

明星研究丛书

她的形象具有惊人的可塑性，影响了几代女影迷的自我塑造和认知

与奥黛丽·赫本 一起成长

文本、观众、共鸣

[英] 雷切尔·莫斯利 著 吴帆 译 宋美凤 校

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

明星研究丛书

与奥黛丽·赫本一起成长

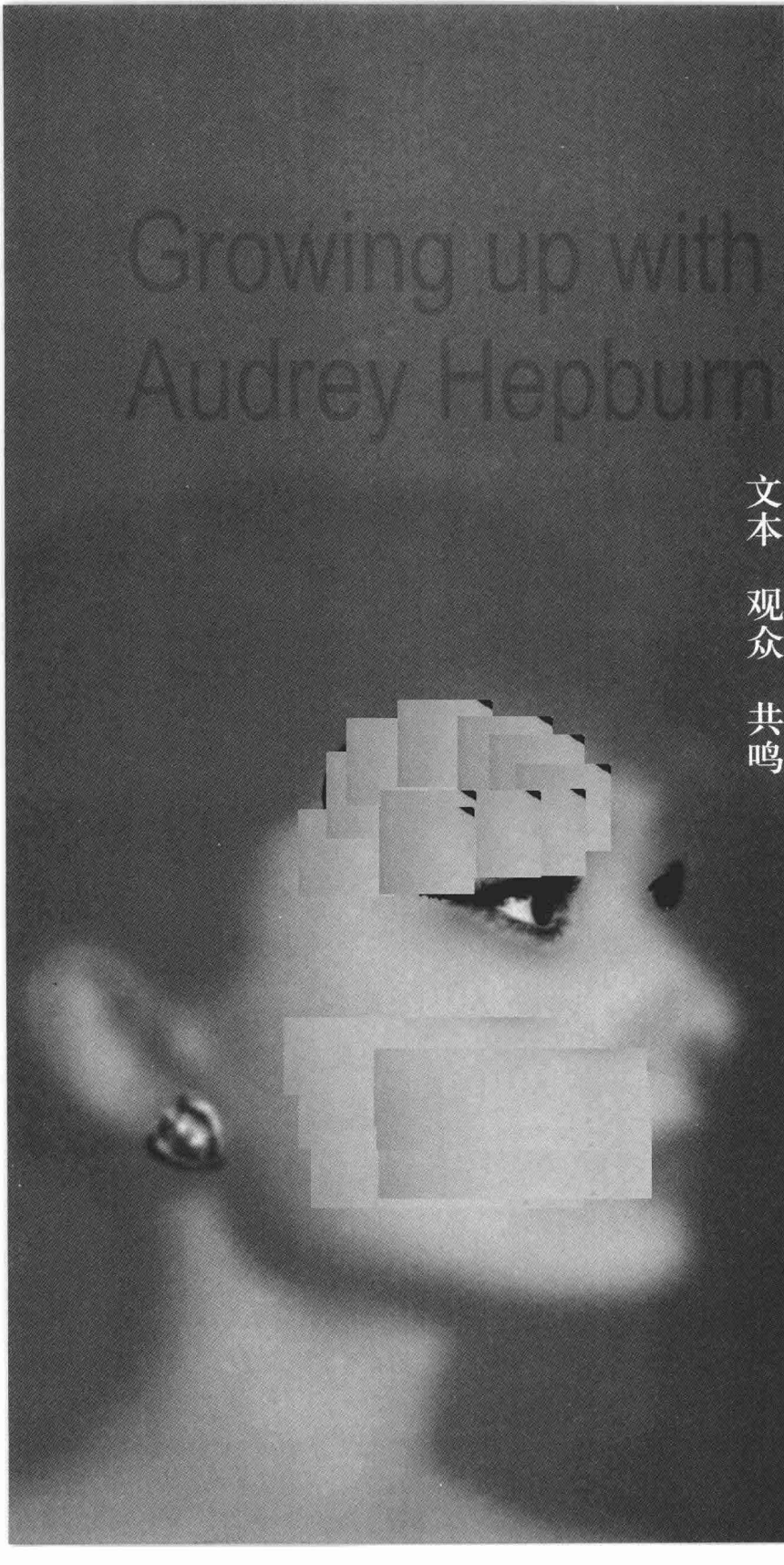
[英]雷切尔·莫斯利 著

文本 观众 共鸣

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

Growing up with
Audrey Hepburn

北京市版权局著作权合同登记号 图字:01-2008-4238

图书在版编目(CIP)数据

与奥黛丽·赫本一起成长:文本、观众、共鸣/(英)雷切尔·莫斯利著;
吴帆译. —北京:北京大学出版社,2010.11

(未名·明星研究丛书)

ISBN 978-7-301-17806-5

I. ①与… II. ①莫… ②吴… III. ①赫本, A. (1930~1993) — 人物
研究 IV. ①K837.125.78

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第183178号

The Publishers shall include in their edition the names of author and the Proprietors and the title of the Work in English and in addition the Publishers shall reproduce the copyright notice in exactly the same form (including the date of original publication) as in the Proprietors' edition of the Work.

书 名:与奥黛丽·赫本一起成长:文本、观众、共鸣

著作责任者:[英]雷切尔·莫斯利 著 吴 帆 译 宋美凤 校

责任编辑:闵艳芸

标准书号:ISBN 978-7-301-17806-5/J·0337

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:北京汇林印务有限公司

经销者:新华书店

965毫米×1300毫米 16开本 17.75印张 228千字

2010年11月第1版 2010年11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。

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 与奥黛丽·赫本一起成长

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.

中文版序言

葛瑞·奥斯丁*

明星研究始于 1970 年代,经过漫长的历程发展至今,已经在电影研究的领域中形成完善的体系,并极大地得益于文化研究、性别研究以及接收研究的学术成果。你手上的这本由雷切尔·莫斯利所著的书,便是体现如何借鉴并应用跨界学术理论来进行明星研究的出色典范。

追溯到以学术理论维度进行明星研究的最初阶段,理查德·戴尔(Richard Dyer)著于 1979 年的《明星》(*Star*)一书,可谓是一个重要的里程碑。戴尔提出大量有价值的且有影响力的关于明星的概念。比如,他指出作为表演者的明星的形象反映并折射出所处社会的价值体系。戴尔的观点成为之后明星研究的范本与奠基石。其中特别值得一提的是戴尔关于明星魅力的理论,即“明星是冲突的调解人”的说法(比如玛丽莲·梦露集天真与性感于一身)。尽管戴尔学术上的重要性不容置疑,但他只是明星研究在英国的首创者和先行者。事实上,明星研究的源起还可追溯到更早,法国社会学家和文化史研究者艾格·莫林(Edgar Morin)1957 年在法国首度发表了著作《那个明星》(*Les Star*)。如果说戴尔将明星定义为冲突的调解人,莫林在此之前提出的所谓“明星是对立特征的综合体”,则已经为这一研究方法奠定了基础。此外,从历史观的角度看明星,莫林出色地解释了 20 世纪 30 年代好莱

* 葛瑞·奥斯丁(Guy Austin),英国纽卡斯尔大学教授。

莱坞电影明星**资本化**的现象。从那时开始,随着明星的家庭生活进入杂志的版面,明星们变得更容易接近,从“奥林匹斯圣山”回到人间过上凡人的生活。正如莫林指出的,明星变得更为“熟悉与家庭化”。

莫林和戴尔等所有这方面研究的先行者,都获得极大的成就但却无法独自建立起一个完整的新学科。有一个领域是他们注意到却未能充分研究的,便是电影明星的观众研究。在《明星》一书的结尾,戴尔声称:“如果能将观众理论化——并以充分的观察和实验去验证这种理论——这将是所有关于明星和电影的假设能够成立的重要基础。”戴尔的理念非常高明,但他本人并没有从事太多的观众研究。莫林通过对1950年代影迷写给歌影双栖明星路易莎·玛丽罗(luis Mariano)信件的引用,在观众研究领域取得了更多的成就。莫林超越戴尔之处,在于他描述了当代明星以及当代观众对明星的接受。尽管戴尔的《明星》写于20世纪70年代,书中许多例子依然围绕着50年代经典好莱坞时期的明星们。作为好莱坞电影明星的经典时期的50年代,直到今天还对研究者充满了吸引力。莫斯利的著作研究奥黛丽·赫本的两代影迷(1950、60年代和1990年代)对赫本的意义解读,对其“外表”的重视,并分析影响观众接受的深层原因。读莫斯利的书,除了有感于她以娴熟的技巧将性别研究、文本分析和观众研究相结合,从而勾勒出赫本作为明星的意义的详尽而复杂的图景之外;更令人印象深刻的是这些观众和影迷对赫本亲切、自然形象的熟悉和了解,哪怕某种程度上她依然是一个神秘、遥不可及的好莱坞偶像。莫斯利很巧妙地将其研究构建于日常生活经验以及明星在那种居家式语境中的功能之中,她对奥黛丽·赫本的研究始于对缝制衣服这样一个居家爱好的极具独创性的出色考察,她发现对于某些英国公众而言,这提供了一种诠释、模仿与协商赫本意义的有效方法。

自己缝制衣服的基本都是女性,赫本被莫斯利定义为“女人的明星”。性别毫无疑问是莫斯利研究的中心。她从一种更为通俗的理解

上将自己的研究定义为“后女性主义”，因为她探讨了传统意义上女性对于服装与美容文化的关注，而赫本在这两个领域都享有盛誉。但同时，莫斯利也很关注社会阶层（一个在性别研究领域中被忽略的议题）。赫本在某种意义上被当作受人尊敬的“中产阶级”典范，其女性气质也被构建为一种中产阶级特质。作为典范的赫本如何被女性个体所感知，是本书的研究重点。其中两代人对于同一话题的不同反馈进一步加深了研究的复杂性。本书的研究结论是关于“赫本的明星形象在其社会阶层与年代意义上的灵活性，以及主观个体对明星意义的筛选、改编与重新构建的方式”的分析。

从某种角度而言，莫斯利的研究与杰基·斯塔西（Jackie Stacey）的《凝视明星》（*Star Gazing*, 1994）有异曲同工之妙，后者也同样关注英国观众对好莱坞明星的接受。但斯塔西的著作更接近于纯粹的观众研究或是接受研究。相比之下，莫斯利的研究包含更多的文本分析（电影作为文本和明星作为文本）。同时，她也进一步摒弃用精神分析理论读解观众的模式（经常是英美电影研究的主导方法）。莫斯利和斯塔西研究的共通点是她们都深入探讨了观众对明星的认同。虽然莫斯利研究中选取的观众样本量较小，但通过考察赫本对观众个人与日常生活的意义从而建构起赫本作为明星的意义，并考虑这些意义与阶级、性别与主体性等因素的关系，莫斯利的研究成为她所称的“电影的文化研究，将电影史作为个人历史进而社会历史的研究”。而且，她也提供了首个关于奥黛丽·赫本的深入扎实的学术研究。

致 谢

本书的研究资助来自于英国学院艺术和人文研究会。

我要感谢所有参与调研的女性,她们与我分享了回忆、故事和宝贵的时间。她们包括愿意公开或隐匿姓名的: Margaret Brice, Sylvia Brown, Debra Budd, Yvonne Docker, R. Freeman, Elaine Gamble, Ann Gray, Jacqueline Hallum, Alice Macdonald, Valerie Orpen, Louise Plester, Nicola Rasores, Lara Ratnaraja, Myrna Richmond, Kath Stanford, Margaret Taylor, Marie Turner。也要特别感谢其中一位被访者及其母亲提供给我奥黛丽风格的纸样收藏。

我还要特别感谢 Pam Cook 在 1996 年研究先期在东安格利亚大学 (the University of East Anglia) 对我的调研工作的指导,以及 Charlotte Brunsdon,我在华威大学 (Warwick University) 的博导,对我调研的指导。感谢我在华威大学的同事和学生,也感谢曼彻斯特大学出版社。如果没有 Jacinda Read,我的挚友和伙伴的支持,本书也一定无法完成。最后,感谢我的母亲——是她向我推荐了奥黛丽。

CONTENTS

目 录

前 言	1
第一章 电影研究的议题：阶层、性别和女性观众	9
阶层、性别和“抵制”	11
话语和主体性	15
第二章 奥黛丽·赫本：女性的偶像	27
透明而真实	32
很久以前……童话故事、时尚和女性气质	35
时尚：关于性别吸引的审美	46
“靠化妆无法获得：自然、平民式的美丽”	50
聪明，不性感：赫本和“母亲式女性”	54
第三章 着装打扮和主体性：回忆赫本	64
着装和渴望：从造型风格中表达自我	65
和奥黛丽一起成长：着装和主体性	73
风格、“外表”和“成为一个女孩”： 1950、1960 年代	80

目 录

CONTENTS

谈论奥黛丽	82
“噢,上帝——请让它发生在我身上!”	90
文本和观众:共鸣和阐释	92
第四章 制作“赫本造型”	95
区 别	96
做一个女孩	104
时髦,但不性感	113
与社交圈的谈判:逐步成长,看上去“很美”, 穿黑色服装	120
“她就是一切。而且好像一切都触手可及, 只要你愿意。”(伯尼)	127
第五章 奥黛丽的灰姑娘们:1950 年代和 1960 年代 的着装和身份地位	136
你应该去参加舞会……	139
爱情、婚姻和家园	158
困难的家庭归属感	160
“我是个令人尊敬的女孩,所以我……”	168

CONTENTS

目 录

第六章 奥黛丽·赫本,1990年代的怀旧之情和 后女性主义	175
母亲们和女儿们	180
她是一个真实的赝品	188
怀旧,从后现代逃离	193
打 扮	199
拥有一切	203
结 论	219
附录 1 主要的面谈	226
附录 2 采访摘录的扩充(第四章)	232
影片目录	241
参考文献与深入阅读	252
他山之石以为鉴(译后记)	264

前 言

在诺曼·杰威森(Norman Jewison)1994年出品的电影《我心属于你》(*Only You*)中,女主角菲斯(Faith)千里迢迢前往罗马,找寻在她11岁少女时代就已认定的真命天子。他的名字叫戴蒙·布莱迪(Damon Bradley)。而道破这个命运天机的,除了一个占卜预言家和他手中的显灵板之外,便是来自于某一个电影人物的启示。这个人物便是乔·布莱迪(Joe Bradley)——《罗马假日》(*Roman Holiday*)中由格利高里·派克(Gregory Peck)所扮演的角色。影片《我心属于你》中,奥黛丽·赫本(Audrey Hepburn)的好莱坞处女作《罗马假日》中的经典场景被一再地调用:真言之口、许愿之泉、初遇时昏倒在男主角的怀中……不仅如此,赫本在影片中所呈现的明星气质也被模仿得惟妙惟肖。电影《我心属于你》中,女演员玛丽莎·托梅(Marisa Tomei)的角色设计上,古怪精灵的扮相和深色俏皮的短发型都神似极了赫本;在整个故事情节设计上,也不断重复经典的小仙女的动人故事和灰姑娘的美妙童话,比如命中贵人及时的相助、只适合唯美小脚的精巧鞋子、午夜报时便消失在楼梯尽头的神秘美女、神奇而特别的南瓜马车;在电影主题上,也充满着浪漫的爱情表达和理想的情爱演示。而所有这一切,都以最精到的方式演绎着奥黛丽·赫本所独有的明星气质和风格:她那些能引起我们共鸣的文化力量,她仙女般的温柔品位和浪漫的喜剧特质。

最近的一些成功影片,如由罗伯特·伊斯科夫(Robert Iscove)在

1999 年执导的电影《窈窕美眉》(*She's All That*), 以及由乔治·库克 (George Cukor) 在 1964 年执导, 并为了迎合年轻观众市场而更新再版后的《窈窕淑女》(*My Fair Lady*), 都同样在延承银幕上的奥黛丽·赫本一以贯之的爱神般动人的形象和仙女般浪漫的吸引力。当然时光荏苒, 有些境况还是无法重现的。一如第六章中, 在描述女性故事的时候所提及的, 影片《我心属于你》中的菲斯, 在与好友一起观赏电视里播放黑白老旧的浪漫音乐片时, 就不忘感慨“生活并不始终像电影中所描述得那样美好”。影片中的另外一段情景是: 男女主角菲斯和彼得 (Peter) 再现《罗马假日》中“真言之口”那段场景……乔·布莱迪在赫本饰演的公主面前装作说了谎话, 他的手被雕石之口咬掉了。在关于奥黛丽·赫本的文献中, 有这样一段珍贵的资料。它记载着, 当时赫本并不知道派克会把手藏到衣袖里, 所以她在镜头前的表演完全是下意识、最真实的。然而在 90 年代的影片中, 虽然还是在重现这些经典的情节来维系着爱情故事的浪漫特征, 但影片一直在与传统的浪漫特质进行协调——或者加强或者解除这种童话故事的特质。

总之, 在 90 年代, “奥黛丽·赫本热”再度燃起:《蒂凡尼早餐》(*Breakfast in Tiffant's*) 被重新改写; 精美礼盒装录像带和 DVD 重新再版热销; 主流报纸杂志中关于赫本的报道连篇累牍。2002 年, 著名的人物摄影师鲍勃·威洛比 (Bob Willoughby) 的赫本主题影展也在伦敦的 Proud Camden Moss 画廊隆重展出。近来最惹眼的赫本形象就是霍莉·葛莱莉 (Holly Golightly)。这个《蒂凡尼早餐》中孤僻的高级应召女郎, 身穿黑色纪梵希晚礼服, 戴着镶嵌着钻石和珍珠的美丽皇冠。1996 年的 6 月, 赫本的这个经典形象再度出现于《哈泼斯与皇后》(*Harpers & Queen*) 的杂志封面, 这本权威时尚刊物专门发表文章并组织评选“世上最有魅力的女性”, 奥黛丽·赫本因其无可比拟的经典“皇冠公主”形象而当选。

无巧不成书。这些热点媒体报道, 还正好契合了当时香奈儿