

“英雄之旅”的伦理失范与重建 ——漫威“新类型片”传播模式浅析

彭敏

西藏民族大学, 陕西 咸阳 712082

DOI:10.61369/EST.2025120024

摘 要：“超级英雄”电影作为一个自千禧年以前便存在的概念，长期活跃于欧美乃至世界电影历史中。然而近年以来，以漫威电影宇宙为代表的资方采取了新的内容制作与叙事模式，对以往的“超级英雄电影”有所突破，并取得了颇为不错的票房与口碑；漫威近来采取的制作方式与 DC《守望者》、诺兰《黑暗骑士》所采取的严肃路线大为不同，但又与好莱坞早期的“制片厂”风格与“类型片”风格有所差异，打造起了一套既不需要特定编剧和导演作为保障、又能守住内容底线并获得较高票房与口碑的产业生态模式。然而也正是因为对这一新模式的依赖，导致了漫威品牌在如今的日渐式微。为此，笔者从坎贝尔“英雄之旅”与“千面英雄”理论入手，意图解构分析漫威当今的“新类型片”生产模式。

关 键 词：漫威符号；英雄之旅；千面英雄

The Ethical Deviation and Reconstruction of the "Hero's Journey" —A Brief Analysis of the "New Genre Film" Distribution Model of Marvel

Peng Min

Xizang Minzu University, Xiayang, Shaanxi 712082

Abstract： The concept of "superhero" films has existed since before the millennium and has long been prominent in the history of European and American cinema, as well as worldwide. However, in recent years, the production companies represented by the Marvel Cinematic Universe have adopted new content production and narrative models, breaking through the previous "superhero films" and achieving considerable box office and critical success. Marvel's recent production methods are quite different from the serious approach taken by DC's "Watchmen" and Nolan's "The Dark Knight", but also distinct from the "studio" style and "genre film" style of Hollywood's early days. They have established an industrial ecosystem model that does not require specific screenwriters and directors as guarantees, yet can uphold the content standards and achieve high box office and critical success. However, precisely because of this reliance on this new model, the Marvel brand has been gradually declining nowadays. Therefore, this paper starts from Campbell's "Hero's Journey" and "The Many Faces of the Hero" theories, aiming to deconstruct and analyze Marvel's current "new genre film" production model.

Keywords： Marvel symbol; Hero's Journey; Many-Faced Hero

一、漫威电影类的“新类型片”建构

《千面英雄》是约瑟夫·坎贝尔的著作，而《英雄之旅》是描述主人公成长和冒险的叙事模式。可以说，《英雄之旅》是基于《千面英雄》理论的应用和具体化。^[1]可以说近年来的漫威电影在某种程度上类似于电影产业的迪士尼乐园。漫威电影宇宙由漫威影业制作，而漫威影业则是迪士尼旗下的子公司。这种合作关系使得漫威电影能够与迪士尼的品牌和资源进行深度整合，形成了一个庞大而连贯的电影世界。

普洛普是结构主义电影学和结构主义哲学的重要人物之一。作为一位俄罗斯学者，他以其对俄罗斯民间故事的研究而闻名，

特别是他在结构主义理论方面的贡献。通过分析大量的俄罗斯民间故事，尤其是童话故事，他总结出了一个包含31个基本功能的标准故事结构模型。这些基本功能包括英雄的出现、英雄收到离开命令、英雄接受魔法物品、英雄遇到魔法助手等等。他将这些功能角色和情节元素进行编号，并根据它们在故事中的出现和演变，构建了一个标准的故事结构图。^[2]

（一）新类型片”的概念建构

从电影史角度出发，“类型片”指代一类具有共同主题、故事结构、角色类型和风格的电影作品。它们通常遵循特定的模式和公式，以满足观众的期望和需求。在这种类型片中，观众可以预期特定的情节发展、冲突解决方式和角色成长。从内容角度出

基金项目：“四新”建设专项 + “新文科”背景下新闻传播伦理与法规教学研究（2022520）。

作者简介：彭敏（1973.08-），女，汉族，重庆人，副教授，大学本科，研究方向：新闻理论。

发,类型片是指根据电影的共同元素、主题、情节结构或风格特征进行分类的一种电影形式。常见的电影类型包括动作片、喜剧片、爱情片、科幻片、恐怖片、犯罪片、战争片、动画片等等。

尽管如今并不存在所谓“新类型片”的概念,但可以说,如今的漫威电影几乎都可被看作是采用了“英雄之旅”创作范式的新时代的“类型片”。漫威电影系列在许多方面符合传统的类型片的特征,同时又以其独特的方式演绎了这种类型。故笔者在此将其称之为“新类型片”。

(二) 漫威“英雄之旅”模式下“新类型片”的生产范式

对于“英雄之旅”范式的使用,使得漫威影业不需要依靠某一位特定的导演来进行影片摄制,其高度标准化与规范化的生产流程在保证影片质量下限、缩短拍摄周期、减少意外风险的同时,也提高了版权方在影片及其周边商品发行时的话语权与掌控力。漫威在以往的脸谱化塑造中,为荧幕人物加入了个性化的位

面与成分,让观众在视听感受与文本内容上体验到英雄的不同形象,从而令漫威塑造出真正的“千面英雄”。

以漫威不论是口碑、收视率、票房吸金程度考量,“美国队长”与“钢铁侠”无疑最具代表性的漫威荧幕形象。在不违背“英雄之旅”塑造范式流程的前提下,漫威为这两个冲突且对称的形象加入了不少个性化的个性内核,打破了以往制片厂模式给受众带来的“脸谱化”印象,在大众价值观的扁平化量产中填入差异化要素:

1. “美国队长”:在工业流水线的脸谱化塑造中加入个性化内核

从角色原案出发,他代表着美国的理想和原则,并在战斗中展现了无畏的勇气和无私的奉献精神。这都是典型传统美式价值观的体现。

然而,这一角色也如同美国价值观在时代剧变之下所遭遇的冲击一样,在动荡中经历着美式语境下的“考验”:美国队长在荧幕剧情中,经历了从二战时期被冰封到现代社会的转变,让他面对了许多文化和价值观的差异。随着阅历的不断丰富,这名原本代表“正确”与“正义”、甚至古板到拒绝队友说粗话的超级士兵,也开始学会为融入团队开“黄腔”,甚至出现了反抗政府当局的叛逆行为。这样的塑造方式,正是美式价值观在当今社会所遭遇挑战的缩影。这样较为立体发角色塑造,让不少北美乃至全球观众都产生了一定程度的共情。

2. “钢铁侠”:在大众价值观的扁平化量产中填入差异化要素

作为“美国队长”符号的对称,“钢铁侠”被漫威塑造成为了一个极具天赋、但性格乖张的纨绔子弟,对社会规则与当局政府向来是不合作的轻蔑态度。这恰恰是“美国梦”与北美传统“地方自治”思想在银幕上的具象化体现。但随着故事深入,钢铁侠也逐渐得到了成长和转变。他的经历使他意识到责任的重要性,并开始利用自己的财富和技术来帮助他人。甚至作为与“美国队长”相冲突的文化符号,钢铁侠竟会为了社会整体的安定与司法体系的完备,而主动要求限制以自己为首的众多超级英雄的行动权限;而原本代表美式左派传统价值观的美国队长,在经历了二战与现代社会巨大冲击与洗礼后,竟然带头反对政府当局对于

众多“超级英雄”的管制,要求诸位角色起身“为自由而反抗强权”,与钢铁侠形成了立场与理念上鲜明的错位与对立。

二、漫威电影在当下的“失范”

(一) “范式”与“失范”概念在结构主义电影学领域应用的可能性

托马斯·库恩在《十七世纪科学革命的结构》一书着重提出了“范式”这一话语,有时他也将其称之为“学科基质”^[3]。这些词汇与不同翻译都共同指向了一个相同的命题,即:某一学科的学术共同体需要一个大家公认的研究准则与价值衡量标准。这样的准则与标准存在一定的寿命,一旦社会现实或研究成果发生了变化或突破,旧范式便会寿终正寝,新范式则亟待产生。

需要强调的是,托马斯·库恩在他的一系列著作中都大量使用了“革命”一词,并反复强调,科学研究的发展不是递进式、积累式、发展式的,而是一个阶段完全推翻另一个阶段、一个基础毁灭另一个基础的完全颠覆性的进步模式。本质上,这是一种将科学研究动态化的研究视角,因此库恩的研究也常常被视为“理论动力学”。^[4]

回归漫威影业这一文化符号本体,我们不难发现,漫威电影通过不断推出相关作品,建立了一个独特的宇宙,并且在这个宇宙中传达了一系列特定的理论、价值观和方法。受众通过漫威品牌的一系列的内容文本与周边宣发,自行构建了一个连贯的精神世界,这个世界中有一套明确的规则和内部逻辑。这些规则和逻辑指导着漫威电影创作团队的决策,包括角色的设定、故事的发展以及视觉效果的呈现。观众也能够根据这些规则和逻辑来理解和解读漫威电影的作品。这已然是一种影视符号乃至精神符号的规训“范式”。

追本溯源,“失范”是一个具有动态性和多义性的理论概念。西方学者对失范的讨论经历了从抽象到具体、从理论性概念到可测量指标的逐渐转变过程。马林·居友将失范定义为一种具有创造性的新生事物,并强调了失范的正面功能。他认为失范是一种突破常规的现象,具有开拓和创新的潜力;涂尔干强调,失范已成为任何解构形式或缺乏凝聚力的表现。他认为失范是一种破坏和扰乱现有秩序的力量,同时也为新的秩序和变革提供了可能性;美国学者默顿对失范进行了个体适应模式的阐述。他认为失范指的是文化目标与制度手段之间的不平衡,个体在适应失范时会通过不同的方式和策略来恢复平衡和实现自身目标;索罗尔则关注失范在个体层面上的影响,他通过五种失范的维度构建了失范量表,以评估个体在不同方面受到失范的程度和影响,这些维度包括个人认同、社会关系、角色期望、行为规范和情感体验。^[5]

(二) 漫威电影的“失范”:“内心的法则”与“私人的童话”不再能成为“公开的梦境”

在后现代电影分析浪潮到来前,主要由经典电影理论研究占据学界主流。在经典电影理论研究中,基本可以分为两个阶段:第一阶段为电影的“本体论”阶段,解决的是如何认识电影作为一门艺术的独立地位问题;第二阶段则往往被称为现代主义思潮

阶段，是对第一阶段成果的适应性发展与补充，使得“电影学”解决了学科独立性的生存危机，使得这一学科逐渐变为一门“显学”。在第一阶段中，闵斯特堡最早在《电影——一次心理学研究》中将心理学视角引入，强调电影媒介的独特性，试图研究“电影如何吸引人”这一电影学的“元问题”。闵斯特堡强调，电影重视人们的“记忆与想象”，换言之，电影服从“心理的法则”而不是“外部世界的法则”。^[6]因此，电影可以一定程度上同步化地展现人类的内心活动，在时空转化上具备极高的自由度，这一理论极大解放了电影的表达潜力。

与之相对应，坎贝尔也强调：“神话是公开的梦，梦是私人的童话”^[7]。通过将神话与梦境进行对比，坎贝尔强调了两者之间的共性和相互关联。神话和梦境都是一种非常个人和直观的体验，通过符号、象征和情感表达了人类的内在世界和精神需求。神话是被多人共享和传承的，而梦境则是个体私密的心灵领域。可以说，这一观点强调了神话和梦境作为文化和个人创造的重要性——它们不仅提供了一种表达人类情感和智慧的媒介，还反映了人类对于超越现实和理解人生意义的追求。

然而，想要让“内心的法则”生效，想要让消费者不仅因为“私人的童话”埋单，还要与其他粉丝群体一起做一场又一场属于漫威文化符号的“公开的梦”，就需要一直保持上文所提及的“新类型片”生产模式，从而保证一位位“千面英雄”的一场场“英雄之旅”不会千篇一律。

近年以来，以上文分析的“美国队长”与“钢铁侠”为首的角色与叙事塑造的确达到这样的要求。然而，漫威电影宇宙在近期一些作品中确实出现了票房与口碑的相对失败。这种失败不仅是票房上的一时沉浮，更体现出了漫威在“美国队长”与“钢铁侠”等老牌角色“杀青”退场后，自己作为一种文化符号影响力证逐步下降这一客观事实。与漫威之前对“超级英雄”这一概念近乎垄断式的话语霸权相对比，漫威文化符号如今的失利的确可以被视为一种社会范围内的塑造“失范”现象。

三、结语

正所谓“讲好中国故事未必要讲中国的故事”，在争夺国际话语权需求日益迫切的今日，我们可以从漫威影业在范式运用的成功与失范获得启示。增进中国影视产业乃至中国形象在世界的影响力，并不意味着我们必须树立某种外在性的中国形象，根据漫威影业对坎贝尔理论的实践与成效不难看出，重点在于对中国精神内核的树立与张扬。正如同“千面英雄”不仅存在于西方文化圈一般，中国的文化形象与影视传播也可以开展属于自己的“英雄之旅”。可以预见，在创造中国叙事范式的同时，也需要注重与时俱进，以防范式“失范”后所带来的影响力反噬。

参考文献

- [1] 后经过整理与发展，坎贝尔将《英雄之旅》与《千面英雄》都进行了出版，与他的余下著作，包括《生命的狂喜》、《神话的力量》、《光之世界》等，共同构成了坎贝尔对宗教与神话的理解体系，为我们观察其形塑与传播的过程提供了独特的视角。
- [2] 陈晓伟. 结构主义叙事学：由二元对立到融合[J]. 郑州航空工业管理学院学报(社会科学版), 2005(01): 20-24. DOI: 10.19327/j.cnki.zuaxb.1009-1750.2005.01.007.
- [3] 库恩：《十七世纪科学革命的结构》(T.Kuhn, The Structure of the Seventeenth-century Scientific Revolution), 纽约1962年，第12页。
- [4] 杨豫. 法国年鉴学派范式的演变[J]. 史学理论研究, 1992, (02): 103-115.
- [5] 朱力. 失范范畴的理论演化[J]. 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学版), 2007(04): 131-144.
- [6] 陆心宇. 雨果·闵斯特伯格的电影本体论与隔绝美学——作为电影哲学的开端[J]. 北京电影学院学报, 2021(03): 4-11.
- [7] 约瑟夫·坎贝尔，《千面英雄》，浙江人民出版社，2016年02月版. 序言.