

我们为什么需要灾难片？

尹鸿

尹鸿，清华大学新闻与传播学院教授，现任中国电影家协会副主席，中国文艺评论家协会副主席，中国电影家协会理论评论委员会会长，中国高校影视学会影视产业与管理研究会会长。

4月9日，“人文清华云讲坛”第四场隆重开讲，著名影视理论评论家、清华大学新闻与传播学院尹鸿教授讲授《向死而生：传染病灾难电影分析》，指出灾难片其实提供了很多社会预言。他通过带领观众回顾十大传染病灾难电影，提醒大家在灾难面前，必须敬畏生命，敬畏自然。此外，为了社会的健康发展，世界上永远不能只有一种声音，要允许少数人的声音存在。更重要的是人类在大灾大难面前更需要休戚与共、共克时艰。

2020年是不平凡的一年。从新年开始，新冠疫情对全球产生了巨大影响，政治、经济、文化以及每个人的生活，都因此而发生改变。今天和大家分享一下跟传染病有关的电影，

通过这些电影来看看传染病对我们的生活产生了哪些影响，思考我们如何面对传染病带给我们生活的改变。

什么是灾难片？

很多灾难电影大家都比较熟悉，比如《2012》《后天》以及今天我们会讲到的《我是传奇》《传染病》《釜山行》等等，

这些电影都以表现灾难为题材，一般把它们叫做“灾难片”。

灾难片有三个显著的特点：第一，不可抗拒的巨大的破坏力量，无论这力量是来自自然、来自人为，还是来自外太空。第二，巨大的破坏性导致巨大的伤害。这种不可抗拒的破坏力，往往都会对我们的社会、对人们的生命、生存产生巨大威胁。当然作为灾难片，仅仅表现灾难是不够的，这些电影还有第三个共同的特点，即一定要表现人类为战胜灾难而付出的牺牲和努力。所以，灾难片在历史上应该说是重要的类型，而且往往也是观众非常喜欢的类型。

为什么灾难给我们带来这么巨大的损失，但是人们还喜欢看灾难片？实际上，人们看灾难片恰恰是想超越我们对灾难的恐惧。

卢梭有一句话：人生来自由，但无往不在枷锁之中。实际上，人类无论面对大自然还是自己，都有许许多多无法战胜的困境，不管这困境是来自自然界还是来自社会、军事、战争等等。虽然我们每个人都有自由选择的权利，但在每个前进的步伐中、在每一个生命成长过程中都会面临许多磨难。人类的伟大之处，就是不管面临什么困难都有一种精神可以去面对。海明威有部著名小

说《老人与海》，书中那位老人跟大自然搏斗的时候有一句非常经典的话：你可以消灭我，但是你不能打败我。换而言之，人有一种不败的精神能够面对不可抗拒的灾难。电影给我们提供了一个在面对灾难时人类如何应对挑战，如何战胜挑战，最后证明人性伟大的机会。

有时候恰恰是因为我们经历了恐惧，我们才能够最后战胜恐惧。而灾难片给了我们一种用恐惧的经历去超越恐惧的美学方式和艺术方式。

传染病灾难片为什么频繁出现？

灾难片根据打破现实平衡的力量分为六大类型，分别是自然、战争、太空、后人类、科技以及传染病灾难片。而我们

今天关注的是六大灾难片之一，即传染病灾难片。

传染病灾难片为什么频繁出现？因为人类永远在跟疾病做斗争。有两种东西与生俱来——疾病和死亡，是任何人都摆脱不了的宿命。传染病对人的影响和伤害范围非常巨大。人类历史上，传染病带来了多次毁灭性影响，包括中世纪的黑死病。即便进入21世纪之后，霍乱、天花、疟疾这样的传染病仍然对人类产生巨大影响。2003年我们经历过的SARS，也对全球健康产生了巨大威胁。

同时，传染病也给整个社会体系、给人性带来巨大考验。所以传染病成为社会关注的重要题材。但更重要的是这个题材把人性放在了聚光灯下的舞台上，人性的善恶、勇敢与懦弱，

尹鸿老师列出的十大传染病灾难片

自私与牺牲都在这个舞台上被放大呈现出来。许多电影希望通过这样一种题材，既表现我们对传染病的认知，更表现在传染病这样的伤害面前人类的尊严、人类的伟大，这就是为什么传染病灾难片频繁出现的重要原因。

可能每个电影爱好者都会都有自己心目中的传染病灾难片榜单，我也分享一下我心目中的十大传染病灾难片榜单（如上图）。

今天我们重点分析《卡桑德拉大桥》《我是传奇》《传染病》《釜山行》这四部电影，通过它们了解传染病灾难片究竟有何特点，人类对传染病灾难有什么认识。

首先这些电影要回答的第一个问题就是传染病来自哪里。

关于传染病的来源有很多阴谋论和猜测，但所有传染病的根源最终要通过科学证明。在电影中，大家会根据一些科学发现、对人类生活的认知，加上一些想象去表述传染病的来源，但是无论什么样的来源，归根到底都会考虑一个非常重要的问题，就是它跟人的关联。刚才分享的这十部传染病灾难片，在表现传染病来源的时候差不多都与人的贪欲、争斗有关系，比如有的电影中传染病来自于人对大自然的破坏，由于生态环境的破坏导致了病毒的泛滥。还有的电影则表现由于战争，由于国家跟国家之间的利益冲突、企业商业利益的需要而制造了生物细菌、生化武器，生化武器泄露给人类社会带来巨大影响。

《釜山行》是韩国2016年票房最高的电影，这部电影表现了一个中产阶级家庭的父亲带着女儿在一辆去釜山的火车上的经历。电影一开始就表述了传染病是源于生物病毒的外泄。

另外一部是美国电影《传染病》，片中对传染病来源的表述和我们今天的科学发现之间有更强的关联性，更接近于我们在现实生活当中的感受。一辆伐木车推到了树林，使得远离人类的蝙蝠失去了栖息之所，进入人类的生活圈，蝙蝠吃了香蕉，把香蕉的一部分吐到了地上，开始被一头猪所食用，之后这头猪被送到了餐厅，在餐厅烹饪的时候厨师沾染了病毒，一位美国女游客跟这个厨师握手合影，把病毒传染到身上，

最后这位美国女士又在飞机上、在沿途把病毒带给全世界，因此形成了病毒的传染链条。这跟我们从SARS开始的科学发现惊人地相似。野生动物成为病毒的宿主，人类破坏了大自然原有的生态平衡，使得蝙蝠从它原始的栖息地来到了跟人们生活更近的地方，于是带来了传染。所以在这些电影中，在传染病来源的表述上都一定程度地对人类的发展进行了反思。

传染病的灾难性

灾难在电影中通常有三个特别显著的特点：

第一个特点是巨大性。巨大的灾难可能造成许多人的死亡，可能造成一个城市的荒芜，可能造成全球的恐慌。在这些电影中，人会变成僵尸，人与人之间会相互伤害等等，这种巨大性在电影的视觉上给我们带来巨大震撼。

《我是传奇》中大家看到的那个空间其实在很多电影中都会看到，但跟其他电影中不一样的地方在于，虽然同样是纽约、曼哈顿，但是在《我是传奇》里已经变得荒无人烟，传染病已经夺去了所有正常人的生活，一个治疗癌症的病毒最后变异，使得所有人被感染之后都变成夜行动物，在夜晚会攻击别人，

会去喝别人的鲜血来维持自己的生命，所以白天这座城市变成了死城。这就是传染病带来的巨大灾难。电影中表现的是罗伯特这样一个原军队里的科研人员，因为他身上的血液有免疫功能，只有他能够生存下来，他带着一只狗在这个城市里生存、挣扎，寻找抗击病毒的方法，最后他从自己的血清里提炼出免疫的要素，去拯救更多的人。

第二个特点是公共性，在传染病面前没有等级之分。最近大家看报道，很多国家，无论是著名演员还是著名球星，无论是首相还是家产数百亿的商人，都不能阻挡传染病对他们的影响，在传染病面前人人都可能受到伤害。在这些影片中我们也会发现，无论是企业老板、大商人或者是普通老百姓，不分男女、不分老幼、不分贫富，在传染病面前可能都难以幸免。

在电影《卡桑德拉大桥》中，一个恐怖分子去袭击日内瓦的世界卫生组织，受到了病毒感染，最后跑上火车，为这列火车带来了巨大的危险。火车上承载着各个不同社会等级的人群，成为一个公共空间的象征，其实我们所有的人就像在一列火车上一样，都在历史的长河当中行进。由于影片中这个传染病带病者的影响，列车上所

有人的命运发生了巨大改变。

电影中的两位主要演员，大家非常熟悉。一位是索菲亚·罗兰，她也是奥斯卡历史上第一个非美籍的最佳女主角，并在奥斯卡获得了终生成就奖。另外一位大家熟悉的男演员是理查德·哈里斯，这位演员早期在意大利现代主义电影中就开始扮演主要的角色，后来他还演过《角斗士》。对于普通观众而言大家更熟悉的是他在《哈利波特》1和2中扮演的校长。这部影片中，这些演员非常好地演绎了他们各自的角色。《卡桑德拉大桥》影还成为了惊险类型片的经典之作，虽然它是1976年的电影，但它创造的叙事模式至今仍被很多电影所采用。一列火车的封闭空间，再加上最终他们必须在到达卡桑德拉大桥之前解决最后的危机，形成了一个巨大的时间压力和危机压迫感，这种模式后来在《生死时速》《釜山行》等许多电影中都被借鉴。

第三个特点是全球性。就像这次的新冠病毒一样，全球二百多个国家受到影响，尽管大家采取了一些隔离措施、封闭措施、戒备措施，但是仍然不能阻挡病毒在全球传播。这几部电影中也会表现这样的情況，比如《传染病》这部电影中，无论是在亚洲、美洲还是欧洲，

电影《釜山行》

电影《卡桑德拉大桥》

传染病都无孔不入。

传染病带来的影响和灾难是不可逆转的，人类没有办法克服它，所以这种伤害在影片中就变得令人极为恐惧，这也是这些影片可能会使很多观众在影院里屏住呼吸，觉得这种危机可能就在我们身边的一个重要原因。

这些电影在表现传染病的时候其实不约而同地都会产生

一种社会寓言，比如他们都重视传染病的腐蚀性。《釜山行》里人被病毒感染之后，都必须去咬别人，吸别人身上的血，来维持自己的生命。而在《我是传奇》中，那些人被病毒感染之后晚上也必须出来寻找新的生命，要用活人的鲜血和肉体去维持他们的生命。这些故事在一定程度上有社会隐喻的功能，病毒和人性的恶一样会

蔓延，带来人与人之间的伤害，其实在一定程度上它也是食欲的一种象征。所以，我们会在传染病这种病理现象和社会现象之间找到一种象征性的结合，这也是这些电影为什么在表现这些人得了传染病之后不是让他们默默死去，而是表现他们会产生的对他人的巨大伤害。实际上今天我们在真实的生活当中也会有同样的感受：在传染病的影响面前，人与人之间有时候可能会相互攻击、相互不信任。这些电影用隐喻的方式批判传染病带给人性的变异，这种腐蚀性实际上不仅腐蚀人的身体，而且腐蚀人性。每个人看到这样的场景都会反省：在传染病面前、在灾难面前我们的人性会不会受到伤害、会不会变异？我们是变得更善了还是更恶了？

人类如何应对挑战：预警人

在传染病的巨大灾难面前人类应该怎么面对？人类在遇到灾难的时候会用什么样的方式找到什么样的途径解决困境？

这些电影都有一个共同的特点，就是都有一个预警人的形象，这些人就是最早发现传染病给人们带来伤害的人。比如《卡桑德拉大桥》里最早发现异样的是小孩。当然有时候

还可能是记者，比如在《传染病》里有一位记者发现了问题。当然更多的时候是医生、科学家，他们用专业知识最早发现了问题和原因。但是所有这些最早发现的人在生活当中都会面临相同的问题：由于社会巨大的惯性，因为各种各样的利益诉求，人们不相信或者不愿意相信或者不敢相信他们所说的话，于是导致灾难泛滥。

关于人类社会的这种关系和矛盾，很早在文学艺术作品中就有表现。比如著名的剧作家易卜生有一部话剧《人民公敌》非常有影响力，里面写了一位医生最早发现在游泳池里有一种病菌有传染性，但是当

他向社会发出预警的时候，所有的关联者，包括他自己的亲人都不相信或者不愿意相信，因为他的预警会破坏大家发财，影响大家的经济利益，所以大家把他当成了“人民公敌”。在这部戏剧当中也出现了易卜生的一句名言：只有孤独的人，才是世界上最有力的人。这往往是预警者所不得不面对的一种社会悖论。

我们在这些电影中还会发现一个问题，就是当传染病灾难出现的时候，往往回受到一些利益机构的阻挠。这种利益机构有时候是政治利益机构，有时候是商业利益机构，出于各种各样的原因阻止真相的传播。

《卡桑德拉大桥》拍于1976年，当时处在冷战时期，由英国、意大利、西德这些北约国家联合拍摄。这个虚构的故事中，日内瓦世界卫生组织所发明的病毒跟美国中央情报局有关，然而为了维护军方利益，他们不愿意让人知道这个病毒的危害，甚至为了不让这个病毒被暴露，宁愿让这一列车的人在卡桑德拉大桥全部坠毁，以消除这件事情可能对社会带来的影响。

除了政治利益的考虑，更多的时候会有一些商业利益的考虑。比如企业会考虑如果暴露了传染病，会不会对经济利益带来巨大影响，从而掩藏真相，甚至阻挠公布真相。但是

越是在这种时候，人们越会发现真实才是真正能够让人类得以自救的最重要的方法和途径。艺术作品有时候会站在更个性、更人道的立场去反思商业利益和政治利益。艺术跟政治、商业最大的区别是，它关心每个生命的价值，甚至在很多电影中会去表现哪怕是一个小偷，他也有小偷的生命权利、有小偷生存的基本尊严。

我们从政治立场、商业立场和艺术立场看待传染病问题，恰恰是这个社会多样性的体现，让我们更好地去平衡个体跟整体、局部跟大局之间的关系。

人类如何应对挑战：平凡人挺身而出

在这些电影中还会看到许许多多的牺牲。牺牲者有两大类型。一大类型是在灾难面前的自私者。就如同诺亚方舟故事，那些自私的，那些只顾个人安全、不顾别人安危的人在电影中往往都会成为最早的死者，虽然他们未必是作恶的人，但是在伦理选择上，当人类面临灾难的时候，如果一个人只顾自己往往就会被艺术选择优先消除。这些电影中也会出现一些在伦理上生命优先的价值体系，《釜山行》《我是传奇》《传染病》等等很多灾难片中都会出现妇

女、儿童，而且女性通常会是一个怀孕的女性。女性和孩子拥有生命的优先权，所以一般在看这些电影的时候我们都相信孩子不会死，因为他是人类社会未来的希望。

这些作品为了让人类得到拯救，通常还会去塑造英雄，我们叫做“殉道者”，而大部分这些电影的特点一定是把他放在个人的境遇和个人选择中去表现，让他不是生来就想去当英雄，就像今天经常说的一句话“英雄不过是平凡人的挺身而出”。为了保护自己的孩子、亲人、伴侣，他们才不得不挺身而出。如同曾经获得诺贝尔文学奖的加缪在他著名的表演传染病的小说《鼠疫》中讲到的一样：“我对当英雄和圣人都没有什么兴趣，我所感兴趣的是做一个普通的人。”但这个人能够用人的尊严在关键时刻挺身而出，所以这些电影也都是关于英雄的电影。

《传染病》中的女医生，因为疫苗需要在人身上进行实验，但是时间不够，所以她先在自己身上实验，而这具有巨大风险。影片中她被塑造为英雄人物，但是这个英雄并不是故意拔高，她的父亲被病毒感染，因此她不仅在救人类，不仅在救他人，同时也在救自己的父亲。这种处理让英雄行为变得

个体化，变得跟个人的经历和个人的选择有关系。所以凡人的挺身而出来自于他个人对自己的生活方式和价值观的选择，跟他自己有关。

《传染病》被大家看成是对这次新冠疫情的“神预言”。里面甚至还有一个关于连翘的中药梗，我们会看到许许多多和今天我们看到的社会现象非常相似的东西，比如四级病毒实验室、方舱医院等等。这部电影是在SARS之后、2011年拍摄的，但是它有非常好的预见性。有时候这也是电影的优点和电影的优势所在。

《我是传奇》同样塑造了一个在关键时刻挺身而出的英雄形象。威尔·史密斯演的上校，妻子和女儿在这次灾难中死亡，因此他有非常强的要帮助更多的人得到拯救的个人动力。

《卡桑德拉大桥》的男主角是医生张伯伦，他也是在关键时刻挺身而出，成为拯救列车上所有人的英雄。他其实是一个医生，不是一个战士，但是他自己所爱的人在列车上，那个最早发现异样情况的孩子也在列车上。为了拯救别人，在关键的时刻他显出了人性的伟大，愿意牺牲自己来保护大家。火车炸开以后，前面的几列车厢都掉进了大河里，保护了最后几节车厢上所

电影《我是传奇》

有的人。这在艺术手法上是典型的“最后一分钟营救”。

传染病灾难电影的警示

总体而言，这些灾难片无论是表现传染病的来源、传染病带来的巨大社会灾难，还是表现我们战胜传染病的努力，其实向观众传达的最主要有点：

第一，告诉我们人不仅不是世界的上帝，甚至也不是自己的主人，我们不能支配一切，世界有其自身规律，因此我们要敬畏生命，敬畏自然。当人受到病毒感染的时候，人也会变异，人也不能自我进行控制。

第二，世界上永远不能只有一种声音。做抉择的时候虽然要做民主抉择，但不一定所有的民主抉择都是正确的，因

此我们要允许少数人的声音存在，这样才能让灾难更好地被人预警，更早地被人们知道。推荐大家看《十二公民》，影片中的 12 个人当中虽然有 11 个人都坚定认为一个人有罪，但是另外一个人能够发出声音认为他没有罪，而且他为了证明那个人没有罪，用他所发现的事实说服大家。经过激烈的争辩之后，其他 11 个人逐渐都接受了这个少数人的声音，认识到那个人真的没有罪。这就表明少数人声音的存在会提醒我们、帮助我们更多地从不同的角度思考问题。在传染病灾难电影中，我们也会发现预警者可能是少数人，但往往少数人看到了多数人没有看到的真相。虽然不一样的声音未必都是正

确的，但是允许不一样的声音出现，对一个社会的发展有极其重要的意义。

更重要的是所有电影都会给人带来希望。在这些电影中，我们看到大灾大难方显人性善恶。虽然里面有恶，有恶受到惩罚，但是最终我们会发现在灾难面前只有爱能够拯救人类自己，只有人的尊严能够拯救人类自己，所以这些作品当中表现了人性的伟大和高贵，这也是为什么在电影中虽然看到那么多灾难带来的伤害，但是最终我们从这些电影中还是能够看到希望之光、爱之光和温暖，这也是我们喜欢电影的一个非常重要的理由。

未来社会不断向前发展，我们会面对不断出现的新问题。科学永远在跟传染病抗争，甚至科学在一定程度上是站在许多牺牲者的肩膀上向前发展的。未来我们还会面对困难、面对灾难，这些电影给我们提供了很多社会预言，让我们知道在面对灾难的时候应该怎么尊重少数人的声音，怎么去发现和表达真相，通过真相找到人性和人道的力量。当然电影要告诉我们的最重要的内容是，人在发展的过程中无论走得快，都要敬畏生命，敬畏自然，否则我们可能就会受到意想不到的惩罚。