

中西方主旋律影视的叙事研究

金伊慧

南京传媒学院 江苏南京 210000

摘要: 英雄主题在中西方的影视剧中历来是最受欢迎的选题之一, 中西方的理念与价值观都会通过英雄形象的塑造传达给受众。本文从个人英雄主义与集体英雄主义的叙事语言和表现手法出发, 探究中西方不同的价值取向及英雄主旋律对于中西方社会及民众的潜在影响。

关键词: 英雄塑造; 个人英雄主义; 集体英雄主义; 信仰; 世俗理性

Narrative research of Chinese and Western main theme film and television

Yihui Jin

Nanjing University of Communication, Nanjing, Jiangsu, 210000

Abstract: Hero theme has always been one of the most popular topics in Chinese and Western TV dramas. Both Chinese and Western ideas and values will be conveyed to the audience through the creation of heroic images. Based on the narrative language and expression techniques of individual heroism and collective heroism, this paper explores the potential impact of different value orientations and hero themes in China and the West on Chinese and western society and people.

Keywords: hero building; individual heroism; collective heroism; faith; secular reason

2021年9月26日, 电视剧《功勋》在东方卫视播出。该剧取材于新中国成立后的首批共计八位“共和国勋章”获得者的真实故事。该剧以单元剧的形式讲述了八位功勋人物为国家鞠躬尽瘁的一生, 以及他们用智慧和汗水为国家披荆斩棘的艰辛之路。自播出以来,《功勋》在腾讯视频的播放量已经突破了3.7亿, 在豆瓣的评分更是得到了9.1分的高分, 这不是东方卫视第一次播出英雄体裁的影视作品, 早在2019年, 东方卫视推出《闪亮的名字》(原名《寻找英雄》)文化纪实系列片, 以主持人陈辰探访纪实加影视演绎情景还原的方式, 讲述了为新中国的崛起和复兴付出毕生心血的各个行业的民族英雄。在播出期间, 获得了巨大的反响。

从《闪亮的名字》到《功勋》的成功, 可以看到现实主义题材的影视主题逐渐取代了以好莱坞漫威系列为代表的虚构科幻主题, 占据了主流媒体的流量尖端, 通过分析中西方不同的主题取向, 尝试就“英雄主义”和“英雄塑造”方面分析中西方意识形态与价值取向的不同, 也为接下来影视主题的走向提供参考——如何将社会意识形态更好地融入影视屏幕形象。

一、英雄体裁之叙事语言

1.1 原型真实与原型虚拟

从《功勋》的成功到《长津湖》的票房奇迹, 这都彰显着中国特色的故事风格正在逐渐取代好莱坞成为社会娱乐主流。这里有一个有趣的现象, 中国式的英雄叙

事与传统的好莱坞个人英雄主义叙事有着完全不同的刻画方式, 从一些经典的现实主义英雄主题的电影电视剧海报中可以发现中西方截然不同的英雄塑造观。

随机选取三部中国影视顶流英雄体裁作品, 例如《中国机长》、《功勋》以及《我和我的祖国》, 再随机选取三部西方欧美影视顶流英雄体裁作品, 例如《阿凡达》、《钢铁侠》、《哈利波特》系列, 这六部作品的宣发海报可以一窥两种意识形态背后的英雄塑造差异。

首先在中国影视剧作品海报中, 不管是《功勋》还是《长津湖》, 还是《中国医生》, 都是以真实发生的事件或历史为原型, 故事有原型、人物有原型、甚至在还原过程中的种种细节也都有原型。

例如电影《长津湖》, 这个故事改编自历史上抗美援朝战争中真实发生过的长津湖战役, 中国人民志愿军以悬殊的兵力和匮乏的物资, 打败美军王牌陆战队“北极星兵团”。《长津湖》在尊重历史的基础上对故事进行了艺术加工, 使得杨根思、毛岸英、彭德怀、宋时轮等英雄事迹重回大众视野, 更使得千千万万普通的抗美援朝老兵成为公众的焦点, 让英雄的故事重新传唱在中国的土地上, 是这部战争片最成功的地方。电影《中国医生》与电视剧《功勋》同样也是基于真实的人物故事与事迹, 通过对真实故事与真实人物的还原来完成“中国故事”的使命, 这是一种带有中国式情感的对现实世界的表达, 我们的英雄是真实的, 是身边的每一个普通

人，他们遍布每个行业，这种叙事可以消解或者弱化电影电视剧这种“虚构的艺术”带给观众的疏离感，调动观众的情绪，在共情为手段的基础上，加强受众对英雄正面的价值观输出。

再看《阿凡达》、《哈利波特》与《漫威》系列等欧美经典英雄主题影视IP，这些人物IP有一个共同的特征——虚构。但是这些超级英雄的原型或多或少都可以在一些西方神话当中找到。在欧美对于英雄虚构的手法中，可以看到西方创作者对于对超级力量的欣赏与渴望。在影视作品中，这些“超级英雄”以“神”的姿态降临在普通民众之间，拯救世界，救民众与水火，得到民众的拥戴与崇拜。这种文化正在输出一种“精神符号”，正在操控人民的情感和意志，甚至在潜移默化中影响的受众的观念和行为。在2015至2016年上映的十部超级英雄电影中，这些主角超级英雄平均每小时发生的暴力行为高达23次，令人惊讶的是，反派角色平均每小时的暴力行为仅有18次。观众眼中的漫威英雄，也许比反派更暴力，而这种“以暴制暴”的价值观正在逐渐向低年龄受众输出和植入。仅仅因为对超级英雄的形象认同，观众就默许了主角的暴力，用暴力拯救无助的民众也显得理所当然。

1.2 力量崇拜与信仰坚持

中西方对于英雄素材的选择，除了在原型真实与虚拟的区别之外，还有个人英雄主义与群像英雄主义的不同。通过图1至图6六张海报的观察，可以发现中国英雄影视体裁不管是从一开始的宣发海报还是具体的影视内容，都在弱化个人的能动作用。海报上的英雄人物每人都占据相对平均的空间，在具体的故事呈现也在强调群像英雄的能动性，在中国现实主义英雄题材中，观众很难看到某个英雄力挽狂澜，更多的是一群人、一群英雄的奉献，这种叙事可以很好的传达爱国主义精神，把小个别群体的情感嫁接到一个民族的爱国情感。

反观其他三部欧美英雄主义影视题材，海报无一例外的把主角放在了最醒目的位置，配角被边缘化，甚至干脆不出现在海报中，这和西方长久以来的个人英雄主义叙事有着分割不开的关系。

西方各国影业从来不会吝啬对于个人英雄形象的刻画，从超人，到蜘蛛侠、蝙蝠侠、忍者神龟、阿凡达、功夫熊猫等等，都可以归结为一个故事框架：

一个英雄，当然成为英雄之前，他也许是日常生活中的某个小人物，通过一次机缘巧合的邂逅，进入了一个超自然的神奇维度，他在这个维度中成长、获取、蜕变，通过接受一种神奇的力量从而成为赢得这场战役的决定性力量，最后英雄带领他的人民取得胜利，他成为这片土地的精神信仰。

所以不管西方对于英雄的名称、人物形象、故事情节怎么改编，剥离这些外在的附属品之后，最后能够看到西方英雄审美中核心的骨架——对于力量的崇拜。

西方对于力量的崇拜是自古存在的，自古希腊文明出现以来，文艺作品上就不断呈现出人民对于力量的崇拜和渴望。例如斯巴达城邦，自古就是崇尚武力的典型代表。他们的人民每一位都是英勇善战的战士，体弱多病的可能自出生后就会被人为处决，所以流淌在斯巴达城民基因中的就是好战、武力至上的血液。简而言之，西方看中个体的力量，而中华文明注重集体的力量。

引导西方崇尚个人英雄主义的另一重要原因，是西方对于“人权”的保护和宣扬。1986年《英语世界》杂志对中美两国读者进行调研，列出的《价值观序列单中》可以看到，美国价值观第一位是“身家安全”，中国的价值观第一位是“国家安全”，而像“幸福”“舒适的生活”在中国列表中的排名均低于美国。

根据上表可以得出这样的结论：中国以人伦礼教为中心的价值取向，群体意识较为强烈，在国家大义、国家安全面前，自身的幸福、安全、舒适都可为国家安全进行牺牲。以美国为代表的西方国家注重个人价值取向，崇尚自由、舒适的生活，将自身的安全和利益凌驾于国家安全之上，这也是导致西方领导人对于人民的领导力和号召力不如中国行之有效的其中之一。

在所列举的海报中，我们可以发现近年来中国式英雄电影的海报，多数是群像，并且每个人物在海报中的大小占比都是平均分配，不存在突出其中某一位。而西方英雄主题电影，都是把个体的英雄人物放在画面最主体的位置，弱化甚至隐去其他角色在海报中的占比。

中国对于英雄影像的群体表达与其背后源远的中华文明紧密相连。2020年武汉新冠疫情爆发以来，全世界都看到了中国文明与共产党领导下的社会主义价值观的优越性。控制传染源、切断传播途径、保护易感人群，是人类应对流行病最原始也最有效的方式。这些方式的执行力度直接决定了最终的防疫效果，拥有近14亿人口的中国一夜之间按下了暂停键。除开巨大的经济社会成本，还需要人们自觉支持配合，甚至让渡和牺牲个人短期利益。此番“战疫”之中，武汉人民识大体、顾大局，举国上下戮力同心，是夺取如今积极向好战局的关键。这样的战斗，让一位外籍专家发出了“无法想象”的惊叹：“这真的是一种全政府、全社会，你甚至想象不到的一种乌托邦式的集体意愿。”

二、个人英雄主义与群像英雄主义不同的表现方式

2.1 固有公式下的个人英雄主义

每个人的成长过程中或多或少都接触过一些神话故事，神话一路伴随着人类的文明，例如西方的潘多拉之盒、阿喀琉斯之踵以及心理学中非常著名的皮格马利翁效应中的皮格马利翁也是出自希腊神话。在稍加研究西方的宗教、哲学、艺术、社会形态、历史人物、科学技术后，我们都能从中找到神话的影子。

约瑟夫·坎贝尔在著作《千面英雄》中，讲英雄的诞生归结为启程、启蒙、归来三个过程，目前好莱坞沿

用的就是这种英雄创造模式。

“启程”指的是英雄从日常的世界勇敢地进入超自然的神奇区域，例如《阿凡达》中杰克进入纳威星球，此时的杰克还不具备成功英雄的品质，他带有强烈的目的性。

“启蒙”指的是英雄在新的领域当中获得了超一般的力量，取得了决定性的胜利，例如《阿凡达》中的杰克，从一开始莽撞的、充满侵略性的传统美国大兵，在经过奈缇丽的教化后转变为拥有“I see you”（心灵感应）的新纳威人。

“归来”指的是英雄带着这种力量从神秘的冒险之旅中归来，赐福他的人民，《阿凡达》中杰克有三次呈螺旋式上升趋势的归来符号式意义。第一次，杰克在神树下得到了伊娃的神启，这种神启使得原本对杰克抱有敌意的奈缇丽转变了态度，带她回到了那位族群，并正式教授他在纳威星球生存的能力。第二次，杰克要接受成为勇士的试炼——征服猛兽伊兰卡，征服伊兰卡的杰克正式融入了纳威族群；第三次的归来，是杰克在背叛纳威族群后幡然醒悟，带领伙伴重回故地，并且征服了纳威族群传说中的神兽——托鲁克，以魅影骑士的姿态重新获得纳威一族的信任，杰克的归来也为最后的大决战拉开了序幕。

2.2 世俗理性中产生的集体英雄主义

传统的中国社会经过儒家思想的浸润，注重尊卑秩序，对于“礼法社会”的构建基于亲情、友情、爱情、家国等伦理关系的基础之上，所以对于中国古代甚至近代一些英雄的塑造，是依托在伦理理性之上的，例如吕布为了爱情杀董卓，石碣大义灭亲杀了谋反的儿子，这些英雄的出现必然会有一个伦理范畴内的理由，可以称之为伦理理性表达。基于伦理理性的英雄主义表达有其一定的局限性，与大众存在一定的疏离感，此时的“英雄”仅仅局限在精英阶层。

1978年是我国的一个重大转折点，这一年召开的十一届三中全会推出了许多经济、政治、文化、民生等重大举措，高考也在这一年重新恢复。高考的恢复在某种意义上是整个社会的精英化，也是平民阶层与传统的精英阶层消除隔阂的分水岭，此时不同于传统伦理理性的一种新的情感表达逐渐出现，经过自上而下到自下而上的阶层进化，整个国家慢慢向“世俗理性”靠拢。

“世俗理性”从字面意思理解，就是让世俗的眼光

和理性的思考发生碰撞，表现为重视现实生活的人生态度，简而言之就是要从现实社会中寻找看得见、摸得到的人生信仰。

“世俗理性”的出现使得好莱坞个人英雄主义模式在中国被动地进行改造重构，从《我和我的祖国》、《长津湖》、《八佰》、《中国医生》这些影片的热映，可以看到在中国，“世俗理性”孕育出的平民英雄的力量在不断壮大，而目前主流电影对于这些平民英雄的塑造也有了新的诠释。

新主旋律电影从原本的宏观视角中走出，从“弘扬”的叙事目的转为“聚焦”，聚焦在小人物的视野，聚焦在小人物的故事，聚焦在小人物迸发出的巨大的能量。

主旋律中脱颖而出的平民英雄背后，是国家对于“家国同构”新理念的传播。2019年，人民日报发表了一篇名为《涵养深沉的家国情怀》的文章，文中有一句话精辟地总结了家与国之间的关系：“家是国的基础，国是家的眼神。无论从艺还是治学，与个人想要抵达高远的境界，就必然离不开家与国的滋养”，新时代赋予了家国同构不一样的含义。家国同构的前提是以“民族复兴为己任”的社会理想，观众在经历日剧韩剧与美剧冲击后，对于主旋律电影的接受度，也随着国家的强大而增强。

三、结语

影视传媒行业是我国宣传思想文化的重要阵地之一，从好莱坞个人英雄主义盛行，到如今本国英雄在大街小巷口耳相传，我们看到的不仅仅是对于英雄主义刻画的变化，大到社会，小到个人，整个国家从上至下都在进入一种“去魅”的状态。用讲好中国主旋律的英雄故事，提升我国的文化软实力，向国际传达本国“以理服人”、“以德服人”、“以能力服人”的治国理念。同时，也以精彩的中国主旋律影视向内进行反作用力，对维护社会稳定，传递正向的价值观做出巨大的推动力。

参考文献：

- [1] 赵晓雷. 社会 [J]. 1987年4月1日, 第32页.
- [2] 约瑟夫·坎贝尔. 千面英雄 [M]. 上海文艺出版社, 2000(7).
- [3] 石羚: 《涵养深沉的家国情怀》[J], 《人民日报》2019年4月15日04版.