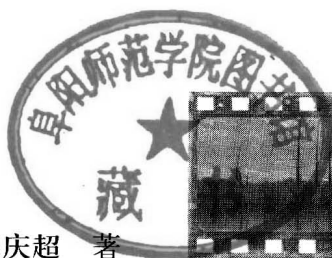

赵庆超 著

文学书写的影像转身

—— 中国新时期电影改编研究

齐鲁书社

赵庆超 著

文学书写的影像转身

——中国新时期电影改编研究

齊魯書社

图书在版编目 (CIP) 数据

文学书写的影像转身:中国新时期电影改编研究/赵庆超著.
—济南:齐鲁书社,2012.12

ISBN 978 - 7 - 5333 - 2687 - 6

I. ①文... II. ①赵... III. ①电影改编 - 研究 - 中国
IV. ①I207.351

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 260251 号

文学书写的影像转身

——中国新时期电影改编研究

赵庆超 著

出版发行 齐鲁书社

社 址 济南市英雄山路 189 号

邮 编 250002

网 址 www.qlss.com.cn

电子邮箱 qilupress@126.com

印 刷 日照日报印务中心

开 本 880 mm × 1230 mm 1/32

印 张 11.875

插 页 3

字 数 290 千

版 次 2012 年 12 月第 1 版

印 次 2012 年 12 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978 - 7 - 5333 - 2687 - 6

定 价 36.00 元

本书为井冈山大学博士科研基金资助项目
(编号JR10048)成果

序 一

· 1 ·

序
一

摆在大家面前的《文学书写的影像转身——中国新时期电影改编研究》，是青年学者赵庆超在其博士论文的基础上修改而成的专著。作为我指导的博士生，庆超于2010年夏天在山东师范大学顺利毕业，之后去了江西工作。对于他的博士论文，从选题到完稿再到答辩的过程，其用功之深和写作之艰不再一一述说，而现在经过他两年多时间悉心打磨修订的专著，论析更至深细，思力更见沉厚，笔锋更为简劲，新锐之气更加精到和稳健。正因为如此，这部专著的面世，定会成为中国当代文学和影像研究的一份重要的新贡献而引起人们的关注。

从选题价值来看，该论著带有鲜明的当代性探究目的。它选取新时期以来通过电影改编活动而带动的文学原著与影像文本之间的互文性关系作为研究切入点，探寻时代语境变迁下的两种不同的审美介质的有机联系与艺术生长点。伴随着科学技术的发展和大众文化的兴起，图像的增殖与接受已经成为一个重要的时代命题，在这个注重观感愉悦的“读图时代”，对电影、电视、网络等包容着更多图像信息的新媒介研究成为学界在时代转型期的探求热点。该论著紧扣上述研究导向的新变化，既在理论层面宏观地寻

绎考辨文学场与电影场在新时期文艺创作上的互融共生关系,深入揭示文学性元素进入电影文本转换为电影性元素的内在艺术规律,从而深层透析当代中国的电影生成状况,又在文本个案解读层面细致精到地具体分析评述了各部改编作品的思想艺术特色,有效充实和丰富了对影像话语在新的时代语境中所扮演和承担的艺术角色的学理认知与评估。

虽然着眼于当前影像艺术生产现象的把脉问诊,但该论著的学术含金量还体现在对 30 余年来中国电影改编历程的整体观照和规律探究上。它没有仅仅满足于对艺术终结论的时代命运考量,而是由当下回溯到新时期初期,并对这一具有连贯性承袭和阶段性转型的较长历史时段内的文学与影像的生成关系进行史的梳理与厘定。不管是 20 世纪 80 年代所侧重的“忠实原著”的改编,还是 20 世纪 90 年代的“取材改编”,甚至是新世纪以来的后现代式游戏改编,都在一定意义上存在着社会转型期的主流政治话语、知识分子精英话语和底层民间话语所赋予的多重叠加的影响印痕。在这样一个较为宏阔的文化生成背景下,该专著的学术价值既存在于文学史的范畴研究之内,又蕴含在对电影史进行样态探求的影像艺术类型研究领域之中,并在对二者之间互动转换关系的深层考察中逐渐廓清厘定了学界以往在该学科交叉地带所存有的认识盲点。

在论述过程中,该论著坚持理论观照和文本细读相结合的研究方法。它非常注意深化并强化对研究对象的宏观架构和理论解析力度,从改编现象中的文化主题和艺术审美层面揭示文学性元素在向影像话语转换中的存留样态和嬗变规律,在现实主义、现代主义和后现代主义的风格类比中探求新时期电影改编现代性与民族性互动并举的文化征候,并注重运用叙事学、符号学和修辞学观点解析艺术样本转换过程中的通约性与非通约性,寻求文学性元

素影像寄存的理论依据。这种借“他山之力”而为己所用的研究方法显示出作者对前沿学术成果的敏锐感受能力,表现出较强的理论素养和较高的逻辑整合水平,也使得整部论著层次清晰,结构合理,论析较为系统全面。这种体系建构可能会被后来者的研究所突破,但其浓重的学理思辨色彩显然标识着该论著非一时的感性之作,而是经过长期沉淀、思考的成果。

该论著注重理论成果与研究对象自身特征及其生成语境之间的适用度辨析,在论述时力求给出的观点与论据的充分支撑相结合,没有丝毫理论先行、生搬硬套之嫌,因此具有较强理论说服力的文本细读就成为显示作者艺术感知能力的重要亮点。作者不仅在论著的最后一编,通过重点解析《香魂女》、《寻枪》、《高兴》三部电影改编的典型个案,分别梳理廓清了现实主义、现代主义和后现代主义元素的影像改编与生成倾向,进而论析评估了其审美价值和意义,凸显出可贵的学术研究创新价值,而且在前两编关于改编的文化主题和艺术审美层面的论述上,对《盲井》、《红高粱》、《姐姐词典》、《周渔的火车》、《草房子》、《顽主》、《手机》、《阳光灿烂的日子》、《生活秀》等诸多改编电影的分析也显得精微独到。这种论、述密切结合的行文方式使论著既有效地规避了因空套理论而凌虚高蹈的浮夸倾向,又防止了因材料的堆积而失去脉络章法的散乱势头。

从治学立场来看,该论著显示出科学性与主体性并举的研究特色。从研究的科学性层面上讲,研究对象的熟悉程度、研究资料的占有量、理性分析的可靠性都是重要的考核指标,该论著力求在这些方面做得更好更深更全一些。作者对相关作家和导演的了解,对所评析的文本的切入程度,以及对新时期电影改编个案的占有量,都显得较为充分有力。在对一种现象进行论析和评判进而得出结论时,他总力图系统把握学界相关的研究成果,并与自己的

研究心得进行比对考量,从而使自己的研究更加可信,更有创新力度。这是一名研究者必备的职业素质,也与胡适先生所倡导的“大胆假设,小心求证”的科学理性的探求方法相一致。中国新时期的电影改编是一个正处于开发进程中的研究领域,已经引起学界的诸多关注,因此需要在已有研究成果的基点上继续深化探索,并因研究时段的开放性会更富研究价值。该论著就是这一科研链条上的重要一环。

该论著在进行科学求证时,也注意突出研究者的主体性。它通过对社会历史语境变迁下的文艺样本的类型互文现象研究,试图揭示更为深层的文化流变规律,探求当代人文精神的留存样态和承传意义,在文艺现象研究的背后其实暗含着一种精英知识分子的批判与反思视角,这种视角并非是高高在上的,带有先天的优越性,而是与研究对象构成一种平等的、对话式的亲和关系。近年来,伴随着国外诸多研究方法的逐渐传入,国内的人文科学研究开始出现依靠数据量化凸显其科学性的倾向,使得越来越多的信息列表、样本插图、数据分析出现在研究成果中,这种科学理性昌盛的风气固然可嘉,但容易造成研究主体性的委顿,导致研究者的个性特征淹没在无边无际的资料海洋里,进一步被遮蔽掩盖。该论著流露出的对现代主义文艺品格的推崇、对大众文化冲击人文精神的忧虑以及对改编中的粗鄙化倾向的批判都带上了论者鲜明的主体印记,诸多敏锐的感受、独到的发现和透辟的点破显示出研究者理性和感性相互交融的学术个性。

当然,任何学术成果都不可能是十全十美的,这本论著还有亟待提高的地方。首先,在资料的搜集上,该论著虽已列出 200 多个电影改编的案例,但实际上新时期进入改编视野的电影个案还远不止这些,如果在资料搜集上再下一番苦功,该论著在对研究对象的把握上将会更加全面,论述也会显得更加厚重有力;其次,该论

著运用叙事学、符号学、修辞学等方面的理论分析中国的电影改编现象,显示出较为宽广的理论视野,但是在论述中对国外的改编现象涉及较少,不容易从横向比较的角度凸显新时期电影改编的特征和问题,这种中西比较研究虽然不是该论著的主要研究任务,但适当加以运用将会拓宽论著的研究视野,从而进一步深化该研究课题;另外,由于论著字数的限制和章节过多之间的矛盾,使该论著稍显一些急就章的痕迹,在论述过程中,许多问题尚未在一定的章节篇幅里得到充分解决,就被匆忙赶向下一个章节的论述步伐所打断。相信,如果论述时间更从容、篇幅处理更优裕的话,这种矛盾会得到较好的处理。

改编现象是一个非常值得关注的大课题,尤其是在当下大众文化消费走向兴盛的发展阶段里,日益膨胀凸显的影视媒介迫切需要从其他媒介中吸取养分,来不断扩充自己的影响力。不仅电影改编者愿意从文学作品中寻找素材、汲取灵感,电视剧编导们也常常依托文学原著的表达优势创编出精致优美的连续剧,于是多种文学题材获得“故事新编”,“红色经典”的翻拍接连不断。庆超如今工作在江西革命老区,对革命文化接触更深更直接,以他特有的敬业勤勉和扎实努力,如果对这种题材文艺作品的改编现象继续作深入研究,相信会取得更大的成就。《文学书写的影像转身——中国新时期电影改编研究》这部专著既是他前阶段学术研究的一个沉甸甸的总结,又是他今后从事学术研究的重要起点。为此,我期盼他在江西不断有好的消息传回来。

是为序。

李掖平

2012年夏于济南

(李掖平,山东省作协副主席,山东师范大学传媒学院副院长,教授,博士生导师。)

序 二

· 7 ·

序
二

我喜欢文学作品,也热爱电影,但是文字和影像的沟界使我一直不敢对它们有何评说。电影如此年轻,“改编”在中国更是一个新生儿,探讨其间的艺术审美精神,需要全知的文化储备,遇到这个话题,我总是知难而下,逃得远远的。所以,当我看到赵庆超博士的论著《文学书写的影像转身——中国新时期电影改编研究》时,很佩服他涉猎这个领域的勇气。

赵庆超是山东师范大学毕业的博士,在我的故乡江西井冈山大学任教后,2011~2012 学年度来到同济大学跟随我做进修教师,这才有幸读到他的博士论文,受益匪浅。

赵庆超是一个憨实的山东人,博士论文也做得憨实,以至于我有时感叹“再生动些再出彩些就好了”。中国新时期的电影改编是他研究的重心,虽只是一个阶段性课题,但是,课题跨越的时间段、文学书写的阅读、电影的归类比较、理论的分析和文化精神的注入……没有“憨实”的功夫,是撑不下来的。

对于中国作家而言,在这个“谁触电谁跑火”的大众文化语境下,“改编”并非“香饽饽”那么简单,对于“改编”的整体性研究,更是引勇者探首的神秘腹地。对于中国新时期电影的改编,我从文

本到影像都接触很多,但没有专门研究过,没有资格妄谈,相信读者能从赵庆超憨实的阐述中采摘良多。他嘱我作序,不巧我带着幼子在外地漂着,只能肤浅地谈谈自己平时对文学作品和电影关系的些微理解,供大家一笑而过。

电影不是文学作品,但肯定离不开文学。曾经觉得,文学性的心理描写是电影的死穴,但是希区柯克和波兰斯基这些导演中的心理分析大师令我无语。

文学作品(这里所谈到的文学作品,主要限于小说和戏剧的范畴)和电影,似乎总有点姐姐带弟弟的意味,而那奋发自强的姐姐失了宠、调皮任性的弟弟又被宠坏了的模式,使得文学作品和电影之间的关系也变得悲喜交加。它们唇齿相依,又爱恨相缠。

几乎所有的编导都像苦口婆心的调解人,渴望把文学作品和电影磨合得天衣无缝,结果却总是尴尬不已。《巴黎圣母院》里艾丝美拉达和撞钟人卡西莫多在小说结尾拥抱多年的尸体瞬间成灰的死亡震撼,《安娜·卡列尼娜》里少女吉蒂对舞会上一袭黑裙艳压群芳的安娜的内心深叹,《去年在马里昂巴德》的冷性叙述,《铁皮鼓》里男孩奥斯卡执念的心理,《红玫瑰与白玫瑰》里完美的语言,放到电影里,就不得不用“画外音”或“字幕”或其他逃避的方法解决,至于曹雪芹《红楼梦》的全息思想,几乎是令所有电影人都精神崩溃也无法企及的终极盲点。

可是欲罢不能的影像和声音诱惑,让人对电影的迷恋永不停息。《乱世佳人》里费雯丽的火光燃烧背景下的蓝色瞳孔,《罗生门》片首农夫行走丛林的音乐,《茶花女》中葛丽泰·嘉宝的绝世容貌,乃至和文学作品无关的法国电影《新桥恋人》中,朱丽叶·比诺什和男主角在焰火、音乐和枪声中的激情狂舞,都有着文字无法直观到达的销魂。

电影语言和文学书写语言最大的区别,大约在于前者“立即的

影像和声音”的动态和后者文字思维流淌的静态。假如同一个作品的电影和纸质文字让我们同时面对,相信绝大多数人的感官都会选择前者,这似乎也使得电影更讨巧,有更多的欣赏快感。多种镜头的交替变化,观看、位置与视角的被安置,都表明电影语言将世界的中心颠覆了。从这个意义上说,电影无疑比文学作品具备更强的后现代性,是后现代社会的宠儿。

电影的危險也同时存在,正如让-吕克·戈达尔的先见之明:“影像我们的生活日趋丰富同时也日趋贫乏。”电影和文学作品同样具有想象性。文学作品的想象是落在文字空间上,有着空间无限游走的自由。电影的想象则是落在影像和声音尤其是影像上,影像被摄影机控为主体,通过摄影机的媒介,每一种观看都被另一种观看内置了,观看的层次开始繁复;这种视觉领域的异质性使得影像欲望再创了人类的“六郎神之眼”,也剥夺了人类的想象力和创造力,“具象”使得一切幻想变成落在实处的幻想,这也注定了电影永远无法替代文学书写。

然而,电影和文学作品之间又并非那么势不两立,在大众文化的混乱元素中,它们常常不谋而合地追求相似的精神特质,比如拒绝叙事视角,比如对拼贴的热衷,比如远离情感。这就还要说到戈达尔,他甚至故意采用旁白或字幕的文学性,表达对电影泛情和泛故事化的嘲讽。1959年,戈达尔导演的《筋疲力尽》让许多观众都“筋疲力尽”,1963年他的《轻蔑》改编自意大利作家莫拉维亚的小说《午夜幽魂》,真正体现了他与特吕弗、里维特、夏布洛尔等人的理想——“重要的是作者导演而不是制片人”,这位“作者导演”冲破改编的困境,完成了一种神话。

这种神话在中国还没有实现。

但是在中国,又有着那么多丰富的本土景象。从《红高粱》到《天下无贼》到《金陵十三钗》,文学的电影性和电影的文

进行着互文式的狂欢,文学作品仿佛是“名人的姐姐”,罩在电影的光环之下,被商业和技术张扬着,暧昧的过程令人喜忧参半。这种过程符合我对艺术审美一贯的观点——丰富总比苍白好。

戈达尔说:“是我们自己发明了有问题就有答案的这个制度,而我则宁愿选择由文学和声音组合的影像制度。”

而我,则宁愿选择由文学作品和电影组合的感知世界。

虚实变换的“水中刀”,划过文学作品和电影本自起伏的水面,更加锐利。

是为序。

万 燕

2012年7月18日于威海寨子

(万燕,同济大学人文学院教授,硕士生导师。)

目 录

· 1 ·

目
录

序一 李掖平(1)

序二 万 燕(7)

绪论 (1)

上编 改编的文化主题学研究 (21)

第一章 现实主义色彩的文学作品的改编 (24)

第一节 国家意识形态理念的迎合与偏离 (25)

第二节 民间现实世界生活的揭示与探究 (35)

第三节 过往年代精神意识的找寻与捕捉 (47)

第二章 现代主义色彩的文学作品的改编 (58)

第一节 精神异化的拷问 (59)

第二节 无名焦虑的彷徨 (70)

第三节 穿越孤独的找寻 (83)

第三章 后现代主义色彩的文学作品的改编 (95)

第一节 解构和颠覆传统权威 (96)

第二节 复制和戏仿平面生活 (109)

第三节 臣服和向往感官愉悦	(119)
---------------------	-------

中编 改编的叙事结构学研究	(135)
---------------------	-------

第四章 叙事元素的比较分析研究	(138)
-----------------------	-------

第一节 视点：“谁在看”的言说智慧	(139)
-------------------------	-------

第二节 时序：时态转换的多元呈现	(150)
------------------------	-------

第三节 节奏：情感基调的外在控制	(160)
------------------------	-------

第四节 话语：表现方法的审美演绎	(173)
------------------------	-------

第五章 符号元素的比较分析研究	(186)
-----------------------	-------

第一节 物象：静态个体的深层指代	(187)
------------------------	-------

第二节 人物：生命情感的功能浓缩	(200)
------------------------	-------

第三节 空间：场景造型的风格搭建	(212)
------------------------	-------

第六章 修辞元素的比较分析研究	(226)
-----------------------	-------

第一节 象征：由浅入深的曲径通幽	(228)
------------------------	-------

第二节 隐喻：以此言彼的形象置换	(239)
------------------------	-------

第三节 反讽：悖论语境的含蓄意指	(250)
------------------------	-------

下编 改编的典型案例分析研究	(265)
----------------------	-------

第七章 凸显现实主义元素的典型案例	
-------------------	--

——从《香魂塘畔的香油坊》到

《香魂女》的电影改编	(268)
------------------	-------

第一节 地域文化风貌	(270)
------------------	-------

第二节 现实观照情怀	(273)
------------------	-------

第三节 精英文化反思	(276)
------------------	-------

第四节 启示和思考	(280)
-----------------	-------

第八章 凸显现代主义元素的典型案例	
-------------------	--

——从《寻枪记》到《寻枪》的电影改编

第一节 由开放到封闭的环境设置	(286)
-----------------------	-------

第二节	由从容到错乱的叙事节奏	(290)
第三节	由写实到隐喻的情节建构	(294)
第四节	改编背后的启示	(299)
第九章 凸显后现代主义元素的典型案例		
——从小说《高兴》到电影《高兴》		
	的电影改编	(302)
第一节	“旧我”蜕变的繁简处理	(304)
第二节	“新我”填充的人工搬演	(308)
第三节	主体生成的虚幻色彩	(312)
第四节	艺术反思与改编启示	(316)
结语		(319)
主要参考文献		(337)
附录		(350)
后记		(361)

绪 论

· 1 ·

绪
论

一、研究的缘起

与传统古典文学的生成环境相比较而言,20 世纪中国文学是在更为复杂多变的文化语境里生成的,中西文化交流碰撞的时代语境为不断发展的文学进程提供了一个西方式的现代性参照视角。这种参照视角呈现出制度现代性和审美现代性之间互融共渗的复杂样态,深深影响了 20 世纪中国文学的价值立场和审美风貌,使之呈现为现代性与民族性互动共生的多维走向和发展态势。与传统“文以载道”的文学价值观相似,现代性也把中国文学推到了社会发展的中心位置,但其影响下的文学作品已不再为圣贤之道立言立说,而转移到建构人类精神生活的价值审美诉求上,更加侧重于现代民族文化心理的形象言说和审美展现。不管是沉重犀利的启蒙话语,还是激昂壮烈的救亡话语,甚至是寻求阶级解放的翻身话语,都反映出中国知识分子建构现代国家的价值理想和审美思考。这种诞生于特定文化语境里的宏大叙事话语一直占据着 20 世纪上半叶中国文学创作的主导位置,高蹈式的知识分子精英