

传播与民族文化研究文丛

黄金时段的爱情、谋杀 与意识形态

——美国电视剧文本研究

金晓聚 ● 著

民族出版社

传播与民族文化研究文丛

黄金时代的爱情、谋杀 与意识形态

——美国电视剧文本研究

金晓聚◎著

民族出版社

图书在版编目(CIP)数据

黄金时代的爱情、谋杀与意识形态：美国电视剧文本研究 / 金晓聚著. —北京：民族出版社，2015.7

（传播与民族文化研究文丛 / 郭建斌主编）

ISBN 978-7-105-13952-1

I. ①黄… II. ①金… III. ①电视文学剧本—文学研究—美国 IV. ①I712.073

中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第166576号

黄金时代的爱情、谋杀与意识形态：美国电视剧文本研究

策划编辑	彭素娥
责任编辑	彭素娥
装帧设计	刘海伦
出版发行	民族出版社
地 址	北京市和平里北街14号
邮 编	100013
网 址	http://www.mzpub.com
印 刷	北京彩云龙印刷有限公司
经 销	各地新华书店
版 次	2015年8月第1版 2015年8月北京第1次印刷
开 本	880毫米×1230毫米 1/32
字 数	220千字
印 张	10.5
定 价	30.00元
书 号	ISBN 978-7-105-13952-1/I · 2657（汉 2744）

该书若有印装质量问题，请与本社发行部联系退换
编辑室电话：010-58130014 发行部电话：010-64224782

文丛总序

自1997年云南大学新闻系单独建系以来，就把“民族传播”作为一个学科建设与发展的主要方向。当时这样一个方向的确立，并非是我们对中国传播学研究的未来有某种“先知先觉”，而是和云南大学整个学校的学科建设重点密切相关。民族学是那个时候云南大学文科学科发展的重点，出于各方面的考虑，不少非民族学的学科也自觉不自觉地向民族学靠近。

云南大学新闻专业是1984年设置的，1985年招收第一届本科生。在1980年代末期，云南大学新闻专业就在本科课程中开设了传播学课程。这与云南大学新闻专业的第一任教研室主任高宁远有着直接的关系。高宁远老师1956年毕业于复旦大学新闻系，来到云南工作，1958年被划为“右派”，2006年7月22日不幸去世。1994年底，高宁远出版了《新闻传播基础理论》一书，从本书的内容框架来看，它已经与同时代的国内出版的新闻学理论的教科书有较大的区别，书中出现了很多传播学的概念，如“信息”、“传者”、“受众”等。讲这方面的情况，并非是要去强调云南大学新闻系传播研究的“悠久历史”，而是要讲在传播学进入中国大陆不久，作为这样一所边疆大学一个

新办的新闻学专业，与传播学相关的内容在教学、教材中就有了具体体现。

恰巧就是在云大新闻系单独建系的1997年，新闻传播学在中国升格为一级学科。那个时期，就中国传播学研究的情况来看，主要还处于译介阶段，立足于中国社会的现实所开展的研究还不多见。因此，在建系之初，我们所开展的第一项立足于本土的研究是“云南少数民族地区信息传播与社会发展关系研究”。这项研究属于传播研究中的“发展传播学”的范畴，与复旦大学新闻学院合作，研究得到了云南省“省院省校合作项目”的资助。项目于1998年底立项，1999年全年都在调研，2000年成果出版。这样一个匆匆完成的项目，存在诸多的不足，但是这项研究也算是当时国内立足于本土所做的一项规模较大的实证研究。

这样一项研究，无疑是和云南大学新闻系当时的学科建设与发展方向相吻合的，但是，在实施这个课题研究时，我们自己对于“民族”、“传播”这样一些概念的理解，更多的是一种简单的借用，并未在学理层面进行较为深入的思考。同时，在那个时候，我们对于量化研究的方法，理解和运用都还不是十分熟练。现在来看，这样一项研究最大的价值在于让我们走出校门，关注社会，关注云南具有浓郁的民族特色的区域文化。

进21世纪之后，云南大学新闻系的同仁在研究方向上和此前相比发生了一些变化，最为突出的是在研究取向

上不知不觉地转向了人类学的民族志取向。2001年,后来成为云南大学新闻系教师的孙信茹在田野调查的基础上完成了她的硕士论文,该文入选2002年在复旦大学举行的“研究生论坛”,并在论坛上获得好评。2003年,在复旦大学新闻学院攻读博士学位的云南大学新闻系教师郭建斌在云南怒江贡山县独龙江乡为期半年的田野调查的基础上完成了题为《电视下乡:社会转型期大众传媒与少数民族社区——独龙江个案的民族志阐释》的博士论文。该博士论文是国内新闻传播学科第一个用民族志的方法完成的博士论文。据我们了解,当时国内也有一些西部地区的高校把“民族传播”作为自己学科建设的方向,但是在当时,在这样一个宽泛的概念之下明确地使用田野调查的方法,研究成果在一定范围内被国内新闻传播学界认可的,似乎还没有。

2009年8月,云南大学新闻系与复旦大学信息与传播研究中心共建的“传播与民族文化研究所”在云南大学举行了揭牌仪式。这时,恰逢国际人类学与民族学联合会第十六届大会在云南大学举行。虽然研究所的成立与这个“学术盛会”之间没有必然的联系,也不是这样一项国际学术会议的一项内容,但是在内在逻辑上,这两者之间有关联。

“传播与民族文化研究所”成立之后,当年就得到了复旦大学信息与传播研究中心的项目资助,在此项目的基础上,相关的课题又在2010年获得国家社科基金立项。这样两个研究项目,在某种意义上再次把云南大学新闻系

的学术力量凝聚在一起，如同1999年开展的项目研究一样，形成了一个具有一定凝聚力的一个“学术共同体”。

“传播与民族文化研究所”成立之后，做的另外一件事是着手国内第一套“媒体人类学译丛”的翻译工作，译者也主要是云南大学新闻系教师，该译丛至今已经出版3本，由商务印书馆出版。之所以想到翻译这样一批“媒体人类学”的著作，是因为我们感觉到西方“媒体人类学”的研究和我们目前所从事的研究之间有很多的关联，而国内人类学界对此关注的还不多，更为重要的是想通过这样一套译丛的翻译、出版，给国内新闻传播学科从事相关研究的学者、学生提供某种借鉴。

从1980年代末期云南大学新闻专业开设传播学课程，到1999年开展了第一项具体的实证研究，再到本世纪以来转向人类学方向，最后有了一个具体的学术平台。我们从一般意义上的传播学的讨论，最后落实到了传播研究中的一个具体方向——传播与民族文化研究。在这样一个具体的研究方向上，是有研究成果支撑的。除了以前产出的学术成果之外，现在，我们又有机会以“研究文丛”的形式来展示我们的学术成果。

这个“文丛”所收录的内容，可以分为两类。第一类是云南大学新闻系教师近年来较新的研究成果，共5本。在这些研究成果中，又分项目成果和博士论文两类。就项目成果而言，包括前面说到的复旦大学信息与传播研究中心资助的项目及国家社科基金项目。相关的项目成果还有

其他的，在这里只收录了2本。3本来自博士论文，其中一篇与前面说到的项目有直接的关系，作者在云南大学在职攻读艺术人类学博士学位。另外两篇博士论文，一篇是作者在来云南大学之前完成的，在原来的博士论文的基础上做了较大的修改；另一篇的作者是云南大学教师，在中国社会科学院攻读博士学位。尤其是后两篇博士论文，看起来似乎和研究所的研究路径不大相同，一篇关于美国电视剧的文本研究，一篇是关于英国民族政策的研究。但是在我们看来，这是丰富了我们原来的内容和视角，并且较好地体现了一种国际化的视野。第二类是从云南大学传播学硕士点十多年来的硕士论文中挑选出来的，这些论文虽然谈不上完美，但在我们看来都是做得不错的硕士论文，并且，这些论文与云南大学新闻系自1997年以来确立的学科建设和发展方向以及后来的研究所力主的研究方向是一脉相承的。云南大学自2000年底获准传播学硕士学位授权点，并于2002年招收第一届传播学硕士研究生，“民族与传播研究”就是其中的一个方向。虽然后来学位点增加，学位点层次也得到了提升，但是，“民族与传播研究”始终还是其中的一个重要方向。尽管这里收录的硕士学位论文还存在不少的问题，并且有些论文是在几年前完成的，但是我们还是愿意把这样一些在我们看来不错的论文集结出版，或许能够给学习新闻传播的学生们提供一种借鉴；或许还谈不上借鉴，那就提供一个批判的靶子吧！

云南大学“传播与民族文化研究所”是一个开放的学

术平台，在这样一个学术平台上，我们几乎没有学科、专业的界限，而是围绕研究问题展开广泛的学术讨论。我们希望与国内外学术界、业界的同仁开展广泛的交流，我们也真诚地希望这个“文丛”能够得到各位有识之士的批评、指正。

郭建斌（云南大学传播与民族文化研究所所长）

2015年2月24日于昆明

目 录

导 论 / 1

上编 视听语言分析 / 25

第一章 镜头：画面与场面调度 / 32

第一节 画面：空间幻觉 / 34

第二节 摄影：运动幻觉 / 41

第三节 其他辅助要素 / 47

第四节 场面调度：统一的影像时空 / 54

第二章 剪辑：镜头之间的关系 / 65

第一节 剪辑点和匹配度 / 66

第二节 两种蒙太奇段落 / 69

第三章 声音：与影像交互的艺术 / 77

第一节 对白、配乐与音响 / 78

第二节 声音的艺术手法 / 82

中编 叙事机理阐释 / 93

第四章 通俗叙事的常规与革新 / 96

第一节 复线叙事与编剧公式 / 96

第二节 美剧叙事的常规与革新 / 99

第五章 两种叙事范式及其特征 / 105

第一节 神话式叙事及其特征 / 106

第二节 肥皂剧式叙事及其特征 / 116

第六章 话语整合与意义生成 / 127

第一节 类型剧中的话题嵌套 / 127

第二节 话语的整合与意义的生成 / 130

下编 意识形态读解 / 137

第七章 霸权价值观体系：个体与社群 / 144

第一节 个体：青春崇拜的生命观 / 145

第二节 个体：轻性重爱的情爱观 / 150

第三节 个体：亲情至上的家庭观 / 156

第四节 个人：天赋使命的职业观 / 163

第五节 社群：中产价值核心的阶级观 / 168

第六节 社群：维护平等神话的种族观 / 174

第七节 社群：身份即政治的性 / 别观 / 180

第八节 社群：信仰服务世俗的宗教观 / 188

第八章 文本中的主体建构：男性与女性 / 194

第一节 美剧文本中的主体与主体性 / 194

第二节 主流意识形态主体：男性 / 197

第三节 主流意识形态主体：女性 / 214

第九章 断裂处的新综合：国家形象 / 232

第一节 代表国家机器的人物形象 / 233

第二节 “他者”：蒙昧落后的异域 / 246

第三节 “我们”：文明正义的美国 / 251

结论 / 261

第一节 悖论：普世价值与文化帝国主义 / 262

第二节 霸权价值观与主体的关系 / 265

第三节 反思：站在中国文化的主体位置 / 275

附录 理论综述 / 281

参考文献 / 301

导 论

本书是对一定时间之内一定数量的美国电视剧（简称“美剧”）的文本所做的研究。这个陈述本身已经包含了诸多的预设前提：首先美剧是一种基于电视和互联网而存在的虚构性叙事媒介产品（或作品），它自身具有作为视听媒介技术和艺术的自律性；其次，当使用“文本”这个词的时候，我们一定是在经过结构主义转型之后的语言学或叙事学的视阈之内探讨问题。因此，在导论中，我们将解决如下几个问题：本书的研究路径、研究对象的定位、研究时间段选取的缘由和本书的结构与内容综述。

1. 本书的研究路径

目前中国电影学界对影视叙事作品的文本研究，从整体路径取向来说大概有两种：其一可称之为“技术派”，论者以行家里手的姿态陶醉于对视听语言的解析，与电影创作的实践距离较为切近；其二是相对应的“文化派”，集中于影片的叙事情节，阐发其社会的、历史的甚至哲学的蕴含。

这两种路径本身都有其合理性，亦各有数量浩繁的研究成果，但都难掩其流弊。前者每当上升到抽象一点的美学高度就捉襟见肘时，结论不免幼稚陈腐甚至沦为简单粗暴的道德批判；后者常导向天马行空的联想阐释和无边无际的宏大理论，遂自我论证为批评本身就是一种独立的创作实践、文本只是其“触发剂”。

两种研究路径的执行者，表面上是后者在批评表达上

更张扬、强势和自信，而实际上批评者的深层心理可能刚好相反。因为文本是一种中介介质，它首先连接的一边是生产，然后才是另一边的消费，而影视产品集体生产所必须耗费的庞大社会资源和批评研究的个人性形成对比与张力，这既是造成导演和影评人权利不对等的原因，也是形成电影美学框架之内“离文本生产实践的距离远近决定研究者自信程度”之微妙权利格局的原因。

3

在电影学的历史上，或有人以为经典电影美学时代的理论家多与电影实践相关，如爱森斯坦，如巴赞，现代电影美学登场后讨论电影的大多是与电影制作本身不甚相干的学者，如麦茨，如德勒兹。其实上述看法是片面的，虽然当代欧洲电影哲学与美国实用主义电影理论表现为极端相悖的方向，但正如经典电影美学时代不乏克拉考尔一样从社会心理学角度论述电影的理论家，现代电影美学发展到今日，其集大成的学者如大卫·波德维尔和克里斯汀·汤普森在其巨著《电影：形式与风格》中无处不是对电影工业流程的熟稔和对影像本体的自觉。

因此，本书的研究路径，是希望吸收上述两种路径的优点，让它们互相矫正彼此的弊端，然后创造出一种新的综合：影像首先是一种视听语言系统，有它内在的结构、韵律等形式特点，在此层面上才构成叙事的技巧和结构，在不同叙事的文本的互文性之间，我们才能够读解出更抽象的意义体系。

简言之，我相信影视文本具有高于“轴线”“推拉摇移”

这些术语的深层文化内涵，同时也认为有一条由视听语言勾勒的不能超越的意义体系的天际线。

最后，因为到目前为止对影视作品的美学研究是以电影为基准的，因此本书将电视剧也算作电影的一种特殊形态，或者反过来：电影是电视剧的一种特殊形态。

2. 研究对象的选取

那么，为什么是美国电视剧呢？

就具体的研究者来说，大约并无太多人有需要自觉让研究路径泾渭分明。我们只是调动自己拥有的文化资源，就近选取擅长的理论工具，面对社会文化体中前仆后继生成的影像文本展开批评，在其时效性内力求一击而中。

好奇心是学术的第一美德，没什么比深厚的兴趣与持续的关注能赋予研究对象以更高的合法性。然而本书的作者对美国电视剧的个人接受史从属于美剧在中国跨文化传播的整体历史，是以有必要对其进行一番回溯。

美剧在中国的传播史，当以 1980 年 5 月一部名为《大西洋底来的人》(The Man from Atlantis) 的美剧登陆内地荧屏为开端。这部科幻 / 奇想类型美剧的播出是中美邦交正常化的成果之一，它与中央电视台稍后引进的《加里森敢死队》(Garrison's Gorillas) 一起成为中国人了解美国的先导。1990 年以后，更多美剧出现在央视《正大综艺》的“正大剧场”之中，这其中就包括 ABC 电视网在 20 世纪 80 年代制作的黄金时段肥皂剧浪潮中的鸿

篇巨制《王朝》(Dynasty)。几乎与此同时,上海电视台译制并播出了美国情景喜剧《成长的烦恼》(Growing Pains),该剧在当时观众中的接受程度极高,甚至成为一代人的文化记忆。

20世纪90年代之后,美剧进入黄金时段剧情剧(Prime-Time Drama)全盛的产业新时期。在这个时期内,美剧的题材和类型获得长足发展,以《老友记》(Friends)、《欲望都市》(Sex and the City)、《越狱》(Prison Break)、《英雄》(Heroes)、《绝望的主妇》(Desperate Housewives)等为代表的一批剧集随着互联网的发展,通过视频网站、点对点(P2P)用户资源交换软件等传播方式得以与美国本土几乎同步的速度传播到海外,对包括我国在内的各国青少年产生了不可估量的影响。

时至今日,美剧在我国的网络传播以及由此形成的资源分享网站、论坛社区、网络即时通信群、微博公众号、微信订阅号、电子出版物和应用客户端等剧迷亚文化已经成为一种重要的分众传播现象。单就美剧数字资源分享组织来看,亚文化的内部自发的分工已经极其细密——号称“零天(O-day)”组织的网站能在美剧在美国国内电视网播出一两小时后分享出该集的“生肉”片源(指不含任何字幕的数字视频文件),英文字幕网站则提供对应的字幕文件,民间自发性质组织的字幕组则负责将英文翻译成中文再通过特定的平台分享,剧迷论坛集合了不同剧集的狂