

Reality TV:
Television Ritual and Aesthetic Illusion

真实电视

电视仪式与审美幻象

王青亦 ■ 著

四川女孩李宇春在漫天烟花中成为湖南卫视《超级女声》节目的总冠军，不过几个月的时间，她成功地完成了从音乐学子到「孤本偶像」、邻家女孩到「亚洲英雄」的完美蜕变。
21世纪开始的这数年时间里，真实电视（Reality TV）以高铁般的速度成为中国电视荧屏的主角，在各大电视台蔚成燎原之势。

中国传媒大学出版社

影视
艺术

Reality TV:
Television Ritual and Aesthetic Illusion

真实电视

电视仪式与审美幻象

王青亦 ■ 著

中国传媒大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

真实电视:电视仪式与审美幻象/王青亦著. —北京:中国传媒大学出版社, 2011. 11

ISBN 978-7-5657-0357-7

I. ①真… II. ①王… III. ①电视美学—研究

IV. ①J901

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 209488 号

真实电视:电视仪式与审美幻象

作 者 王青亦

责任编辑 黄松毅

责任印制 曹 辉

封面设计 大鹏工作室

出 版 人 蔡 翔

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编:100024

电 话 86-10-65450528 65450532 传真:65779405

网 址 <http://www.cucp.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京市梦宇印务有限公司

开 本 730×988mm 1/16

印 张 18.25

版 次 2012 年 2 月第 1 版 2012 年 2 月第 1 次印刷

书 号 978-7-5657-0357-7/J·0357 定 价 46.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

献给我的祖父王永梅(益宾)，
一个弥留之际与我吟诵《孟子》的人。

致 谢

道分殊途，问道的机缘既在于行者的步履和悟性，也在于师傅的智识与胸襟——本书即是业师蒲震元先生指导下“各行其道”的结果。它既记录了作者行路的艰辛，也写下了先生开放式教育的墨迹。蒲门弟子的博士论文有三个基本要求，即“电视文本、逻辑架构、理论创新”。这三点不敢说我都做到了，但这确实是我当时构思、写作这篇论文时追求的目标。古人云，“不惜歌者苦，但伤知音稀”，我既感念先生在修改文章时的会意，更珍惜先生在舞雩咏归之“道”上予我的指引与批评。我把这些记下，既为知者做个存照，亦给自己三年从先生求学的的生活保一留念。同样的敬意也要献给我的师母黄雪贞研究员，她对我的关爱与教化散如春雨、飘若柳絮。

在我还为这一选题犹豫不决的时候，苗棣教授坚定了我的信心。他在狭小的办公室里，用融通中外的学识与视野给了我指导与引领。仲呈祥、张晶、曾庆瑞、胡智锋等诸位老师，在我博士论文开题时提出了许多建设性的意见。其中张晶教授是我的专业导师，毕业推荐时他起笔首先写到我与他的“师生之谊”，令我深切感受到他的关爱和期许；胡智锋教授同时是我博士答辩和博士后出站的评审委员，让我大受教益的同时也深感荣幸。丁亚平研究员主持了我的博士答辩，他对学生批评有度、奖掖有加，使我如沐春风的同时深受教益。上海交通大学的王杰教授、上海社科院的马驰研究员和广西师范大学的王朝元教授为我开启了美学研究的大门，几年之后蓦然回首，我惊奇地发觉几乎自己所有的研究都拾捡自他们当初为我指引的学术道路。

特别感谢彭文祥老师，他从开学到毕业都给我以细致的关照。他在学业及为人上予我直率的批评尤为令我珍视。颜胤盛君的艺术气度与人生感怀不但予我以写作上的启示，也给我以人生的启迪。王黑特、倪学礼、陈友军、夏中南

等诸位师兄都曾在学业上帮助我，他们的学位论文是我写作的典范。刘笑同学对全书的修改提了诸多富有启发的建议，明显提高了文章的可读性。

刘利群教授是我博士后期间的合作导师，其性别传播研究大大拓展了我的学术视界。她对我的培育并不限于一时一事，而是放之深远，使我受益终身。本书的出版得到了“中国博士后科学基金资助项目”的支持，特此致谢！

作 者

2009年4月于中国传媒大学34号楼

2011年9月修定

图表目录 /1

绪 论 /1

第一章 源流及分类 /12

第一节 混血与流行 /13

第二节 名/利/生活 /21

第二章 电视的文化旅行 /33

第一节 全球本土化 /34

第二节 主流、精英与大众的协商 /39

第三节 青年亚文化的显影 /45

第三章 关于仪式 /56

第一节 日常性 /58

第二节 以往的研究 /60

第三节 特别的行为 /61

第四节 指向超越 /63

第四章 电视仪式 /66

第一节 从过去走来 /66

第二节 媒介的结构性行为 /70

第三节 形式与结构 /72

第五章 禁忌仪式 /82

第一节 一种现代性权力 /82

第二节 审美制度的建立 /84

第三节 分割受众 /87

第四节 资本分离与全景监视 /89

第六章 过渡仪式 /96

第一节 阈限 /96

第二节 成人 /99

第三节 中性性态 /105

第四节 身份转化 /110

第七章 仪式功能 /114

第一节 禁忌:价值的形成 /115

第二节 秩序:节目的运转 /122

第三节 社会结构:情感净化与集体构成 /132

第八章 真实与幻象 /150

第一节 艺术、精神与意识形态 /151

第二节 真实的再生产 /163

第三节 审美幻象的秘密 /172

第九章 审美幻象的三个层次 /182

第一节 艺术审美空间 /182

第二节 个体幻象空间 /190

第三节 意识形态幻象 /197

第十章 审美幻象机制	/204
第一节 幻象的本源	/204
第二节 主体的误认与完形	/209
第三节 欲望的镜像转换	/217
第十一章 审美幻象功能	/223
第一节 艺术生产	/223
第二节 艺术与现实的联结	/227
第三节 创造第三空间	/231
第十二章 幻象拜物教	/238
第一节 世界的图像化	/238
第二节 组织机制	/241
第三节 图腾、恋物与镜像	/248
结论与讨论	/255
参考文献	/268

图表目录

- 图 0.1 《非诚勿扰》爆红的明星主持人孟非与乐嘉/2
- 图 0.2 真实电视的构造示意图/10
- 图 1.1 《老大哥》借用了《一九八四》中的窥视意象/13
- 图 1.2 李宇春登上《时代周刊》亚洲版封面/23
- 表 1.1 选秀类真实电视详目表/24
- 表 1.2 财富类真实电视详目表/27
- 表 1.3 生活类真实电视详目表/31
- 表 2.1 中外真实电视对比参照表/36
- 图 1.3 《你比五年级小学生聪明吗》与新版《幸运 52》/38
- 图 1.4 《快乐男声》也唱红歌/40
- 图 1.5 “边缘人”伪娘刘著的吟唱与反抗/47
- 图 2.1 师洋在《我型我秀》上的搞笑装扮/50
- 图 2.2 黄威廉的新专辑/51
- 图 2.3 运泥大战/54
- 图 2.4 妈妈孙兵用她的长发运泥/54
- 表 3.1 仪式的分类/57
- 图 3.1 教室作为仪式空间/63
- 表 3.2 仪式的特征/63
- 图 4.1 《星光大道》与天坛的仪式性布景/67
- 图 4.2 看电视作为分散在每个家庭的仪式/72
- 图 4.3 第二届《生存大挑战》选手过草地/74
- 图 5.1 禁忌的社会意义及形成方式/83

- 图 5.2 Make Me A Super Model 的晋级淘汰现场/92
- 图 5.3 2006 年《超级女声》海选现场/92
- 图 5.4 真实电视中的全景敞视结构/94
- 表 6.1 2005 年《超级女声》四强选手的年龄/101
- 表 6.2 2006 年《超级女声》四强选手的年龄/101
- 图 6.1 城里孩子张寓涵变形来到乡下家庭/104
- 图 6.2 中性造型的尚雯婕和刘力扬/107
- 图 6.3 比赛前后的《幸存者》选手 Todd/113
- 图 7.1 《赢在中国》晋级的象征物：虎符/117
- 图 7.2 《幸存者》的豁免权像/117
- 表 7.1 《美国偶像》节目运行模式/124
- 表 7.2 《变形计》节目运行模式/124
- 表 7.3 《美国偶像》与《变形计》中过渡仪式的三阶段/125
- 表 7.4 《美国偶像》与《变形计》中过渡仪式的构成/126
- 图 7.3 《交换空间》选手装修前后对比/127
- 图 7.4 诗人吕岛与空姐王樱/133
- 图 7.5 超女郝菲尔/138
- 图 7.6 庶民狂欢与超女民主/148
- 表 8.1 真实电视粉丝偶像对照表/155
- 图 8.1 2006 年第七季《老大哥》的开场分镜头/165
- 图 8.2 《真心话大冒险》比赛记录/168
- 图 8.3 拉康的 L 图式/171
- 图 8.4 幻象图式/171
- 图 8.5 吴文璟坦言自己“就还是平常人”/175
- 图 8.6 审美幻象为中介的欲望满足机制/177
- 图 8.7 真实电视中审美幻象的运行机制/180
- 图 9.1 李宇春接受采访/186
- 图 9.2 内部知觉与外部知觉的三维幻象结构/191
- 图 9.3 上海笔迷街头拉票/194

- 图 9.4 电视收视的幻象关系/198
- 图 10.1 特朗普的庞大产业/207
- 图 10.2 特朗普的私人飞机/207
- 图 10.3 特朗普直指观众“我在寻找学徒!”/208
- 图 10.4 一战时期美国的征兵广告/208
- 表 10.1 2007 年 6 月北京、长沙和上海三地的电视收视排行/211
- 图 10.5 主体间性的缝合机制/215
- 图 10.6 想象与符号认同的缝合机制/216
- 图 10.7 观众与偶像的缝合机制/216
- 图 10.8 意识形态与日常生活的缝合机制/216
- 图 10.9 《加油! 好男儿》中的男色消费/220
- 表 11.1 真实电视能指与所指对照表/229
- 表 11.2 电视节目与观众收视的不平衡关系/234
- 图 11.1 第三空间对现实与艺术的联结/234
- 图 11.2 南宁电视台《天鹅秀》冠军覃玲玲的“蝶变”过程/235
- 图 11.3 第三空间的艺术生产示意图/236
- 表 12.1 拜物教发展的历史性变迁/242
- 图 12.1 个体与幻象(理想)的社会组织机制/245
- 图 12.2 冲破海报的疯狂“笔迷”/250
- 表 12.2 真实电视中的图腾主义对照表/251
- 表 12.3 2007 年《快乐男声》前五强赛前身份对照表/252
- 图 13.1 《幸存者》选手在泥泞中争斗,被拉下内衣也在所不顾/263
- 图 13.2 没有完全孵化的鸡蛋/263
- 图 13.3 困难吞食中的选手/263
- 图 13.4 抗议群众高举口号:“我们不是关在笼子里的老鼠”/264

绪 论

儵鱼出游从容，是鱼之乐也。

——庄子：《庄子·秋水篇》

客观之显现越是客观，则主体就越主观地，亦即越迫切地突显出来，世界观和世界学说也就越无保留地变成一种关于人的学说，变成人类学。

——海德格尔：《世界图像的时代》

一个人，如果想在天国的幻想的现实性中寻找一种超人的存在物，而他找到的却只是自己本身的反映，他就再也不想在他正在寻找和应当寻找自己的真正现实性的地方，只去寻找自身的假象，寻找非人了。

——马克思：《〈黑格尔法哲学批判〉导言》

2011年每个周末晚上的9点20分，孟非都会手拿文件夹从升降梯走上舞台，满脸真诚地欢迎您收看江苏卫视的《非诚勿扰》。因为这档节目，这个以光头示人的中年男人迅速从一个籍籍无名十几年的电视台记者成为家喻户晓的主持明星。与之相伴的，除了每期的几十位男女嘉宾以外，更有数以千万计端坐家中兴致盎然的电视观众。毫无疑问我也是其中一员，只是我总反问自己：它是为何吸引我？而之前的2005年8月26日，四川女孩李宇春在漫天烟花中成为是年湖南卫视《超级女声》节目的总冠军。不过几个月的时间，她成功地完成了从音乐学子到“孤本偶像”、邻家女孩到“亚洲英雄”的完美蜕变。21世纪开

始的这数年时间里,真实电视(Reality TV)^①以高铁般的速度成为中国电视荧屏的主角,在各大电视台蔚成燎原之势。^② 这边厢几乎每个朋友都在讨论孟非、乐嘉和言行大胆的女嘉宾,那边厢选秀节目中的“粉丝”^③则因为自己偶像走了而已经哭得七零八落,我在深受触动的同时也陷入沉思:真实电视中的这种情感是如何产生的?它为何在这一类型的电视节目中表现尤为强烈?作为一种当代广泛流行的审美文化文本,真实电视与现代艺术的关系是什么?现代艺术与受众以及文化机制之间的相互关系如何?这一规模巨大的审美事

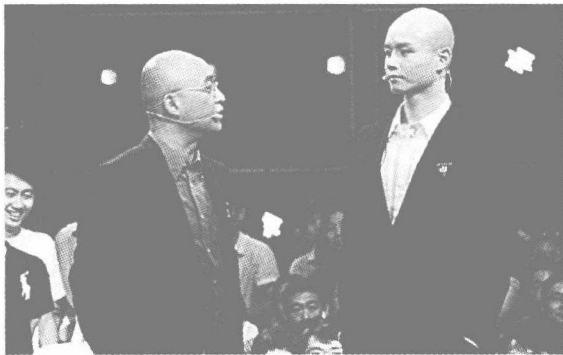

图 0.1 《非诚勿扰》爆红的明星主持人孟非与乐嘉

件产生的美学特征、社会机制、文化内涵和学理根源又是什么?总而言之,上述疑问可以归结为这样一个根本性命题:真实电视为何具有如此巨大的魅力?对这个问题的研究不但可以帮助我们解析真实电视这一独立的美学文本,也可以由此作为出发点洞悉现代艺术的生产、

消费,制作与阅读之间的内在的——既是美学的,也是人类学和精神分析的——关系,更可以帮助我们在一个小的棱镜中,透析艺术精神(“韵味”)与

① 真实电视(Reality TV),国内一般翻译为真人秀、电视真人秀,以及真人秀电视节目等等。我选择“真实电视”这一译称基于以下原因:真实电视强调的是真实,而非真人;它表现的不仅仅是“人”,也表现其他事物,比如宠物、厨艺、家居等等(比如 Annette Hill 在其专著《真实电视》中专辟一章论述宠物“pet deaths”, See Hill, A. *Reality TV*, London: Routledge, 2005, pp. 135—169);它强调的并非炫耀性的“秀”,而是着重记录“普通人”的真实——正区别于一般明星们的秀;真实电视在修辞上也远比真人秀电视节目简练精要。此外,在本书的论述中,“真实”与“电视”是一对富有哲学意涵的对立统一概念,它实在地隐喻了现实与幻象的悖论性关系。基于以上原因,在本书中笔者一般使用真实电视,并希望这一用法可以逐步统一时下较为混乱的各类译称。

② 比如尹鸿等学者曾指出,“真人秀已经成为主流电视节目形态”,一个“泛真人秀时代”已经到来。参见尹鸿等:《娱乐旋风——认识电视真人秀》,中国广播电视出版社 2006 年版,第 1—4 页。胡智锋也曾经概括说明了,“从地方电视到央视,一时间娱乐选秀节目占据中国电视节目的大半壁江山,中国电视娱乐节目真正走入‘真人秀’时代。”胡智锋:《2006:中国电视的创新与突破》,见崔保国主编:《2007 年,中国传媒产业发展报告》,社会科学文献出版社 2007 年版,第 233 页。

③ “粉丝”,是英语 fans 的谐音,一般意指某项活动或者某个人物的爱好者或追星族。

人类文化的现代发展。

真实电视正在成为一种世界性的文化景观。这种文化景观利用现代媒介的技术特性迅速在全球传播,从美学意义上见证和参与了全球化背景下的“文化旅行”。在人类发展的历史长河中,很少有一种艺术形式像真实电视一般,发展得如此迅速、传播得如此广泛,又在受众层面激起如此巨大的影响。从空间角度看,真实电视已经遍布了欧洲、美洲、亚洲、澳洲和非洲等主要国家的主要电视频道;从时间维度看,真实电视的这种全球性的流行几乎是在短短数年时间里就得以完成;而从受众和市场方面来观察,它更是轻易地就在各主要电视台的收视统计中拔得头筹。^①

真实电视的巨大影响和意义不仅仅体现于发展的速度,它还表现在艺术生产与电视收视等实践行为中。其以电视传播为核心,第一次大规模地将电信与互联网技术有机融合进来,开创了互动参与的新方式和艺术生产的新局面,因而在我国电视发展历程中具有新的时代意义。真实电视中“粉丝”们互动参与的实践行为,将读者的审美情感投射进电视节目的建构之中,使真实电视成为众所瞩目的当代大众文化审美事件。至此,真实电视已经成为了一种开放性的文本。观众的互动参与和电视节目本身,一起建构了真实电视作为媒介事件与文化文本的“格式塔”完形。这种互动性的意义还不仅在于对艺术文本完形的功用——如果将其视为一种社会性场域中的实践行为,它还具有人类学的意涵。实际上,正是粉丝在收视实践中的迷狂、投入与各种幻象化行为,深深吸引了我去找寻可能对此做出理论阐释的研究路径。

这一新兴节目过快的发展也相应地滋生了许多问题。于是,对它的节目形式、现实问题、美学评鉴甚至道德批判开始不绝于耳。真实电视的发展是复杂、多元的,对它的接受与反思也是人言言殊。这也决定了我们不能把真实电视孤立地当作成熟、完善的经典艺术文本来进行美学分析,而是要把真实电视的规

^① 英国学者 Annette Hill 在其有关真实电视的研究专著中,对后者在全球范围内的传播已经做出了简要描述,并提供了其在欧美主要国家中惊人的收视成绩。数据显示,欧美主要国家的公共和商业电视台中流行的真实电视的收视率都往往会高达 50%,这甚至超过了同期热播的电视剧收视。See Hill, A. *Reality TV*, London: Routledge, 2005, pp. 24—38. 真实电视在中国的发展也十分惊人,有学者感叹“一个泛真人秀的时代正在来临”。参见尹鸿等:《娱乐旋风——认识电视真人秀》,中国广播电视出版社 2006 年版,第 4 页。

则设置、舞台表演、受众行为,以及现代媒介技术下的参与互动、审美事件的铺叙展开,甚至学者、机构对它的指责与批评,都纳入到宏大的审美文化批评视野中去。换言之,进入本书批判视野的是以真实电视为核心,并围绕它陆续展开的电视文化现象。对真实电视及其接踵而来激荡起的当代电视文化奇观的分析和梳理,对我们理解、批评和认识当代流行艺术、大众文化的审美特征、历史成因、文本内涵以及价值取向都将大有裨益。

学界对真实电视的研究已经有了相当的成果。以“真人秀”为关键词于2011年9月在中国期刊全文数据库中可以找出相关文献约330篇,在中国优秀硕士学位论文全文数据库中可得约48篇。以“真实电视”为关键词在中国期刊全文数据库中也可以搜索到约25篇,在中国优秀硕士学位论文全文数据库中可得1篇。这些论文主要集中在三个方面:(1)产业研究。主要是真实电视的策划、制作和经营等;(2)文本分析。比如对个案、类型、受众以及节目本土化的研究等等;(3)文化批评。这是多数论文关注的焦点,它们主要分析了真实电视的消费主义和大众文化特征,并对这一类型节目的价值判断与道德失范及其自律做出了探讨。^①

国内已经出版有与真实电视相关的研究性著作。尹鸿等在2006年的《娱乐旋风——认识电视真人秀》一书中,结合翔实的个案对真实电视的媒介传播、节目形态、构成元素、类型划分、制作营销以及文化批评等,做出了最早的系统性研究;谢耘耕等所著的《真人秀节目:理论、形态和创新》视野开阔、资料丰足,此书十分细致地讨论了真实电视的发展历程和节目类型,在这一基础之上对真

① 产业研究参见,吴闻博:《论“真人秀”电视节目的制作策略》,《现代视听》2008年第11期;朱璠:《真人秀节目的策划方法》,《青年记者》2008年第8期;叶兰:《观众为本,利益至上——电视真人秀节目〈学徒〉策划解析》,《科教文汇》(下旬刊)2008年第6期。文本分析参见,雷泓泥:《论中国电视真人秀节目的本土化》,《沈阳农业大学学报(社会科学版)》2008年第3期;赵蓓娜:《我国真人秀节目的本土化问题及成因分析》,2008年上海外国语大学硕士学位论文;倪佳:《中国电视真人秀的发展状况探析》,《电影评介》2007年第2期;尹鸿:《电视真人秀的节目元素分析》,《现代传播》2005年第5期。文化批评参见,刘建明:《明星真人秀的文化思考》,《中国广播电视学刊》2007年第9期;盛芳:《帮教真人秀——和谐社会中的媒体文化奇观?》,《电影评介》2007年第19期;周建军:《电视真人秀节目的价值批判》,《苏州大学学报(哲学社会科学版)》2007年第5期;李骏:《论“真人秀”电视节目的消费文化特征与动因》,2005年华东师范大学硕士学位论文;阎安:《拟态生存中的真人秀——对“真实电视”的一种文化解读》,《现代传播》2003年第4期。

实电视的叙事、创新和产业营销做出了初步的分析。^①这两本书均属于概论性质,它们对真实电视的传播与类型进行有效的划分,但是没有就一个理论主题做出专深的开掘。其对真实电视的类型划分虽然细致,但太过专注于文本之间的形式联系,忽略了节目本身的内在目的以及大众对真实电视约定俗成的名称。因此,本书将突破不具有稳定性的形式观,而从现代性艺术文本的内质出发,对真实电视做出兼顾大众和学理的类型划分。

国外的研究著作要多于中国,研究方法也与国内有异。Mark Andrejevic 开创性地从数字化与新媒体的角度探析了真实电视的来源,并着重讨论了这类节目中的“互动”(interactivity)和“监视”(surveillance)问题;Annette Hill 从实证调查与受众分析入手,对真实电视的节目来源、类型划分、读者接受、教育功能以及电视伦理等进行了详细的探讨。Anita Biressi 和 Heather Nunn 在个案基础上对真实电视做出了文化分析,指出了其节目构成(纪录片、脱口秀、游戏节目、电视剧等等),并重点考察了真实电视的“真实性”和精神分析诸问题。^②与上述研究不同,我把注意力放在相互关联的两个领域,即真实电视的仪式性

5

- ① 尹鸿等:《娱乐旋风——认识电视真人秀》,中国广播电视出版社 2006 年版;谢耘耕等:《真人秀节目:理论、形态和创新》,复旦大学出版社 2007 年版。其他可以参考的研究材料有,郑昕等:《平民偶像崇拜——电视选秀节目的传播社会学研究》,中国传媒大学出版社 2008 年版;梅文慧编著:《快乐电视选秀》,团结出版社 2007 年版;唐浩主编:《大话超女——对一个娱乐神话的解析》,北京出版社 2005 年版;孙献韬:《我为“超女”狂》,中信出版社 2005 年版。笔者无缘涉及的有杜骏飞等:《选秀:庄严的嬉戏》,中山大学出版社 2008 年版。
- ② Andrejevic, M. *Reality TV: the Work of Being Watched*, Maryland: Rowman and Littlefield, 2004; Holmes, S. & Jermyn, D. (ed.) *Understanding Reality Television*, London: Routledge, 2004; Murray, S. and Ouellette, L. (ed.) *Reality TV: Remaking Television Culture*, New York: New York University Press, 2004; Hill, A. *Reality TV*, London: Routledge, 2005; Biressi, A. and Nunn, H. *reality TV: Realism and Revelation*, London: Wallflower Press, 2005; Huff, R. *Reality Television*, London: Praeger, 2006; Escoffery, D. S. *How real is reality TV: Essays on Representation and Truth*, London: McFarland & Company, 2006; Hill, A. *Restyling Factual TV*, London: Routledge, 2007。我没能阅读的相关英文著作有, Bignell, J. *Big Brother: Reality TV in the Twenty-First Century*, New York: Palgrave Macmillan, 2006; Walker, M. *Get Real!: The Untold Story: Sexy, Scary, Scandalous World of Reality TV!*, Phoenix Books, 2008; Reality, F. *The Encyclopedia of Reality Television: The Ultimate Guide to Over 20 Years of Reality TV from The Real World to Dancing with the Stars*, Pocket, 2008; Essany, M. *Reality Check: The Business and Art of Producing Reality TV*, Boston: Focal Press, 2008; Lankford, R. D. (ed.) *Reality TV (At Issue Series)*, M. I.: Greenhaven Press, 2008; Essany, M. *Reality Check: The Business and Art of Producing Reality TV*, Boston: Focal Press, 2008。等等。