大多数都呈现为具有现实意义的生活小品，因此在当时都具有极深的启蒙意义。虽然20世纪30年代的大陆电影有着这样那样的缺憾，但它毕竟奠定了中国电影的现实主义传统，形成了中国电影史上的第一次高潮，为20世纪40年代中国民族电影的全面成熟打下了基础。

同时期在台湾，1925年刘喜阳、李松峰等人组织了一个电影研究团体“台湾映画研究会”，致力于电影的研究和制作，这也是第一个由台湾人自己组织的电影创作团体。不久，他们拍摄完成了自己创作的第一部影片《谁之过》于同年9月在台湾上映。由于制作粗糙、票房惨淡，这部影片并没有在当时的台湾引起反响，台湾映画研究会也就此解散。早期探索的失败并没有阻止电影的脚步，1928年，台湾人在歌仔戏班的舞台表演中穿插了电影的放映，利用电影来表现一些在舞台上难以表现的灾难、战争等场面，吸引了很多观众。在这样的鼓舞下，台湾人在1929年创建了百达影片公司，制作了剧情长片《血痕》。这部侠义爱情片在当时放映后大受台北市民欢迎。但是，由于社会属性与现实，由台湾人自己独立制作影片的过程极为艰难，这样的盛景难以持续。

从20世纪30年代直到台湾光复前，台湾的电影创作主要是和日本合作拍片。由日本人和台湾人合作筹资成立的“台湾映画制作所”，于1930年合作拍摄了《义人吴凤》等。1937年5月，台北成立了由台湾人投资创办的第一电影制作所，创作拍摄了以台北艺妓身世为题材的《望春风》，这是台湾同胞参与创作的影片中艺术水准较高的作品，产生了一定的社会影响。

由此可见，无论在大陆还是在台湾，电影的起步之时中国正处于苦难深重、领土分裂的半殖民地半封建社会当中，电影拍摄在资金、设备、技术上都要依仗外国资本，由此带来其半殖民地性质。此外，中国早期电影创作从观念、取材到表现形式上都可以看到各种民族戏剧元素，如京剧、文明戏、粤剧、歌仔戏等带来的深厚

影响,这是中国传统文化打在早期中国电影上的一块明显“胎记”。

20世纪30年代开始,中华民族进入了漫长且动荡的战争岁月,经历“抗日战争”、“国共内战”的几番风雨,几乎摧毁了一切的电影设备,电影拍摄以及制作的条件非常恶劣,但是一群爱国的电影制作人仍旧坚持拍摄电影,而电影也真正从纯粹的精神消费品变成承担社会民族责任的媒体。当时的电影主要体现了民族主义和爱国精神,以反映现实生活和社会制度为主。这时上海成为了沦陷时期一个文化避风的码头。一群逃难的中国新贵族聚在上海的黄浦江上,他们迫切需要电影文化的抚慰,使得上海电影得到迅猛的发展,电影公司纷纷成立,每年拍片的量数以百计,让上海成为全中国的电影梦工厂。当年的明星像周璇、赵丹、白杨等等都拥有大批的影迷,还出现了像1948年费穆导演作品《小城之春》这样的经典。值得一提的就是来自太平洋彼岸的好莱坞电影也开始进入中国,让中国的电影制作人能吸纳不同风格的电影元素,提高了创作电影的素质。

而同时期的台湾电影却是停滞不前的。由于日本发动了侵华战争,对台湾的言论控制极为严苛,日本的殖民当局禁止闽南语和国语的影片公映,台湾的华语电影彻底陷入了绝望的境地。在1950年之前,台湾只制作过少量的新闻片,没有拍摄过一部剧情长片。这一时期台湾电影发展缓慢的主要原因无外乎:日本殖民者对电影审查的严格控制,限制了电影创作的发展;电影缺乏必要的制作资金,民间资金的收集非常困难;没有形成相对稳定的创作队伍,也缺乏优秀的表现时代背景的电影剧本。因此,和同时期的大陆电影相比,台湾电影处在非常滞后的状态,当然,这也是历史和时局造成的无奈。

### 三、形式的各异(1950~1976年)

随着多年战争的结束,电影开始了一段新的旅程,并在两岸之间呈现出不同的风貌,在各自的道路上迅速发展起来。1945年,日本政府无条件投降,二战胜利及国共内战基本结束后,两岸电影工作者重新开始电影创作。同时,华语电影随两岸的不同意识形态,进入了形式各异、各自发展的时代。

#### 1. 大陆电影——火红年代

新中国的成立掀开了中国电影史上崭新的一页,火红的年代里,电影人在用自己的方式和热情去书写这个时代最浓重的色彩。在20世纪50年代初,大陆电影更

多地秉承着教育群众的使命,大部分影片都具有正面的教育意义。在这一时期,表现抗战题材的战争片和歌颂新中国的颂歌片占据了电影作品的主体,使得电影的整体风貌呈现出一派欣欣向荣的景象。首先,战争电影数量巨大、质量较高,影响深远,如教育和影响了一代人的经典战争电影《赵一曼》《中华儿女》《千山万水》《南征北战》《野火春风斗古城》等。影片中表现的英雄主义和乐观主义精神在中国电影的美学史上写下了浓墨重彩的一页,塑造的那些光辉的艺术形象也深入人心,成为了那一代人心中珍藏的不可磨灭的记忆。

其次,歌颂新中国建立和诞生的颂歌片也是这一时期重要的电影内容,颂歌片的特性正是源于人们对于旧社会的痛斥,对新生活的礼赞,因此,影片中处处洋溢着浪漫主义色彩和蓬勃的生机。《我们村里的年轻人》《老兵新传》《草原晨曲》《五朵金花》《今天我休息》《锦上添花》等一系列的影片以激情和浪漫的笔调描写了新时期社会主义国家良好的精神面貌和美好的人际关系,激发了人们无限的斗志和昂扬的创造力。虽然影片中的意识形态显得过于明显,人物刻画模式也偏单一僵硬,但电影所透露出的人们对幸福生活的向往、善良和进取的积极态度以及所描绘的主人公们的美好情操都为那个时代添加了永恒的魅力,电影也体现了其巨大的艺术力量。今天当我们重新观赏这一时期的影片,仍会像置身于灿烂的阳光下一样倍感温暖。

但此后不久,由于政治因素的变化,使原本春意盎然的大陆电影面临一场肃杀的春寒。进入“文化大革命”的非常时期,电影文化受到严重打击,电影制作题材受到限制,只剩下八套“样板戏电影”:包括京剧类型的《智取威虎山》《奇袭白虎团》《红灯记》《海港》《杜鹃山》;芭蕾舞类型的《白毛女》《红色娘子军》;交响乐类型的《沙家浜》。虽然这些影片具有浓厚的政治意味,但撇开革命式的象征意念来讲,依然有着极高的艺术价值,塑造了如杨子荣、阿庆嫂、李玉和等一批栩栩如生、光彩照人的艺术形象,培养了整整一代人的审美趣味,作为一种心灵的载体,它们将沉淀为我们民族集体无意识的一部分。

直到1973年,正规的电影创作才开始逐渐恢复。长春电影制片厂首先开始改编和拍摄了故事片《艳阳天》,随后又拍摄了《火红的年代》《青松岭》《战洪图》《创业》和《海霞》等一批影片。这些影片有着很强的政治意味,阶级斗争的思想随处可见。“文革”后期拍摄的《春苗》《反击》等更是反映了反党内“走资派”的题材。在这个特殊的历史阶段,电影不再是艺术,而是战场。