

套路——叙述与大众文化经典

新闻传播学研究系列著作

主编◎周卫忠 刘光磊

TAO LU

影视经典和叙述·歌词经典和叙述·通俗文本经典和叙述

XUSHU YU DAZHONG WENHUA JINGDIAN

套路

——叙述与大众文化经典

张福萍◎著

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

新闻传播学研究系列著作

主编 周卫忠 刘光磊

套路——叙述与大众文化经典

张福萍 著

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

套路:叙述与大众文化经典/张福萍著.—武汉:武汉大学出版社,
2018.11

新闻传播学研究系列著作/周卫忠,刘光磊主编

ISBN 978-7-307-20588-8

I.套… II.张… III.群众文化—研究—中国 IV.G249.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 233383 号

责任编辑:方竞男

责任校对:邓瑶

装帧设计:吴极

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

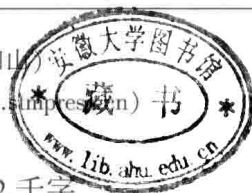
(电子邮件:whu_publish@163.com 网址:www.whupress.cn)

印刷:北京虎彩文化传播有限公司

开本:720×1000 1/16 印张:12.75 字数:172千字

版次:2018年11月第1版 2018年11月第1次印刷

ISBN 978-7-307-20588-8 定价:46.00元

版权所有,不得翻印;凡购我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

本书使用说明

由于在大众文化里叙述与剧本经常被放在次要位置，
因此我决定写一本书来说明大众文化与叙述结合的重要性。
我写本书的目的在于帮助人们，
学会如何用叙述学分析大众文化经典，
然后创作出更加复杂和具有叙述性的大众文化产品。
希望人们读过本书之后，
能够使用将大众文化产品和叙述学拆分成元素的方法，
来思考两者是如何交织在一起的；
会观察叙述技巧是如何被应用到大众文化产品里
以及大众文化元素又是怎样融入故事中去的；
将发现这种跨领域的结合会创造出大众文化体验。

以叙述学**重要**知识点为中心，
分析大众文化**经典**作品。
一二三级标题，标示**信息**清楚完整；
主版与副版明确分类，功能独特，
副版图表版式最具特色，起到很大的**补充**作用。
套路总结图片，清楚明了。

叙述学知识点	题材
叙述序列	1. 美国卡通大片
人物角色功能	2. 电视连续剧《西游记》中的猪八戒
叙述手法	3. 电影中的街道意象
叙述结构	4. 《海底总动员》《冷山》
叙述语法	5. 电视连续剧《红楼梦》
叙述话语	6. 方文山歌词 7. 崔健摇滚
叙述时间	8. 校园民谣
叙述视角	9. 日记
叙述符号	10. 广告
叙述策略	11. 女性时尚杂志

一级标题四号字体

一级知识点信息提示

二级标题小四号字体

二级知识点信息提示

三级标题五号字体

三级知识点信息提示

副版图表 版式分类	分类依据
理论	文章论证的依据
图注	用图片来注释文章内容
背景资料	与文章有关的重要知识点搜集
逻辑图	描述故事发展、叙述脉络、理论知识的流程图
大数据	利用数据处理技术、搜索引擎得到的数据图表或自行整理的图表等
专业扩展	运用叙述学知识点进行再度分析，拓宽叙述学专业内容的深度和广度

本书为大众文化普及读物，面向普通大众。

文学与传媒学院的专业读本，面向大众文化与传媒方向的导师、研究生、本科生。

文艺青年的兴趣读本，面向电影、歌词、通俗文本爱好者。

目 录

第一部分 影视经典和叙述

第一章

叙述序列 弱势英雄叙述

经典回放：美国卡通大片

3

套路

小人物有明显缺陷

小人物成长过程漫长艰巨

小人物是自己故事中的英雄

第二章

人物角色功能 娱乐性角色功能

经典回放：《西游记》· 猪八戒

17

套路

长嘴大耳猪八戒

贪吃贪睡又贪财

遇到女妖必掉坑

关键时刻掉链子

漫长艰难岁月中“娱乐”过活

第三章

叙述手法 具体象征与整体象征

经典回放：街道·城市

33

套路

离群索居、无家可归的游荡者

游荡在物质化的城市

经过发酵、循环、再生长

与城市融为一体

成长为现代人

第四章

叙述结构 表层结构与深层结构

经典回放：《海底总动员》《冷山》

51

套路

父亲寻找失散的孩子

孩子逃离魔爪

父子在救助过程中路遇巨多“人物”

众多角色共同展现生命狂欢与海底世界

第五章

叙述策略 简化

经典回放：《红楼梦》等

67

套路

故事情节化

人物空心化

配以强烈梦幻的音乐

现代人一切都开始简化

追寻着工业化的节奏与效率

人的生命有机之美变成反生命的无机状态

第二部分 歌词经典和叙述

第六章

叙述话语 诗性

经典回放：方文山歌词

85

套路

他们飘散在传统诗意的红尘里

跳跃在蒙太奇现代诗性的古堡中

他们的美化成一缕“中国风”

穿梭在“上海一九四三”

第七章

叙述话语 隐喻

经典回放：崔健摇滚

103

套路

渺小的个体无法抵抗现实

甚至无法表达真实的内心与语言

他们从对权力、命运、现代的隐喻中勇敢地自我蜕变

第八章

叙述时间 心理时间

经典回放：大陆校园民谣

121

套路

青春易逝

你还在我的梦中、我的心中

我慢慢回味、轻轻吟唱无序的片段

一切逝去的都是最美丽的

第三部分 通俗文本经典和叙述

第九章

叙述视角 自我幻象

经典回放：日记 137

套路
有时，我可以肯定文本中不是真实的自己
我怕有人偷窥
也怕我是主观地认定自己
有时我还得意网络上大量隐形人的围观
有时我只是在文本中发泄
我写出了“真实”的自己
我也写出了自我的“幻象”

第十章

叙述符号 本土化 时尚化

经典回放：广告 155

套路
你不是买商品
买的是你的形象、地位、文化
商品后面隐藏的本土化与时尚化符号
串起来就是你自身的呈现

目
录

第十一章

叙述策略 身体叙述

经典回放：女性时尚杂志 165

套路

她是身体叙述的主角

成为被物化的美丽尤物与封面女郎

使用着集体自恋式的煽动性语言

参考文献 181

请协助完成你的叙述学小词典 185

后记 191

第一部分

影视经典和叙述

第一章

叙述模式 弱势英雄叙述 经典回放：美国卡通大片

套路

01

小人物有明显缺陷

02

小人物成长过程漫长艰巨

03

小人物是自己故事中的英雄

《第一滴血》中原型英雄的特征

背景资料

由特德·科特切夫执导的《第一滴血》，由史泰龙等主演。©1982 Elcajo Productions 和 Anabasis N. V. 版权所有

原型英雄，是指以本国文化和价值观为载体的，具有原型特征的英雄。从史泰龙、施瓦辛格到布鲁斯威利，这种源于西方古代神话中人们塑造的天界众神的典型形象和特征很早就深入人心，传承至今。他们有以下特点：

1. 强健的肌肉和硬朗的气质（强健的肌肉代表了强大的力量，硬朗的气质代表着坚毅的心灵）；
2. 独特的性格和魅力（我行我素、不惧危难、果断刚毅、机智勇敢、信念坚定）；
3. 挑战厄运和战胜邪恶的能力；
4. 追求事业成功和家庭幸福的观念；
5. 自我救赎和拯救他人的精神。

所有电影都是类型电影

理论

开始时，它指代的是经典好莱坞的商业电影及其运作机制；其后，则变得更像是一种成为传统的资源，“一种作为惯例和经验的系统”。（吴琼，2004）

因此就有：“广义而言，所有电影都是类型电影，因为它们不是附着于就是对抗着某种类型的形式。”（阿尔特曼，1977）

“可以脱离类型而写作的先锋派观念是很天真的。没有人在真空中写作。在有了几千年的故事讲述之后，没有一个故事会彻底地与众不同，以至于与其他已经写过的故事毫无相似之处。”（罗伯特·麦基，2001）

娱乐从情感需求来说，类型电影是一种“当代神话”，即对文学的基本母题（也就是关于人类经验不可解决的根本性迷思）达成集体梦幻。（郝建，2002）

从快感制造来说，类型电影是一种“过度的、浅白的、煽情的、互文的文本”。

（约翰·费斯克，2001）

英雄主义电影一直是美国电影市场中的宠儿，占据了其电影的半壁江山。从《超人》《蜘蛛侠》《蝙蝠侠》《X战警》显示的超级大国欲望与美式英雄神话，到荒漠孤烟中的叙写男人神话的西部片，还有显示强悍肌肉与真实斗争的《第一滴血》《真实的谎言》等动作大片，场面宏大、残酷与人性交融的《拯救大兵瑞恩》《空军一号》《珍珠港》等战争大片，甚至具有哲学意识的《黑客帝国》，无不流露出对于“英雄叙述”的无比热爱。

弱势英雄叙述是反类型叙述

当人们沉浸在这一场场强大而华丽的视觉盛宴之中时，似乎忽视了为动画世界做出杰出贡献的美国卡通大片。同样是视觉的盛宴，美国卡通大片却从另一个角度展示了更有深度的美式英雄，即凡人英雄。美国卡通大片中的英雄在本质上显示了凡人的特点，并且在经历冒险、完成漫长的脱胎换骨之后才能成为英雄。因其显示了英雄的产生与成长过程，而比“一开始便是英雄”的传统英雄故事更富有内涵，更富有人性。我们将这种卡通大片的英雄叙述统称为“弱势英雄”叙述。

从本质上说，这些英雄叙述是美国人的价值观念——个人英雄主义的反映。但弱势英雄叙述与其传统英雄叙述的根本不同在于，前者是从凡人成长为英雄的过程，后者却是一开始便是英雄到英雄验证与英雄崇拜的过程。传统英雄叙述中的英雄可能也带有一点点凡人的特点，以显示出其真实可信之处，但其最主要的特征还是英雄的秉性：勇敢、真诚、善良、神勇、坚决与一切邪恶势力作斗争而从不退缩。

弱势英雄叙述的序列

美国卡通大片的叙述模式可以简化为以下序列：“①遇到困难或陷入绝境；②克服困难；③英雄诞生。”而传统英雄叙述的序列为：“①英雄诞生；