

新潮电子 增刊

新潮电子

霍比特人

电影完全指南

幕后及官方艺术设定

著：Norloth Elbereth 列奥诺拉 Mithrandir

CONTENTS

序：从《魔戒》到《霍比特人》	12
第1章 人物：中土众生相	16
第2章 场景设定：家园在后，世界在前	46
第3章 人物设定：英雄与恶棍	68
第4章 武器设定：刀光剑影	100
第5章 幕后：片场那些事儿	107
第6章 中土世界的创造者：理查德·泰勒专访	120
第7章 关于原著你应该知道的五十件事	132
第8章 托尔金画笔下的《霍比特人》	138
第9章 《霍比特人》名画赏	166
第10章 《霍比特人》×《魔戒》	190
第11章 “吃货比特”的一日六餐	204
第12章 中土文字速成班	218

 指文图书

ef 新潮电子

国内统一连续出版物号·CN50-1077/TN

国际统一连续出版物号·ISSN 1007-077X

主管/主办·重庆西南信息有限公司(原科技部西南信息中心)

编辑出版·《新潮电子》杂志社

合作·电脑报社

出品·远望资讯

Editor-in-Chief 总编
Standing Deputy Editor-in-Chief 常务副总编
Executive Deputy Editor-in-Chief 执行副总编
Editor-in-Chief Adviser 总编顾问

编辑部 Editorial Department

Executive Editor-in-Charge [执行主编]
Executive Vice Editor-in-Charge [执行副主编]
Editors & Reporters [编辑·记者]

Tel [电话]

Fax [传真]

E-mail [电子邮箱]

曾晓东 Zeng Xiaodong
谢东/谢宁信 Xie Dong/Xie Ningchang
祝康 Ken Zhu
张仪平 Zhang YiPing

蒲鹏 Paco Pu
徐林 Xu Lin
董延斌/周丁 Joy Dong/Tony Zhou
邹康/王健鹏/邱睿 Banks Zou/Daniel Wang/Rocky Qiu
李纲/李靖宇 Lee.G/LanLan
朱翔/李高峡/张晔 Niki Zhu/Wang Gaoxia/Ye Zhang
+86-23-63501706
+86-23-63513494
efashion@cniiti.cn

广告与市场部 Advertising & Marketing Department

Vice Marketing Director [市场副总监]
Assistant Advertisement Director [助理广告总监]
Tel [电话]
Fax [传真]

詹遥 Yoyi Zhan
穆亚利 Sophia Mu
+86-23-63509118
+86-23-63531398

Beijing Office 华北广告总监
Tel [电话]
Fax [传真]

张玉麟 Leslie Zhang
+86-10-82563520/82563521
+86-10-82563521-20

Shanghai Office 华东广告总监
Tel [电话]
Fax [传真]

李岩 Li Yan
+86-21-64410725
+86-21-64381726

Guangzhou & Shenzhen Office 华南广告总监
广州办公室 Tel [电话]
Fax [传真]
深圳办公室 Tel [电话]
Fax [传真]

张宏伟 Zhang Xianwei
+86-20-38299753/+86-20-38299646
+86-20-38299234
+86-755-82838303/+86-755-82838304
+86-755-82838306

出版发行部 Publishing & Sales Department

Sales Director [发行总监]
Vice Sales Director [发行副总监]
Sales Adviser [发行顾问]
Tel [电话]
Fax [传真]

罗应中 Ivan Lou
牟燕红 Claudio Muv/胡小茜 Ethel Hu
杨甦 Yang Su
+86-23-67039800
+86-23-63501710

行政部 Administrative Department

Administration Director [行政总监]
Tel [电话]
Fax [传真]

王莲 Nina Wang
+86-23-67039813
+86-23-63513494

订阅邮购咨询 Reader Service

E-mail [电子邮箱]
Tel [电话]
在线订阅网址

reader@cniiti.cn
+86-23-63521711/+86-23-67039802
http://shop.cniiti.com

极客中国·创意汇 GeekChina

网址
Vice Operating Chief [营运副总监]
Tel [电话]

www.geekchina.com.cn
姜筑 Jerry Jiang
+86-23-67039836

指文图书 Zven Book

网址
Book Publishing Chief [图书出版总监]
Tel [电话]

www.zven.cn
罗应中 Ivan Lou
+86-23-67039800

社址 中国重庆市渝北区洪湖西路18号

邮政编码 401121

邮局订阅代号 78-55

发行 重庆市报刊发行局

发行范围 国内外公开发行人

订阅 全国各地邮局

零售 全国各地报刊零售点

邮购 远望资讯读者服务部

零售价 49.8元

印刷 重庆建新印务有限公司

出版日期 2012年12月31日

广告经营许可证 渝工商广字020569号

本刊常年法律顾问 重庆市渝经律师事务所 邓小峰律师

声明:

1. 除非作者事先与本刊书面约定, 否则作品一经采用, 本刊一次性支付稿酬, 版权归本刊与作者共同所有, 本刊有权自行或授权合作伙伴再使用。
2. 本刊作者授权本刊声明: 本刊所登之作品, 未经许可不得转载或摘编。
3. 本刊文章仅代表作者个人观点, 与本刊立场无关。
4. 作者向本刊投稿30天内未收到刊登通知的, 作者可自行处理。
5. 本刊将因客观原因联系不到作者而无法取得许可并支付稿酬的部分文章, 图片的稿酬存放于重庆市版权保护中心, 自刊发两个月内未收到稿酬, 请与其联系(电话: 023-67708231)。
6. 本刊软硬件测试不代表官方权威测试, 所有测试结果均仅供参考, 同时由于测试环境不同, 有可能影响测试的最终数据结果, 请读者勿以数据认定一切。
7. 本刊同时进行数字发行, 作者如无特殊声明, 即视作同意授予我刊及我刊合作网站信息网络传播权; 本刊支付的稿酬将包括此项授权的收入。

承诺:

发现装订错误或缺页, 请将杂志寄回读者服务部调换。

准印证号:

渝新出报(专、增)刊(2012)字第46号

CONTENTS

序：从《魔戒》到《霍比特人》	12
第1章 人物：中土众生相	16
第2章 场景设定：家园在后，世界在前	46
第3章 人物设定：英雄与恶棍	68
第4章 武器设定：刀光剑影	100
第5章 幕后：片场那些事儿	107
第6章 中土世界的创造者：理查德·泰勒专访	120
第7章 关于原著你应该知道的五十件事	132
第8章 托尔金画笔下的《霍比特人》	138
第9章 《霍比特人》名画赏	166
第10章 《霍比特人》×《魔戒》	190
第11章 “吃货比特”的一日六餐	204
第12章 中土文字速成班	218

序：从《魔戒》到《霍比特人》

“我已经放弃去影响太多事情。电影导演必须背负太多责任和决断，我很想放弃其中一部分。有些时候你只能举起双手，让事情自己解决清楚。”

彼得·杰克逊谈论的是通向最终完成《霍比特人》摄制的漫长而挣扎的旅程。

这次旅程开始于1978年某一天的惠灵顿，17岁的彼得·杰克逊在启程去奥克兰学习照相蚀刻，以便寻找学徒工作时，在火车站台上买下了另一本托尔金的书，并准备借此打发火车旅途中的12小时。他买到的是一卷本的平装《魔戒》。

这本书的封面是当时新近发行的拉尔夫·巴克什导演的动画电影图片。彼得看过这部电影，而且和其他很多人一样觉得相当费解：巴克什的电影为何在托尔金故事的一半处就停住了？但令他费解的原因远不止于此。他觉得读一读这本书应该能解决一些困惑。

彼得回忆道：“我发疯地爱着电影，而且对整个电影制作行业深深着迷，尤其是技术特效。我一直对自己说：‘这本书能拍成一部特别好的电影！’当然，我从来没有想过自己会是那个拍这部电影的人，即使是在我最疯狂的妄想中都没有出现过这个想法。但是我确实想过：‘我真的迫不及待地希望有人能拍出完整而真实的《魔戒》电影！因为我的确太想看了！’很多年以后，我最终得出结论：既然没有其他人想要做这事儿，我就只好自己来。当然这是很久以后的事情了。”

这个“很久以后”在1995年终于到来。彼得在这个时候已经是一个羽翼颇丰的电影导演，他的第六部电影《恐怖幽灵》已经在后期制作过程中。在电影中使用电脑特效的可能性引发了彼得和他的伴侣弗兰·沃尔什对未来作品的设想：“我说：‘很久以来一直没人能做好的就是《魔戒》一类的奇幻类型作品。’我觉得我想要创造的是一个非常真实的世界：奇特迷人的建筑和生物，但是同时也有真实的环境、人物和情感；有相当深度和复杂性的严肃故事，故事内部没有一眼看去就是作伪的生硬东西。”

尽管这一提案听起来完全不可能，但是他们仍然着手寻找解决途径，最终发现《魔戒》和《霍比特人》的电影制作权都在索尔·扎恩兹手里。这个美国制片人曾制作过《飞越疯人院》、《莫扎特》和《蚊子海岸》等电影。紧随其来的是恼火且磨人的四年。这个涉及一部《霍比特人》改编电影和两部《魔戒》改编电影的提案曾牵扯进数个主要制片公司，绝大多数又很快脱离出去。最终提案变成了只有《魔戒》改编的两部电影，因为《霍比特人》的各种版权难以解决。面临日渐升高的预算，这个本来有可能进一步缩水为一部电影的项目，最终却奇迹般地以三部曲的形式重获新生，并于1999年10月11日开拍。

《魔戒》巩固了彼得多项奥斯卡奖项获得者兼票房纪录刷新者的地位，也就迅速且不可避免地引来了拍摄《霍比特人》的话题。复杂的版权问题最终导致《霍比特人》由新线和米高梅共同制作，由华纳兄弟发行，但是这一状况是由长达六年的谈判妥协诉讼和完全无法预料的龃龉及拖延之后才最终达成的。

影片制作的最初阶段，彼得·杰克逊对于执导《魔戒》前传这个想法并不感冒。编剧和制片人菲利普·伯恩斯说：“就让我这么说吧，彼得早期完全不想导演这部

电影。他真的是不想。原先他非常乐意看到别人来拍这部电影。不过我倒真心认为，比起让彼得放手，让其他人介入并接管这个看起来已经被清晰明了地规划出来的项目，实在是困难得多。”

对于自己当初的决定，彼得是这样说的：“我当时想象的是：如果要我拍《霍比特人》，我可能会不停地回想我在《魔戒》中的所作所为。我感觉我肯定会改进或者深化某些地方。我觉得和自己的电影竞争肯定非常丧气。”

2008年，执导过很多充满了奇思妙想的电影——如《魔鬼银爪》、《变种DNA》、《鬼童院》、《潘神的迷宫》和《地狱男孩》——的墨西哥导演吉尔摩·德·托罗作为导演接手了这一项目。

吉尔摩通过视频会议或亲身从洛杉矶飞到新西兰，加入到彼得·杰克逊、弗兰·沃尔什和菲利普·伯恩斯建构和创作剧本的行列里。他也和包括早前参与过电影《魔戒》外观设计的阿兰·李和约翰·豪在内的艺术家们一起，进行电影的概念艺术设计。

理查德·泰勒 (Richard Taylor) 和他的维塔 (WETA) 工作室团队也已重新沉入中土世界。“我们做了三年的前期准备，在根本没人掌管这部电影的时候。”理查德回忆道，“并且完全出于简单的情感和愚蠢做出了一大批作品！然后吉尔摩来实地考察，我们花了大量时间和这个精力充沛且疯狂的好人一起工作。”

尽管有这些卓有成效的工作成果，但是实际进展仍比原先的设想要慢上很多。直到2010年，《霍比特人》还在等待官方的“绿灯通过”。创意上的迟滞加上米高梅的财政困难，再加上2010年5月导演吉尔摩·德·托罗宣布退出这项工作，情况变得愈发地扑朔迷离。

“吉尔摩离开的时候很难过，”彼得说，“我们看到他离开时也很难过。他是让我们很兴奋的选择，看中土在别的影人的感受下能呈现怎样的形象应该也非常有趣。但是米高梅的财政问题意味着他们和华纳兄弟之间的合同不能谈拢。这不在任何人的掌握之中，老天注定这事儿就得出问题。”

实际上吉尔摩离开后这一项目还悬而未决了几个月。流言传说中的继任导演换了又换，直到2010年10月，最终如许多粉丝们衷心盼望的那样——最终导演人选宣布为彼得·杰克逊本人！

回想起那段时间时，菲利普·伯恩斯说：“当形势日益明朗我们得知吉尔摩没法继续担任导演的时候，我觉得彼得已经在写作和创作这个世界的任务里沉浸得太深，他应该比之前想象的更容易接受这个任务了。”彼得谈到自己最终接管全局的情势时，说：“当吉尔摩被迫离开这部电影的时候，我在想：‘我们能找谁来执导这部电影？’我猜这会儿就是我重新考虑是否要接管导演一职的时候了。最终我对自己说：‘如果我真的要搞一部《霍比特人》出来，那我就一定要把它拍成我自己想看的，我自己导演着很开心的电影。’然后我就开始考虑怎样才能把这一过程变得很享受，最终我决定自己安心做回和《魔戒》

时一样的电影制作者，我只是为了回到中土讲述一个全新的故事而已。”

即使彼得已经确认会回到导演的位罝，但该项目仍有很多业内争议，包括各种演员工会的争执，还有对新西兰劳工法解释的问题，而这两个问题都可能直接导致《霍比特人》被迫离开新西兰拍摄。这些问题最终在与新西兰政府进行了一系列的交涉后解决，最终达成了2011年初开始在新西兰拍摄的决定。同时，项目组决定《霍比特人：意外之旅》将于2012年12月上映，而《霍比特人：去而复返》则会在次年上映。

但是另一个问题出现了——2011年彼得因胃溃疡穿孔住院，媒体又开始竞相猜测电影的未来状况。虽然媒体已经广为流传“《霍比特人》诅咒”这一说法，但电影的前期准备仍在有条不紊地进行着。等到彼得康复出院后不久，2011年3月21日，主摄影阶段终于开始了。

彼得说：“《霍比特人》比起《魔戒》来更接近连缀集锦的结构。而《魔戒》中《双塔奇兵》和《王者无敌》都有很多条故事线索可以互相交错进行。所以我们开始越过故事字面上的内容往深处阅读，看托尔金《魔戒》的附录内容，寻找《霍比特人》故事开始前和结束后的许多事件。运用这些材料，带入托尔金更加广阔的神话建构。”

彼得也清楚，托尔金曾经在《霍比特人》初版23年之后的1960年试图修改《霍比特人》。他的目标是在完成《魔戒》小说之后，以他当时改变了的对中土世界历史的理解，改变叙述口气，把《霍比特人》拉回同一条线上，令其风格更接近《魔戒》。然而在修改了三章之后，修改的工作就被彻底放弃了。因为托尔金意识到改动实在太太，可能会将这部已广为人知且深受喜爱的作品改得面目全非。

彼得说：“我们的《霍比特人》改编电影就是想做到托尔金在纸面上没能做到的事情。我们也希望这对那些从来没完整地以时间顺序看过整个故事架构的人能从中发现许多新鲜的东西。”

毕尔博和佛罗多二人参与的冒险故事被分别以完全不同的语言风格写了下来，这件事曾让托尔金伤透脑筋，而这也是彼得最早不太愿意亲自导演《霍比特人》的原因：“很长一段时间我都一直把《霍比特人》当成儿童故事，而《魔戒》则更成人化。《魔戒》是一个善恶冲突戏剧化且结尾富有启示意味的故事，而《霍比特人》则仅仅是关于一群矮人想夺回故土的故事——不存在那个危在旦夕且亟需拯救的世界。正因如此，回到这个世界并重新制作一部针对年纪更小的观众的电影，这听起来并不像我理想中的工作。我必须找到一个方法，而我现在找的办法就是——矮人的角色。”

问题在于，矮人对彼得来说也是焦虑感的重要来源。“说实话，我对十三个矮人这样的想法实在有点紧张！最终的大集合相当吓人：所有的矮人，一个霍比特人，还有一个巫师，一共要有十五个核心人物分享银幕。我们在《魔戒同盟》里对付过九个，然后同盟解体，但是我们这次面对的不仅仅是同样多的人物，而是要再加六个！”

而最终，如彼得所言，解决方式是逐一阐释十三个矮人中的每个人物。“我们需要知道他们每个人都是怎样的人，所以我们开始列下他们的家世、背景以及社会地位，从矮人王室成员到工人阶级。”

菲利普·伯恩斯接着描述了下一个步骤：“我们让索林成为领袖人物，然后围绕着他，建构了一系列不同的家庭组合：巴林和德瓦林是年老的战士和贵族成员；菲利和基利年轻、富有冲劲和热情；欧因和格洛因是富裕的商人阶层；多里欧里和诺里是中产阶级；毕佛、波佛和邦博，最终我们决定让他们成为西边来的矿工。”

这些决定为幽默的存在奠定了基础。“个体角色当然能够提供幽默的可能性，”彼得说，“但如果你有一群人，气氛就完全不一样了。矮人们就像一个工会，每次需要作出决定的时候，他们都会聚到一起，甚至差一点就可以投票了！”

很明显，同时既作为个人也作为群体的人物塑造挑战巨大。菲利普说：“我们不想让电影信息过载。阅读托尔金作品的时候，你会发现他是在讲故事的过程中慢慢将人物性格显露出来的。我们也想这样——与其担心这十三个矮人究竟该让观众了解多少，不如带观众和毕尔博一起去结识他们。”

在选定的演员各就其位的时候，人物形象也更加细化下来。彼得说：“一旦为人物定下有血有肉的形象，我们就想定一些特别好特别适合的演员，最好他们在扮演的时候也能享受这一过程。我们想确保一些人物由新西兰本土的演员扮演，因为我和其中一些人之前成功地合作过，并且我们也是新西兰电影工业的一部分。但是不管他们是从国内还是国外来的，每个在片场的演员都展现出了充足的实力。”

彼得同样想确保矮人们的人物性格差异可以通过外表表达出来：“人物造型非常重要，包括化妆、发型、服装和道具。我们想让他们每个看起来都不一样。你会觉得十三个矮人很让人摸不着头脑，但是如果这十三个形象都以剪影表现出来的话，你就能把他们——分辨出来的。”

“毕尔博”这个角色也让他们煞费苦心。菲利普回忆道：“这很困难，因为最初电影里的第一主角是个像大件行李一样被扔来扔去的角色。但你又不能立刻把他变成一个霍比特的超级英雄，毕尔博永远也没法扮演这种角色，他的性格决定了他所有的动机都诚实而真挚。比方说，他在哥布林地下城非常勇敢，并不因为他是个英雄，而是因为他急切地想出去，想活下来。他身上的迷人之处在于——而且这也是《魔戒》情节得以展开非常重要的一点——他并没有为了逃命而杀死咕嚕姆。”

最后，彼得说：“我做梦也没有想到我会和甘道夫一起回到霍比屯，也没想过和埃尔隆德一起站在瑞文戴尔。我们十年前走到一起制作《魔戒》，我们完成了自己的任务：演员们创造了自己的人物，而我把这一切拍了下来。接下来的一段时间了，它成为了流行文化的一部分。从前他们并非已定型的、立刻可辨识的人物，但经过我们的加工后，伊恩·麦凯伦成了甘道夫，凯特·布兰切特成了盖拉德丽尔，而奥兰多·布鲁姆成了莱戈拉斯，他们装饰了全世界从杂志封面到午餐饭盒的许多商品。十年了，突然和这批已经偶像化的人物一起共享舞台感觉有点奇怪。当然，我没有想到会回来拍电影，他们也没想到能回来扮演同样的人物。所以，尽管有那么段时间我无法想象自己拍这电影，但是现在我一旦工作起来，我还是很高兴最终事情走向了这个结果。”（文/Brian Sibley 译/Elbereth 来源/The Hobbit: An Unexpected Journey, Official Movie Guide）