

科学情景喜剧人物设置特性分析

——以《生活大爆炸》为例

卿婉莹

(中国科学院大学人文学院, 北京 100049)

[摘要] 美国科学情景喜剧《生活大爆炸》自推出以来, 受到了观众及电视界、科学界的各方好评。该剧以青年科学家为人物核心, 将深奥的科学理论、晦涩的科学语言、独特的科学场景与日常生活有机结合, 开创出独特的科学情景喜剧风格。相较于一般体裁的情景喜剧, 关注“科学”题材的《生活大爆炸》为了解决如何让“呆板、严肃的科学”吸引人而又保证其品质格调的问题, 主创人员在影视剧常规创作的基础上精心设置了三组人物关系, 紧扣“科学”话题, 通过科学家与其他人物之间的各种冲突推动幽默剧情不断发展。构建知识差异的矛盾、讲述科学家之间的分歧、用科幻架起沟通的桥梁, 科学情景喜剧中独特的人物设置对科学传播具有启发意义。

[关键词] 科学情景喜剧 《生活大爆炸》 人物设置

[中图分类号] G620 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1673-8357 (2013) 05-0030-06

Characteristics of the Character Establishment of Science Sitcom: A Case Study on *The Big Bang Theory*

Qing Wanying

(College of Humanities & Social Sciences of UCAS, Beijing 100049)

Abstract: Since it was presented, American science sitcom *The Big Bang Theory* has been widely appreciated by the audience, including critics and real scientists. Focused on young scientists, the TV play has created an individual style of science sitcom through the integration of science and daily life. Compared with ordinary themes, the science sitcom sets three particular kinds of character relations to advance the story on the background of science. By presenting the differences of the understanding of science, differences and contradictions among scientists and connections with science fiction, the particular character establishment of science sitcom could be enlightenment for science communication.

Keywords: science sitcom; *The Big Bang Theory*; character establishment

CLC Numbers: G620 **Document Code:** A **Article ID:** 1673-8357 (2013) 05-0030-06

收稿日期: 2013-04-19

作者简介: 卿婉莹, 中国科学院大学人文学院新闻与科学传播系硕士研究生, 研究方向为科学传播,
Email: qingwany410@mailsucas.ac.cn。

情景喜剧 (Sitcom) 最早是由美国广播电台的一种喜剧形式发展而来, 1947 年正式搬上电视荧屏。经历半个多世纪的发展, 情景喜剧作为一类独具特点的喜剧表现形式, 已经成为美国在黄金时段播出、最受欢迎的电视节目^[1], 不少知名美国情景喜剧已经风靡全球。

进入新世纪后, 面临“真人秀”等各类电视节目的冲击, 美国情景喜剧发展面临困境。面对电视行业的激烈竞争, 美国情景喜剧编剧们将视野投向了更为广阔的社会层面。2007 年 9 月 24 日, 美国哥伦比亚广播公司 (Columbia Broadcasting System, CBS) 推出一部以“科学天才”为背景的情景喜剧 *The Big Bang Theory*, 简称“TBBT”, 中文译为《生活大爆炸》。

这部情景喜剧别具匠心, 突破传统美国电视剧人物设置的桎梏, 以 4 个年轻科学家为主要角色。它围绕科学家人物的日常生活、科研工作等展开叙事, 通过科学家之间的互动, 以及科学家同剧中其他职业人物 (以女招待佩妮为代表) 之间的各种“冲突”, 产生一个个忍俊不禁的笑点。

影视剧是以“写人”为中心任务的^[2], 优秀的影视作品往往离不开成功的人物塑造。《生活大爆炸》这部科学情景喜剧在人物设置方面有哪些独到的特点? 面对“科学”这个特殊的题材, 编剧又是如何利用人物设置制造幽默效果? 如何既能吸引观众, 又能保证其科学特性?

1 作为情景喜剧, 《生活大爆炸》基本人物设置的范式

经过商业市场的多年浸淫和影视理论家的悉心研究, 影视剧作品的创作已经自成体系。一部情景喜剧中, 人物设置尤其是人物分类通常具有普遍的范式。

从人物角色类型来看, 情景喜剧中的人物一般分成三类: 常规人物、辅助人物、客串明星^[3]。从人物在剧作中的功能来看, 也可将情景喜剧中的人物分成: 主要人物、必要人物、次要人物^[4]。

在《生活大爆炸》这部剧中, 常规人物以科学家为主, 包括四位互为好友的加州理工大学年轻的科学天才以及一个邻家女孩, 或者说是四个极客和一个美女。这五位常规人物也是主要人物, 具备叙事功能, 处于整个故事的中心, 往往最能决定情节的发展, 也是最吸引观众兴趣的焦点。

《生活大爆炸》中的辅助人物按功能重要程度可分为必要人物和次要人物, 这些辅助人物参与叙事, 推动并丰富了剧情发展, 更加生动地反映出主要人物内心深处的特质, 使得人物塑造更加丰满。随着剧集的发展, 剧中人物所承担的功能也会有所变化。就像莱斯利 (Leslie) (同事—性关系—莱纳德恋人—龙套)、艾米 (Amy) (网络配对的陌生人—谢尔顿女性朋友—谢尔顿女友、佩妮闺蜜)、贝尔纳戴特 (Bernadette) (佩妮同事—霍华德相亲对象—消失—霍华德恋人—霍华德妻子、佩妮闺蜜) 等, 主要人物、必要人物、次要人物之间的界限和权限并不是绝对明晰的, 他们的阵营彼此叠加、功能互相渗透。

客串明星多为次要人物, 《生活大爆炸》这部剧中的客串明星专属于科幻电影明星、漫画家、真实的科学家等, 例如第 5 季第 21 集出现的斯蒂芬·霍金 (Stephen Hawking)。少数客串明星随着剧情发展也可成为必要人物, 例如曾出演《星际迷航·下一代》的威尔·惠顿 (Wil Wheaton), 在第 3 季第 5 集中首次亮相, 他开始时是谢尔顿的死对头, 后来变成了谢尔顿的朋友。

从人物性格的总体特征来看, 情景喜剧中的人物性格基本都是相对平面、简单、固定, 呈现脸谱化, 属于小说家爱·摩·福斯特所说的“扁平人物”^[5]。谢尔顿绝顶聪明、偏执、完全不懂人情世故; 莱纳德敦厚、亲和, 在四个极客中最成熟; 来自印度的拉杰患有选择性失语症、表面羞涩而内心闷骚; 霍华德自以为情圣, 看似猥琐, 其实内心单纯; 而佩妮则是善良、开朗、不懂科学的邻家女孩。

从人物关系的动态发展来看, 为了“原材料”的持续供应, 为了剧情能长久持续下去,

情景喜剧的编剧不会轻易中断某对人物之间的关系——除非他们失去了观众的青睐。比如《生活大爆炸》中，莱纳德和佩妮的暧昧情愫是主要的一对人物关系，从第1季开始一直到现在，他们情感关系经历了“好—坏—好—坏—好—未知”的曲折历程。第1季最后一集中，谢尔顿用量子理论中“薛定谔的猫”解释二人的关系。莱纳德、谢尔顿、拉杰、霍华德四人之间的友谊也是重要的人物关系，他们之间偶尔也会闹矛盾，但最终都会和好如初，这也符合情景喜剧特有的“趋于圆形的循环结构”^[3]。

2 作为科学情景喜剧，《生活大爆炸》人物设置的特点

2.1 特点一：构建知识差异的矛盾

棋子已经布下，现在需要思考怎么利用棋子之间的协作取得最终胜利。科学情景喜剧《生活大爆炸》为了体现“科学”的特质，需要设定出一套能够源源不断制造冲突、产生笑点的特殊机制。最容易想到也相对容易实现的，是从知识差异上设置特征鲜明的人物两极：理性至上、类似机器人一般的优秀科学家代表——谢尔顿；科学素养欠佳、情商发达的普通大众代表——佩妮。

为什么说最容易想到构造科学素养差距巨大的人物两极？情景喜剧以其幽默、亲和的特质在电视荧幕上独树一帜，剧中所反映的生活场景、故事情节一般应是观众所熟悉、能亲近的。《生活大爆炸》专注严肃的科学题材、展现科学家的工作生活，对于普通公众来说既熟悉又陌生。随着20世纪70年代新技术革命爆发以来，科技发展呈现“指数规律”，科学技术日新月异并渗透到公众生活的各个方面。西方发起“公众理解科学”运动，将“传播”理念引入“科学”^[4]，公众与科学家之间平等的双向互动过程逐步加深。在科学传播的社会大背景下，公众与科学家之间的对话转化到电视语境中，再经过戏剧化处理，于是衍生出科学情景喜剧中“谢尔顿和佩妮”这个人物两极构造。

构建人物两极的好处是，不仅可以通过知识的差异制造戏剧冲突，源源不断地产生喜剧笑料，而且可以让普通观众更自然地融于剧情。艺术源于生活又高于生活。如果说佩妮代表公众当中最普通的一员，谢尔顿则是属于科学界的“极品”。尤其在人物思维模式的设定上，谢尔顿“理性至上、逻辑第一、情商欠佳”的属性被放大、突出甚至夸张，但这种人物本质特性的塑造基本受到科学界认可^[5]。在电视语境中加入佩妮这个公众代表人物，一方面能够更加鲜明地与谢尔顿为首的科学团体形成对比，产生人物造型、语言、行为及思维模式等各方面的强烈反差，从而达到幽默的喜剧效果。

另一方面，也为观众接受这种两极差异、接受“极品”的科学家形象提供了心理缓冲，甚至通过这种两极互动让观众欣赏到科学家的可爱之处；如果说现实生活中科学家的某些特质让人觉得难以相处，那么，放在情景喜剧中，这种特质则更容易被人们接受，产生心理上的亲近感。

为什么不是倒置过后的两极？剧中女性科学家和普通男性深入互动的缺失，一定程度上呈现了社会心理与意识形态。《生活大爆炸》在叙事脉络上，以4个男科学家与女邻居的互动为主，在第3季最后出现了“女版谢尔顿”——神经生物学博士艾米，她与佩妮的友谊构成旁支互动，艾米和谢尔顿在人物两极的构造中属于同一端。如果说佩妮和谢尔顿互动是友谊、佩妮和莱纳德互动是恋爱、艾米和谢尔顿姑且也算作恋爱，那么艾米为什么没有另一极的异性友谊甚至恋爱对象呢？这或许也是科学情景喜剧带给观众的反思。

的确，情景喜剧制造诙谐幽默之余，会以或调侃或讽刺或隐喻的方式探讨某些社会现象。科学情景喜剧中知识差异的两极化处理，尤其突出谢尔顿的强科学性，探讨两个阵营之间思维、情感的摩擦与融合，一定程度上使得观众感知到群体差异性，一定程度上使得观众跟随佩妮更深入地去了解以谢尔顿四人为代表的科学家群体。《生活大爆炸》在对谢尔

顿进行戏剧化塑造的同时也在进行反思：极端的科学主义者能否在正常的人类社会中生存？透过剧集的发展，观众会发现，科学“神人”其实并不存在，谢尔顿也有很多“凡人”的可爱，他也在慢慢地趋于“世俗化”。科学情景喜剧中这种人物两极的构造还能支撑多久？这或许也是编剧们紧接着需要思考的问题。

前面说到人物两极构造相对容易，在现实创作中其实也不易。从技术上，编剧团队、科学顾问团、演员等各方面均需高度协调，充分调动创造力。从思想上，剧集在对谢尔顿的科学特质进行调侃时没有落入取笑书呆子的俗套，而是包含了充满同情心的人文关怀，将因知识差异导致的“交流的无奈”善意表达出来。科学无国界，这种对科学家、科学界的包容态度同样能够跨越民族、深入人心。

2.2 特点二：讲述科学家之间的分歧

《生活大爆炸》中，莱纳德的工作是设计实验来验证物理理论，理论物理学家谢尔顿认为他的大部分工作都不是原创的，因而并不重要。谢尔顿也曾多次藐视霍华德从事的工程研究，高呼“地质学不是真正的科学”，更因为对量子物理学中圈量子引力论和弦理论的认同差异与莱斯利势如水火。

科研机构中共同工作的科学家之间需要交流互动，期间也难免磕磕碰碰，包括论文第一作者归属问题、同事的竞争与协作、上下级关系处理，等等。科学情景喜剧中，科学家们的科研生活可见一斑。

科学情景喜剧通过特定的人物设置，讲述科学家之间的分歧，构造了荧幕版“科学共同体”^[8]——他们专业一致，遵从相同的规范，阅读相同的文献，有基本一致的专业看法，使用相同的符号、术语、模型和范例，有密切的学术交流。不同学科的科学家人会因为学科背景的差异拥有不同的特性，如表1所示。

这样特殊的人物设置能够从3个层面上产生正面效用。首先，在科学顾问的帮助下^[10]，编剧将现实生活中科学圈内发生的一些事情改编成喜剧桥段，极大地丰富了特质剧情，更为综合地塑造了可信的科学人物形象。

表1 Tony Becher 的学科分类及其知识和文化特性^[9]

学科分类	知识的特性	学科文化的特性
纯科学(如:物理学)“硬—纯”科学	累积性; 原子论(晶体状、树状式); 关注普遍性、数量和简化; 以发现和说明为目标	竞争的, 团队的; 组织化程度高; 论著发表率高; 任务导向
人文学科(如:历史学)“软—纯”科学	反复的; 总体的(有机体、河流式); 关注特殊性、质性和复杂性; 以理解和解释为目标	个体的, 多元的; 组织结构松散; 人格导向
技术(如:机械工程)“硬—应用”科学	目的性; 实用性(以硬知识为基础的专门技术); 关注对物理环境的控制; 以产品和工艺为目标	企业家精神的, 世界性的; 受专业价值支配; 可用专利替代论著; 角色导向
应用社会科学(如:教育学)“软—应用”科学	机能的; 功利的(以软知识为基础的专门技术); 侧重提高专业人员的操作能力; 以调查报告和程序为目标	外向的; 地位不稳定; 受思潮支配; 由于咨询工作, 降低了论著发表率; 权力导向

其次，尽管普通观众根本看不懂剧中科学人物在争执什么，但这种经过戏剧化处理的矛盾冲突在一定程度上能满足观众的猎奇心理，剑走偏锋，赢得市场；同时通过剧情，观众也了解认识了科学家们的科研工作情况，以一种幽默诙谐的影视表达方式，使得观众进一步理解了科学的运作，对“科学”这个生态圈有了更多或理性或感性的认识。

最后，构造出来的“荧幕科学共同体”也能及时同现实科学界进行沟通，通过背景铺陈或人物调侃的方式，借助剧中人物的互动能够展示剧组科学顾问对一些新兴、前沿科学问题的探讨。有心的观众会发现，《生活大爆炸》中涉及很多严谨的前沿物理学问题，例如中央电视台曾经采访首位华裔“物理学前沿奖”获得者，新闻引用了剧中谢尔顿关于拓扑绝缘体知识的讲解。

2.3 特点三：用科幻架起沟通的桥梁

《星际迷航》、《星球大战》、超人、蝙蝠侠、闪电侠……所有这些是剧中科学宅男们的共同乐趣所在。漫画店的老板斯图尔特顺理成章地成了科学家们为数不多的朋友之一。尤其是“理性至上”的谢尔顿，更是自比《星际迷航》中的斯波克，强烈的科幻情结使得漫画店成为他心灵的小港湾。

《生活大爆炸》中,设置了多个与科幻相关的人物,包括漫画店老板、美国著名漫画家斯坦·李(本人出演)以及各色科幻影视明星。通过设置这些人物,科学情景喜剧用科幻架起了沟通的桥梁。这里的沟通蕴涵3层含义:充分利用科学与科幻的密切关系以及科学家的科幻情结,架起观众与剧中科学家人物之间的桥梁,架起科学情景喜剧与流行大众文化之间的桥梁,架起科学文化与人文文化的桥梁。

科学幻想不是科学,但却与科学有着深厚的渊源。科幻是科技时代特定的解读方式,也能对科技时代本身作出特别的诠释^[11]。科幻作品奠基于现实科技,或者预言科技的未来发展,或者畅想科技建构的某种未来世界,或者幻想凭借高新科技发现未来的世界新领域或外星球。剧中以谢尔顿为代表的科学家都怀有强烈的科幻情怀,科幻也为他们的生活带来一丝浪漫主义色彩。

在美国大众流行文化中,科幻文化一直长盛不衰^[12]。《生活大爆炸》中反复出现各式贴着科幻标签的符号:谢尔顿流行文化T恤、科幻电影中的经典道具、科幻电影明星、经典科幻电影台词、科幻漫画、科幻影碟、科幻人物角色扮演等。这些科幻元素再一次丰满了剧情,对科幻文化的共同爱好使得剧中科学家和观众有了共同语言。乘着科幻文化的流行之风,科学情景喜剧舞动科学的翅膀也能飞得更高更远。

英国学者C.P.斯诺提出“两种文化”,即人文文化和科学文化的分裂。而两种文化并非不可调和,当代科学史学科的奠基者萨顿就认为,科学史可作为自然科学与人文科学的桥梁。科幻同处两种文化的边缘^[12],也能促成两种文化的沟通。科学情景喜剧由影视编剧和科学顾问共同创作,剧中涉及大量正统、严谨的科学素材,《生活大爆炸》已是人文与科学交融的一次成功范例,已经形成科学与影视娱乐交融的新科普模式^[13]。科学情景喜剧在此基础上承载科学幻想,进一步加强、加深了两种文化的融合。

3 对科学传播的启示

“科学是年轻人的游戏”^[8],科学情景喜剧《生活大爆炸》设置了一批朝气蓬勃的青年科学家,正因为他们,观众们一点点改变了对科学的看法。由此,科学家从高高的神坛上走下,变成观众身边青春、可爱、富有吸引力的朋友。正如剧中霍华德所说:Smart is the new sexy!全剧充满了对科学的人文关怀,试图让佩妮带领观众以一种更加轻松、包容的心态接纳科学,塑造出鲜活的科学家形象,进而从情感上拉近科学和观众之间的距离。

尽管编剧们可能更关注如何使情景喜剧更吸引人、如何提高收视率,尽管剧中的科学更多的是一种时尚而陌生的笑料,但是《生活大爆炸》客观上起到了科学传播的附带作用。怎样创作出更多“叫好又叫座”的科学题材影视作品?虽然有的成功不可复制,但《生活大爆炸》独特的人物设置在实践上提供了商业意义上的成功范本。这部科学情景喜剧在人物设置上匠心独运,安排3种特殊的人物关系架构,通过构建不同类型人物之间的矛盾冲突,从而促成叙事推动剧情发展。这部电视剧从技术上解决了抽象科学难以生动表达的难题。

在范围经济的作用下,科学情景喜剧《生活大爆炸》可以在技术和商业允许的范围内以(书籍、杂志连载、电视节目、录像等)尽可能多的形式进行再包装和再利用^[14],以电视剧为核心产生辐射影响力。当它逐渐演变成一种文化符号时,观众就能在对剧集的解构中获得愉悦。该剧科学顾问在网络博客中对科学原理的阐释则是从科学传播角度为观众解读提供服务。一定程度上讲,科学情景喜剧中独特、巧妙的人物设置就像精美的糖纸,包裹着科学这个内核,观众在笑声中不由自主地剥开糖果,吃下后浑然不觉,留下的却尽是甘甜。

4 结语

本文在科学传播的视角下,通过对《生活大爆炸》人物设置进行分析,总结出科学情景喜剧人物设置的特点。因为科学题材的特殊

性,《生活大爆炸》在情景喜剧基本表达的基础上精心设置了三组人物关系,紧扣“科学”话题,通过科学家与其他人物之间的各种冲突推动幽默剧情不断发展。构建知识差异的矛盾、讲述科学家之间的分歧、用科幻架起沟通的桥梁,这种独特的人物设置对科学传播具有启发意义。

参考文献

- [1] 彭启贵.美国情景喜剧探源[J].中国电视,2006(5): 76.
- [2] 周涌.影视剧作元素与技巧[M].北京:中国广播电视出版社,2010: 30.
- [3] 李智.情景喜剧:时代景片前的浅笑人生[M].北京:中国广播电视出版社,2010: 59-60, 73.
- [4] 倪学礼.电视剧剧作人物论[M].北京:中国广播电视出版社,2005: 96.
- [5] 爱·摩·福斯特.小说面面观[M].苏炳文,译.广州:花城出版社,1984: 59.
- [6] 张晶,尹兆鹏.科学传播理论的历史考察:将“传

播”理念引入“科学”的历程[J].自然辩证法研究,2006(5): 27-30.

- [7] 吕晓志.独辟蹊径 另类狂欢——美国热播情境喜剧《生活大爆炸》浅析[J].中国电视,2010(11): 89.
- [8] 尚智丛.科学社会学:方法与理论基础[M].北京:高等教育出版社,2008: 114, 176.
- [9] Clark, B.R. (ed.). The Academic Profession—National, Disciplinary, and Institutional Settings [M]. Berkeley Los Angeles: University of California Press, 1987: 289.
- [10] 乔治·毕姆.《生活大爆炸》之科学揭秘——GEEK 探索频道[M].韩准,徐漪,江业华,叶夜,译.北京:世界图书出版公司,2012: 36.
- [11] 郭晓燕.科幻小说:科技时代新的解读方式[J].自然辩证法研究,2007(5): 105-108.
- [12] Elizabeth Anne Hull. Science Fiction as a Manifestation of Culture in America[J].外国文学研究,2005(6): 41-47.
- [13] 王一鸣.科学与影视娱乐交融的科普模式——以美国电视剧《生活大爆炸》为案例[J].科普研究,2012(2): 57-61.
- [14] 吉莉安·道尔.理解传媒经济学[M].李颖,译.北京:清华大学出版社,2008: 15.

(责任编辑 张南茜)

(上接第20页)

查单位名录库可能不全面,而个体服务业的名录库建设更是存在漏统现象等。这就需要我们加强对科普产业单位名录库的建设,并尽可能利用多家资料相互验证,比如利用基本单位普查资料、基本单位调查资料、工商行政管理局法人登记资料等,必要时搞一些抽样调查,尽量把统计单位名录库搞准、搞实,为科普产业核算创造条件。

参考文献

- [1] 任福君,张义忠.科普产业概论[M].北京:中国科学技术出版社,2013.
- [2] 任福君,任伟宏,张义忠.促进科普产业发展的政策体系研究[J].科普研究,2013,8(1): 5-12.
- [3] 劳汉生.我国科普文化产业发展战略(思路 and 模式)框架研究[J].科技导报,2004(4): 55-59.
- [4] 任福君,张义忠,刘莹.科普产业发展若干问题的研究[J].科普研究,2011,6(3): 5-13.
- [5] 曾国屏.关注科普与文化产业发展的结合[J].中国科

技论坛,2007,3(3): 5-6.

- [6] 任福君,张义忠,周建强,等.中国科普产业发展“十二五”规划研究报告[R].2010.
- [7] 简新华.产业经济学发展的几个基本理论问题[J].经济评论,2000(3): 41-45.
- [8] 任福君,任伟宏,张义忠.科普产业的界定及统计分类[J].科技导报,2013(3): 67-70.
- [9] 任福君,翟杰全.科技传播与普及概论[M].北京:中国科学技术出版社,2012.
- [10] 马蕾蕾,曾国屏.对科普文化产品经典之作《铁臂阿童木》的回顾和思考[J].科普研究,2009(3): 44-50.
- [11] 古荒,曾国屏.从公共产品理论看科普事业与科普产业的结合[J].科普研究,2012,7(1): 23-28.
- [12] 中华人民共和国国家统计局. GB/T4754-2011 国民经济行业分类与代码[S].2011.
- [13] 王义君.文化产业统计核算研究[J].山西统计,2003(10): 3-5.
- [14] 郭华明,熊俊顺.信息服务业及其指标体系研究[J].浙江统计,2006(10): 18-20.
- [15] 国家统计局设计管理司.信息产业统计分类简介[J].中国统计,2004(5): 13-14.

(责任编辑 张南茜)