

文本与视觉的互动

英美文学电影改编的理论与应用

Textual-Visual Interactions: Theories and Applications of
British-American Literature Adaptation on Screen

● 主编 张 冲



文本与视觉的互动

英美文学电影改编的理论与应用

Textual-Visual Interactions: Theories and Applications of
British-American Literature Adaptation on Screen

● 主编 张 冲



復旦大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

文本与视觉的互动:英美文学电影改编的理论与应用 / 张冲主编. —上海:复旦大学出版社,2010.6
ISBN 978-7-309-07221-1

I. ①文… II. ①张… III. ①电影改编-研究-英国-文集②电影改编-研究-美国-文集 IV.
①I053.5-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第065015号

文本与视觉的互动:英美文学电影改编的理论与应用

张冲 主编

出品人/贺圣遂 责任编辑/陈彦婕

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路579号 邮编:200433

网址:fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

江苏省句容市排印厂

开本 850×1168 1/32 印张 11.5 字数 283 千

2010年6月第1版 2010年6月第1次印刷

ISBN 978-7-309-07221-1/1·542

定价:25.00元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

前 言

随着视觉文化时代的发展,视觉产品与传统的文学,特别是经典文学之间的交融、对流和相互影响也日渐广泛与深入。传统的,特别是经典的文学作品不断地以有别于纸质印刷的形式重现着,关于文学是否可以、应该及如何被改编为视觉产品的议论和争论也开始出现。在文学视觉化(以及视觉产品文学化)的趋势前,学术界的研究即使无法超前引领,至少也应该与其同行,在既有和新开发的理论视阈内对其进行研究分析,做出自己的判断和评价。我们这部小小的文集,可以算是朝这一方向做出的一次努力和尝试。

文集共收录了25篇论文,是一次以“文学作品与银幕改编的理论及实际意义”为主题的学术会议的成果。论文主题大致围绕“文学作品的银幕改编个案研究”、“文学作品视觉产品的教学意义”及“改编研究的理论思考”等三个方面,其中少数论文已在相关国内学术期刊和报纸上发表。

“从文本述说的时代到述说文本的时代——论改编研究的跨学科视野”(张琼)对当下的文学视觉化现象以及由此而来的理论和实践问题提出了思考。她认为,随着影视技术的发展,人们的文学阅读及批评模式正发生着深刻的变化。文学文本与影视改编的关系、改编的原则与理念、视觉产品在文学教学中的意义等,都是学术界需要研究的迫切课题。文章从电影时代的文学研究语境、述说文本的时代与文本述说的时代、传播意义与受众范围的革命等几个方面论述了改编研究的起源、发展和研究意义。作者认为,改编研究彰显了文学作品的开放性,它不仅是文学与其他媒介可以互动的重要原因,也预示着一个崭新的文

学跨学科研究视野。

莎士比亚的电影改编向来为经典文学视觉化提供了典范和话题。文集中吴辉的“改编的艺术——以莎士比亚为例”、顾瑶的“*Circulating Romeo and Juliet: location, intention and images*”以及张璟慧的“‘化’的方式:中国古典美学中的‘乱里春秋’与艺术创作——藉从戏剧《李尔王》到电影《乱》的改编试论艺术创作的方式”等文,专门研究了莎士比亚电影改编带给人们的一系列问题。吴辉认为,改编的历史几乎与电影的历史一样长。一百多年来,文学名著的影视改编无疑使经典作品得到更广泛的普及和传播,使艺术创作进一步获得生机和繁荣。因此,她以大量的莎剧改编电影为例,从三个方面着重论述了作为一门新兴学科改编的艺术,即为何改编:可能性与动因;如何改编:忠实媒介的特征和改编的意义:转变与挑战。她进而探讨了不同艺术媒介所呈现出的莎剧魅力与局限,并从文化研究的视角指出当下影视改编的利与弊。顾瑶从乔根斯提出的三种改编模式入手,对文学作品电影改编的“忠实原则”提出质疑。通过将对于文本的忠实扩展到对历史性的忠实,作者强调导演外景的选择体现其对于历史性的把握。文章通过对两部《罗密欧与朱丽叶》电影改编的讨论,试图说明教育者和批评者应突破死板的文本忠实的标准,进入到更深层面,挖掘文化与社会多重因素之间的协调。导演再现的视野通常是此种妥协的最终结果,对于它所置的语境加以适当剖解,可以更好了解视觉与文本间的张力。作者指出,莎士比亚电影日益成为公共的文化资本,其流通和嬗变体现出对于某种话语生产权的争夺。对于这种趋势的把握或许对林林总总的影像复制有深入和独立的洞察。张璟慧的论文则从日本导演黑泽明借用莎士比亚的戏剧《李尔王》(*King Lear*)拍出的电影《乱》(*Ran*)说起,指出,虽然评判艺术作品之美,须秉承独立精神,即将该作品置于其独立的学科门类中去考察,避免电影改编作品或其他“改编”作品陷入向不属于自身艺术特性的门类中寻求欣赏标准的境地,但文艺创作的繁荣,却须

知彼(其他艺术门类)知己(此艺术门类),摈弃门户之见,即以“乱里春秋”的艺术手法运用于艺术创作,将任何可能性都视为根本追求。所谓艺术创作的自由与新意,才是不受限制与拘束的。而实际上,“乱里春秋”的方式,就是人类文化自身运行的方式,即“化”的方式。

电影《法国中尉的女人》改编自同名的著名后现代小说。于雷和黄佳、孙祯祥的两篇文章,分别从电影改编的反历史叙写及改编艺术的角度做了探讨。于雷认为,1981年的电影《法国中尉的女人》不只是一部用后现代形式包装的爱情片,同时也是嵌入新历史主义思考的反历史叙写作品。影片通过“轶事策略”将女主人公的“疯癫”作为重新审视维多利亚时代道德史的突破口,同时在结构上运用“或然历史”的手法交叉、替换19世纪与20世纪两个时空下发展的平行叙事,最终达到消解、重构历史的目的。影片的艺术快感不仅在于同时经历两种爱情的抒写方式,更在于以爱情戏为外壳对“历史”这一概念进行的厚度阐释。而黄佳、孙祯祥则从两个角度探讨了影片对原著的改编,一是内容文本方面,论文运用萨特存在主义与后现代文化逻辑这两个理论分析电影对原著的改编法则;二是视听方案的改编。论文认为,把静态深沉的文字变成动态明朗的电影画面,这是电影艺术对小说艺术的一种别样的诠释。文章在视听方案的改编层面下,将从台词语言的改编、剪辑艺术的改编、叙事结构的改编和音乐的介入这四个方面来研究视觉艺术对文学电影改编的方式和意义。

文集中关于文学经典视觉产品研究的课题,还涉及了《小妇人》、《纯真年代》、《华盛顿广场》、《人性的污点》、《洛丽塔》、《沉静的美人》、《女仆的故事》等诸多美加文学经典的电影改编。赵秀福讨论了奥尔科特《小妇人》的电影改编,他认为,作为深受爱默生、梭罗等美国文化形成期重要思想家之影响的一名作家,奥尔科特的创作实践及其代表作,都应受到足够的重视。电影业在这方面比通常的文学研究先行了一大步,而这也

同时说明,电影对于文学名著的改编和诠释,尤其是对于网络时代的文学研究,具有重要的借鉴意义。吕晓志的文章则以《纯真年代》为例,认为影像叙事具有超越文字的魅力。文章从影像叙事的基本理论出发,探讨这部电影在视觉风格上有何审美特性,以及这些美轮美奂的视觉形象又如何深化了小说文本的主题。文章通过论述指出,尽管电影叙事中的文学元素对于《纯真年代》的成就起着重要的支撑作用,而它的电影语言,即它的视觉风格,对于深化该电影文本主题的表现更是功不可没。朱建新以根据詹姆斯小说《华盛顿广场》改编的同名电影为例,试图论证电影改编完全能成为一种崭新的文学批评模式。他认为,该片的改编者创造性地运用了女性主义的批评手段,解读了凯瑟琳的成长历程,揭露了男性社会对女性的压迫和利用,成功地挖掘出了原著中被许多文学评论家忽略的女性主义因素,清晰而又令人信服地展示了凯瑟琳如何从一个寡言少语、缺乏自信的女孩,逐渐战胜压抑的环境、摆脱男性的控制,成长为一名能掌握自己命运的独立女性的全过程。同时,作者还指出,电影工作者对文学作品的批评方式在不同程度上会受到当时社会和文化环境的影响。影片通过重新阐释维多利亚时代的作品表达了20世纪末女性对自我身份的认同,反映了对女性超越环境约束能力的乐观评价,体现了女性解放运动给当代社会和文化生活带来的积极变化和20世纪末女性观众的观赏要求。王红对罗斯《人性的污点》小说与同名改编电影进行比较分析,指出各自在叙事模式、情节选用、语言风格等方面的差异,并对其背后的深层原因,特别是小说作者和电影改编者的因素进行了评析。韦照周对《洛丽塔》的小说和电影进行了对比研究后认为,小说是文字的世界,而电影依赖画面语言。小说力图体现的是一个主观的世界,而电影更偏向于客观体现。小说与电影的结合可以把人的主观思想统一于其客观体验。了解小说家和电影导演各自在发掘同一份思想和情感上如何区分各种不同的感觉、如何表现过去和现在之间错综复杂的关系以及如何处理一些或大

或小的抽象物可以让我们对小说和电影都有更加深刻的理解。通过对比研究,作者认为电影的运用可以让读者更加直接地进入到原小说主人公的内心世界,同时激发读者更加关注原小说的丰富性和艺术性。胡亚敏通过对小说《沉静的美国人》及两部电影改编的研究,探询了两部影片的差异及其与原著的差异,突出反映了美国公众对越战态度的改变。她指出,格林在原著中批评了美国卷入越南战争。小说主人公派尔看似天真正直,实则对许多无辜的死亡负责。1958年的电影将原来“反美”的一部小说改编成一部“亲美”的电影,派尔被塑造成一个真正天真、正直的美国人,努力支持真正的越南民族主义运动。2002年的电影则基本忠于原著,并强调了派尔与当时一些恐怖事件的联系。这说明很多美国人对越南战争的态度也经历了悄然的变化:从最初派尔似的天真和浪漫想象,到后来因战争的残酷和性质而彻底幻灭的历程。梁颖在分析了《女仆的故事》的电影改编后指出,电影从形式、情节、效果、氛围把原作有趣地改编成了女性的乌托邦,女仆们为生活、尊严、爱情而斗争,并取得了胜利。文章从政治导向、商业运作和市场、喜剧效果三个方面分析电影把原作改为女性的乌托邦的原因,从而对电影研究、视觉艺术的研究、大众传播媒介如何重新阐释和创造原文本的研究做出贡献。

科幻和儿童文学向来也是视觉化的重要内容来源。叶宁的“紧贴时代的‘重现’——从《地心游记》看科幻小说的电影改编”和王欣的“《白雪公主》的四副面孔”提供了这一方面的思考。叶宁认为,科幻电影几乎是伴随着电影的诞生而诞生的电影类型,在这一电影门类中,大部分题材都是改编于已有的科幻小说。随着电影技术的不断发展,人们欣赏能力的不断提高,近年来,对于科幻小说的电影改编已不再局限于单纯地对原著的再现,而是在已有的基础上不断创造出新的改编模式。她结合近年来对西方经典科幻小说的电影改编,以2008年改编自凡尔纳的《地心游记》为例,探讨在流行文化、大众文化占主流的背

景下,科幻小说的电影改编的忠实性与创新性。王欣则指出,《白雪公主》故事的传承代表了一种文学传统。自1812年格林兄弟将这一民间故事整理到《儿童与家庭童话集》后,先后经历了《儿童与家庭童话集》(第二版,1819年)、《白雪公主和七个小矮人》(迪斯尼公司,1937年)、《白雪公主》(或译《白雪公主后传》,巴塞尔姆作品,1965年)等几次重要的改编过程。从口传文学、正式出版物及修订本、电影文本到滑稽模仿作品,每一次改编再造过程,表达的是不同阶段对《白雪公主》这一经典文本带有时代印记的读解。

另外,许娅从小说和电影的比较看同性恋身份的不同建构对福斯特笔下的柏拉图式同性恋的研究;李平对银幕上莎乐美形象从引诱者、谋杀者到爱的圣徒的演变的分析,以及刘玉红、罗耀光对《德勒兹与恐怖电影》一书的评介等,拓展了改编研究的视野和课题范围,自有其学术意义。

长期以来,根据文学作品改编的电影就是外国语言文学教学的重要辅助手段。但在视觉文化时代,这一手段的性质也开始出现有意义的变化。文集中,金衡山的“经典的延续:‘文学与电影’课程教学谈”、郑惠芳的“Text, Theater and Movie: Teaching Shakespeare in a Taiwanese Classroom”、王予霞的“外国文学教学改革与影像文化”、万永芳的“论基于文学改编的电影对英美文学教学的辅助”、以及许苗的“论电影与文学作品在英美文学教学中的互动”等篇章,就此课题进行了深入的探讨。金衡山指出,在一个阅读影像越来越多地代替阅读文字的时代,一个娱乐已经渗透到脑神经的时代,一个权威话语权分崩离析,众声喧哗的时代,也许电影可以成为让经典继续延续辉煌的梦想。“文学与电影”这门课让学生从文学到电影再回到文学,绕过一个圈后,文学忽然间或多或少地在一些填满快餐文化的心田里播下了种,使其对待电影的态度也悄然起了变化。他的文章与人们分享了教授这门课的体会和想法,并延伸到谈论关于名著改编的一些问题。郑惠芳则介绍了她如何将莎士比亚电影

作为辅助手段,引发非文学专业的学生对文学经典乃至“古老的”莎士比亚英语的兴趣。论文同时探讨了电影改编和舞台演出间的差异的理论和实践意义。王予霞认为,以影视和网络为媒介的“形象文化”,对传统的以印刷符号为媒介的“文本文化”造成巨大冲击,并形成一种异质同构的格局。在此背景下,外国文学教学亟待改革。教师在教学中应当积极采用影像资料,充分挖掘影像所蕴含的文学性,调动学生的学习积极性,培养其创新思维和跨文化视野。万永芳指出,英美文学是高校英语专业必修课程,随着现代科技的发展,传统的教学手段已经无法适应形势。基于文学改编电影的即时性及其声光效果能够加强学生与文本原著的互动,通过对文本和电影的双重“阅读”,在更高层次上启发学生挖掘出文学作品的深刻内涵。作为一种有效的教学手段,优秀的文学改编电影应用于现代英美文学教学中是一种必然。对此,许苗持有类似观点,她认为,作为两种不同的艺术形式,电影与文学作品密不可分,既分别独立,又相互交叉。在英美文学的教学过程中,要激发学生将赏析电影与文学作品有机结合起来并进行互动,才能更好地实现英美文学课的教学目的。本文试从英美文学教学的三个环节探讨如何使其有机结合并进行互动,通过课前、课中及课后三个环节的互动教学使学生更充分地感受文学作品的魅力,在欣赏文学作品的同时加深对西方文学及文化的理解。

事实上,改编研究在国际学术界也还是近三五年的事,而在中国当前的社会文化发展中,中国学者也应该提出一些与此相关的“原创”理论。张冲的“改编学与改编研究:语境·理论·应用”可以被看作是一次小小的尝试。文章指出,视觉时代引发读文向读图的转变,以文学作品银幕改编为主的各种改编行为呈现出极为丰富多样的形态,这一情形向学术界提出了建立“改编学”的要求,并提议可以用英语 adaptology 来描述这一学科。他认为,这一新兴学科具有跨文学、电影、媒体等领域的跨学科研究特点,可以回应和引导当前社会文化发展中一些具有

普遍意义的课题。文章首创了“狭义改编学”和“广义改编学”的概念,认为狭义改编学从电影研究发展而来,主要研究包括“视觉化”在内的各种改编的性质、机制和合法性问题;广义改编学则将改编研究的范围至少拓展到“文本化”和“小说化”,甚至包括了媒体改编,因此,改编学有着深刻的学术意义、广泛的实用意义及发展前景。朱印海、朱娅则从文艺学的角度,着重讨论了文本视像互动迁移中的审美思维方式。他们认为,由文学戏剧改编而来的电影作品已成为电影创作中的重要组成部分。这种文学文本向电影视觉造型艺术的迁移不是简单的媒介形式的转换,而是两种不同的语言形式和思维方式的转换。只有充分区别开这两种不同语言形式和思维形式的本质特征,熟练地掌握和运用电影造型性艺术的思维方式,才有可能实现成功的文本迁移,从而创作改编出具有很高审美价值的电影作品。电影思维是一种以光影造型形象为基础、以镜头画面艺术组接为叙事表意方式的空间造型思维。它具有鲜明的造型形象性、蒙太奇表现性和视觉空间形象思维的美学特征。

虽然文集的论文,相互间关注点不尽相同,论述也有或理论或实践的偏重,一些课题的研究还有待深入,但毕竟,把它们放在一个题目之下成集出版,多少是一个开始。在这里我要感谢复旦大学出版社的远见和支持。希望随着这一开始,有更多的更广泛学术背景的学者和相关领域的专家、业者(例如影视、新闻、出版等)对这一课题感兴趣,从而能更好地呼应我们的视觉文化时代,努力使文学和视觉文化更好地融合交流,也使学术与社会文化发展更好地互动起来。

张 冲

2010年5月

目 录

前言(张冲)	1
--------	---

总 论

从文本述说的时代到述说文本的时代 ——论改编研究的跨学科视野(张琼)	2
---------------------------------------	---

文学作品的银幕改编个案研究

改编的艺术 ——以莎士比亚为例(吴辉)	18
Circulating <i>Romeo and Juliet</i> : location, intention and images(顾瑶)	34
“化”的方式:中国古典美学中的“乱里春秋”与艺术创作 ——藉从戏剧《李尔王》到电影《乱》的改编试论 艺术创作的方式(张璟慧)	52
“疯癫”与“或然历史” ——论电影《法国中尉的女人》之反历史叙写 (于雷)	64
视觉的文学思想者 ——电影《法国中尉的女人》的改编艺术 (黄佳、孙祯祥)	76
形象、直观的再现 ——论1994年电影版《小妇人》(赵秀福)	84

超越文字:影像叙事的魅力

- 以《纯真年代》为例(吕晓志) 97
- 作为一种文学批评的电影改编**
- 以对亨利·詹姆斯小说《华盛顿广场》的改编为例
(朱建新) 106
- 菲利普·罗斯《人性的污点》**
- 小说与同名改编电影评析(王红) 117
- 《洛丽塔》小说和电影对比研究(韦照周) 127**
- 岁月流逝中悄然变化的越南战争**
- 论小说《沉静的美国人》及两部电影改编
(胡亚敏) 143
- 女性的乌托邦还是反乌托邦?**
- 评《女仆的故事》的电影改编(梁颖) 152
- 紧贴时代的“重现”**
- 从《地心游记》看科幻小说的电影改编(叶宁) ... 167
- 《白雪公主》的四副面孔(王欣) 174**
- 克莱夫·福斯特笔下的柏拉图式同性恋**
- 从小说和电影的比较看同性恋身份的
不同建构(许娅) 184
- 恐怖是一门技术**
- 论《德勒兹与恐怖电影》(刘玉红、罗耀光) 202
- The Reinvented Identity of Salome: from Seductress
and Murderess to Goddess of Love(李平) 214**

文学视觉产品的教学意义

- 经典的延续:“文学与电影”课程教学谈(金衡山) 230**
- Text, Theater and Movie: Teaching Shakespeare in
a Taiwanese Classroom(郑惠芳) 244**

外国文学教学改革与影像文化(王子霞)	271
论基于文学改编的电影对英美文学教学的辅助 (万永芳)	279
论电影与文学作品在英美文学教学中的互动(许苗)	293

改编研究的理论思考

改编学与改编研究:语境·理论·应用(张冲)	302
论文本视像互动迁移中的审美思维方式(朱印海、朱娅)	319

附 录

Abstracts	332
作者简介	346
The Contributors	349

总 论

从文本述说的时代到 述说文本的时代

——论改编研究的跨学科视野

张 琼

自银幕制作诞生至今,文学的银幕改编(adaptation)始终存在,随着影视技术的发展,改编也从单向(文学作品搬上银幕)发展到双向(从电影改编至文学作品)。面对日益交互的“合作”关系及多媒体互动的资源利用,文学研究者必然面对抽象语言和形象视觉之间的对抗、协调、借鉴和促动,甚至有学者因此担心,“摄像机在一种比话语所建立的叙述更快更直接的叙述中控制了人类。”^①诚然,文学作品具有延宕、持久的生命力,它自身就具有丰富的媒介潜力,能依靠读者不同的解读和感受,不断增值,但在影视文化的影响下,人们的文学阅读及批评模式正发生着深刻的变化,甚至从文本到银幕的过程本身也能被看作一种阅读和批评行为。那么,文学文本与影视改编的关系究竟如何?文本产品与视觉产品的关系是什么?改编的原则与理念是什么?其中有哪些理论和实际问题需要探讨?视觉产品在文学教学中有什么意义?这些问题已引起了国际学术界的关

^① [法]莫尼克·卡尔科-马赛尔,让娜-玛丽·克莱尔,《电影与文学改编》,刘芳译,北京:文化艺术出版社,2005年,第48页。

注,也从一个侧面开启了文学与银幕交互发展的崭新研究视野^①。

电影时代的文学研究语境

在银幕改编日益发展的趋势下,当下的文学批评逐渐关注视觉形式。由于影视作品的改编资源涉及多种不同形式的文本,如戏剧、小说、新闻报道、历史资料等等,为批评开拓了一个极为广阔的论域,如改编创作的跨媒体、跨学科研究,后现代的互文性研究,以及视阈更为丰富复杂的文化研究等。尤其在文化研究领域,银幕与文学的结合为社会文化批评提供了一个合适的切入口,也为文化工业及市场研究展现了生动的案例,更为不同时代、不同语境的解读呈现了合适的研究资源。

影视在艺术形式上具有混杂性,它借鉴于不同艺术表达形式和方法,而文学与影视的联系,其关键并不在于文本改编,而在于如何建构,例如表达方式,视点确立、影画处理等的问题。但是从文学研究的角度看,银幕表达必须具有叙述结构(哪怕是最低程度抑或最为松散的叙述方式)。这就表明,文学改编的影视作品不可避免地要与文学研究产生交集,银幕元素也必然与语言结构发生联系,而在视觉时代,文学研究的语境也在发生着深刻的转变。另外,影视工业的发展,尤其从20世纪后期开始,对人们如何看待“文学”产生了不可估量的影响,影视改编的范畴涉及从经典作品到当代新小说的各种类型,自然也滋生了大量反对的批评意见,尤其以电子时代的大众消费消解艺术纯度和粗化文学作品的声音为重。在这类批评中,影视作品

^① 例如2006年成立的“文学与银幕研究会”(Association of Literature on Screen),其主要成员来自欧美各国,出版有协会刊物《改编》(Adaptations)。此协会于2008年9月下旬在荷兰阿姆斯特丹举行第三届国际年会,有来自欧美及中国的40余所高等院校70余名学者参加。