

Harry Potter
哈利·波特
面面观
Mian Mian Guan

冉红 / 主编

中国文联出版社

Harry
Potter

哈利·波特

江苏工业学院图书馆
藏书章

面面观

冉红 / 主编

ianMianGuan

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

哈利·波特面面观 / 冉红主编. - 北京: 中国文联出版社, 2005.7

ISBN 7-5059-5018-5

I.哈… II.冉… III.文艺理论 IV.I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 071779 号

书 名	哈利·波特面面观
主 编	冉 红
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389152)
地 址	北京农展馆南里 10 号(100026)
经 销	全国新华书店
责任编辑	王其芳
责任校对	吴 明
责任印制	李寒江
印 刷	中国文联印刷厂
开 本	850 × 1168 1/32
字 数	180 千字
印 张	8.25
插 页	2 页
版 次	2005 年 7 月第 1 版 第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-5059-5018-5
定 价	16.50 元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我们出版社的网站 <http://www.cflacp.com>

目 录

- 1 / 孙建业 □ 幻想的隐喻
——反思“哈利·波特”现象
- 11 / 何楠 □ 群魔众生皆在纸笔间
- 18 / 李吉 □ 魔法离现实究竟有多远?
- 23 / 侯佳 □ 走入魔幻世界
——《哈利·波特》原著及电影分析
- 27 / 张晓莉 □ 见证哈利·波特的成长
- 34 / 和海佳 □ “哈利·波特”与商业运作
- 42 / 李亨 □ 《哈利·波特》——魔法式的欢乐
- 47 / 从林 □ 黑巫师的魅力
——解读《哈利·波特》成人热现象
- 51 / 梁笑 □ 论《哈利·波特》的电影改编
- 54 / 崔子千 □ 《哈利·波特》的商业成功
- 58 / 陈媛媛 □ 《哈利·波特》创造商业神话
——从欣赏群体分析走红原因
- 62 / 郭娜 □ 《哈利·波特》给予我们的启示
- 66 / 李茹涵 □ 《哈利·波特》的双重适应性
——论读者差异的阅读动机

72 / 李诗晓 ☐ 从“两极对立”看《哈利·波特》

78 / 李 颖 ☐ 看《哈利·波特》如何征服市场

83 / 谭 慧 ☐ 从《哈利·波特》看传统题材的创新

88 / 王 储 ☐ 魔法世界的构建

——浅析西方魔幻文化对《哈利·波特》系列的影响

92 / 王 萌 ☐ 《哈利·波特与阿兹卡班的囚徒》中的成长元素

98 / 王 蒙 ☐ 浅析《哈利·波特》的象征意义

102 / 王 燕 ☐ 前进中的探索

——由《哈利·波特》看我国儿童文学

105 / 王亦勉 ☐ 《哈利·波特》——西方再造神话

109 / 王子烨 ☐ 对《哈利·波特》系列成功的几点看法

111 / 毋 瑕 ☐ 试析《哈利·波特》系列电影的叙事模式

116 / 肖 红 ☐ 艺术源于生活

——由《哈利·波特》想到的

121 / 涂 娟 ☐ 浅谈《哈利·波特》中的人性化

125 / 阳 倩 ☐ 不只是“儿童电影”

——我眼中的《哈利·波特》

128 / 殷秀颀 ☐ 真正的儿童世界

——《哈利·波特》为何能吸引孩子的眼球

133 / 尤美倩 ☐ 反思：大幻想大制作留给我们什么

——豪华的闹剧《哈利·波特》

138 / 张 萌 ☐ 《哈利·波特》的启示

142 / 陈辉辉 ☐ “上帝”惹的祸

——从《哈利·波特》看诱惑

- 145 / 高 嵩 ☐ 市场与商业的魔法
——分析《哈利·波特》走红原因
- 151 / 黄媛媛 ☐ 哈利·波特的魔法世界
- 155 / 姜 琳 ☐ 《哈利·波特》中的虚拟世界
- 159 / 李秋玥 ☐ 在麻瓜的世界里窥探魔法的世界
- 163 / 李雯丽 ☐ 《哈利·波特》的启示
- 167 / 李振兴 ☐ 从《哈利·波特》看中国大众的弱点
- 172 / 刘 畅 ☐ 《哈利·波特》——席卷世界的《还珠格格》
- 176 / 刘珏评 ☐ 电影·梦·现实
- 180 / 刘瑞宁 ☐ 像哈利一样飞上天
- 184 / 罗秀芬 ☐ 穿起珍珠的项链
- 188 / 马永继 ☐ 《哈利·波特》教益多多
- 192 / 彭 欢 ☐ 哈利·波特这个孩子
- 196 / 岐 尧 ☐ 《哈利·波特》
——儿童文学中的成人倾向
- 200 / 王廷斌 ☐ 《哈利·波特》的吸引力
- 204 / 杨 光 ☐ 童话让孩子早熟
——浅析《哈利·波特》
- 209 / 杨海宁 ☐ 《哈利·波特》和中国玄幻小说
- 213 / 杨丽伟 ☐ 新瓶装旧酒,要怎么装?
——由《哈利·波特》引发的深度思考
- 217 / 于飞江 ☐ 抛开技术层面谈《哈利·波特》的成功
- 222 / 蔡佳锡 ☐ 从《哈利·波特》看儿童审美取向,兼谈创作
- 227 / 秘天慧 ☐ 属于成人的《哈利·波特》

232 / 田 岳 ☐ 80年代生人

——看《西游记》和《哈利·波特》

236 / 成 苗 ☐ 《哈利·波特》中的三个人物

240 / 李菲娜 ☐ 《哈利·波特》究竟赢在哪里

245 / 吴 琦 ☐ 我从《哈利·波特》中读到的

248 / 张 承 ☐ 欧洲古典魔幻文化的新生

——浅析《哈利·波特》中的文化继承与创新

254 / 水凉雾 ☐ 也寄大读者

——由《哈利·波特》联系到中国动画片

幻境的隐喻

□ 孙建业

——反思“哈利·波特”现象

摘要:新世纪伊始,一部《哈利·波特》沸腾了全球,掀起了无数的喧哗和骚动。现今看来,《哈利·波特》已不仅仅是一部简单的畅销奇幻小说或电影,而是产生奇幻情境的文化背景体现。本文要探讨的,正是这文化背景所折射出的双重表意。笔者认为,《哈利·波特》一方面发端于悠久的西方巫文化传统并负载着反叛现代性的文化寻根思潮,另一方面却在传播过程中被以好莱坞为代表的大众文化所消解和重构,成为人们惯常的娱乐消费品。因此,与其说人类借《哈利·波特》创造了一个神奇的魔法世界,不如说幻境的背后,隐喻着人类当前的困境。

关键词:哈利·波特 巫文化 莱坞文化 隐喻

一、《哈利·波特》文化探源

《哈利·波特》所呈现的奇幻情境的主人是一群会魔法的巫师,因此,笔者试图从西方巫文化的历史演进中探究《哈利·波特》的文化意义。

著名人类学家弗雷泽在其著作《金枝》中把人类智力的发展划

分为三个阶段:巫术、宗教和科学。巫术是人类认知能力发展的低级阶段的产物。对于早期原始人类来说,人对自然表现为双重属性:一方面依赖自然,一方面又力图改造自然。由于对自然缺乏认识,原始人类对各种奇特的自然现象怀有恐惧的心理,并由恐惧转为对自然的崇拜。于是,“万物有灵”成为了原始人类主要的思维特征,原始人认为通过一定的法术可以使人与万物相互感应,从而获得超自然的力量来征服自然。由此产生了原始的宗教祭祀和巫术活动。随着语言的形成,人们用幻想的方式对自然界以及社会形式进行不自觉的艺术加工,因而产生了神话。当人们将自然界中各种他们认为是变幻莫测的神秘力量神圣化、理论化、体系化之后,宗教诞生了。

宗教不仅是一种文化现象,还是一种社会现象。宗教的发展与社会分工的发展密切相关。社会分工反映到宗教体系中便是赋予各种神灵不同的职能,而社会分工本身也造就了部落酋长和巫师阶层。国家出现后,部落酋长成了国王,巫师成了神职人员。至此我们看到,作为被统治阶层的巫师,其命运与统治阶层的宗教信仰息息相关,一旦统治阶层的信仰偏移,神职人员往往是直接受害者。

中世纪时期,在基督教逐渐成为占欧洲统治地位的意识形态的过程中,神学家们利用他们丰富的想像将古希腊以来的神话重新构造,创立了一个简单而实用的基督教神话体系,表现为上帝与魔鬼二元对立,并以上帝为中心。上帝是世界上一切善的源泉,而魔鬼撒旦是一切恶的祸根。更为极端的是,中世纪神学家们不但将以往神话、民间传说中的相貌丑陋、五官不端正或身形奇特的生物统统划分给了魔鬼撒旦,还把非基督教信仰的人们也当成魔鬼

来看待。因此,大批非基督教神职人员(包括传统的巫师)遭到了前所未有的宗教迫害。数千年间,西方奇幻文化的主流一直是上帝和周围一帮慈眉善目小巧玲珑的天使,而巫师只能隐藏在民间某个阴暗潮湿的角落,作为撒旦的信徒给上帝制造一些比自身遭的报应小得多的麻烦。

当中世纪的阴霾消散殆尽后,以巫师为首的异教徒们小心谨慎了一阵子,刚想探出脑袋,启蒙运动开始了。在理性至上的呐喊中,巫师此番被看成是迷信的传播者,仍旧封闭在文化的边缘。19世纪初,经过浪漫主义文化对中世纪奇幻文学的重新解读,原本象征着邪恶与异端的魔法和巫术历史性地取得了合法的生存权利,巫师和妖怪精灵们终于可以以正面的形象展露于世人面前。可没多久,批判现实之风刮起,仅仅享受了一缕阳光的怪物和巫师们又一次陷入了伸手不见五指的黑夜。

20世纪,西方社会发生了重大变革,资本主义制度在各国相继确立并完善,科学取代了宗教成为了人们新的信仰,实证主义哲学代替了经典哲学占据主导地位。第三次工业革命以后,西方发达国家步入了现代化社会,物质文明达到了空前的繁荣。然而,物质文明的昌盛并不意味着精神境界的提升。相反,在这些发达的西方工业社会里,物质主义、金钱崇拜、性别歧视、环境污染种种现代“文明”的病态特征正逐步侵蚀着人类的精神家园,人们已经无法从资本主义内部解决现代性带来的内源性文化危机。无尽的彷徨中,一些人的眼前突然闪现出一道朦胧的“灵光”,与其在无可更改的现代物质社会中左右徘徊,不如从古老淳朴的原始文化中找寻精神价值,于是从20世纪六七十年代起,一股反叛现代性的文化寻根浪潮在西方兴起了。人们对西方传统话语中的“原始”作了

重新定义,原始不再是落后与蒙昧的标志,而是指异化前的生命状态,自然、纯真、救赎也成了原始的同义词。这一文化寻根思潮在西方学术界又被称做“新时代(New Age)运动”。西方学者将新时代运动定义为“促使人类思想意识转型的所有活动”^①,这种转型相当于一场心灵与精神的革命,主要体现在对萨满教、巫术等非基督教修行方式的推崇并重新提倡“万物有灵”,在灵性状态中找到精神的皈依点,达到人与自然、人与社会、人与宇宙的想像性和谐。

90年代中期以后,现代技术进一步发展,信息时代的来临,全球化的加剧,物质文明更有了质的飞跃,现代性的危机也日益加深。“新时代精神”所倡导的文化寻根也在某种程度上越来越深入人心。以文化寻根为主导思想的出版物通过印刷媒体于这一时期相继问世,并几乎都成为西方国家的畅销读物。如1994年美国人詹姆斯·莱德菲尔德的《塞莱斯廷预言》,卡斯塔内达的《唐望的教诲:亚基文化的知识系统》、《力量的传奇:一个现代巫师的故事》、《前往伊斯兰的旅程》,伦敦大学人类学家苏珊·格林伍德的《魔法与巫术百科全书》等等。这些著作虽然有通俗和学术之分,但彼此都存在共通的地方,就是对异教文化的追寻和对巫术思维的认同。而诞生于20世纪中期的奇幻文学作品《魔戒之王》于世纪末的再次热销,也向人们预示了以新时代运动为标志的文化寻根思潮跨世纪演化的趋势。

21世纪来临了,几经沧桑的巫文化终于凭借《哈利·波特》张扬得淋漓尽致,曾经被压抑得太久的巫师、怪物们,竟戏剧般地被推举为新的人类精神救世主,他们所栖居的奇幻世界也享受着“伊甸园”的美誉。这是巫师们的胜利,还是人类的悲哀?

二、《哈利·波特》与好莱坞文化

我们应当承认,西方传统的巫文化以及反现代性的文化寻根思潮的确是《哈利·波特》萌生并滋长的文化土壤,但光靠土壤里的那点有机物是无法让其蔓延全球的,除非注入新的养料,这个养料就是好莱坞。正是由于好莱坞将《哈利·波特》改编成了电影全球发行,才使得原著小说的销量在全球范围内激增,因此要进一步探寻“哈利·波特”现象,必须了解好莱坞的文化本质。

好莱坞文化一个无须争论的特征是其鲜明的大众文化立场,好莱坞电影也是人们公认的大众文化传播的主导媒介之一。从媒介文化的发展来看,20世纪后半叶,印刷媒介的时代已逐渐没落,电子媒介蒸蒸日上。著名传播学者麦克·卢汉曾提出过一个观点——“媒介即讯息”,他的意思是说,不同的媒介对信息的表达方式是不同的。因此,“每一种媒介都为思考、表达思想和抒发情感的方式提供了新的定位,从而创造出独特的话语符号”^②。不知是谁曾经在赞叹《哈利·波特》时喊出了“文学英雄的力量能够重新点燃世界的阅读兴趣”的口号,这显然是对印刷媒介一种无力的辩护。如今是电子媒介统治的时代,印刷媒介由于其自身的某些特性还依然存在这已是公认的事实,但书籍和阅读的功能已经有了明显的变化。除了少数精英文化者所著的学术著作外,书籍几乎成了电子媒体的附属品。美国学者尼尔·波兹曼曾对此作过形象的比喻:“一条逐渐被污染的河流会变得有毒,大多数鱼类都灭绝了,游泳成为一种危险。但即使是这样,这条河看上去还是正常的,人们还可以在上面划船。”^③河流的用途还在,可是价值却大大降低了。

电子媒介完全颠覆了印刷媒介所涵盖的人文传统,它依靠快捷的传播速度、超大的信息容量遍及世界各地,大众传媒正是在电子技术兴盛的基础上发展壮大,瞬间成为强势媒体。文化在新的媒介中再一次被重新阐释——娱乐成为了文化的载体。学者陈卫星在其著作《传播的观念》中阐述道:“从传播的功能来说,当代大众文化的兴盛是为满足人们的娱乐需求,娱乐对人的意义远胜于手段,是人心理成长的必经过程。现代大众传播的发展为人们的娱乐需要提供了多样化的手段,提供娱乐也无可争议地成为大众传播的主要社会功能之一……”从娱乐功能出发,好莱坞文化的本质也就清晰可辨了。

法国未来学者雅克·阿塔利编写了一部《21 世纪词典》,书中这样阐释“电影”一词:“高科技娱乐的主要形式,人们可以借此体验离家出走、观光旅游、幻想、冒险、美好和反叛的感受。面对新的虚拟漫游形式的挑战,电影娱乐将越来越离奇,更加突出表现那些漫游英雄通过漫游工具进行冒险的感受和激情。”在全球化趋势不可逆转的新世纪,在大众传媒统领全球的今天,一度坚守艺术电影阵地的法国人也不得不正视一个不愿接受的事实——好莱坞电影把握住了时代的脉络。早在 1935 年,马克思主义批评家本雅明就在《机械复制时代的艺术作品》一文中谈道:“消遣性接受随着日益在所有艺术领域中得到推重而引人注目,而且它成了知觉已发生深刻变化的迹象。这种消遣性接受借助电影便获得了特有的实验工具。”消遣性即娱乐性。本雅明早就看出艺术作品的机械复制性改变了大众与艺术的关系,电影以其连续活动的画面,割裂了人们对传统绘画的“凝神”欣赏,抑制了传统艺术的膜拜价值。而活动画面所产生的“惊颤效果”,使观众“成为了一位主考官,但这是一

位心不在焉的主考官”^④。好莱坞电影将“惊颤效果”发挥到了极致,它利用高科技带来的无与伦比的视听冲击力满足观众的娱乐性需求,一种与凝神欣赏完全对立的消遣性鉴赏成为了媒介全球化时代大众接受美学的主流。

此时我们来看被改编成电影的《哈利·波特》。毫无疑问,电影《哈利·波特》绝对是一部典型的好莱坞电影,它符合好莱坞文化的程度致使笔者都懒得赘述。这里只举一个例子,当读者在阅读《哈利·波特》原著的时候,看到邪恶巫师伏地魔出现,或碰到三头犬、巨怪、蛇怪等怪物出场的时候,或许会停下想想,这些事物似乎在西方传统奇幻文化中似曾相识,若继续深入考证,还能获得超越情节之上的审美体验。可是电影却不同,虽然书中的事物同样在电影中得到复制,但是迅速变化的电影画面是容不得人们思考的,观众所获得的,就是巨怪将大棒抡向银幕的瞬间内分泌旺盛带来的快感。更值得质疑的是,当享受完了视觉冲击再去阅读《哈利·波特》时,有多少人还会关注本来就散乱于书中的文化精神?

法兰克福学派的代表阿多诺和霍克海默在《启蒙辩证法》中对快感的论述可以看做是对好莱坞电影文化最好的评价,书中说道:“快感总是意味着一无所思,意味着忘却痛苦,即使是身在痛苦之中。从根本上说它是一筹莫展的。它是逃脱。但它并非人们所说的,是在逃避苦难的现实,而是在逃脱最后留存的一点反抗思想。娱乐许诺给人的自由,就是逃脱思想和否定。”^⑤的确,以好莱坞为标志的文化工业的娱乐功能要求去其文化取其同化,一切文化精神都以娱乐的形式被大众传媒消解、重构,一切神话都变成娱乐神话。结果,众神不是在娱乐中狂欢,就是在娱乐里消亡。

三、幻境的隐喻

《哈利·波特》是人们对抗物质主义时采取的文化寻根策略的产物,它所建构的魔法世界,正是人类反叛现实的精神世外桃源,而这种反叛却最终成为大众文化中人们的娱乐消费品。于是具有悖论意义的问题出现了,具有叛逆姿态的“反文化”先是在大众传播媒介中悄然过渡为一种亚文化,而亚文化一旦被市场认可,便不可避免地被人文化工业的窠臼中。英国学者约翰·斯道雷说:“当文化工业最终成功地将亚文化的抵抗倾向推向总体消费市场并获得利润时,亚文化总是会抛开原先的独创性和对立性,走向了与商业的融合并起到缓和意识形态矛盾的作用。”^⑥且不论这位学者基于一个什么样的文化立场,就这段文字而言,笔者感受到一丝无奈,一丝无从对大众文化作出合理的价值评判的无奈。

我们不妨用批判的目光来审视大众文化语境下的“哈利·波特”现象。有两位预言家曾对人类未来作出过消极的预测,一位是英国著名科幻作家奥威尔,他在1949年写的小说《1984》中预言,人类会受到外来者的独裁统治,届时人们奴役于专制,文化受到控制,精神枷锁如同监狱一般拴在人们身上,人们面临着精神的全面崩溃。这一预言引申为物质文明畸形发展会导致人们成为机械工业的附庸,人成为异化的动物。另一位是英国博物学家赫胥黎,他在1932年发表的科幻小说《美丽新世界》中预言,随着科学技术的发达,人们越来越依赖于技术,越来越偏爱高科技带来的感官享受,在汪洋的信息之海面前越来越无助,最终真理在无聊琐碎的世事中自我迷失,人们在对娱乐的无尽欲望中自生自灭。

有趣的是,人们往往更容易认识到前一种预言,并以积极的态度考虑对策,可对后一种却总是忽略,甚至根本不把它当成预言,而当成普遍的事实。因为人们并不认为娱乐和自生自灭之间存在着因果联系,在大众文化的关怀下终其一生也没有什么不好。

然而一些神智清醒的人意识到,他们确已被大众传媒中的通俗娱乐和过剩信息淹没,他们不知道如何选择,只有被动地接受。托夫勒对此也早有预见,“人处理信息的能力是有限的,使系统过载将导致工作的严重倒退”^⑦,在大众传播带来的信息过载的情况下,将有多少人会在大量信息面前干脆退却,成为寄生虫?赫胥黎的预言正在有条不紊地实现着。波茨曼警告道:“如果一个民族分心于繁杂琐事,如果文化生活被重新定义为娱乐而周而复始,如果严肃的公众对话变成了幼稚的婴儿语言,总而言之,如果人民蜕化为被动的受众,而一切公共事务形同杂耍,那么这个民族就会发现自己危在旦夕,文化灭亡的命运就在劫难逃。”^⑧

哈利·波特为了逃避现实世界而来到了幻境,可是他惊奇地发现,原来幻境也是现实世界的一部分,它不过是人们用来储藏幻想的仓库。在这个幻境的背后,还包藏着一个隐喻,它无情地揭示了人类在这个文化多元主义时代下的困境——人们已不能辨认幻想和现实,即将成为一个娱乐至死的物种。

注释:

①引自《西方文化寻根思潮的跨世纪演化——透视新时代运动》一文。作者:叶舒宪。文章来源:灵魂的庙宇。

②[美]尼尔·波兹曼:《娱乐至死》,章艳译,广西师范大学出版社,2004年,第12页。

③[美]尼尔·波兹曼:《娱乐至死》,章艳译,广西师范大学出版社,2004年,第34页。

④[德]瓦尔特·本雅明:《机械复制时代的艺术作品》,王才勇译,中国城市出版社,

2002年,第128页。

⑤转引自蓝爱国:《好莱坞主义——影像民间及其工业化》,广西师范大学出版社,2003年,第16页。

⑥转引自陈卫星:《传播的观念》,人民出版社,2004年,第285页。

⑦[美]威廉·施拉姆、波特:《传播学概论》,陈亮译,新华出版社,1984年,第304页。

⑧[美]尼尔·波兹曼:《娱乐至死》,章艳译,广西师范大学出版社,2004年,第202页。

参考书目:

张建业、吴思敬:《文学原理》,中国社会科学出版社,1998年。

司马云杰:《文化悖论》,山西人民出版社,2003年。

[美]威廉·施拉姆、波特:《传播学概论》,陈亮译,新华出版社,1984年。

陈卫星:《传播的观念》,人民出版社,2004年。

[法]雅克·阿塔利:《21世纪词典》,梁志斐,周铁山译,广西师范大学出版社,2004年。

[德]瓦尔特·本雅明:《机械复制时代的艺术作品》,王才勇译,中国城市出版社,2002年。

蓝爱国:《好莱坞主义——影像民间及其工业化》,广西师范大学出版社,2003年。

[美]尼尔·波兹曼:《娱乐至死》,章艳译,广西师范大学出版社,2004年。

叶舒宪:《西方文化寻根思潮的跨世纪演化——透视新时代运动》。文章来源:灵魂的庙宇。