

华语电影明星

表演、语境、类型

[美] 张英进 (Yingjin Zhang) [澳] 胡敏娜 (Mary Farquhar) 主编 西飏 译

明星研究丛书

华语电影明星

[美] 张英进 [澳] 胡敏娜 主编
西飏 译

表演、语境、类型

Chinese Film Stars
Performance, Context, Genre

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

北京市版权局著作权合同登记号 图字:01-2010-7679

图书在版编目(CIP)数据

华语电影明星:表演、语境、类型/(美)张英进,(澳)胡敏娜主编;西颀译. —北京:北京大学出版社,2011.7

(未名·明星研究丛书)

ISBN 978-7-301-18832-3

I. ①华… II. ①张… ②胡… ③西… III. ①电影演员-人物研究-中国 IV. ①K825.78

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第074188号

Chinese Film Stars/by Mary Farquhar, Yingjin Zhang/ISBN: 9780415573900

Copyright © 2010 by Routledge.

Authorized translation from English language edition published by Routledge, part of Taylor & Francis Group LLC; All rights reserved; 本书原版由 Taylor & Francis 出版集团旗下 Routledge 出版公司出版,并经其授权翻译出版,版权所有,侵权必究。

Peking University Press is authorized to publish and distribute exclusively the Chinese (Simplified Characters) language edition. This edition is authorized for sale throughout Mainland of China. No part of the publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher. 本书中文简体翻译版授权由北京大学出版社独家出版并限在中国大陆地区销售。未经出版者书面许可,不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

Copies of this book sold without a Taylor & Francis sticker on the cover are unauthorized and illegal. 本书封面贴有 Taylor & Francis 公司防伪标签,无标签者不得销售。

书 名: 华语电影明星:表演、语境、类型

著作责任者: [美]张英进 [澳]胡敏娜 主编 西 颀 译

责任编辑: 闵艳芸

标准书号: ISBN 978-7-301-18832-3/J·0372

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750673
出版部 62754962

电子邮箱: minyanyun@163.com

印刷者: 世界知识印刷厂

经销者: 新华书店

965 毫米 × 1300 毫米 16 开本 21.25 印张 275 千字

2011 年 7 月第 1 版 2011 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 39.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn

策划人语

夏衍先生曾为中国电影下过“先天不足”的论断,对于电影理论的探索比较滞后。新时期国门打开,我们出于“补课”心态,积极译介国外各种电影理论著述。时至今日,已经从初期的单向借鉴,进展到建构有中国特色的影视理论。与此同时,我们仍有必要实行“拿来主义”,持续关注海外学界最新研究成果,这便是策划《未名·明星研究丛书》的初衷,首批将集中推出欧美学者撰写的三本明星研究论著。

电影明星构成 20 世纪一道靓丽的文化风景线。明星效应从一开始就不是个人行为,而是由商业利益、大众审美、社会思潮等外部因素促成的文化现象。电影作为集体创作的艺术,最终唯有演员的形象直接留在拷贝上。当今高科技发展,电影胶片上的化学影像经数字技术刻录到光盘,电影便成了“永久不朽”的观赏文物。那么,每一位从事这门神圣职业的明星,以及有志于银屏演艺的新人,你打算在戏里戏外以什么样的形象传诸后世呢?

李亦中

总 序

〔美〕张英进

在进入 21 世纪全球化的图像时代后,电影明星早已渗透大众文化的诸多层面,从书刊的封面、插图,街道、地铁的招贴,到电视、网络的影像,明星不停地为商品、政治,也为自己做广告,其“广而告之”的特殊魅力似乎无所不在,无处不灵。2008 年的北京奥运会就是一个众星拱月、皆大欢喜的明星(电影、体育、媒体、政界)表演。然而,与日常生活中多见不怪的追星现象相反,明星研究作为一个学术领域却起步甚晚,明星的象征意义也不如人们想象得那么不言而喻。2005 年 5 月美国《新闻周刊》的封面女郎是章子怡,目的是吸引英文读者思考这么一个政治问题:“中国是下一个世界超级大国吗?”青春靓丽的女性形象配上背景中北京的长城和上海的东方明珠,章子怡就这么成为西方主流媒体心目中代表“新中国的面孔”,^[1]但这个新的中国形象(女性)所代表的是什么呢?与以往的中国形象(男性、女性)有什么差异?在西方了解中国的历史中,中国与外国的明星所扮演的又是什么样的角色?^[2]显然,明星研究所关注的类似问题不仅涉及娱乐消遣,也不仅限于通俗文化。经过 30 年的发展,明星研究成为一个跨学科领域,考察电影、艺术、文化、社会、政治、经济、传播之间错综复杂问题。

[1] 见 Newsweek (May 5, 2005)。

[2] 参见张英进:《审视中国》,南京大学出版社 2006 年版,第 66—78 页。

2 华语电影明星:表演、语境、类型

北京大学出版社推出“明星研究”翻译丛书,对于发展中国电影研究有着重大意义。戴尔(Dyer)的《明星》1979年由英国电影研究所出版,公认是明星研究的开山作。戴尔推崇“社会符号学的方法”(sociosemiotic approach),研究作为互文本(intertextual)产品的明星形象,通过社会学与符号学的双重视角,探索明星生产的媒体、文化机制,既仔细阅读电影文本,又广泛分析意义的生产与流通过程,由此将产业与文本、电影与社会紧密联系起来。戴尔的方法首先预设明星文本的多重意义,因为明星的生产、流通和接受本来就是一个多元的过程。戴尔提出“结构的多重意义”(structured polysemy)这一中心概念,研究在什么语境中明星意义的哪些方面被彰显、夸大,或被掩盖、替换。通过论证明星形象本来就是一个充满矛盾、意义含混的文本,戴尔的研究跨越了以往的新闻体或印象式的明星传记、宣传写作,将明星从神话范畴纳入学术视野,为明星研究奠定了坚实的基础。^[1]

巴特勒(Butler)指出研究好莱坞明星制度的三个主要方面:一、明星生产(经济、话语结构);二、明星接受(社会结构、主体性理论);三、明星符号学(互文本性、结构的多重意义)。^[2]巴特勒的研究框架提醒我们要重视中国电影史中明星制度的建立(如20世纪20年代和90年代)与替换、缺席(如新中国成立后17年的电影、台湾新电影),以及媒体、文化的话语实践对明星的宣传与控制。历史上,明星现象出现在1914年前后,当时明星银幕外的存在开始进入大众话语机制,明星的私人生活成为一个新的知识/真实的场所。^[3]当然,除了影星杂志和主

[1] Richard Dyer, *Stars*, London: British Film Institute, 1979.

[2] Jeremy Butler, "The Star System and Hollywood", in *The Oxford Guide to Film Studies*, eds. John Hill and Pamela Church Gibson, New York: Oxford University Press, 1998, p. 344.

[3] Richard deCordova, "The Emergence of the Star System in America", in *Stardom: Industry of Desire*, ed. Christine Gledhill, London: Routledge, 1991, p. 26.

流报刊有关影星银幕内外的消息报导是一个众所周知的机制,政治环境与产业结构的变迁也直接影响了明星的塑造。“电影明星兜售意义与情感”〔1〕,这一方面表现在影星形象与都市现代性息息相关(如作为时尚消费者代表的明星形象,从老上海的《良友》画报到今日的精品生活杂志),另一方面表现在影星作为主流意识形态的代言人(如新中国成立后银幕内的战争英雄、银幕外的模范电影工作者)。互文本的明星研究督促我们不但要分析银幕内的人物形象塑造,也要关注银幕外的明星表演,尤其是银幕内外明星文本所包含的意义冲突和价值矛盾(如阮玲玉如何成为大众媒体“人言可畏”的牺牲品),或者银幕内外明星形象与生活不可思议的相似和重叠(如赵丹银幕内外作为囚徒、烈士的“我演我”的重复自虐表演)。族裔、性别的“跨界”表演更是影星让几代影迷崇拜不已的多重结构意义:从黄柳霜表演“东方他者”在好莱坞默片时期的崛起,到李小龙之后众多的克隆“李小龙”的功夫片,再到成龙在《醉拳》(1978年)中性别反串所发现的功夫喜剧因素,表演研究敦促我们不但要从多重结构中、更要从多重结构之间的缝隙中挖掘潜在的、另类的、甚至颠覆性的意义。〔2〕

北京大学出版社推出的“明星研究”丛书,除了戴尔的《明星》外,还收入研究好莱坞女影星和华裔功夫明星的两本专著,前者全面考察奥黛丽·赫本(Audrey Hepburn)这一明星文本的生产和接受过程,后者抽样分析欧美观众如何阅读华裔明星,进而创造属于他们自己的另类

〔1〕 Christine Gledhill (ed.), *Stardom; Industry of Desire*, London: Routledge, 1991, p. 215.

〔2〕 参见 Mary Farquhar and Yingjin Zhang (eds.), “Chinese Stars” *Journal of Chinese Cinemas* 2.2 (2008), 中国明星研究专辑。

4 华语电影明星:表演、语境、类型

文化意义。^{〔1〕} 丛书的三本书籍还配有三位中文版特邀在欧美和香港任教的电影专家分别撰写的序言,画龙点睛地勾勒出明星研究的成果,既为中国学者提供及时的学术借鉴,也有利于提高广大读者的艺术欣赏水平。

2009年7月于美国圣地亚哥

〔1〕 Rachel Moseley, *Growing up with Audrey Hepburn: Text, Audience, Resonance*, Manchester, UK: Manchester University Press, 2002; Leon Hunt, *Kung Fu Cult Masters: From Bruce Lee to Crouching Tiger*, London: Wallflower Press, 2003.

中文版序

张英进

《华语电影明星：表演、语境、类型》的英文版 2010 年春天问世，这是英文学界第一本研究华裔影星的学术专著。^[1]回想该书的构思，那还是 2006 年 11 月下旬我第一次到澳大利亚访问期间与合作编者胡敏娜在昆士兰州的黄金海岸共进午餐时两人的共识。我与胡教授 2005 年 10 月在纽约市立大学的一次纪念中国电影百年的学术会议上初次见面，由于相近的学术兴趣，我们交谈得很融洽。一年后我应邀到坐落于布里斯班市的格里菲斯大学演讲，其后前往在西澳科廷斯理工大学召开的亚洲媒体文化研究的会议上作主题报告。在黄金海岸共进午餐时，面对风景秀丽的澳洲太平洋海滩，胡教授和我分析了中国电影研究的丰硕成果和学术盲点，两人都认为明星研究的缺席实在与中国电影在世界不断扩大的影响不成正比。那时新建的布里斯班市立艺术博物馆正在筹备中国艺术展，其中包括一个华语明星成龙的回顾单元，除了在电影院放映成龙的经典影片之外，展厅里的电视屏幕同时选播成龙不同时期电影的片断，从早期的功夫片到近期的跨国动作片，屏幕上投

[1] Mary Farquhar and Yingjin Zhang, eds., *Chinese Film Stars* (London: Routledge, 2010).

2 华语电影明星:表演、语境、类型

射出影星跨时空的独特魅力。

“跨时空”——即跨越时期、跨越地域——成为《华语电影明星:表演、语境、类型》一书的研究目标。为此我们首先策划为英国的《中国电影杂志》编辑一期“中国明星”专辑,该辑于2008年出版,研究对象包括好莱坞早期默片明星黄柳霜,名震世界的功夫明星李小龙,兼具喜剧、正剧表演风格的明星赵丹,社会主义的“红色影星”张瑞芳,跨越台港影坛的女明星林青霞,以及国际动作明星成龙。^[1]在“中国明星”专辑六位明星的基础上,本书中我们又增加了九位明星,总共十五位,分别收入“早期电影”、“社会主义电影”、“台湾电影”和“香港电影”四个部分。《华语电影明星:表演、语境、类型》保持“中国明星”专辑的影星个案分析的方法,其目的是探索各位影星的特点,多层次描述影星理论的方方面面,并从历史的角度观察明星与社会、政治、文化的互动关系。

除了跨时空,《华语电影明星:表演、语境、类型》的另一个特点是跨学科。电影研究本来就是一个跨学科的学科,^[2]影星研究作为电影研究的一个分支,其特点自然也是跨学科的。其他学科的方法——如历史考证(张真论述凌波)与文学分析(邹羽描写梅兰芳的女性角色)——对电影研究的影响不可低估,但本书强调的是表演对意义创造和明星魅力的至关重要。表演不仅表达在面部表情与身段造型上(如梅兰芳),也在情感的倾诉与压抑上(如阮玲玉),更在其他以往研究所忽略的层面,如银幕上下的服饰与配音(黄柳霜的旗袍)、演员特定的角色(李莉莉的表演者、赵丹的烈士形象、林青霞的女扮男装),甚至在刻意违反戏剧规则的日常生活琐碎行为的呈现上(李康生的非职业表演)。表演是以身体为媒介的艺术,而身体也成为影星现象中内涵丰富

[1] Mary Farquhar and Yingjin Zhang, eds., “Chinese Stars”, *Journal of Chinese Cinemas* 2. 2 (2008).

[2] 参见张英进,《跨学科:电影研究的特征》,《中国社会科学报》2010年5月6日,第12页。

的特殊文本。电影研究因此涉及戏剧表演(包括成龙成名作《醉拳》中的反串片断)、电视剧作(周润发从影前的电视小生形象)以及新媒体传播(李连杰形象的网络塑造)。正如影星现象和劳动(labor)/工作(work)的概念不可分割——从成龙的疼痛的身体经验到社会主义影星作为模范工作者的田野生活体验——影星研究也是一种跨学科的工作,采用不同学科的方法,寻求影星跨时空的独特魅力背后的政治、社会、文化和艺术机制。

《华语电影明星》的中文版能够这么快出版,应该感谢北京大学出版社闵艳芸编辑的热心支持,也感谢英国纽卡斯罗大学的余琼博士促成北京大学出版社“未名·明星研究丛书”的翻译系列。当然,我衷心感谢我的合作者胡敏娜教授,我们编辑英文版的合作非常愉快。她最近刚刚退休,中文版的一切事宜由我负责。最后,我要感谢我的研究生西颀及时精心翻译了全书。作为出生于上海的中国新生代作家的代表,西颀深知电影的魅力,在创作小说之余也投身影视制作,在译者后记中也讲述了近年来他自己跨时空写作生涯的感受。中文版现在问世,这可以当作我们在美国圣地亚哥加州大学诸多学术活动的一个独特的纪念。

2010年12月于美国圣地亚哥

CONTENTS

目 录

第一章 序言：华语电影明星 张英进 胡敏娜/1

明星：奇特的影响力	1
学术：影星的生产 and 接受	4
各章：影星研究的四个部分	10
结论：从影星到名人	16

第一部分 早期电影：跨越族裔与阶级的界限

第二章 黄柳霜：一个越界的“弱势影星”斡旋于 多种媒体表演 王亦蛮/21

引言	21
戏装的表演	23
声音表演	32
成为“少数”	35

第三章 阮玲玉：对一种个性表演的反思 麦特·霍杰特/39

走近阮玲玉	39
-------	----

目 录

CONTENTS

理解阮玲玉的生平和她的自杀	42
阮玲玉的表演风格	47

第四章 黎莉莉：表演一种活泼、健美的类型

肖恩·麦克唐纳/61

影星话语和中国早期电影	61
歌唱表演和早期电影	64
独特的生平	66
表演者的角色	69
历史中的活泼、健美的类型	70
黎莉莉后期角色的变化和持续性	74
结论	79

第二部分 社会主义电影：从电影明星到劳动模范

第五章 梅兰芳：戏曲片的面部造型和社会介入 邹羽/85

引言	85
面部易妆和影星现象	88

CONTENTS

目 录

对手戏:明星与国家	96
难忘的风采	103
第六章 赵丹:殉道者与明星之间的幽灵	张英进/106
“我演我”	106
殉道者:银幕上下的囚禁	108
影星现象:自我表演的他者	111
幽灵性:作为殉道者的影星现象和社会主义电影	115
第七章 张瑞芳:塑造社会主义的红色明星	陆小宁/119
引言	119
将“影星”问题化	121
影星形象	124
斯坦尼斯拉夫斯基体系与塑造红色明星	128
结论	132

目 录

CONTENTS

第八章 仲星火:共产主义电影工作者 冯丽达/133

引言 133

好莱坞影星和中国电影工作者 134

在平凡中寻找伟大 137

劳动和喜剧特征 142

第三部分 台湾电影:离散、易装和非职业性

第九章 凌波:孤儿与战后华语电影史 张真/149

活着的传奇 149

孤儿—明星回到台湾的“家” 153

类型漫游与性别扮演的情节剧 159

结语 167

第十章 林青霞:20世纪末最后的东方明星

托尼·威廉斯/169

引言 169

一位明星的诞生 171

CONTENTS

目 录

转型的影星形象	174
通向“东方不败”之路	177
附记	182

第十一章 李康生：非职业明星 迈克·劳伦斯/184

一个另类的动作明星	184
蔡明亮和李康生：相互发现	187
走向非职业的表演	190
与布莱松的联系：作为模特的非职业表演	194
结论	196

第四部分 香港与跨国电影：动作、性别、情感

第十二章 李小龙之后的“李小龙”：猜臆中的生平 胡思明/201

第十三章 成龙：疼与痛的明星工作 胡敏娜/217

我是成龙	219
------	-----

目 录

CONTENTS

从功夫小子到龙	223
醉仙	228
结论	233

第十四章 周润发：香港的现代电视小生 冯 琳/236

引言	236
现代小生：浪漫英俊的年轻男子	237
本地小生：香港成功的榜样	243
结论	247

第十五章 张国荣：作为自我性欲的明星

朱利安·斯琴格/248

引言	248
自我性欲	251
孤独者	256
死亡的镜中	263