

中央高校基本科研业务费研究专项（哲学社会科学）项目
——青年教师科研启动基金项目“美国电视真人秀：
文化工业与身份认同”（skq01247）



四川大学外国语学院
学术文丛

真实的建构与消解

——美国电视真人秀中的身体与社会

吕琪 著



Construction and Dissolving of Reality:
Body and Society in American Reality TV Shows



Sichuan University Press
四川大学出版社

中央高校基本科研业务费研究专项（哲学社会科学）项目
——青年教师科研启动基金项目“美国电视真人秀：
文化工业与身份认同”（skq01247）

真实的建构与消解

——美国电视真人秀中的身体与社会

吕琪 著

Construction and Dissolving of Reality:
Body and Society in American Reality TV Shows



Sichuan University Press
四川大学出版社

责任编辑:王 玮
责任校对:陈 蓉
封面设计:米迦设计工作室
责任印制:王 炜

图书在版编目(CIP)数据

真实的建构与消解:美国电视真人秀中的身体与社会 / 吕琪著. —成都:四川大学出版社, 2016. 7

(四川大学外国语学院学术文丛)

ISBN 978-7-5614-9684-8

I. ①真… II. ①吕… III. ①文娱活动—电视节目—研究—美国 IV. ①G229.712

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 162496 号

书名 真实的建构——美国电视真人秀中的身体与社会
Zhenshi de Jiangou—Meiguo Dianshi Zhenrenxiu zhong de Shenti yu Shehui

著 者	吕 琪
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
书 号	ISBN 978-7-5614-9684-8
印 刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	148 mm×210 mm
印 张	12.5
字 数	324 千字
版 次	2016 年 11 月第 1 版
印 次	2016 年 11 月第 1 次印刷
定 价	35.00 元



版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科联系。

电话:(028)85408408/(028)85401670/
(028)85408023 邮政编码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

◆网址:<http://www.scupress.net>



自 20 世纪 60 年代英国伯明翰学派在文化研究另辟蹊径以来，传媒研究一直“处于文化研究的中心位置”（at the heart of cultural studies）^① 并具有明显的跨学科性质。对于文化研究学者而言，传媒产业及其文化产品既是政治体制、社会文化与技术联姻的产物，又毫无疑问积极参与到社会发展与文化形塑的进程当中。最近十年，随着新媒体技术的迅猛发展，大众传媒的概念似乎正在逐渐被自媒体、分众等新概念所替代，然而，事实是，在新媒体技术的时代，跨国、跨领域兼并连纵的大众传媒集团丝毫未显颓势，整个传媒产业反而因与新技术的融合而更加繁荣。因此，大众传媒的概念实际上仍有其意义，对大众传媒的研究也依然具有重要的价值。吕琪老师基于自己潜心研究多年的心得而完成的这部专著着重研究了美国电视真人秀。美国电视真人秀正是伴随着新媒体技术的发展而异军突起的商业电视节目新形态，其席卷荧屏的发展态势之猛烈，对美国电视整个生态的影响之巨大，都足以让其成为审视美国当下社会文化的症候及分析其发展趋势的恰当的切入点。

^① Jessica Munns, Gita Rajan, eds.: *A Cultural Studies Reader: History, Theory, Practice*, New York: Longman, 1995, p. 297.



吕琪老师是我的青年同事，对美国传媒文化研究一直有着浓厚的兴趣，长于把文学批评理论与文化研究相结合，对媒体现象进行学理梳理和社会性分析。该著作是她在博士学习和研究的扎实基础上取得的成果之一，显示了她对大众流行的文化现象背后的历史、社会和意识形态因素一贯的敏锐体察和独到解读。作者将真人秀的研究置于媒体形态研究的学理框架内，梳理了国内外学界对真人秀研究的现状，界定了研究的对象、理论视角、研究内容和研究意义，从历史、文本和社会三个方面对真人秀的形态发展历史、形态特征、社会功能和文化影响进行了全面的考察，并集中研究了电视真人秀对现实进行建构与消解的方式与影响。

该著作对真人秀发展的历史分析主要从两方面展开：一是梳理了真人秀所传承的秀文化的传统，指出美国秀文化的繁荣在于其娱乐性和大众性间的紧密联系，但植根于美国多元民族杂糅社会境况下的美国秀文化始终将文化偏见和歧视作为创造娱乐性的资源；二是重在分析美国电视节目形态发展过程中电视与真实之间的关系变化，真实被电视化以及电视被真实化的交织共生状态。因此，电视真人秀的出现和它在流行文化中的得势就不是一种偶然现象，而具有历史的必然性，是美国商业电视为了履行其对真实进行定义的社会功能与它需要保持高度娱乐性的业态要求所造就的。在进行历史分析的基础上，作者用了相当大的篇幅选择了美国 21 世纪第一个十年最流行、最有影响力和代表性的大量真人秀节目文本作为案例分析，进一步从微观角度分析了真人秀文本对真实的象征系统进行建构的方式。

该著作对真人秀文本进行意识形态分析的全面和犀利体现在：以社会学的身体研究相关理论为基础，作者既聚焦于真人秀文本对真人秀参与者的身体与身份的利用，又剖析了真人秀参与者利用自身的身体与身份资本建构自身认同和社会定位的方式，

进而落脚在这些具有冲突和颠覆潜力的意识形态素，如何被叙事整合为一个有机的象征系统，最终有效地起到对主流意识形态的支撑作用。著作的最后一章再次把真人秀放到宏观的社会语境当中进行研究，也是全书的亮点之一，作者敏锐地指出电视真人秀在新媒体时代起到的不可替代的社会实验场所的功能，而这一功能也就赋予了这一高度娱乐性的节目形态参与政治的潜力。

吕琪博士对真人秀的关注始于其 2008 年至 2009 年在美国南加州查普曼大学访学期间，其时正值美国总统大选的高潮，娱乐与政治的多样复杂的联姻让其甚为有感，进而将真人秀作为严肃的科研课题进行剥丝抽茧般考量。现在吕琪博士的新作即将付梓，又恰逢美国 2016 年总统大选进行到最盛之时，此次选举由于两位总统候选人的突出个性和话题性而似乎具有高度的娱乐性，正如一出充满戏剧性的“真人秀”引来世界的围观，而其中的一位候选人恰是她专辟一章进行分析的流行真人秀节目的主角，不可不谓是一种具有深意的巧合。大众媒体的娱乐性背后所深藏的政治议题是具有极大现实意义的研究领域，潜力巨大，期待吕琪博士在未来的研究中做出更多的探索。

是为序。

石 坚

于川大花园

2016 年 11 月 1 日

摘 要



在 20 世纪末到 21 世纪初的美国，一种新的电视节目形态——真人秀——迅速崛起，成为一种不可忽视的文化现象。其崛起之时，正是美国电视产业面对来自新媒体的挑战而前途未卜之际。但是作为一种成熟的大众传媒形式和产业，电视对美国大众文化的塑造与主流观念的传递，仍然起着不可取代的作用。美国电视的运行机制高度依赖于形态划分，这意味着一种新形态的大规模崛起往往暗示了电视产业正在发生某种重要转型和变化，我们可以借以审视美国当下的社会与文化的变化趋势与潮流。电视真人秀将“真实”作为自身的形态标签，却又将“真人”（即非演员性质的以本色出现的节目参与者）作为最重要的娱乐卖点，因此它又提供给我们一个审视电视与真实、电视与大众关系的极佳视角。本书以美国电视真人秀为研究对象，旨在从历史、文本和社会的角度对这一新形态的发展历史、形态特征、社会功能和文化影响进行全面的考察，并以此讨论电视真人秀、真人与社会间的多维关系，其中电视真人秀对真实的建构与消解是本书研究的重点。

美国电视真人秀为我们提供的文本有两个层面。首先，它本身即是一个电视节目形态发展历史的文本，这一文本要置于历史



和社会的框架下进行解读；此外，它的迅速流行和繁荣又给我们提供了相当丰富的可供细读分析的当下的影像语言文本。本书选择了美国电视真人秀中具有代表性和影响力的四组案例作为文本细读对象。它们分别是美国哥伦比亚广播公司（CBS）电视台的《生存者》（*Survivor*）和《老大哥》（*Big Brother*），美国全国广播公司（NBC）电视台的《学徒》（*The Apprentice*），福克斯（Fox）电视台的《美国偶像》（*American Idol*），美国广播公司（ABC）电视台的《单身汉》（*The Bachelor*）、《超级保姆（美国版）》（*Super Nanny: American Version*）以及《极致改造之家庭版》（*Extreme Makeover: Home Edition*）。这些真人秀节目既代表了真人秀的不同子形态，又都属于美国四大无线电视网的金牌节目，具有较大的社会影响力和号召力；它们所涉及的内容、要素构成和叙事方式既各有特点和侧重，又相互呼应，具有充足的可比性。本书既力图从宏观的角度把握作为一种新形态的电视真人秀在历史、文化和社会中的表征意义，又努力尝试对它的内容进行文学文本式的细读，从微观的角度，深入、细化地评析文本的具体内容和构建方式。本书主要聚焦于这些文本围绕真人的身体和身份所编织的象征体系、这些象征体系建构真实和阐释真实的方式及其最终所实现的意识形态的功能。

本书认为，电视真人秀是一种新兴的主流电视节目形态，在继承美国“秀”文化和电视文化的双重传统的基础上，将真人秀参与者的身份与身体作为真实性的源泉和建构真实的载体，从而深入介入并重塑真实，实现了其整合个体的社会认同与国家的意识形态功能，又反映并助推了新媒体时代的文化转型。

围绕这一总论点，本书主要分为三个部分七个章节进行了分层论证。绪论介绍了选题缘由和研究对象，对媒体形态研究的学术背景和流派进行了梳理，界定了研究内容和意义以及主要的研

研究方法和理论,提供了电视真人秀相关研究的国内外综述。在研究理论和方法上,本书主要综合应用约翰·汤普森对文化文本的意识形态分析方法和社会学的身体研究的相关理论。汤普森的意识形态分析方法强调将文本视为象征形式的集合整体,置于历史文化的框架下进行分析,而社会学的身体研究的核心议题则与本书对真人在真人秀的文本构建乃至社会功能的实现上所起作用的关注不谋而合。将两者结合运用到电视真人秀的文本细读当中,则是本书在电视真人秀的研究方法上做出的一种探索和创新。

本书的第一章和第二章主要从历史的角度梳理美国电视真人秀的形态特征与形态化的历程。第一章简要梳理了真人秀所传承的“秀”文化的传统,讨论它所依托的美国电视媒体的性质,并从历史文化的角度定义和限定本书所讨论的电视真人秀。美国“秀”文化的特征与精髓在于其娱乐性和大众性的紧密联系,它对于塑造一个有别于欧洲传统的美国文化具有建设性的意义。但是另一方面,美国“秀”文化又始终将文化偏见和歧视作为其娱乐性的创造性源泉,将历史和社会的烙印深深打在娱乐文化的产品之上。美国电视是美国“秀”文化在电子传媒时代最重要的载体,它既承袭了“秀”文化的娱乐化传统,又因其在技术上与真实的天然联系而不断塑造着“秀”文化新的面貌。围绕电视的真实性和娱乐性所产生的争议也影响了学术界对电视真人秀这一形态的认同与定义。在分析学术界围绕真人秀所产生的争议的基础上,本书将所讨论的电视真人秀进行了文化历史意义上的定义:“为20世纪90年代末到21世纪初,美国电视网中出现的以真人(包括普通人和名人)本色出境,以展示或者竞技才艺、展示或竞技常态和特殊情景中的个人与群体的经历和生活状态等为内容,通常运用全国范围大规模海选或者观众投票等鼓励即时互动的节目手段,在黄金时段播出的以没有剧本地真实呈现



冲突与改变为卖点的娱乐节目形态。”

在这一定义的基础上，第二章以电视与真实间的关系作为梳理脉络，在美国电视节目形态演变的框架中回顾电视真人秀的形态化历程，并对电视真人秀的子形态进行了划分。美国电视与真实间的关系经历了从呈现真实、参与真实，再到重塑真实的过程。在这个过程中，电视不断调整其组织现实影像的方式以满足受众对真实的预期。体育比赛转播、新闻报道以及纪录和文献片将电视对真实的呈现引向了对矛盾和冲突的反映；综艺秀、游戏秀和脱口秀，则在普通人的普通性与真实性之间建立了明确的关联，为电视全面进入重塑真实的阶段打下了基础。电视的社会影响力和它所呈现的真实在事实上的“超真实”性，进一步刺激了受众期待通过电视改变生活现实的渴望。在这些形态发展的基础上，电视真人秀这一形态明确地将“真人参与”和“重塑真实”两个因素相结合，进一步模糊并跨越了电视真实与现实真实间的界限，开启了一种新的节目形态。这一节目形态强调普通到非凡之间的各种转换方式，并且将之塑造为可以通过电视实现的真实。本书也据此为电视真人秀的子形态划分提供了一种新的研究思路，以补充传统的总结归纳型划分方式在理论思考上的不足。

第三章到第六章则以文本细读的方式审视了电视真人秀围绕真人参与者所调用的象征形式系统，这些系统所构建的真实以及它们颠覆、支撑或巩固的观念。第三章主要讨论哥伦比亚广播公司电视台的《生存者》节目，从纵向的角度重点对相隔十年的第一季与第十九季的文本进行对比分析。《生存者》利用真人参与者身体和身份上的多元化，在异国情调的蛮荒之中巧妙还原了一个微缩的当下美国社会，同时它通过挖掘真人身体和身份上的矛盾潜力以制造冲突和戏剧性，并以此凸显其真实性。它将自然

态的身体与文明化的社会竞争规则置于生存的游戏当中，两者的碰撞和身体的最终屈服隐喻了现代人之生存境况。同样是将竞争作为叙事的中心线路并将真人的身份作为戏剧性冲突的源泉，第四章的分析案例美国全国广播公司（NBC）电视台的《学徒》则将真人们置于纽约这一现代化大城市的心脏——曼哈顿区，与《生存者》互文。《学徒》更为明确地将真人参与者化身为种种二元对立模式的要素，其中男性与女性以及精英与草根的对立被作为贯穿整个前三季的冲突模式。“无剧本”的竞争结果存在颠覆传统观念的潜力，但象征和叙事却依然巩固了二元对立中前项的优越地位。除了调用普通真人作为戏剧性的资源，《学徒》还塑造了名人特朗普这一重要的象征，作为整个真人秀合法性的核心，通过将之化身为“美国梦”的代言人，树立他的权威，最终社会的等级制度被个人成败所取代，从而消解了制度化不平等的现实。

《生存者》和《学徒》通过精心控制选角来保证参与其中的真人的代表性和戏剧性潜力。《美国偶像》则另辟蹊径，将公开的选角过程作为最重要的叙事策略，既凸显真人秀的真实性又最大限度地调用了真人资源。第五章以《美国偶像》为案例，主要分析这一真人秀将具有个性的真人们的身体进行分类呈现，并步步打造为符合“美国偶像”标准的流行音乐偶像的过程，并剖析真人参与者和受众是如何被鼓动加入文化产品的生产流程，以及其最终自愿被整合进文化工业方式的过程。《美国偶像》通过这一过程持续地向流行文化工业和现行的经济与政治体制致敬，有效地将个人认同、流行文化工业认同和国家意识联系起来。

与前三章主要通过对单个真人秀的多个文本进行纵向分析不同，第六章选取从哥伦比亚广播公司电视台的《老大哥》到美



国广播公司电视台的《单身汉》、《超级保姆》（美国版）以及《极致改造之家庭版》的一组四个真人秀进行横向比较分析，讨论这一子形态下的真人秀对日常生活全方位介入的范围、力度与方式。从个体的人际交往到爱情婚姻中的两性关系，再到家庭的秩序乃至社区的运作，日常生活因真人秀的介入而显得非凡。在非凡的奇观效应下，真人的身体和生活方式所受到社会和机制的规诫与控制首先被娱乐化，之后被日常化和常规化，最后被内化为真人自我的要求和行为方式。

最后，第七章从宏观的角度将美国电视真人秀置于它所植根的当下社会背景中进一步考察。本书认为电视真人秀充当了新媒体时代的社会实验场所，电视也因此重新巩固和调整了自身的社会功能以及履行这一功能的方式。真人秀的节目在象征体系上发挥着整合国家与社会认同的意识形态功能，同时，它助推了大众更主动、积极，以更具有创造性的方式参与大众文化的生产。它所提供的社会实践的平台，具有将娱乐的文化力量引向更严肃的政治议题的潜力。

笔者希望通过对电视真人秀这一电视新形态的全面考察，更具体地探究大众媒介影响和塑造社会与文化的方式与趋势，同时也希望借此对文学研究与大众文化研究间的贯通做出新的尝试和贡献。

关键词：美国电视真人秀；真人；象征形式；意识形态；身体

At the turn of the 20th and 21st centuries, Reality TV or Reality TV Show emerged and thrived rapidly in America as a new television genre, which has become a noticeable cultural phenomenon. Its rapid development is sided with the unsure future of American television industry which is facing the challenges posed by the new media. Yet, as a very mature mass communication medium and an industry, television is still playing a crucial role in shaping American mass culture as well as conveying mainstream ideas. American television relies highly on genres, thus the big rise of a new genre usually suggest this industry is undergoing some important transformation and changes, via which we can examine the trends and ethos of current American society and culture. Besides, Reality TV is the television genre which is named clearly with the very tag of "reality", but it also sells the participations of "real people" as the most important entertaining element, so it offers us a particularly good angle of view into the complex relationships between television and reality, and between television and its viewers. Studying American Reality TV in historical, textual and social contexts, this book aims to provide an overall examination of this new genre, including the history of its forming and development, its generic characteristics, its social functions and cultural influences. When analyzing the multiple relations between Reality TV, real people and society, this book will focus on the ways reality is constructed and dissolved.

The texts American Reality TV offers us should be rendered with from two aspects: first of all, the genre itself can be considered as a historical text of American TV genre development, which should be



interpreted in a broad historical and social framework; secondly, its popularity has provided us a rich body of media texts which can be read closely. This book then has chosen four groups of cases of American Reality TV shows to carry out a close reading. They are *Survivor* and *Big Brother* from CBS, *The Apprentice* from NBC, *American Idol* from FOX, and *The Bachelor*, *Super Nanny: American Version* and *Extreme Makeover: Home Edition* from ABC. These cases represent different subgenres of Reality TV, and they are all very popular shows that have considerable social influences. While they have their own distinctive characteristics and features in the sense of contents, forms and narratives, they are corresponding to and comparable with each other as well. Thus, this book intends to provide both a broad account of the representations of Reality TV as a genre in historical, cultural and social contexts, and a close reading of its media cases, analyzing their contents and constructions in a deep and concise way with special attention on the symbol systems established around real people's bodies and identities, the ways those systems construct and interpret reality, and ultimately the ideological functions achieved.

This book argues that as a newly emerging mainstream television genre, having inherited the twin legacies from the traditions of American show culture and television culture, Reality TV, by using real people and their bodies as the sources and carriers of reality, interferes into and reshapes reality, functions ideologically to integrate the individual's self and social recognition with broader consciousness of community and nation, and ultimately reflects and assists the cultural transformation at the era of new media.

This book is divided into three parts and seven chapters to expound and verify this thesis. Introduction gives a literature review of media genre studies and Reality TV studies, defines the object, methods, contents and value of this research. John Thompson's ideological analysis of cultural texts and the relevant sociological theories on body studies are the mainstays of research theory and methods of this book. Thompson's ideological analysis of cultural texts emphasizes the importance of viewing texts as the integral body of symbols and symbolic forms in the historical and cultural framework, while the key subject of the body studies in sociology matches well the major concerns of this book in real people's roles in the textual construction as well as the social functions of Reality TV. It is also an exploration for this book to combine these two into the close reading of Reality TV show cases.

The first and second chapters survey the generic characteristics of American Reality TV and its generic development from the historical angle. The first chapter looks into the tradition of American show culture and the nature of American TV culture, and redefines Reality TV in a historical and cultural sense. American show culture is characterized by the bond between entertainment and mass popularity, which helps differentiate American culture from its European traditions. On the other hand, American show culture continuously uses cultural prejudices and biases as its creative sources, which leaves a deep historical and cultural mark on its entertainment products. As the most important carrier of American show culture at the age of digital communication, American TV passes on the entertainment culture, but remolds it constantly because of its natural



connection with presenting reality. The debates around television's nature of being real or entertaining also impact the recognition and acceptance of Reality TV as a genre. After analyzing the disputes on American Reality TV, the dissertation offers an alternative historical and cultural definition of this genre. It is defined as an unscripted prime-time entertainment television genre appearing at the turn of the 20th and 21st centuries in American television networks which is characterized by presenting real people's conflicts and changes when they are showing their talents or living experiences in their daily life or in some fictional scenarios.

On the basis of this definition, in light of the relations between television and reality, the second chapter reviews the generic development of American Reality TV in the context of television genres' evolution. The relationship between American television and reality has experienced three phases, from presenting reality, to participating reality, and finally to transforming reality. During the process, television adjusts its ways of organizing images of reality to meet the viewers' anticipation of television reality. The sports show, the news show, documentary and docudrama connect presenting reality with showing contradiction and conflicts, while the variety show, the game/quiz show and the talk show relate reality with ordinariness of real people, which pushes television into the phase of transforming reality. Television's social impacts and the surreal spectacles of its reality presenting stimulate viewers' longings of changing their life realities by the power of television. With the evolution of television genres, Reality TV clearly combines real people's participation with transformation of reality, which blurs and transgresses the boundary

between television reality and factual reality, and opens up a new television genre. Reality TV emphasizes the spectacular ways of transforming the ordinary to the extraordinary, and shapes these processes as a kind of reality which can be achieved with the aid of television. With this categorizing, this book also sets out to explore a new theoretical approach to classifying subgenres of Reality TV to supplement the traditional way of categorizing by conclusion.

Chapter Three to Six carry out a close reading of the texts of Reality TV shows, examining the symbol systems fabricated around Reality TV participants and the ideas those systems have subverted, sustained or reinforced. From a chronological point of view, the third chapter analyzes and compares CBS's *Survivor* Season One and Season Nineteen, which are separated in broadcasting time by ten years. By making use of the diversity of real people's bodies and identities, *Survivor* restores a mini-American society in exotic wildness, exploiting the contradicting elements imbedded in real people's bodies and identities to create conflicts and drama that is to manifest its realness. Real people's natural bodies clash with the modernized rules of competition in the game of survivors and the submission of the former to the latter is a metaphor of the living conditions modern people have to deal with. Similarly placing competition at the core of storyline and using real people's identities as the sources of dramatic conflicts, the fourth chapter's case *The Apprentice* by NBC locates real people in Manhattan, the heart of the metropolitan New York City, which can be read as inter-textuality of *Survivor*. *The Apprentice* incarnates real people into a series of binary oppositions, while those between men and women, and between the elites and the grassroots run through the