Education Research Frontier
September 2020, Volume 10 Issue 3, PP. 167-172

Comparative Study of Religious Expressions in Chinese and Western Films

— A Case Study of *Kang Rinpoche* and *The Decalogue* (or *The Ten Commandments*)

Jingnan Wang
School of Visual Arts Date, NY, USA
Email: 453596721@qq.com

Abstract

As an essential part of human culture, religion-related consciousness and content has become a vital theme in the artistic creation of movies. Many movies mainly use religion or borrow religious methods to express and convey religious (holy) spirits. With the techniques of religious expression in Chinese and foreign films as the research object, this paper analyzes the religious expression techniques in the Chinese film "Kang rinpoche" and the Polish film "The Decalogue" and summarizes the differences in the influence of religion on China and foreign countries and the similarities and differences in the religious expression techniques in the films.

Key Words: Chinese and Western Films; Religious Expression Techniques; Comparison; Similarities and Differences

中西方电影中宗教表现手法对比研究

——以《冈仁波齐》和《十诫》为例

王静楠

摘 要：作为人类文化的重要组成部分，宗教相关意识与内容成为电影艺术创作的重要题材，出现很多以宗教为主或借用宗教手法，去表现和传达宗教精神的影片。本文以中外电影中宗教表现手法为研究对象，通过分析中国影片《冈仁波齐》与波兰影片《十诫》中的宗教表现手法，总结归纳宗教对中外影响的差异性和电影中宗教表现手法的异同。

关键词：中西方电影，宗教表现手法，对比，相通，差异

一 宗教题材电影特征

（一）神秘性

基于宗教意识的神秘性，宗教题材的电影在主题、思想等内容方面也具有强烈的神秘性，加之电影处理过程中融入的美学思想与拍摄手法，使神秘性成为宗教题材电影的重要特征之一。

思想内容方面，宗教题材电影多以宗教相关内容为主题，或在电影中渗透宗教意识。如电影《达·芬奇密码》就是根据基督教相关故事而改编的——电影在原有耶稣事迹的基础上，创造了圣杯的故事，即耶稣的妻子。

如此以来，导演丰富了宗教电影的神秘色彩，本身具有的神秘性，以及导演本身创造出来的神秘性，让观众对此深陷其中，成为经典。

美学思想与拍摄手法方面，宗教题材电影同样要讲究美感，美感来自影片画面。分镜头、蒙太奇、长镜头，都是表现宗教题材电影美感常用的拍摄手法，常常赋予影片神秘色彩；蒙太奇应用到电影中，即镜头的组合关系的链接方法，这是几乎每部电影都不可缺少的拍摄手法，为电影增添美感。镜头本身就具有引导的

作用，镜头是导演的指挥棒，带领观众进入自己创造电影世界，进入自己创造的节奏，画面，情节，引发观众的想想，激发情感。而大量使用了长镜头拍摄也表现了导演的特定构想和审美情趣，在宗教题材的电影中，需要通过长镜头拍摄明确电影主题，体现导演的宗教意识和审美情趣。

（二）人文性

宗教题材电影表现宗教理念、教义等，是宗教的文本及延伸，但其创造者终究归于“人”——宗教题材电影的编剧、导演与观众都基于“人”的思想与精神，由“人”创造，表达“人”的思想情感，旨在体现对“人”的终极关怀。

二 宗教对于中国影响源远流长

在中国所有宗教中，佛教的影响及其深远。公元前 565 年，释迦牟尼在印度诞生，进而创建了佛教。当时他所倡导的，是希望人类脱离苦海的想法，那时候他提出了苦乐的真谛，以及离苦得乐的方法，给人类以和平、幸福和智慧。后来公元前 259 年，佛教传入中国，并且在中国根深蒂固的发扬光大。

另外在中国西藏，拉萨的布达拉宫享誉全球，现在中国汉传宗教更多，而相对于汉传，藏传宗教更具有神秘性和传统性。所以在中国，布拉达隆被誉为世界上人类最后的圣地。每一年国内虔诚的教徒会手带护具，膝着护膝，开始行“磕长头”的模式----这是一种朝拜利益，需要身体全部贴地前进，然后起身，再次跪地，匍匐，再次起身。三步一磕，需要穿过河流，山川，达到海拔 3700 多米的布达拉宫。

三 电影《冈仁波齐》中宗教表现手法分析

《冈仁波齐》是张杨执导，尼玛扎堆、杨培、斯朗卓嘎等主演的剧情片，于 2017 年 6 月 20 日在中国上映。该片讲述了在中国西藏腹地古村普拉村 10 个普通藏族人和一个孕妇一起从家出发前去 2500 公里以外的冈仁波齐朝圣的故事，队伍中每个人都有着不同的故事也怀揣着各自的希望。

（一）宗教主题和纪实风格的融合

藏民朝圣影片作为导演的突破口，《冈仁波齐》展现了既冷漠又温暖的画面。该片的背景时间设定为藏历马年，即冈仁波齐神山本命年，情节设定为普拉村的藏民们结伴而行、历经险阻去冈仁波齐圣山朝拜，由此展开叙述——冈仁波齐作为佛教中的“圣山”，在所有的藏民心中，有着举足轻重不可撼动的地位，表现出源远流长的中国文化和心灵寄托。冈仁波齐远远看上去更是很像一条巨龙，它很高傲地仰起头，如一座大金字塔，巍然而立。

冈仁波齐峰是多个宗教中的神山。梵语称为吉罗娑山。相传冈仁波齐是胜乐金刚的住所，代表着无量幸福，于是无数信徒往这个方向朝拜。

导演独树一帜用纪录片的拍摄手法，加之自我的故事创造，以藏传佛教为主题故事背景。安静朴实地记录拍摄了“冈仁波齐”，小而有力地展现中华文化的自信传承。

影片的纪实风格主要体现在三方面：

第一，采用自然朴实的叙事风格，使得观众感受所有的内容都顺其自然，导演减少了传统叙事故事的人为创作，让所有的故事都如内心召唤一般缓缓道来，而镜头语言更像是一双眼睛，真实地将眼前所见记录下来。

第二，原原本本真实拍摄于西藏，将西藏的大好河川和不同于内陆的自然景观完整记录下来。自然景观作为故事发生的背景舞台，自然发生的故事细腻又温和，细节的表述对观众的震撼加深，如藏民皮肤的粗糙红润。给观众带来了与之不同的艺术感受。

第三，影片选择素人演员，在信息爆炸，流量当代的时代，这是一个大胆的尝试。导演大胆的弱化演员自身效应，将表演无限放大，纯朴的藏民形象及其真实。一边给予了对文化形成的冲击，另一方面促使观众自然入戏，建立起自身与朝圣的关联。

（二）故事情节的天然还原与写意开创

影片拍摄风格偏向纪实主义，在情节设置上，真实还原了朝圣途中可能遇到的常见问题如自然因素，同时，朝圣途中蜿蜒曲折的山路、四季轮现的自然景观、浓郁的宗教信仰符号等自然实景也都较为真实的呈现在影片中。这种朴实无华的拍摄手法，让观众更容易身临其境，从而引起共鸣。另外，影片通过设计写意情节，实地感受藏族同胞，感受中国纯粹的民族文化，而生死轮回情节设计、人物与藏历契合的“圆满之意”设计、全年龄段的人群设定等。影片最精彩最触动人心的部分，便是生死轮回情节的设计---通过 72 岁的杨培老人倒在朝圣终点冈仁波齐的山脚下与次仁曲珍在朝圣路上诞下的男婴相呼应，这种巧妙地“一生一死“地剪辑，突破了观众对于藏族宗教的传统观念负有更强的情感渲染。

影片以偏向于以纪录方式呈现，这是一种大胆的拍摄方式--纪录片往往少冲突和转折，而叙事电影却需要出其不意，意想不到的情节。导演大胆的以纪录片的形式拍摄，构成了另一种宗教世界。

（三）拍摄手法的运用

《冈仁波齐》为最大程度地确保真实，在拍摄手法中避免了大量的分镜头和固定镜头，采用一镜到底手持拍摄的方式，记录藏民朝圣的生活常态。如影片开头：早晨，男人烧柴，开窗、女人烧水，点燃酥油灯，念经声起，分糍粑、吃饭，开启一天的生活。如此以来，通过静态的长镜头完成了藏民生活实态的记录，比起创作镜头，更能让观众共情。

民族文化表达方面，影片将代表西藏地区传统文明的符号展露无遗：哈达、经幡、唐卡，呈现出藏地文化的异域风光，表达藏族特色的宗教文化。影片中导演巧妙地融入藏族文化元素，独具一直的风格带来了视觉上的冲击。

四 西方电影《十诫》中宗教表现手法分析

《十诫》是克日什托夫·基耶斯洛夫斯基导演的伦理电影，于 1989 年在波兰首映。《十诫》系列，取材于《圣经》中的摩西十诫，十部影片，每一部阐释一条戒律。这第十部影片的主题是：不可贪恋财物。影片取材于现实，但主旨颇有宗教意味。导演以小见大，从日常生活中提炼出了厚重的主题。

（一）《十诫》的宗教主题与纪实风格

《十诫》毫不掩饰的表达了自己的主题，贪婪的可怕，虚妄，召唤人性的回归。既然要劝人克制贪欲，自然要先告诉人们贪婪的害处。《十诫》在表现贪婪怎样使人性异化上可谓不遗余力。哥哥亚瑟，有工作，有家庭，他会温情脉脉的送给儿子一枚邮票，怀想已故的父亲。可当他得知这版邮票价值不菲时他的一切温和儒雅都消失无踪了，他暴怒、疯狂，像是扑向食物的恶狗，不择手段的要夺回属于自己的财宝。那本集邮册勾住了他的灵魂，他全身心地扑了上去，不但要竭尽全力守护，还想要为它添砖加瓦。这种麻醉状态甚至还带给他一种诡异的欢愉，因为贪婪屏蔽掉了一切烦恼和责任，甚至他自身。这种疯狂发展到最高点即是亚瑟出卖肾脏。如果说之前他对邮票的追求还可以说是一种兴趣或是一个情结的话，此时的他已经成了邮票的奴隶。被物质捆绑，为了物质毁灭自身，我们自以为是财产的主人，结果却遭到反噬。

导演基耶斯洛夫斯基早年间纪录片拍摄的经验，使得《十诫》呈现出较为明显的纪录片风格。不论是拍摄、表演，还是服装、道具等各个方面都是趋于复原现实生活的准则，让银幕尽可能去还原生活的本貌。纪实影片将镜头对准现实社会中的普通大众们，记录他们琐碎繁复的日常生活。

电影《十诫》的纪实风格还体现在演员的选择与演员的表演方面。导演选用职业演员，使表演阵容中既有演技派的实力演员，也有普通演员。如在第六部中扮演孤独而腼腆的邮局工人的奥拉夫·卢布中科便正好是《十诫》的助理导演，这和《冈仁波齐》一样，是一个极为大胆的尝试，从另一方面说对演员的演技提出更高的要求，让更多画面感的呈现，都放在演员一颦一笑中，使观众彻底着迷于在人物的内心世界。而演员的本色演出，让基耶斯洛夫斯基的影片显得沉着，灰暗，压抑，焦灼，那些生命中不能承受之轻，一阵见血地展露。被生活积累地的情感，跟随着影片喷涌而出，并带有自省的力量，敲打着人们。

（二）故事情节设置与《圣经》原载的异同

故事情节设置方面，电影 《十诫》中有很多地方与宗教的 “十诫”戒律相对应的地方，又没有完全对应圣经“十诫”设置情节，让电影没有拘泥于宗教之中，既保留了宗教特有的色彩，又继续带来电影的创新。

另外电影直白地告诉了我们，宗教与哲学紧密相连，电影中，湖边的烧火的男人和“小男孩的死亡”都是具有荒诞色彩的超自然的存在，同时，父亲桌上慢慢浸透墨水的纸张与圣母玛利亚塑像滴落的蜡液，交织隐喻出影片的神秘主义色彩。以“小男孩的死亡”为结果，“神秘的超自然力量（mysterious supernatural force）”贯穿整部影片，奠定了影片荒诞的、和宿命的非理性基调。18 世纪的理性启蒙运动和近代自然科学的迅速发展，技术主宰世界的观念逐渐将理性文化推向高潮，但在理性控制社会达到巨大成就的同时，又造成了人与自然、上帝和社会的疏离。

同时，电影重新诠释了《圣经》“十诫”的内涵和外延——电影中的“十诫”不是对圣经“十诫”的一一对应的电影语言表达和解释，导演没有对自己“十诫”进行明确界定和指向，而是通过故事设置探求“最简单、最基本、最原始的生存原则”。

（三）拍摄手法的风格化

电影 《十诫》中大量使用近景和特写完成拍摄，如此以来体现对发生在人物身上的事件以及人物内心真实的关注。

导演在影片中展现了精彩的镜头组合，不断变换位置，寻找新的视角来拍摄每一个动作，有时快速分切镜头，完全超出观者的想象。电影中哥哥亚瑟动手术的一组蒙太奇很是精彩。几个短小精悍的剪辑，节奏感十足，引人入胜。白大褂、医用钳、带血的纱布，周围静得只听得见起搏器嘟嘟的响声，冰冷、恐怖的感觉袭上心头，亚瑟卖肾的举动显得如此残酷和悲哀。中间穿插了诡异的狗的画面，照应了后面情节的转折。接下来，画面隐隐约约出现了二人苦苦追寻的红色飞船邮票，夸张的特写以及颤抖的镜头，让人几乎可以感受到持有者急促的呼吸，以及欲望得到满足后惶恐而忐忑的心情。邮票在镜头中拉伸变形，直至面目全非，这分明是兄弟二人被贪婪扭曲的一个隐喻。这一组蒙太奇，起到了深化了主题的作用。而在《十诫之一·生命无常》中，小男孩上学、放学、睡觉都有着清晰的、缓慢的时间链；父亲做俯卧撑；一位聪明的女性与父子等若干人进行国际象棋的车轮战，父亲的大学课堂……这些细微琐碎的生活都被真实地记录在镜头里，观众以男孩的视角直观地看到了父亲放大的面孔，父亲的眼睛在教室里不同学生的脸上游移，可能下一秒，他的目光就会直直地射过来，与你对视。电影就像是一扇窗户，观众“偷窥”他人的生活，如果突然发现被“偷窥”的人看向自己，则打破了观众对于电影——“遗忘了它并非真实，仅仅是一些移动的光影”之妄想。这种“看镜头”的拍摄手法，早在其影片《电车》中就已应用，这种具有现代特色技法打破了“间离效果”，拆毁了观众的主观立场，重建感情共鸣的支柱，既塑造的时间的真实性，又刺激了时间的流动性。

五 中美电影中宗教表现手法对比

（一）中西方电影中宗教表现手法的相通之处

纪实性是中西方电影中宗教表现手法的共性。纪实电影符号系统中的摄影、表演、编剧、美术、录音、

化装、服装等诸元素，按照“复原物质现实”的原则模拟生活，并共同组成一个有机的系统，其结构功能是让银幕向现实本貌趋近。纪实风格的影片往往给予人们强大的真实感，不去创造一个新的世界，而是把原来的世界放在观众的眼前。

《冈仁波齐》与《十诫》两部电影都通过纪实性拍摄手法讲述故事：《冈仁波齐》纪实性的记录了西藏雪域高原的实景与朝圣者的生活常态，采用长镜头、手持摄影等表现手法完成拍摄，像一位旁观者的冷静记录；《十诫》通过故事情节设置与演员的表演，把基督教信仰背景下人们的现实生活一览无遗，拍摄手法上多采用近景和特写，使得观众觉得导演记录了故事发展的真实情节，增强了影片的纪实性。

（二）中西方电影中宗教表现手法的不同之处

各个国家的电影影片的风格是由各种元素的不同影响而成，民族，文化，宗教等等，造成了艺术最终的的差异。而电影却始终和民族文化相关，无论哪个国家，都希望在自己的电影中展现不同层面的文化符码，久而久之这种文化符号带来了形成了每个国家独有的电影构架，百花齐放。

中国与西方电影宗教表现手法的不同之处，一方面在于不同宗教文化信仰下的差异，另一方面在于叙事风格上的审美差异。

（1）宗教信仰差异

佛教与儒家文化、道家文化等一同构成了中国传统文化的主要组成部分，它们共同建构了广大民众的心理基础，心理学意义上的原发欲求包括了生本能、死本能以及性的需求在中国宗教题材影片中多有表现。在中国历史中，对佛教宗教的信仰，逐渐趋向于心灵的寄托，如今被国外所知的北京八大处，雍和宫等地，香火极其旺盛。其中雍和宫供奉的更是藏传佛教，寺庙与菩萨多于乾隆年间建造，也能体现中国人民对佛教信仰之深。多数人想通过朝拜，进香，磕头等等的方式，像心中所信之人表达自己心中所托。而中国古代哲学家庄子常说的“人性本恶”更让人想通过信仰的方式，缓解心中的恶性和怨念。

《冈仁波齐》即用佛教“生死无常，呼吸之间”的生死观，来统摄影片场景的设置，这些本身带有冲击的数字，如 2500 公里，还有本身就震撼人心的画面：新生儿诞生，主角死亡。再加上宗教的神秘色彩，牢牢地抓住了观众的眼球，巧妙的设计增添了所有画面仪式感。全景拍摄蜿蜒的山路，更像是预示着每一个人生。

西方民众的主要宗教信仰是基督教，其新旧派别，均以《圣经》为经典。在西方，基督教已经不仅是文化的组成部分，它更体现了文明的演进。西方的经济、文化、社会都被基督教影响着，电影文化也不例外。

（2）叙事风格差异

《冈仁波齐》涉及藏传佛教精神的传递，更多是纪实感和叙述感，缓缓道来的故事让观众深陷其中，感受不一样的电影世界。以巧妙的民族元素和喜剧风格贯穿其中，是一种客观的阐述。

在《十诫》的电影中，充斥着导演对人类生活中，黑暗，丑陋的批判。以小见大的风格运用得淋漓尽致，到达此处无声胜有声的效果，在叙事风格上，呈现出导演的个人风格——冷漠自私中夹杂着温情：影片中与生俱来的孤独感带来了对世界的悲观消极。这里面的孤独感几乎全部漫溢，充斥着所有的角色之中，无法自拔；而温情是在悲观的尽头，依然带给你生活的希望，是人道主义中不可缺少的一笔。

结语

宗教文化经历了千年的发展，它早已经融合在艺术的各种形式中。电影作为一种特殊的视听艺术，已经和宗教文化全方位的结合。中西方宗教题材电影数量很多，本文以中国宗教题材电影《冈仁波齐》与西方宗教电影《十诫》为例，对中西方教题材电影的叙事语言进行了叙述与对比，以期吸纳宗教文化与电影表现手法中的优秀元素进行创造性表达和时代性解读，

REFERENCES

[1] Li Min. Beauty of Mirror Image and Philosophical Connotation in Kang Rinpoche [J]. Film Review, 2017 (19): 29-31.

[2] Li Yaxin and Duan Jinghun. Research on the Influence of Director's Religious Background on His/Her Works on "Redemption" Motif [J]. Journal of Jinzhong University, 2017(10): 94-97.

[3] Zhao Min et al., "Kang Rinpoche": Ethical Evolution under Documentary Aesthetics Style [J], Sichuan Drama, 2018.10

[4] Du Dan, On the Absurd Elements of "The Decalogue" [J], 2015.11

[5] Diao Yahong, Love and Death: Narrative Ethics Research in Khiesz Lofsky's Film "The Decalogue" [D], Master, 2015.04

AUTHORS

Wang Jingnan, female, 1996.12.1, master, film study, School of Visual Arts Date. Degree: MPS - Master of Professional Studies. Major: Directing: Learned professional knowledge; Exposed to different ways of thinking in lieu of the inherent thoughts; Had learnt the entire professional process of the film production.