

从文学到电影

改编的九种可能性

田莹 著

Potentials of Adaptation:

Toward a More Interdisciplinary Understanding
of Film Theory and Practice

Ella Tian

西北大学出版社

非外借

从文学到电影

改编的九种可能性

田莹 著

Potentials of Adaptation:

Toward a More Interdisciplinary Understanding
of Film Theory and Practice

Ella Tian

西北大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

从文学到电影:改编的九种可能性:汉英对照/田莹著. —西安:西北大学出版社,2016.4

ISBN 978 - 7 - 5604 - 3769 - 9

I. ①从… II. ①田… III. ①电影改编—研究—汉、英 IV. ①I053.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 075802 号

从文学到电影:改编的九种可能性

作 者 田 莹

出版发行 西北大学出版社

邮 编 710069

电 话 029 - 88305287

经 销 全国新华书店

印 装 西安华新彩印有限责任公司

开 本 740 毫米 × 1070 毫米 1/32

印 张 11

字 数 202 千

版 次 2016 年 4 月第 1 版 2016 年 4 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5604 - 3769 - 9

定 价 36.00 元

前 言

此书酝酿形成于笔者主持完成教育部人文社会科学研究基金项目“本土化与影像化：黄佐临电影改编理论研究”的过程中。在这个阶段，笔者逐渐意识到仅仅从人物与情节的本土化角度来研究电影改编还不够深入，因为本土化的背后还有社会语境、文化语境、权力关系等因素左右着改编后影片的形态。同样，仅仅从导演影像化的风格与形式这一层面来研究电影改编，也是不足以令人信服的，因为影像化的背后还有导演对于性别、意识形态等观念的接受与认同。本体研究与跨学科研究两者协同发展，才能更好地推动电影改编领域的深入研究。事实上，电影本体研究包括叙事、风格、电影史、电影理论、产业模式、观影模式等方面的研究，其与文学、哲学、社会学、历史学等学科之间的交叉互动，使其早就形成了更为广泛且更具创造性、挑战性的跨学科综合研究形态。目前国外电影研究（包括

改编)已成为联结各个人文学科的纽带,广泛地探索地域、性别、种族、政治以及科技(包括新媒体与新技术)等与人类自身的关系。然而,令人遗憾的是,国外的改编研究鲜有涉及中国电影的,这与中国电影在国际上的影响力(票房、产量与获奖等)不甚相称。因此,在多年来未间断地研究电影改编的基础上,笔者撰写了这部主要研究中国电影改编的专著。本书分为上、下两篇,主要在两个层面上展开讨论,上篇探讨电影改编的本体研究,下篇侧重于电影改编的跨学科研究。

【上篇】

电影改编作为从文学到电影两种艺术形式的转化,首先是一种艺术创作,有其规律可循。上篇着重于改编的本体研究,在细读文本的基础上,研究电影改编的叙事与风格、内容与形式及从文学到电影的转化方法。第一章:戏剧式改编。这一章主要论述导演波兰斯基对智利剧作家阿列尔·多夫曼(Ariel Dorfman)的话剧《死亡与少女》的戏剧式改编。波兰斯基喜欢将他的故事安排在一个密闭的、与世隔绝的环境之中,设置一女两男这样具有三角形态的人物关系,并在这三个人物关系的内部完成其戏剧性的变化。第二章:全景式改编。这一章探讨电影改编究竟是为了展现王佳芝

作为女性的内在体验与情感变化,还是为了展示大时代背景下女大学生刺杀汉奸这一事件及其背后的方方面面。张爱玲的《色戒》是以前者为诉求的女性私语小说,而李安的改编则采用全知视角,从外部展示了这一充满传奇色彩的事件。第三章:通俗式改编。这一章聚焦剧作家夏衍通俗化的改编方式,他在20世纪50年代提出了“与其深奥,毋宁平易;与其花哨,毋宁朴质”的主张,为使当时的普通观众能看懂电影、理解电影所要表达的思想,他在改编《祝福》与《林家铺子》时刻意强化了鲜明的阶级对立,采用类似情节剧中矛盾双方对立的戏剧观念去改编鲁迅与茅盾的原著。第四章:本土化改编。这一章重在回溯黄佐临对苏联文学作品《表》的本土化电影改编。从《表》这部儿童文学被引入中国,到多位中国导演要将这部小说本土化,这部影片承载着许多中国电影工作者“启发国民、启蒙儿童”的电影梦想。黄佐临最终完成了《表》的本土化再造,重构了人物与故事情节,融入其批判现实主义的创作观念,令这部改编自苏联文学的影片具有了更为鲜明的中国特色。第五章:影像化的改编。日记体小说从某一角色的视角展开叙事,本身具有极强的主观性,本章着重从情节结构的重新规划、人物的性格及政治面貌的重新厘清、电影结局的重新定义等方面,探讨《腐蚀》这部日记体小说被改编与被影像化的过程。

【下篇】

文化史语境下的改编,是一种社会现象和大众文化的体现,同时,它也是一种跨文化的交流机制。改编的美学特征、哲学意味、历史流变和社会表现,在哲学、社会学以及文化研究的领域的确已经被广泛研究讨论,在本书的下篇,这些讨论会被引入关于电影改编的研究领域。第六章:跨文化的改编。这一章以比较的方法探讨雷诺阿、黄佐临、黑泽明三位导演对高尔基戏剧《在底层》的电影改编。基于叙事观念的差异,三位创作者对同一部作品的电影改编呈现出迥异的叙事风格,即雷诺阿的浪漫主义、黄佐临的批判现实主义、黑泽明的自然主义。雷诺阿与黄佐临两位导演,均以强化人物和情节的矛盾冲突,改编和再造原著中的底层世界;黑泽明则以尊崇自然主义主张、剖析人性、消解矛盾冲突为改编宗旨。叙事观念的截然不同,使得改编自同一部作品的三部影片之间形成了鲜明的分野。第七章:文化史语境下的改编。这一章用比较研究的方法,对不同文化史语境下《倩女幽魂》改编的叙事与人物身份演变进行论述。不同时代的电影改编虽然都倾向于表现当时的社会语境下大部分民众的态度与情感,具有大众文化的特性,但这种文化特性却不是封闭

的。相反,随着时代的更迭,改编后电影的叙事方式与人物身份都在进行着微妙的转换。以《倩女幽魂》为例,不同年代改编电影中聂小倩的身份由“鬼”到“妖”的设定和转变耐人寻味,以及燕赤霞情感的空洞化、宁采臣形象的虚弱化等,将研究对象与其所在的文化情境进行关联性的审视,将文化研究的领域扩展到电影改编,探讨改编与文化价值的表达。

第八章:去女性化的改编。在东方的传统中,女人性(womanhood)通常被定义为“抚慰人的母性(motherhood)”,女人的存在只是为了男人和孩子,并且完全依赖于男人和孩子。本章主要探讨侯孝贤在改编《悲情城市》的过程中是如何树立这样一种母亲形象的。他删除了原著中的诸多人物,只挑选了宽美这个女性形象,让她和家中其他女人(甚至是那个“悲情”时代所有的女人)跟男人一起受难。与其说是“去女性化”,不如说是将女性“同质化”。侯孝贤在《悲情城市》中专注于书写男人的历史,而母亲的形象在片中作为女人唯一的存在样态而存在。

第九章:国家文化与改编。这一章以比较的视野,探讨早期中国电影《到自然去》(1936)的跨文化改编,从叙事学的角度分析其导演孙瑜在中国抗日救亡运动进一步发展的背景下,基于重构民族电影的责任感,是如何完成对英国剧作家詹姆斯·巴蕾的四幕戏剧《可敬的克莱登》(1902)所作的符合当时中国抗战需求的

电影改编的。另以比较的视野,对比同样脱胎于巴蕾原著的西方改编影片,分析这两部同题材改编电影在叙事功能与情节特征上的异同及其缘由,进而探讨在当今世界文化全球化、技术网络化的整体格局下,“中国抗战电影”是如何纳入“世界反法西斯电影”的框架中,重构民族电影的版图的。

本书之所以采用中英双语出版,一方面是因为笔者希望书中关于电影改编的研究能够更加国际化,与国际学术界接轨,达到沟通与交流的目的。另一方面,对于国内的读者来说,这样也多了一种语言的选择,也是一种借鉴和提升的途径。

本书引用了网络媒体的一些图片和相关电影的剧照、海报,此外还有相关人士的热情供图,如孙瑜导演之子孙栋光先生的供图,因诸多原因未能在书中一一标注,在此表示诚挚的谢意。

由于时间仓促,书中难免有不足之处,还望各位读者批评指正。

田 莹

2016年4月于西安

目 录

【上篇】

- 第一章 追求极端戏剧性:波兰斯基与《死亡与少女》的戏剧式改编 (2)
- 第二章 从私语到全知视角:李安与《色戒》的全景式改编 (18)
- 第三章 鲜明的对立:夏衍与《祝福》《林家铺子》的通俗式改编 (34)
- 第四章 中国式批判现实主义:黄佐临与《表》的本土化改编 (45)
- 第五章 日记体小说《腐蚀》的影像化改编 (64)

【下篇】

- 第六章 跨文化改编:雷诺阿、黄佐临、黑泽明
对《在底层》改编的比较研究…………… (76)
- 第七章 文化史语境下的改编:《倩女幽魂》中
叙事与人物身份的演变…………… (92)
- 第八章 《悲情城市》的历史叙事与“去女性
化”的改编…………… (112)
- 第九章 民族与世界:比较视野中早期中国电
影《到自然去》的改编比较研究…………… (126)

Potentials of Adaptation:

Toward a More Interdisciplinary Understanding of Film Theory and Practice

Part One

- Chapter 1 The Pursuit of Extreme Dramatics in Adaptation: A Study of Roman Polanski's *Death and the Maiden* (160)
- Chapter 2 From Whisper to Omniscient Narration: Ang Lee and His Panoramic Adaptation of *Lust, Caution* (178)
- Chapter 3 Prevailing Adaptations in Socialist Revolution: A Study of Xia Yan's *New Year's Sacrifice* and *The Shop of the Lin Family* (194)
- Chapter 4 In Search of Localized Adaptation of *The Watch*: A Soviet Children's Novel on Chinese Screen in the Late 1940s (206)
- Chapter 5 The Visual World of a Diary Novel on

Huang Zuolin's Film Adaptation of <i>The Corruption</i>	(226)
---	-------

Part Two

Chapter 6	A Comparative Study on Film Adaptations of <i>The Lower Depths</i> from Narrative Perspectives of Jean Renoir (FR), Huang Zuolin (CN) and Akira Kurosawa (JP)	(238)
Chapter 7	Adaptation in the Cultural Context: The Evolution of Narration in <i>The Enchanting Shadow</i>	(257)
Chapter 8	Historical Narrative and Removal of Females in the Adaptation of <i>A City of Sadness</i>	(283)
Chapter 9	Cross-cultural Adaptation of the Admirable Crichton: from a Comparative Perspective	(298)
后记		(336)

上 篇

第一章 追求极端戏剧性： 波兰斯基与《死亡与少女》 的戏剧式改编

经历过多次人生变故的著名导演波兰斯基，其电影作品也充满了极端的戏剧性。在波兰斯基的作品《水中刀》《死结》《海盗》和《死亡与少女》中，我们能发现它们之间的相关性，那就是波兰斯基喜欢将他的故事安排在一个与世隔绝的密闭环境之中，设置一女两男这样呈三角形的人物关系形态，并在这三个人物关系内部完成其戏剧性的变化。《死亡与少女》就是其中最成熟、最能代表波兰斯基对这种极端戏剧性追求的影片。这部电影独幕剧式的剧作结构与视听化的电影手段，最能体现他对于极端的戏剧性有着一种天生的敏感与偏爱。

生于1933年的波兰斯基，从14岁开始便在苏联戏剧《兵团之子》中饰演一个小水手。此后，他一直在戏剧舞台上饰演着各种各样的角色，还曾在瓦伊达

1954 年的处女作《一代人》中当过演员。到了 1962 年,他开始拍摄自己的处女作《水中刀》(*The Knife in the Water*)。这部影片和他之后拍摄的许多影片一样,有两个共同特点。第一,波

波兰斯基

兰斯基喜欢将他戏中的人物放置在一个完全与世隔绝的空间。第二,他钟爱“三角关系”的人物设置。他在戏中往往会安排仅有的三个人物——一个女人、这个女人的丈夫以及突然闯进来的另一个男人。例如《水中刀》里,妻子、丈夫以及偶然搭车认识的年轻男子三人,同乘一条帆船出海。整部电影的情节一大半都是发生在大海上,只有三个人的游艇上,狭小的游艇更能激发三个主角之间的冲突。原先简单的出游竟然能演变成一场激烈的冲突,其变化的过程非常可观,其诡谲的感情加上三个主角之间一触即发的紧绷情绪,让所有观众有如走钢索般紧张。拍摄于 1966 年的《死结》(*Cul-de-sac*, 又译《荒岛惊魂》)里,一个中年英国男子带着他年轻的法国妻子住在孤岛上的城堡中,随后出现了两个受伤的逃犯,其中一个很快便死掉了,活着的逃犯就与妻子、丈夫三人形成了“三角关系”。在 1986 年拍

摄的《海盗》(*Pirates*)中,波兰斯基虽然加入了更多的角色,但是仍然在重复自己的模式。

影片开始时,他让人物齐聚到一条大船上,后来这些人又一起到了孤岛上。船和孤岛始终是他偏爱的与世隔绝的空间。到了20世纪90年代,这样的密闭空间和三人关系仍然没有离开波兰斯基的视野,他对此的敏感和偏爱又体现在他的另一部力作《死亡与少女》(*Death and Maiden*,又译《不道德审判》)(图1)中。

此片拍摄于1994年,改编自智利作家阿瑞尔·鲁夫曼(Ariel Dorfman)的同名戏剧。它是一部矛盾冲突极强的心理剧,以对政治和道德严肃的拷问作为中心主题。该剧讲述曾经受到暴力残害的女人宝莲娜,偶然认出帮丈夫回家的医生就是当年迫害她的医生米兰达,于是,她捆绑并审问了医生,并想尽办法逼他招认自己当年犯下的罪行。

改编戏剧对于许多导演来说,常常是吃力不讨好的事情,因为戏剧的时空受到舞台表演的限制,无法提供丰富的视听形象。但是,波兰斯基却对此游刃有余,有人突然闯入的戏剧性突变,密闭空间,丈夫、妻子与另一个突然闯入的男人这样的“三角关系”,完全符合他在艺术上对极端戏剧性的追求。黑格尔认为,戏剧最擅长表现分裂、冲突、和解这样的过程,而美,就体现

