

Mc
Graw
Hill
Education

改编的艺术

从文学到电影

adaptation

Studying **F**ilm and **L**iterature

[美] 约翰·M. 德斯蒙德 / 彼得·霍克斯

John M. Desmond & Peter Hawkes

著

李升升

译

世界图书出版公司

改编的艺术

从文学到电影

adaptation

Studying Film and Literature

[美] 约翰·M. 德斯蒙德 / 彼得·霍克斯

John M. Desmond & Peter Hawkes

著

李升升

译

世界图书出版公司

北京·广州·上海·西安

图书在版编目(CIP)数据

改编的艺术:从文学到电影/(美)德斯蒙德(Desmond, J. M.), (美)霍克斯(Hawkes, P.)著;李升升译.
—北京:世界图书出版公司北京公司, 2015.11

书名原文: Adaptation: Studying Film and Literature

ISBN 978-7-5192-0441-9

I. ①改… II. ①德… ②霍… ③李… III. ①电影改编—研究 IV. ①I053.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第269776号

John Desmond, Adaptation: Studying Film and Literature, 1st Edition

ISBN: 0-07-282204-X

Copyright © 2006 by McGraw-Hill Education.

All Rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including without limitation photocopying, recording, taping, or any database, information or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

This authorized Chinese translation edition is jointly published by McGraw-Hill Education and Beijing World Publishing Company. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only, excluding Hong Kong, Macao SAR and Taiwan.

Copyright © 2016 by McGraw-Hill Education and Beijing World Publishing Company.

版权所有。未经出版人事先书面许可,对本出版物的任何部分不得以任何方式或途径复制或传播,包括但不限于复印、录制、录音,或通过任何数据库、信息或可检索的系统。

本授权中文简体字翻译版由麦格劳-希尔(亚洲)教育出版公司和世界图书出版公司合作出版。此版本经授权仅限在中华人民共和国境内(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾)销售。

版权©2016由麦格劳-希尔(亚洲)教育出版公司与世界图书出版公司所有。

本书封面贴有 McGraw-Hill Education 公司防伪标签,无标签者不得销售。

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2013-4497

改编的艺术:从文学到电影

著者:[美]约翰·M.德斯蒙德

[美]彼得·霍克斯

译者:李升升

策划编辑:张文葳

责任编辑:张文葳

出版发行:世界图书出版公司北京公司

地址:北京市东城区朝内大街137号

邮编:100010

电话:010-64038355(发行) 64015580(客服) 64033507(总编室)

网址:<http://www.wpebj.com.cn>

邮箱:wpebjst@vip.163.com

销售:新华书店

印刷:北京博图彩色印刷有限公司

开本:787 mm × 1092 mm 1/16

印张:23

字数:320千

版次:2016年3月第1版 2016年3月第1次印刷

ISBN 978-7-5192-0441-9

定价:59.00元

版权所有 翻印必究

(如发现印装质量问题,请与本公司联系调换)

写给我的亲人，凯伦、罗伯特、马克，感谢他们的耐心与支持。

约翰·M. 德斯蒙德

写给我的妻子科琳以及我的孩子哈利和海伦，感谢他们的鼓励与支持。纪念约瑟夫·卡拉菲斯，一个有追求的电影人短暂的一生。

彼得·霍克斯

ADAPTATION

目录

Studying film
and
literature

简介 001

为什么要研究电影? 001

何为电影剧本改编? 002

原著忠实度问题 003

改编分类 003

高级查询 004

不足之处 005

| 电影向叙事片的转变 007

早期电影历史 008

观众、制片和发行 015

文本改编的意义 017

2 文学和电影术语 023

文学术语 024

电影术语 033

③	电影改编	045
	苹果和橘子	046
	从不确定到确定	046
	从单声道到多声道	048
	故事情节与语言	053
	对原著忠实与否?	054
	文学地位 VS 电影地位	058
	紧密型、松散型、居中型	058
	电影导演	060
	互文性	062
	对比方式之一	063
	讨论话题	064
④	研究电影改编的方法	067
	《马耳他之鹰》第一章叙事元素的分析	077
	《马耳他之鹰》的开篇	080
	分析电影的开篇镜头	091
	第一章和开篇镜头	105
	微观分析和宏观分析	106
	话题讨论	107
⑤	小说	109
	小说改编的一些基本原理	112
	中篇小说	151
	总结	162
	讨论话题	163

小说改编精选集锦	165
中篇小说改编精选集锦	173
 6 短篇小说	177
将短篇小说改编成电影的三大策略	178
集中策略	179
交织策略	185
出发点策略	191
几种策略的结合	211
总结	214
讨论话题	215
短篇小说改编精选集锦	216
 7 戏剧	221
戏剧与小说	223
戏剧与电影	226
开发戏剧	228
开放度	240
戏剧的长度	251
总结	254
讨论话题	255
戏剧改编精选集锦	257
 8 非小说文学	263
总结	288
讨论话题	289

非小说文学改编精选集锦	291
  动画片	293
动画片基本原理	295
总结	319
讨论话题	319
动画片改编精选集锦	321
    失败的改编	323
为什么改编会失败?	324
非电影文本	326
电影化判断失误	328
总结	355
讨论话题	355
“失败的”改编选集	357

ADAPTATION

Studying film and literature

简介

为什么要研究电影？

普世价值认为，电影之所以值得研究是因为它是一种艺术表现形式。它如同音乐、舞蹈、诗歌、绘画，以及其他艺术形式一样值得我们关注。对电影展开研究，或许揭示了电影各要素之间的相关性，揭开人类的创造力，讲述电影是如何传递美丽、热情和思想观念，以及如何表达人类境况更深层次的东西。

研究电影的另一个有力论据是电影反映了我们周围的世界。电影一方面将社会产生的问题、焦虑以及价值观念具体地呈现出来，另一方面又引起大众对这些问题的思考。比如，像《我们曾经是战士》（2002）这样的战争题材电影，反映了美国的作战技巧用在越南丛林战中是徒劳无功的。人们普遍把电影看作现代社会的产物。电影是一种依赖于机器（摄影机和投影仪）的商品，大量出产，广泛发行，市场巨大，大众消费。在制作和发行的层面上，电影反映了城市化、工业化和资本主义社会的面貌。

有些人则认为，电影是应该被深入研究的，因为它承载了一种意识形态，无形地浸润了我们的日常生活。对主流电影的研究，主要揭示它是如何表现性别、阶级和种族的，如何将情侣的恋爱模式规范化，以及如何将父权价值观或者受流行观念激发的其他形式的思想和感受合法化。

无论是把电影看成具有内涵价值的艺术形式，还是承载社会承诺的文化产品，抑或是对意识形态的分析演绎，人们普遍认为电影已经成为这个时代的主流艺术形式。既然电影在当今社会占据如此重要的位置，那么它确实值得我们研究。

何为电影剧本改编？

电影剧本改编是指把印刷版文学体裁转换为电影文学。改编可以来自长篇小说、短篇小说、中篇小说、戏剧、散文、随笔、漫画，或者叙事诗。即使改编者试图把原始故事转变成尽可能接近原著的电影，电影也是拥有自己的风格、艺术价值和技巧的另一种媒介了，因此最初的故事被改编成了另一种形式的艺术作品。改编，是一种重新解读，至少有一个人曾经读过原著，选择哪些元素可以转换，并决定如何通过一个声音和影像的媒介来实现这些元素。文字与电影的对比揭示了对同一个故事的不同形式的解读。

对改编的研究似乎仅限于集中对电影的研究，但事实并非如此。其中一个原因是，在一个多世纪的电影历史中，已经有太多的电影剧本改编自文学作品。在这其中的任何一年里，美国发行的商业影片中大约有三分之一改编自已经公开出版的文学作品。改编之所以值得研究，不仅仅是因为其数量巨大，也因为其质量过硬。每年被

提名为奥斯卡金像奖最佳影片的电影中，有大多数来自改编，众多著名导演选择拍摄文学作品改编的电影，而大部分持续占据票房榜首的电影都来自改编。

原著忠实度问题

关于改编的研究被忽视，还有另外一个原因。简单地说，这一领域一直困扰于改编是否忠于原著的问题。评论家和批评家认为，改编的主要问题在于对原著的忠实度是多少。在这方面，从业人士倾向于基于改编是否成功地再现了叙事元素的本质特征和文学作品的核心意义，来判断一部电影的优劣。批评家用电影对原著的忠实度来评论一部电影，往往忽略了一些问题。当文学作品能够承载几条不同的含义时，我们应该如何鉴定一部文学作品的核心意义？当没有一个统一的规范来比较文学作品和电影的时候，评论家如何提出可行的标准来判断忠实度问题，文学作品以多大尺度改编成电影才算是忠于原著？在有如此多接近原著的改编却没拍出几部经典电影的情况下，评论家又如何能够确定忠实度就是衡量影片是否优秀的条件？

改编分类

如果电影是基于文学作品改编而来的，那么两者之间的对比是不可避免的，本书当然鼓励读者做这样的比较。然而，我们并不以对原著的忠实度来衡量一部电影作品的优劣，但是作为一个描述性词语，还是可以用它来探讨两种作品之间的关系。在描述电影和文字作品之间的关系之初，我们首先要求各位详细对比二者，然后

再把剧本改编分类成紧密型、松散型和居中型改编。文学作品中的大部分故事元素都被保留在电影中，而只放弃或添加很少部分元素，我们把这种改编称为紧密型改编；当文学作品只作为一个出发点，其中的大部分情节都被舍弃时，我们称之为松散型改编；当一部电影既不完全符合也不完全分离于文学作品，而是介于紧密型改编和松散型改编之间，我们称之为居中型改编。

还有其他相类似的分类方法。迈克尔·克莱因和吉莉安·帕克就提出三种不同的改编方法：（1）一种改编从字面意思上翻译为“把文学作品转换成电影中的语言”（紧密型）；（2）一种改编是“重新演绎故事，但是保留故事的核心结构……源文本”（居中型）；（3）一种改编是“仅仅把原著视为原材料，只简单拿出原创作品中的一个情景”（松散型）。

类似这样的分类方法，抛开原著忠实度这一单一的评价标准，看重的是电影改编者如何用不同的方式演绎文学素材。识别不同类型的改编，倾向于这种类型或者就是这种类型，应该成为任何电影评判标准的一部分。关于忠实度，关键是要记住这不是一则评价术语，而是一个很有用的描述性术语，它有助于在整体上解释文学作品和改编电影的关系。

高级查询

当你读完一部文学作品和一部电影剧本之后，我们请你记下哪些叙事细节被保留下来，哪些被舍弃了，哪些是后加入的情节，然后判断该电影是属于紧密型、松散型，还是居中型改编。然而，这一判断不是终点，而是起点——是一个使你进入高级查询的跳板。一

旦你确认了解读的类型，下一步就该回顾改编者所做出的改编，他当时可以做出的选择，以及这些选择带来的后果。就改编者的选择提出一些疑问，你会得出各种各样强调当代电影研究的意义。例如，在电影历史中的某段时期，什么样的现有技术适用于电影改编？出于经济或市场因素的考虑，应该如何选择演员出演相应角色？电影改编者选择的电影明星会对电影产生什么样的影响？现实中的工业生产（如拍摄现场的观众分析）对剧本改编有什么影响？产品代码（或者其他形式的审查机制）扮演何种角色？原文中哪些叙事要素相对容易转换成电影的形式，哪些要素转换较为困难？文学体裁如何限制或者启发电影改编者的选择？改编如何与电影风格在周期上相关联？一部电影运用的主导意识形态是什么？为什么这一原著——或者说这一类型的原著——在这一历史时期可以被选择用来改编？不同观众群对同一部电影会产生什么样的共鸣？换言之，对于理解原著与改编之间差异的重要因素，比如技术、故事情节、影片风格、历史及故事背景等都是如何定义的？

当然，当代电影研究提出的所有问题超出任何一部著作的范畴。因此，我们鼓励读者首先关注对原著和电影的细节分析，继而转向对二者相关联部分的更多内容进行比较。

不足之处

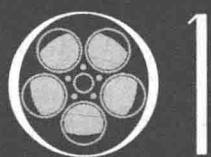
美国电影协会目录列出了超过 45 000 部 1893 年至 1970 年间在美国制作的或由美国制片人赞助的正片电影。很显然，哪儿都没有这里制作的电影多。因此，使用纯粹的归纳法来研究电影改编，意味着在各个时期、在任何可制作电影的社会阶段，要想一览所有由

文学作品改编的电影是不可能的。我们有必要继续归纳，基于我们读过、研究过的剧本改编做出总体概括。由于我们的概括是基于有限数量的电影，因此需要读者在学习其他剧本改编的时候对我们的概括进行提纯、否定和细化。我们应该有这样的概念，对于改编的研究是一项持续的任务。

本书还有其他一些局限性。电影改编已有 100 多年历史，而改编只发生在 30 多个电影出产国。正因为电影改编包含这样一个广泛的历史及国际领域，我们有必要划出一些界限。我们选择主要探讨现、当代美国和英国的电影改编，这意味着我们不会谈及苏联社会主义、意大利新现实主义，还有法国新浪潮这些领域。既然我们的兴趣点在于叙事电影，那么我们就讨论前卫电影或者特殊种类的纪录片（如新闻片、观光片，或者教育电影），虽然偶尔我们也会探讨一下电视节目。

本书采用大量影片来解释文学作品改编的问题，或者解释一种电影类型的界定。在本书第五章至第十章的结尾部分，我们建议读者研究一些其他的改编电影，旨在推荐读者学习由课程讲师挑选的一系列比较适合的电影。

电影和文学是引人注目的当代主题。我们相信本书提供了一个探索这两大主题的有利途径。

电影向叙事片的转变

ADAPTATION
Studying Film and Literature

电影主要是一种讲述故事的媒介，但并不完全这样。

早期电影历史

在早期电影故事情节的叙述中，历史学家通常侧重于四个领域：

(1) 机械设备的技术发展使电影的拍摄成为可能；(2) 电影制作者在如何使用摄影机以及如何剪辑影片方面有了越来越成熟的思想意识；(3) 电影制作、发行以及上映面临着瞬息万变的情况；(4) 随着观众观影经验的增多，他们的反应及需求也在不断变化。所有这四个领域——技术、电影制作、业界以及观众，在早期电影从现实场景和舞台表演转向以叙事为主的媒介中，扮演着重要的角色。

艺术家、发明家和企业家在近乎一个世纪的时间里发现、合作，并且相互竞争，推动了 19 世纪末电影的出现。电影艺术的发明在不同国家（以美国、法国、英国、德国为主）之间同步进行。所以，到底是谁发明了电影，这一问题还存在争议。在这里，我们可以很轻松地抛出一个值得讨论的话题，即是谁最先发明了这两部必不可少的机器：能记录动作的摄影机和能给观众呈现出移动影像的放映机。

虽然有很多重要的前辈，但是许多历史学家都赞同第一个电影系统是在发明家、企业家托马斯·阿尔瓦·爱迪生的实验室中成熟起来的。在 1887 年，爱迪生发明了留声机并且想要发明一个伴侣装置——可以记录和复制移动影像并带有伴奏的设备。带着这个目的，他聘请了在摄影机的发明中功不可没的威廉 K. L. 迪克逊。迪克逊和爱迪生花了一年的时间试图在爱迪生发明的留声机的基础上开发出一部柱状录音机，但毫无结果。1889 年，在巴黎旅行的途中，爱迪生看见了艾提安·朱利斯·马莱的摄影机，这部摄影机采用纸膜和

胶卷技术高速拍摄一系列照片。在爱迪生回程途中，迪克逊得到了一些由乔治·伊士曼完善的弹性电影胶卷，但是在这部全新的装置上工作的机会因其他一些项目被耽搁了。到1891年，迪克逊已经研制出一部记录动态图片的机器，称作电影摄影机，这是一部体格庞大、笨重、靠电池供电的机器，重达225千克。迪克逊的贡献在于，他通过切成一寸带子来缩小伊士曼的电影（按照今天的标准，即约35毫米），然后通过4个孔在胶片的两边装帧，这样，一系列齿轮就可以推动胶卷通过镜头了。为了让人们看到记录的图像，迪克逊发明了一个看片箱，称作活动电影放映机。它有一个窥视孔装置，创造出一种移动图片的幻象。活动电影放映机最大的缺陷是一次只能允许一个人观看移动图像。

爱迪生转向研究其他项目，因而是企业家诺曼·拉夫和弗兰克·盖蒙听说了摄影机之后，互相合作，打开了活动电影放映机的市场。公众展览需要电影这一形式，所以迪克逊投身电影制作行业。既然白天时间远远不够满足人们的生活，世界上第一个电影制片厂，被称作“囚车”，于1893年在新泽西州西奥兰治的爱迪生实验室建成。这一小屋结构的建筑有一个敞开的屋顶，以便光线射进来，有一个圆形的轨道使整个建筑能够旋转，以最大限度地捕获阳光，小屋的背景墙是用防水纸做的。最早的电影很短——只有20秒——对应15米的胶片，这就是活动电影放映机能拍摄的最大长度了。画面主要展示一些舞台表演，包括常规的歌舞表演、动物表演、杂技演员和大力士的杂耍表演，以及其他艺术表演。因为超过220千克重的摄影机不易挪动，所以每部影片都是由单一的、未剪辑的固定镜头构成，通常用远景记录镜头前的各类表演画面。爱迪生和他的合作伙伴从商业角度为企业家提供了购买活动电影放映机和黑囚车电影