

国际文化版图研究文库

颜子悦主编

好莱坞

电影与意识形态

〔法〕雷吉斯·迪布瓦 著

商务印书馆
The Commercial Press

好莱坞

电影与意识形态

〔法〕雷吉斯·迪布瓦 著

李丹丹 李昕晖 译

 商务印书馆
SINCE 1897 The Commercial Press

2014年·北京

图书在版编目(CIP)数据

好莱坞:电影与意识形态/(法)迪布瓦著;李丹丹,李昕晖
译. —北京:商务印书馆,2014
(国际文化版图研究文库)
ISBN 978-7-100-09683-6

I. ①好… II. ①迪… ②李… ③李… III. ①好莱坞-电
影-研究 IV. ①J997.123

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第130094号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

好莱坞

电影与意识形态

[法] 雷吉斯·迪布瓦 著

李丹丹 李昕晖 译

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街36号 邮政编码100710)

商 务 印 书 馆 发 行

北京鑫海达印刷有限公司印刷

ISBN 978-7-100-09683-6

2014年7月第1版

开本700×1000 1/16

2014年7月北京第1次印刷

印张13½

定价:32.00元

Regis Dubois
Hollywood, cinéma et idéologie

Copyright © Éditions Sulliver, 2008

Simplified Chinese Translation Copyright © 2014 by Beijing Yanziyue Culture & Art Studio.
All Rights Reserved.

本书简体中文版权归北京颜子悦文化艺术工作室所有, 未经版权所有人的
书面许可, 不得以任何方式复制、摘录、转载或发行本书的任何部分。

国际文化版图研究文库总序

人类创造的不同文明及其相互之间的对话与沟通、冲突与融合、传播与影响乃至演变与整合，体现了人类文明发展的多样性统一。古往今来，各国家各民族皆秉承各自的历史和传统、凭借各自的智慧和力量参与各个历史时期文化版图的建构，同时又在总体上构成了人类文明发展的辉煌而璀璨的历史。

中华民族拥有悠久的历史 and 灿烂的文化，已经在人类文明史上谱写了无数雄伟而壮丽的永恒篇章。在新的历史时期，随着中国经济的发展和综合国力的提升，世人对中国文化的发展也同样充满着更为高远的期待、抱持着更为美好的愿景，如何进一步增强文化软实力便成为摆在我们面前的最为重要的时代课题之一。

为此，《国际文化版图研究文库》以“全球视野、国家战略和文化自觉”为基本理念，力图全面而系统地译介以 20 世纪为主的人类历史进程中各文化大国的兴衰以及诸多相关重大文化论题的著述，旨在以更为宏阔的视野，详尽而深入地考察世界主要国家在国际文化版图中的地位以及这些国家制定与实施的相关文化战略与战术。

烛照着我们前行的依然是鲁迅先生所倡导的中国文化发展的基本思想——“明哲之士，必洞达世界之大势，权衡较量，去其偏颇，得其神明，施之国中，翕合无间。外之既不后于世界之思潮，内之

仍弗失固有之血脉，取今复古，别立新宗。”

在这一思想的引领下，我们秉持科学而辩证的历史观，既通过国际版图来探讨文化，又通过文化来研究国际版图。如此循环往复，沉潜凌空，在跨文化的语境下观照与洞悉、比较与辨析不同历史时期文化版图中不同文明体系的文化特性，归纳与总结世界各国各民族的优秀文化成果以及建设与发展文化的有益经验，并在此基础上更为确切地把握与体察中国文化的特性，进而激发并强化对中国文化的自醒、自觉与自信。

我们希冀文库能够为当今中国文化的创新与发展提供有益的镜鉴，能够启迪国人自觉地成为中华文化的坚守者和创造者。唯其如此，中国才能走出一条符合自己民族特色的文化复兴之路，才能使中华文化与世界其他民族的文化相融共生、各领风骚，从而更进一步地推进人类文明的发展。

中华文化遗产与创新的伟大实践乃是我们每一位中国人神圣而崇高的使命。

是为序。

颜子悦

2011年5月8日于北京

中译本序

自二战以来，好莱坞电影占据着世界电影市场的相对垄断的地位，已经并正在影响着全球观众尤其是青少年观众的思想观念乃至审美品味。

对于大部分观众而言，好莱坞电影不过是一种赏心悦目的娱乐消遣产品，丝毫没有觉得那些由宏大壮观的场面、惊心动魄的特效、跌宕起伏的情节、引人入胜的故事，以及演技高超的明星构成的好莱坞神话，与美国历来倡导并在世界各地动用各种战略和战术进行传播和推广的意识形态有什么千丝万缕的联系。

本书从好莱坞的审查制度、奥斯卡评奖体系、好莱坞各个时期经典的类型片、好莱坞电影中的主角和配角的选择和设置、好莱坞电影中美国白人与印第安人、黑人、越南人、外星人和其他突变人种的形象设计和叙事结构，以及好莱坞的电影导演对于电影题材的选择和对相同题材在不同历史时期所采用的不同的表现手法等各个角度，针对好莱坞电影中的意识形态问题进行了精确而细密的分析。

作者由此揭示出这样的事实：美国政治权力始终对好莱坞的电影制作进行意识形态上的控制，从而使美国意识形态被彻底地植入好莱坞电影的形式和结构之中。好莱坞电影不只是大家所认为的旨在推广美式的生活方式，“好莱坞制造”更是首先要强加给观众一种

思维方式。

作者在对好莱坞电影进行细致而缜密的文本分析和研究之后所得出的结论无疑是极具说服力的。客观地看，电影因其以镜头作为基本的语言单位，在总体上统摄于主创者的理念、思想、信仰以及相应的审美取向，来进行自如的时空转换这一独特的蒙太奇方法以及视听表现手法，而在宣扬和传播意识形态方面具有比其他文化艺术产品更多的优势。这就是电影自发明之初起便被各个国家视为最重要的宣传工具之一的原因所在。

回顾二战之后直至苏联解体这一最终确立美国一超独霸地位的特殊的文化冷战历史阶段，不难发现，好莱坞在其中扮演了至关重要的角色，隐含于好莱坞电影形式和结构中的意识形态得到了极其有效的宣传、推销和传播（参见《莫斯科往昔的黄金时代——苏联如何建立一个落败于冷战的媒体帝国》，〔美〕克里斯廷·罗斯-艾（Kristin Roth-Ey）著，康奈尔大学出版社2011年版）。好莱坞电影无疑成为美国实施旨在巩固美利坚帝国在全球的霸主地位的国际文化战略的最为重要的也是无可替代的战术手段之一。

时至今日，在国际地缘政治极端复杂尖锐且超常波诡云谲的大背景下，美国意识形态的彰显依然通过好莱坞的电影制片机构在美国锁定的战略目标国，运用合资、合拍等各种本土化的制片模式，以一种“层层推进、环环相扣、默契互动、遥相呼应”的战术，在常人看来已经相当严格的电影创作、拍摄的审查制度的框架内，进行酝酿、策划、创作、拍摄、放映、评论乃至令相关的影片获得奖项并绽放它们业已被策划好的“异彩”。由此，在这个战略目标国对那些民众形成一种潜在的、深刻的影响，从而重新塑造他们的视觉思维和听觉类型，重新定位他们的价值取向和审美趣味，乃至重新

整合他们的历史记忆和文化认同。

作者的研究表明，美国政治权力之所以能够完全控制好莱坞，主要依赖于好莱坞的审查制度。这个审查制度体现在三个层面：首先是道德层面的审查（《海斯法典》）；第二是公开的政治审查（麦卡锡主义）；第三是经济审查，也就是1968年以后施行的“电影分级制度”。好莱坞的审查手段在各个历史时期都做了适时而微妙的调整，但审查本身却从未消失过。

事实上，好莱坞的分级制度已经内化为制片人、电影导演、编剧以及其他相关人员的一种自然的或者说自觉的自我审查机制以及行为准则，那些不遵守体制内游戏规则的玩家将被排挤出市场。这就导致影片的审查变得相当隐蔽，甚至误导观众产生了好莱坞没有审查制度、可以完全自由表达的错觉，当然也更不会想到好莱坞电影是美国政治权力对意识形态控制的必然结果（参见《好莱坞应对审查制度：行业自律和电影创新（1915—2004年）》，〔法〕奥利弗·凯拉（Olivier Caira）著，法国国家社会科学研究中心2005年版；《流行文化中的隐形之手——美国影视领域里的自由与权力》，〔美〕保罗·A. 坎托（Paul A. Cantor）著，肯特基大学出版社2012年版）。

除了这些施压式的审查手段，自1928年建立的奥斯卡评奖体系又以奖赏最佳影片的名义，显著地影响了好莱坞各大制片公司的电影创作和生产，并以极其巧妙的方式提示和诱导观众应该喜欢什么，又应该憎恨什么。这一评奖体系以审查制度的类似方式，用一些看不见的手来定夺导演们的荣辱沉浮。而在那个臭名昭著的麦卡锡主义甚嚣尘上的历史时期，许多才华横溢且极富正义感的好莱坞电影人，被冠以各种莫须有的罪名，或惨遭迫害，或含冤流亡他乡（参见《欧洲的好莱坞流亡者——黑名单和冷战电影文化》，〔美〕丽贝卡·普赖姆

(Rebecca Prime) 著, 拉特格斯大学出版社 2014 年版)。这就解释了为什么卓别林等世界公认的杰出导演未能获得当年的奥斯卡奖的原因。至于他们在晚年获得的奥斯卡终身成就奖, 对于他们而言, 只不过是一个锦上添花的人生插曲而已。

除此之外, 美国政治权力对好莱坞的控制还集中体现在中央情报局在好莱坞内部的实际存在。冷战时期, 中情局不仅直接参与各个阶段极具代表性、也极具颠覆性的电影剧本的策划、编剧的遴选、导演的聘用以及其他重要演职员的配置, 而且在策划之初直至进入院线, 都会在全球可能涉足的范围内针对不同的国家和地区, 动用多种机动灵活、出人意表的战略战术, 在可以进行隐蔽操控的广播、电视、报纸、杂志、图书等各个领域, 对那些相关的影片进行有计划有步骤且颇有成效的评论和宣传。譬如, 根据英国作家奥威尔的著名小说《动物庄园》改编的电影 (参见《被颠覆的奥威尔——中情局与《动物庄园》的电影制作》, [美] 丹尼尔·J. 利伯 (Daniel J. Leab) 著, 宾夕法尼亚大学出版社 2007 年版), 根据苏联作家帕斯捷尔纳克在苏联境内遭禁的长篇小说《日瓦格医生》改编的电影等。这些曾经参与渗透、演变、颠覆苏联和东欧社会主义阵营的影片, 大都由中情局直接参与文学作品的改编以及电影的拍摄、发行和放映等各个阶段 (参见《好莱坞内部的中情局——中情局如何塑造电影和电视》, [美] 特里西娅·詹金斯 (Tricia Jenkins) 著, 得克萨斯大学出版社 2012 年版; 《电影冷战——美苏之间的心灵与思想的斗争》, [美] 托尼·肖·丹尼斯 (Tony Shaw Denise) 和 J. 扬布拉德 (J. Youngblood) 著, 堪萨斯大学出版社 2010 年版)。

美国的意识形态究竟如何从主题、叙事和美学层面在电影内部发挥作用呢? 作者提炼出了五种基本的方法, 并对这些方法逐一进行了

鞭辟入里的解析：一是将“啊，生活在美国真好！”这样的乐观主义确立为好莱坞电影的主旋律；二是将大团圆结局作为约定俗成的叙事结构；三是将等级化的个人主义和成功故事作为好莱坞电影的叙事和美学基础；四是简单地将善恶二元论作为好莱坞剧情的决定因素，从而蒙蔽观众对于社会问题真实原因的认识；五是以欧洲中心主义、男性中心论和对他者的否定为准则，建构了一个英雄典型的好莱坞模式。

作者指出，正是基于此种模式及其导向，如今，诸如艾迪·墨菲、成龙以及其他属于少数族裔群体的知名演员较之过去，在大多数好莱坞制作的影片中仍然未能获得更加吸引人的归属于主流社会阶层的身份。

尽管作者并没有基于对好莱坞电影意识形态因素的揭示而彻底否定好莱坞电影，然而也向电影评论家们发出警示，认为评论家必须透过好莱坞电影的华丽场面和感官刺激，理性地对好莱坞的作品进行文化解码，从而为广大观众提出客观而中肯的评论意见，使观众不至于被令人眼花缭乱的影像建构的迷人幻想彻底蒙蔽和误导。

笔者认为，好莱坞电影的诸种形式和结构中所隐含的意识形态，不仅是那些希望与好莱坞竞争的其他国家电影产业界必须予以关注和研究的重要对象，而且也是那些在其他产业领域里试图建立自己独特的文化品牌的管理者和设计者同样需要予以研究的重大课题。

具体而言，某些有着惩恶扬善、乐观向上等主题的好莱坞大片之所以能够在全球范围内获得成功的票房业绩，是因为其最大程度地把握了大部分观众的情感诉求和审美取向，也就是抓住了宽泛意义上的“意识形态机遇”，这种“意识形态机遇”也是其他试图获得本土和全球最广泛的目标消费群体的产品品牌设计者必须确切把握的。

工欲善其事，必先利其器。《文化战略——以创新的意识形态建

构独特的文化品牌》（〔美〕道格拉斯·霍尔特等著，商务印书馆 2013 年出版）一书，揭示了诸多知名品牌超越对手、克敌制胜的内在规律，并且对于如何将电影等文化产品中蕴含的意识形态通过恰当的文化表述，以文化密码的形式植入相关产品品牌之中，提供了极具可操作性且卓有成效的文化模式。

好莱坞电影的诸种形式和结构暗合了美国历来倡导的意识形态话语及其修辞，因而具有复杂而微妙的同源与同构关系。对此，本书作者运用了诸如与马克思主义电影批评相结合的性别和文化研究之类的研究方法，针对诸多极具代表性的影片进行了条分缕析、见微知著的探讨。在分析这些影片自身独立的审美特性的同时，深刻揭示了它们在各个时期围绕着同一主题的互文性的关系，以及它们与国际地缘政治、社会、经济的发展和变迁之间存在的相互依存的辩证关系。

确切地说，这也是对力主在文化艺术等各个领域“去意识形态化”的另一种意识形态话语的回应。

颜子悦

2014 年 1 月于北京

献给罗曼

献给亚米娜

很久以来，好莱坞的掌权者们声称他们的电影完全不受社会或政治考量的影响：“我们所关心的全部就是讲述好的故事——它们充满感情和激情，强烈的人物形象能够引起人们的共鸣。”拒绝承担所有电影在观众中引发的一切社会和政治影响的责任，一直以来都是好莱坞主要的动力之一，这促使好莱坞回避一切关于其对整个社会的与日俱增的破坏性影响的分析。这与所谓“故事”本身瓜葛甚少，更重要的是好莱坞以及大众视听媒体（MMAV）所强加的单一且统一的叙事方式。

另外的一个问题是，实际上所有好莱坞的“故事”都具有深刻的操纵性，他们为隐藏的社会和政治目标服务，传播值得商榷的规范和价值观。这些故事，尤其在其叙事结构的配合下，对帝国主义的观念和偏见的传播负有重要责任，在暴力、色情和种族歧视方面创下一系列新的世界纪录，另外，在推广好战的行径以及消费主义政治方面不断走向毁灭地球的终极。这些方向被隐藏在一些看似“无害的”、“娱乐性的”以及“讲故事的艺术”的过程中，令事态变得更加严峻。

彼得·沃特金斯（Peter Watkins），《媒体危机》（*Media crisis*）
（Homnispère 出版社，2007 年，第 44、45 页）

目 录

法文原文致读者	1
前 言	3
电影与意识形态	
关于马克思主义电影批评	7
好莱坞、审查以及美国梦	
关于美国电影与意识形态关系的思考	21
泰山在好莱坞	
从卢梭主义到帝国主义	39
拳击与电影	
意识形态的较量	53
强奸犯、阉人以及黑色种马	
美国电影中黑人男性角色的演变	71
好莱坞上演的“D 日”	
《最长的一天》 和 《拯救大兵瑞恩》： 战争的两种诠释？	91

从《洛奇》到《第一滴血》

从新好莱坞电影到里根时代电影的转型	105
-------------------------	-----

印第安人、黑人、越南人、阿拉伯人、外星人以及其他突变人种

好莱坞电影中他者俗套形象的经久不衰和互换性	123
-----------------------------	-----

“这不过是消遣而已!”

关于扎克·斯奈德的《斯巴达 300 勇士》(2007 年) 的接受问题	141
---	-----

注 释	167
-----------	-----

参考书目	179
------------	-----

本书涉及的电影索引	183
-----------------	-----

法文原文致读者

本书的前四章已经在 2004 至 2007 年期间以文章的形式在《一千只眼睛》（*Tausend Augen*）杂志¹上发表过——内容和标题都或多或少做过改动。书中有关“美国电影中黑人男性角色的变迁”一章的内容来自之前的一项研究工作（见笔者著作《美国黑人电影：在融合与异议之间》，雄鹿出版社，2005 年）。其余各章节则完全是从未发表过的内容。

在此，笔者要向《一千只眼睛》杂志的团队致谢，他们的研究工作是别具一格、充满新意的，特别是梅尔迪·德福菲（Mehdi Derfoufi），他鼓励笔者加入了编辑委员会。笔者也要因同样的理由感谢吉纳维夫·塞利耶（Geneviève Sellier），感谢她给笔者不断的鼓励。