

江南电影：空间与电影空间互动

章云清 罗澍

东南大学，江苏省南京市，211189；

摘要：总书记指出江南水乡是中华民族的文脉，江南文化作为中国电影的主要文化脉络之一，以其温婉、细腻的艺术风格和丰富的人文内涵，在中国电影史上占据了重要地位。江南电影通过其特定的地域背景（江南地区）和文化氛围，将空间作为一个重要的叙事工具，展现了江南特有的文化习俗和社会互动。电影中的空间布局不仅仅是视觉上的展示，更是文化和象征意义的体现。民俗学视域下，江南电影中的空间不仅反映了物理环境，也承载了丰富的文化习俗和社会关系，成为电影叙事中的重要元素。通过这些空间，江南电影传达了地域文化的独特性和社会变迁的深刻内涵。江南电影将能够在国际化的语境中继续拓展，成为展示江南文化的独特窗口，讲好中国故事内容与载体。

关键词：江南电影；空间；电影空间；互动

DOI：10.69979/3029-2700.24.6.053

1 概念生成及问题提出

1.1 江南电影

江南电影指的是以江南地区为取景地，讲述江南人事的电影。早期的江南电影可以追溯到 1922 年上海拍摄的《劳工之爱情》。作为中国电影的发源地，上海不仅孕育了江南电影，还推动了其在国内外的广泛影响。随着时间的推移，从上世纪 20 年代到 21 世纪，江南电影呈现出丰富的艺术形式和深刻的社会内涵。

1.2 空间

基于民俗学空间的概念，不仅涉及物理环境的布局，还包括文化习俗、社会互动和象征意义的综合体现。

1.3 电影空间

基于民俗学电影空间的概念是指电影中的空间布局和环境如何反映和表达文化习俗、社会关系和象征意义。

江南地区以其水乡景色、柔和的自然环境和精致的建筑风格著称。在电影中，江南的场景不仅为故事提供了背景，还营造了特定的氛围。电影通过对江南景色的描绘，展示了自然与人文的和谐美，表现了江南独特的文化韵味和生活节奏。江南电影通过电影空间的艺术表达，不仅展现了江南的自然美景与人文情怀，还传承了江南的文化基因与文化传统。然而，随着时代的变迁，江南传统空间特色与文化意象在电影中的表现仍有待进一步挖掘。通过深入探讨江南影像空间的多元构建与

文化传承，江南电影将能够在国际化的语境中继续发扬光大，成为展示江南文化的独特窗口，讲好中国故事内容与载体。

2 江南电影的空间表现

2.1 地域空间与电影空间的转换

2.1.1 地域空间的文化象征

江南地区以其独特的自然风貌和人文景观，如小桥流水、亭台楼阁、乌衣巷等，成为江南电影的主要取景地。这些地域空间不仅展现了江南的自然美景和历史积淀，也承载了丰富的文化符号和社会习俗。例如，江南古镇的宁静与和谐，象征了道家的天人合一，而儒家的礼教伦理则在古镇中的家庭生活和社会互动中得到了体现。例如电影《早春二月》（谢铁骊，1963）中对江南桥的六次影像切入，桥梁作为一种连接水陆的结构，象征着人们在生活中的联系和隔阂。电影中六次出现江南的桥，突出人物之间的关系变化、情感的起伏以及社会现实映射。

2.1.2 电影空间的艺术再现

电影空间是通过镜头语言、画面构图和叙事手法等方式将地域空间转化为影片中的表现形式。在江南电影中，导演利用镜头捕捉江南的自然景观和人文环境，通过精细的画面呈现，使地域空间的文化符号和象征意义得以在电影中再现。例如《春江水暖》（顾晓刚，2019），借鉴了《富春山居图》等传世名画的散点透视手法，将

人物、事件和景物以散点的方式分布在画面中,形成一种松散却有内在联系的叙事结构。影片中的人物与故事线索在江南的山水、古老的樟树下错落展开,通过长镜头的运用与水平调度,将这些散点连接起来,仿佛将观众带入一幅动态的山水长卷中。这种叙事方式不仅增强了影片的美学深度,还使得江南的地域空间与人物的生活情态交织在一起,成为一个有机的整体。

2.1.3 文化符号的转换

地域空间中的文化符号和社会习俗在电影空间中得到再创造和再表现。江南电影通过影像风格和叙事结构,将地域文化和传统习俗转化为电影语言,使观众能够在虚拟的电影空间中感受到真实的地域文化。这种转换不仅是视觉上的,也是情感和思想上的。正如《早春二月》桥梁不仅是空间的连接点,也是时间和情感的过渡点。每次桥梁的出现,代表着人物经历的不同阶段或重要转折点。这种设置增强了影片的叙事层次感,也是文化符号在电影叙事策略中运用。

2.1.4 电影空间的叙事功能

电影空间不仅仅是背景布置,它具有叙事功能,通过空间布局和环境设置来推动剧情发展和表现人物性格。在江南电影中,空间的设置往往反映了影片的主题和人物的心理变化。例如,《小城之春》(费穆,1948)中的小镇空间不仅展示了江南的自然风光,也通过空间的紧凑和布局,表现了人物之间的情感冲突和社会关系。电影《早春二月》中对江南桥梁的精细描绘不仅是为了展现美学效果,还能引发观众对生活、自然和人际关系的深层次思考。桥梁作为电影中的一个重要视觉元素,强化了影片的情感表达和主题呈现。

2.1.5 地域文化的全球化适应

江南电影通过地域空间和电影空间的转换,将具有地方特色的文化展示给全球观众。这种转换不仅使地域文化得以传播,也使其在全球化的背景下获得了新的文化意义。江南电影的全球化适应体现在其独特的艺术风格和文化内涵,能够引起不同文化背景观众的共鸣和认同。

2.2 文化标识的塑造

2.2.1 地域文化的符号化

在民俗学中,地域文化被视为一个重要的文化符号系统,通过具体的物质文化和非物质文化(如风俗、传统节日等)进行表达。江南电影的文化标识就是通过对

江南地区特有的自然景观和人文环境的表现,如小桥流水、亭台楼阁等,将地域文化的象征性元素具象化。这些文化符号不仅代表了江南的自然美景,还传递了江南特有的生活方式和价值观。

2.2.2 文化习俗的艺术再现

文化标识的塑造涉及将具体的文化习俗和社会实践转化为艺术表现形式。在江南电影中,通过对江南传统生活方式、民俗习惯的描绘,如江南小镇的日常生活、节庆习俗等,影片不仅展现了江南的地域特色,还反映了民众的文化认同和社会关系。这种再现通过电影艺术的手法,将文化习俗从真实世界转化为艺术语言,使观众能够在影片中感受到地域文化的独特魅力。

2.2.3 社会互动的象征表达

社会互动和社会结构在文化标识的塑造中具有重要作用。江南电影通过对社会互动和人际关系的描绘,如家庭伦理、社会礼仪等,反映了江南地区的社会结构和文化价值。电影中的人物性格和社会行为,往往体现了儒家和道家的思想观念,通过这种方式,电影空间中的社会互动成为文化标识的重要组成部分,揭示了江南文化的社会基础和价值观念。

2.2.4 象征意义的电影化

电影作为一种视觉艺术,具有独特的符号表达能力。在江南电影中,地域空间的自然景观和人文环境被赋予了象征意义,通过电影的影像风格和叙事手法,使这些自然和文化元素具有了更深层次的文化含义。例如,《早春二月》中反复出现的江南桥,不仅是地域空间的体现,还通过其在不同情境下的表现,象征了人物的心理状态和情感变化。这种电影化的象征意义使得文化标识更加生动和具象化。

2.2.5 文化认同的映射

文化标识的塑造不仅是对地域文化的表现,也涉及到文化认同的建立。江南电影通过其独特的艺术表现和文化元素,使观众能够在电影中找到对江南文化的认同感。这种认同不仅是对地域文化的情感共鸣,也是一种对文化价值观和生活方式的认同。

3 江南电影的文化认同

3.1 文化传承与认同

3.1.1 文化传承的表现

地域文化的延续。江南电影通过对江南特有自然景

观和人文环境的描绘,如小桥流水、亭台楼阁、乌衣巷等,将江南的地域文化符号呈现给观众。这些元素不仅展示了江南的自然美景,还传承了江南地区的历史和文化。例如,《早春二月》中的江南桥和水乡景象,不仅是电影的视觉背景,也是江南地域文化的延续和再现。

传统习俗的再现。电影中的文化习俗和社会实践,如节庆活动、传统礼仪、家庭伦理等,成为文化传承的重要手段。江南电影通过对这些传统习俗的艺术再现,使观众能够了解和体验江南地区的传统文化。例如,《小城之春》中的家庭伦理和社会礼仪,通过人物的互动和剧情的发展,传承了儒家文化的核心价值观。

艺术风格的继承。江南电影的艺术风格,如细腻的影像表现、诗化的叙事手法等,继承了中国传统影戏观和审美趣味。这种风格不仅反映了江南文化的美学特征,还在电影创作中持续传承和发扬。例如,《春蚕》和《秋瑾》等经典影片,体现了江南电影特有的艺术风格和审美趣味。

3.1.2 文化认同的塑造

地域文化的认同。江南电影通过对江南地域文化的展示,使观众能够感受到对江南文化的认同感。电影中的自然景观和人文环境,如江南古镇和田园风光,成为观众了解和认同江南文化的重要途径。特别是在上海这样一个移民城市,江南电影为来自江浙、皖赣等地的民众提供了文化认同的媒介和情感归属。

社会价值观的共鸣。江南电影通过对儒家和道家思想的表现,塑造了符合社会价值观的角色和情节。影片中的人物形象和剧情发展,往往体现了儒家推崇的理想人格和道家追求的天人合一理念。这种社会价值观的呈现,不仅增强了电影的文化认同感,也使观众能够在电影中找到对自己价值观的共鸣。

文化情感的表达。江南电影通过其诗化的叙事风格和细腻的情感描写,表达了对江南文化的深厚情感。这种情感的表达不仅使电影更具文化内涵,也增强了观众对江南文化的情感认同。例如,《画魂》(黄蜀芹,1993),通过对人物内心世界的细腻描绘,使观众感受到对江南文化的深切情感和文化认同。

3.2 多元文化的融合

3.2.1 地域空间的多元文化融合

地域文化的交汇。江南作为一个具有丰富历史和文化积淀的地区,其地域文化深受儒家、道家、佛家等多

种思想影响。在江南电影中,这种文化交汇的特点通过对江南自然风光和人文景观的描绘得以体现。例如,影片《漫游》(祝新,2018)通过构建日常散步式的漫游空间,将江南的自然与城市景观有机融合,展现了杭州地域空间的独特文化质感。影片以李森林的自我寻找为主线,将真实的街道、山林、运河等杭州实景巧妙运用于叙事中,形成了自然空间与思维空间的叠合,增强了叙事的深度与观众的想象空间。杭州的城市盛景如京杭大运河、宝石山、千岛湖等,为影片提供了风格化的审美体验,构建出阴雨绵绵却富有诗意的江南影像空间,展现了地域空间文化的多元融合。

传统与现代的结合。江南电影还展示了传统与现代的结合。在上海等现代化城市的电影创作中,虽然地域空间仍保留了传统江南的自然与人文风貌,但电影内容和表现形式却融入了现代元素。比如,影片《漫游》在传统与现代文化的融合中展现了江南的独特魅力。通过李森林的自我寻找之旅,影片将传统的江南自然景观与现代城市生活巧妙结合。真实的杭州实景如街道、山林、运河等被赋予了叙事功能,形成了传统空间与现代思维的深度交织。影片不仅保留了江南特有的诗意与阴雨绵绵的意境,还通过现代化的空间表达与人物情感,反映了当代江南人在快速变化的社会中对自我认同与文化传承的探索。影片在传统与现代的对话中,呈现了江南文化的多元发展。

地域特色与全球化的互动。江南电影的地域特色与全球化的文化流动互动,形成了独特的电影空间。例如,《画魂》旗袍与洋装并存,古老的江南水乡风貌与现代都市化的象征交织,体现出全球化背景下的文化交融。通过讲述一个不屈服于命运的女性的传奇故事,影片不仅展现了江南的地域特色,也探讨了在全球化进程中传统与现代、东方与西方文化的碰撞与融合,反映出地域文化在全球化浪潮中的重塑与延续。《校外天空》通过手持摄影捕捉孩童视角,影片强调了在快速变迁中保留地域记忆的必要性,同时揭示了全球化进程对地方文化的冲击。影片以细腻的视觉语言表达江南文化在现代化背景下的转型与重塑,体现了地域特色与全球化之间复杂而深刻的互动关系。又如上海作为江南电影的发源地,其国际化的都市风貌与江南传统的地域文化在电影中交织。电影不仅展示了江南的地域特色,还在全球化的语境中重新定义了这些特色,使其具有国际化的吸引力和影响力。

3.2.2 电影空间的多元文化融合

叙事空间的多维度表现。江南电影中的叙事空间往往包含多维度的文化表现,如自然景观、社会环境和人物关系。这种多维度的表现使得电影空间不仅是地域环境的再现,更是文化和社会关系的反映。电影《春江水暖》通过多线叙事和散点式的影像风格,展现了江南文化的深厚底蕴和时代变迁。影片通过富春江边四季更迭的家庭故事,描绘了拆迁、买房、婚恋等社会议题,反映了江南人面对城市化进程的适应与转变。通过平行的家庭和人物关系,影片构建了一个时代氛围浓厚的江南人像风物志,展现了江南的地域文化和生活方式。影片中的“诗意影像”通过真实再现江南传统风俗和民间传说,刻画了江南人的务实精神与伦理责任,同时关注了生态和环保问题,体现了文化精神的物质化和空间的视觉再现。整体上,《春江水暖》在空间和电影空间的融合中,勾勒出江南地域的丰富文化面貌和人文风情。

文化符号的再创作。江南电影对文化符号进行再创作,将传统的文化符号以新的形式展现给观众。例如,电影中的江南桥、小巷、亭台楼阁等传统文化符号,不仅作为地域空间的再现,也通过电影的叙事和影像风格进行文化符号的再造,使其具有新的文化意义和价值。影片《郊区的鸟》(仇晟,2018)通过双重时空的叠加叙事,呈现了江南地区的城市化进程与个人成长的内在矛盾。江南特有的水乡景致与现代城市的扩张相互交织,构成了影片中郊区空间的独特意象。影片中,高耸的水塔、寂寥的铁轨与空旷的废墟等空间符号,反映了在城市化进程中江南传统与现代化之间的冲突与融合。影片通过手持摄影捕捉孩童视角下的江南郊区,这些视角强调了江南传统中的人文情怀与自然景致,同时也揭示了城市化进程中空间记忆的消失。通过对空间文化符号的深刻挖掘,不仅展示了江南独特的地域美学,还探索了在现代化过程中江南文化的转型与重塑。这种对江南文化与空间的双重思考,使得影片在江南电影的语境中展

现出深刻的文化意义。

3.2.3 地域空间与电影空间同塑文化认同

江南电影通过地域空间与电影空间的结合,展示了多元文化的融合。这种融合体现在地域文化与电影表现形式的交汇、传统与现代的结合、地域特色与全球化的互动,以及叙事空间、影像风格和文化符号的再创作上。通过这种融合,江南电影不仅传承了地域文化的精髓,也为观众提供了丰富的文化认同和多元文化的体验。

4 小结

江南电影作为中国电影的一颗璀璨明珠,从地域空间到电影空间的转变,展现了江南地区独特的自然风貌和人文景观。通过对江南文化标识的塑造和文化认同的强化,江南电影不仅丰富了中国电影的艺术表现,也促进了中外文化的交流与融合。未来,江南电影将继续在电影艺术中发挥重要作用,为观众带来更多的视觉与情感体验。

参考文献

- [1] 龙迪勇. 画意摄影的跨媒介叙事论析 [J]. 美术, 2024, (10): 106-119.
  - [2] 肖苡曼. 隐喻蒙太奇在电影《早春二月》中的应用 [J]. 雨露风, 2024, (03): 44-46.
  - [3] [法] 亨利·列斐伏尔. 空间与政治 [M]. 李春, 译. 上海: 上海人民出版社, 2015: 27.
- 基金项目: 2024 年东南大学“五育”并举项目(重点项目): 《戏曲走近大学生: 新时代高校传统戏曲艺术的传承与传播》立项编号: 2024WYBJ005
- 作者简介: 1. 章云清(1998 年 5 月-), 女, 汉族, 南京人, 东南大学艺术学院博士研究生, 研究方向为电影叙事学。
2. 罗澍(1989 年 11 月-), 男, 汉族, 湖南省湘乡市人, 文学硕士, 东南大学团委, 助教, 研究方向为大学生思想政治教育、高校美育等。