

第 18 课 鬼怪与魅惑

I 博学之 (Text)

Why Is Vampire Culture So Popular with Teens?

Maria Collins

Creatures of the night, fangs, skin pale white and ice cold. No, I am not talking about Lady Gaga. I am talking about the most desirable fantastical creature in today's society, vampires. Vampires are creatures of great beauty, emotion and romance. Well, the ones we know today are.

Traditional vampires slept in coffins, couldn't walk in the sun, lived in dilapidated mansions and had no superpowers. From Bram Stoker's *Dracula* to the latest in the *Twilight* Saga, vampire culture has seduced fiction lovers all over the world. The main victims of this craze are teenagers. So what is it about vampire culture that is so compelling to teenagers? Are they simply lusting after what they can't have? Eternal youth? Beauty? To answer this question, I have studied two influential texts in vampire culture, *The Vampire Diaries* and the *Twilight* saga.

Eternal youth is an idea that is highly compelling to teens who feel that they never want to grow old and leave their adolescence behind. Traditionally in vampire culture, when a human is changed into a vampire, they remain the same age that they were turned for the rest of their existence. Vampires do not age physically, Damon Salvatore in *The Vampire Diaries* has been 19 for over 100 years and hasn't aged a day. Another positive of vampirism is the indestructibility of their bodies. For example, any scratch or wound will not become a scar. They are immune to any form of physical change.

True love is a recurring theme that captures and engages the hearts of vampire culture fans. The romance associated with these TV shows, novels and films lures and entices teenagers. The conflict of romantic choices between main characters plays a huge role in making vampire culture so enchanting. "And so the lion fell in love with the lamb." This is one of the most recognizable quotes from *Twilight*. It

pretty well sums up the precarious relationships that we are faced with in stories related to vampire culture. This quote from Edward, suggests that their relationship would be almost impossible, as he is the predator and she is the prey. Many readers and viewers are interested to see how and if, the relationship will progress.

“You are the only one who has ever touched my heart. It will always be yours. Sleep my only love.” What girl’s heart wouldn’t melt at that? Bella’s did; after all, she’s only human. This is a classic example of why teenagers, girls in particular, are so infatuated with the idea of vampire culture. The romance that is advertised in these novels, television shows and movies draws in responders who believe in true love. But vampires don’t exist, so is there such thing as the perfect man? Teenagers who have been misled about the realities of romance by society look to these types of media as an example of what true love is supposed to be like. Unfortunately, it’s not always like the movies.

The mysterious and dangerous lifestyle of vampires portrayed in vampire culture is a tempting and ideal lifestyle for teens and seduces teenage responders. The Salvatore brothers from *The Vampire Diaries* are an impeccable example of “bad boys”. With dark skinny jeans, leather jackets, sports cars and a mansion fit for a royal family, Damon and Stefan are the ultimate of bad boys. It is not just that vampires have the physical appearance of rebellious, tortured sexy gods; they generally keep to themselves and their natural methods of survival are unquestionably against human standards.

Vampire culture has become a highly accessible obsession for teens in today’s society. Forms of media such as TV shows, books and movies have all captured this modern craze and capitalized its popularity. Characteristics and features of vampires have progressed over the years from creepy creatures of the night to sports car driving sex symbols. This obsession in society is deeply rooted from what is valued in our world today, such as beauty, power and wealth. Characters from today’s popular vampire culture such as Damon Salvatore, Stefan Salvatore and Edward Cullen, have supported the progressive themes in vampire culture today and symbolize what a vampire is now, compared to the original vampire, Dracula. Why is vampire culture so compelling to teenagers? It is clear that teens have been sucked in by the beauty, romance, emotion and mystery associated with vampire culture.

阅读导释 (Notes)

1. dilapidated /di'læpɪdeɪtɪd/ *adj.* 残破的, 失修的, 荒废的
2. *Dracula* 《德古拉》, 布莱姆·斯托克的一部关于吸血鬼的小说, 是第一部吸血鬼小说。
3. *Twilight* 《暮光之城》, 美国女作家斯蒂芬妮·梅尔 (Stephenie Meyer) 的吸血鬼系列小说, 包括《暮色》、《新月》、《月食》、《破晓》四部小说, 描写了高中学生贝拉与青春帅气的吸血鬼爱德华的浪漫爱情故事。被改编成电影后在全世界范围内引起轰动, 掀起了吸血鬼流行文化的浪潮。
4. saga /'sɑ:gə/ *n.* 长篇故事, 传说
5. lust /lʌst/ *v.* 有强烈的欲望, 贪求
6. *The Vampire Diaries* 《吸血鬼日记》, 美国电视连续剧, 改编自美国女作家L·J·史密斯的同名小说, 描写了美国女孩埃琳娜和一对吸血鬼兄弟——达蒙·萨瓦托尔和斯蒂芬·萨瓦托尔——之间的感情纠葛。该剧是全世界收视率最高的吸血鬼题材电视剧。
7. scratch /skrætʃ/ *n.* 擦伤, 划伤
8. entice /m'taɪs/ *v.* 诱惑, 吸引
9. precarious /prɪ'keəriəs/ *adj.* 危险的, 不确定的
10. impeccable /ɪm'pekəbəl/ *adj.* 无缺点的, 无瑕疵的, 毋庸置疑的
11. capitalize /'kæpɪtəlaɪz/ *v.* 利用, 用以牟利

参考译文 (Translation)

青少年为何钟情吸血鬼文化?

玛利亚·科林斯

他们是暗夜的精灵, 利齿狰狞, 皮肤苍白, 躯体冰冷。我说的可不是Lady Gaga, 而是当今社会中最炙手可热的奇异物种——吸血鬼。他们是集美貌、激情与浪漫于一身的生灵——至少仅就今天我们所知道的而言。

传统观念中的吸血鬼躺尸棺椁, 不能见日, 栖身于荒宅萧馆, 没有丝毫特异功能。而从布莱姆·斯托克的《德古拉》, 到如今的《暮光之城》系列, 吸血鬼文化在世界范围内吸引了无数小说爱好者, 首当其冲者即为青少年。吸血鬼文化为什么令青少年如此心驰神往呢? 仅仅是因为他们渴望永生与美丽, 却求之而不得吗? 为释解难题, 我研究了吸血鬼文化的两部扛鼎之作——《吸血鬼日记》与《暮光之城》。

十几岁的青少年永远不想长大, 不想与青春挥手告别, 因此永葆青春这一主题对他们有莫大的吸引力。吸血鬼文化中的传统是人变为吸血鬼后, 年龄永远不会增长, 直到生命的终结。吸血鬼的身体不会衰老。《吸血鬼日记》里的达蒙100多年来一直19岁, 连一天也没变老。变成吸血鬼的另一个好处就是他们的身体坚不可摧, 任何伤口都不会结痂留疤。吸血鬼的形体永远不会发生变化。

吸血鬼文化中大肆渲染的真爱也是令粉丝们醉心的主题。电视连续剧、小说与电影里的浪漫故事吸引了很多青少年。吸血鬼故事中男女主人公的矛盾与抉择赚足了大众的眼球。

“于是狮子爱上了羊”，这句《暮光之城》里的经典语录很贴切地概括了吸血鬼恋人的危险关系。这句话出自爱德华之口，暗示他们之间是不可能的，因为他是狩猎者而她是猎物。很多读者与观众都对这段感情将会如何进展很感兴趣。

“你是唯一让我心跳的女孩，我的心永远属于你。睡吧，我的唯一。”哪个女孩的心不会被这柔情蜜语融化呢？贝拉动情了，毕竟她只是人而已。这是青少年，特别是女孩，为何会钟情于吸血鬼文化的经典例子。相信爱情的人，大都会被小说电视电影中的此类情节所触动。但是吸血鬼是子虚乌有之属，真的有完美的男人存在吗？把这种不现实的桥段当做真爱范例，这是对青少年的误导，现实是残忍的，和电影里演的并不是一个样。

吸血鬼文化中描绘了一种神秘而又冒险的生活方式，这是十几岁的青少年理想的生活方式，对他们很有吸引力。《吸血鬼日记》中的萨瓦托尔兄弟是不折不扣的“坏男孩”的代表。他们身穿皮夹克，暗色紧身牛仔裤，开跑车，住着仿佛皇室专享的别墅，达蒙和斯蒂芬是坏男孩中的极品。吸血鬼并不仅仅具有叛逆的性感外形，他们坚守着自己赖以生存的天性以对抗人类的标准。

当代社会，吸血鬼文化俯拾皆是，青少年也沉迷其中，乐此不疲。电视节目、图书、电影等媒体都抓住了这一现象，进一步推动了吸血鬼文化的盛行。这些年来，吸血鬼的形象已经从令人发指的夜行妖魔到开着跑车的性感男神女神。对吸血鬼的迷恋植根于我们社会所重视的东西：美貌、权势与财富。今天，吸血鬼文化的主人公——如达蒙·萨瓦托尔、斯蒂芬·萨瓦托尔和爱德华·卡伦——推动了吸血鬼文化主题的深入发展，现今的吸血鬼已经和德古拉完全不同。为什么吸血鬼文化如此受欢迎呢？毋庸置疑的是青少年已经陷在美貌、浪漫、爱情和神秘等元素中无法自拔。

■ 明辨之(Who's Who)

玛利亚·科林斯(Maria Collins)，英国圣玛丽大学影视文化高级讲师，致力于当代影视中的恐怖元素研究。其著作有《吸血鬼文化》(*Vampire Culture*, 2013)等。

中国的年轻人对吸血鬼并不陌生，但是这一形象实际上完全是西方文化的产物。虽然1897年的《德古拉》在吸血鬼小说历史中起到了带动此类型小说复兴的重要作用，但是吸血鬼这个概念早在18世纪中期就在英国文学作品中出现，而吸血鬼本身的来源，有学者认为，甚至可以追溯到圣经中的该隐。吸血鬼同样也是哥特文化中的重要特征之一。值得注意的是，从中世纪一直到19世纪，吸血鬼都是丑陋而邪恶的，但是吸血鬼电影的出现改变了他们的形象。为什么？本选文的作者指出，因为年轻人追逐青春不老、极致爱情以及神秘冒险，《惊情四百年》、《夜访吸血鬼》、《暮光之城》以及类似题材的影视剧中的吸血鬼形象都符合这些特征。那么，为什么吸血鬼的形象会发生这样的改变呢？是要迎合大众趣味，还是塑造大众趣味？这是一个值得探讨的话题。吸血鬼电影虽然也可以算是恐怖电影的一个分支，

但是它的受众更多的是青少年,而且他们喜欢的是改变形象之后的吸血鬼。青少年对此类电影的热衷与之前论述过的恐怖电影热爱者的心理机制是不一样的。正如作者不无忧虑地指出,归根结底,吸血鬼现象仍然反映了商业社会和大众文化的本质:对美貌、财富与权势的重视。中国虽然没有吸血鬼,但是看看《聊斋志异》以及类似影视的发展过程,这篇选文或许会带给我们一些启发。

Ⅰ 审问之(Reading Comprehension)

1. What has made vampire culture so tempting to teenagers?
2. What are the new features of vampires compared with the classical creepy ones?
3. Do you agree with Collins's analysis on the reasons for popularity of vampire culture? Why?

Ⅰ 慎思之(Critical Thinking)

1. 《暮光之城》中的吸血鬼和狼人都是西方神秘文化中的典型形象,中国的某些电影中出现了可以变形的狼人,你觉得这样借鉴西方文化的做法是否成功,为什么?
2. 中国的神话和传说中能否找到与吸血鬼类似的形象,这些形象在影视剧中是如何刻画的?

Ⅰ 笃行之(Getting Started)

你看过与吸血鬼有关的电影吗?选取一两部看一下,并写下观影感受,然后查看西方媒体和观众对该电影的评论。你们的感受一样吗?

Ⅰ 国学链接(Sinology Hyperlink)

导读(Warm-up)

中国有历史悠久的鬼神信仰,民间传说、民族习俗、书籍著作、戏曲电影中都有“妖鬼文化”的一席之地。《聊斋志异》中的聂小倩就曾负责“摄血以供妖饮”。值得思考的是,西方的吸血鬼文化与中国鬼神文化有何异同?阅读下面这篇文章,或许会得到些许启示。

浪漫主义的妖鬼文化

陈文婷

……如今“妖鬼电影艺术”在文化市场有个别称叫“东方魔幻主义”，这是一个特定的标识，中国的妖鬼文化自然是跟西方有诸多区别。西方的妖鬼文化受宗教影响很大，天主教对神、人、超自然生物有明确界限，善恶分明，人和鬼不能共处于同一时空，只有在审判日时才能相见，天堂、炼狱、地狱便是宗教里对于身份的桎梏。这点从美国电影里也可以反映：只要有任何恶灵或妖怪入侵人间，总会有一个标志着美国英雄主义的主角出现来拯救人类。宗教让美国文化有了更多“末日情结”、“救世情结”、“个人英雄情结”，宗教也让西方的很多文化形态烙上了诸如原罪、惩罚、救赎这类沉重命题的印记。就算在现代的吸血鬼电影里吸血鬼和人谈场恋爱也不能免俗得要面对罪与罚的终极拷问。

中国的妖鬼文化在几千年的演绎中从最初的图腾崇拜到民间传说再到书籍戏曲，最后进化到如今的电影艺术，妖鬼也从“兽性”逐渐转变为“人性”。其实，自古以来中国人对神、人、鬼、妖之间的界限认定就是模糊甚至暧昧的，中国人并没有从一而终地信奉神，但却从一而终地信奉自然，中国人相信土地、相信天空、相信四时、相信生命。在自然伟力面前人们虔敬、本分，相信宇宙万物、生息繁衍、生死枯荣、悲欢离合都是顺应平衡之道，“天人合一”的大和之境是中国人的精神追求。庄子说“天地有大美而不言，四时有明法而不议，万物有成理而不说”。所以中国人不需要宗教来规范世界，而是遵守自然之道和《易经》里的阴阳之道、变通之道。正因为信奉自然、信奉“道”才让中国人有豁然超脱的情怀和豁然超脱的文化，故而对妖鬼文化才能有包容的态度。在没有产生科学的渔猎、农耕时代，那些超自然现象就演变为图腾崇拜和鬼神故事，人们对妖鬼畏之敬之，实则是对自然畏之敬之，不敢打破阴阳平衡。同时，中国人还具备一个有趣的特质——“浪漫主义情怀”。庄子梦蝶、梁祝化蝶，这种超脱灵与肉实现生命形态自由转化的情怀称得上奇特；聊斋里背负故事的妖鬼甚至让郭沫若惊叹“写鬼写妖高人一等，刺贪刺虐入木三分”；杜丽娘死而复生的情节更是把浪漫演绎到极致。

正是因为这点“浪漫主义”的催化，中国人对妖鬼文化的态度就更包容了，我们并不会把妖鬼放在对立面，也不会为世界划分界限，我们始终相信一切存在都是自然之道，所有生灵乃至超自然物都是自然本身平衡协调的结果，甚至我们的想象力一上来还可以穿越生死、超越物种、打破身份限制，实现自由超脱之境。所以所谓的中国式“妖鬼情怀”本质上是中国人对于自然对于道的情怀，是对自由、浪漫、超脱的生命形态的向往，对“天人合一”的境界的追求。在封建体制下的妖鬼文化作品中，主角心不为形所役，情不为生死所役，由此可见，中国人是一个多么浪漫而洒脱的民族。诗人荷尔德林那句“充满劳绩，然而人诗意地栖居在大地上”不正是对我们所追求的意境最好的写照吗？

作者简介：陈文婷，文化评论者，《凤凰生活周刊》主编，在各杂志和网络媒体发表评论文章逾百篇。

格物致知 (Investigating)

1. 在《聊斋志异》与《西游记》中描写了大量的妖魔鬼怪,有的凶神恶煞,有的人情味十足,有的作恶多端,有的行侠仗义……查找有关资料,试思考,为什么中国出现了那么多的鬼神?中国人信仰鬼神的目的何在?
2. 在21世纪的今天,仍有很多人信奉鬼神,其中不乏一些知识分子。在科学技术早已证明鬼神之说纯属子虚乌有的年代,为何还有那么多的人言之凿凿、信之笃笃?说出你的看法,与同学交流讨论。

延伸阅读 (Further Reading)

1. Edgar Allan Poe. *Great Tales and Poems of Edgar Allen Poe*. New York: Simon & Schuster Inc., 2007.
2. Jeff Ousborne. *Reading Pop Culture*. Boston & New York: Bedford/St. Martin's, 2012.
3. John Fiske. *Understanding Popular Culture*. New York: Routledge Press, 2010.
4. Paul Jobling. *Advertising Menswear: Masculinity and Fashion in the British Media Since 1945*. London: Bloomsbury Academic, 2014.
5. Richard Campbell etc. *Media & Culture: Mass Communication in a Digital Age*. Boston & New York: Bedford/St. Martin's, 2013.
6. Steven Henry Madoff. *Pop Art: A Critical History*. Berkeley: University of California Press, 1997.
7. 戴安娜·克兰,《文化生产:媒体与都市艺术》,赵国新译,北京:三联书店,2012年。
8. 尼尔·伯兹曼,《娱乐至死》,章艳译,南宁:广西师范大学出版社,2011年。
9. 武斌,韩春燕,《中国流行文化三十年》,北京:九州出版社,2009年。
10. 尤其林,《大众狂欢》,杭州:浙江古籍出版社,2014年。