

毛
凌
滢

著

美国经典小说的 跨媒介改编与文化阐释

 科学出版社

国家社科基金西部项目 “美国经典小说的影视传播与接受研究”

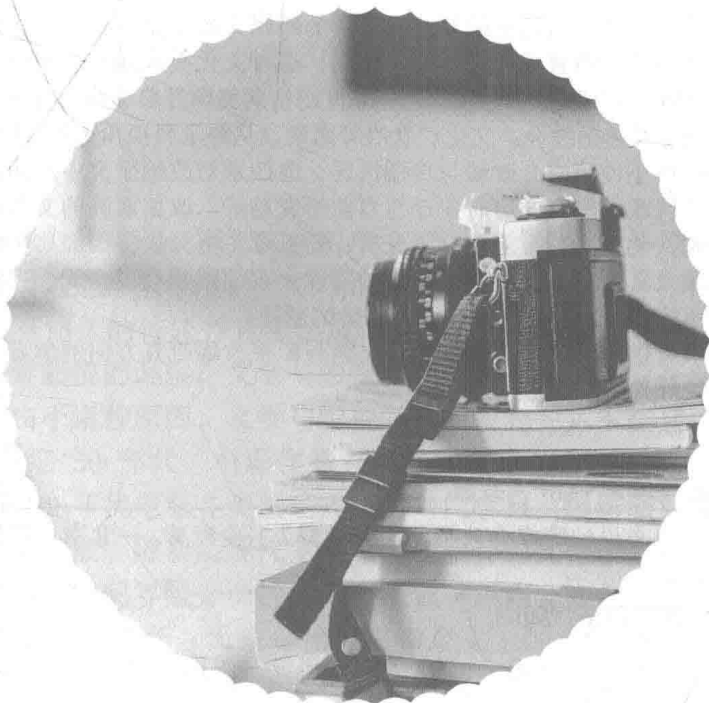
(项目编号 10XWW009) 成果

重庆大学外国语学院学术著作出版基金资助出版

毛
凌
滢

著

美国经典小说的 跨媒介改编与文化阐释

科学出版社

北京

内 容 简 介

在西方,文本与视觉的互动或文学的跨媒介改编是重要的文化现象和文化再造模式,随着视觉文化发生转向,这种文化实践和文化现象成为重要的跨学科研究课题。本书以19—20世纪初期美国经典小说为对象,结合电影发展史及美国社会、文化、政治等因素,从跨学科视角考察20世纪以来美国经典小说跨媒介改编与传播情况。前四章对改编研究中的相关理论问题、美国改编研究的历时变迁与当前研究趋势、改编面临的文本内外制约因素和文化权力关系等进行了分析;后五章主要分析美国经典小说的跨媒介改编及其文化意义,阐明小说的跨媒介改编既是小说多元化存在的样态和生命的延续,又是文化和民族记忆的循环。

本书可供文学、文艺与传媒、文学与影视改编研究方向的学者、师生及相关爱好者阅读。

图书在版编目(CIP)数据

美国经典小说的跨媒介改编与文化阐释 / 毛凌滢著. —北京: 科学出版社, 2018.6

ISBN 978-7-03-057740-5

I. ①美… II. ①毛… III. ①小说研究—美国—19世纪—20世纪
IV. ①I712.074

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第125044号

责任编辑: 常春娥 / 责任校对: 张小霞

责任印制: 张欣秀 / 封面设计: 铭轩堂

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

北京建宏印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2018年6月第一版 开本: B5(720×1000)

2018年6月第一次印刷 印张: 22

字数: 400 000

定价: 108.00元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

前 言

文本与视觉的互动、视觉文化时代文学经典的生存、小说的影视改编或者跨媒介传播是近年来学术研究领域的热门话题。在西方，不同媒介之间的相互改编具有悠久的传统并且早已成为一种重要的文化再创造手段。20世纪以来，随着影视的诞生，文学与影视之间的相互关系一直是西方经久不衰的话题，但由于诸种原因，文学与影视之间的研究一直未能登上学术的大雅之堂。20世纪50年代，电影作为一门独立艺术的合法地位在美国得以确立，20世纪60年代电影在美国正式成为一门学科，电影随即成为哲学、美学研究的重要领域。随着后现代主义思潮的展开和文化研究在20世纪80年代的兴起，学科之间界限分明的森严壁垒和等级划分被打破，电影与文学的跨学科研究也逐步展开。无论是比较文学意义上的文学与电影的跨学科研究，还是从文学到电影的改编研究都有了极大的发展。进入21世纪后，从前处于文学与电影夹缝之中的改编研究，在欧美形成了新的研究热点，并且已经成为一个重要的学术研究领域，不仅研究成果丰富，而且发展迅速，大有成为一门独立学科的态势。

20世纪80年代之前，由于文字高于图像的语言逻各斯中心主义传统根深蒂固，文学高于电影的文学精英主义意识和艺术的等级划分普遍盛行，改编研究主要停留在形式主义层面，是否忠实往往成为衡量改编作品成功与否的标准。20世纪80年代之后，解构主义和文化研究的兴起给改编研究注入了新的活力，改编研究在理念和研究范式上产生了新的变化，忠实性观念被打破，进入21世纪后，性别研究、身份问题、电影作者权力（authorship）问题、政治与文化意识形态、经济和历史等因素都被纳入改编研究之中，改编研究不再仅仅关注改编的终端成果，对改编过程本身也十分重视。

作为西方普遍盛行的文化实践和文化再创造的手段，改编，特别是文学经典的跨媒介改编与传播具有重要的文化意义。它不仅是一个国家和民族的文化传承、重要的文化资本再生产的手段、经典小说在视觉文化时代的一种

生存方式，也是挑战和激发人类想象力和创造力的一种手段，亦是文学解读、阐释与评论的一种方式，它们是文学作品接受效果史不可或缺的一部分。因此，对经典小说的跨媒介改编研究不仅具有重要的学术价值，也具有重要的社会文化意义。传统的文学经典主要以报纸、杂志、图书等印刷媒介为载体，通过学校、图书馆、书店等加以传播。但从后工业时代到后现代，随着科技的迅速发展和视觉文化时代的到来，文学经典的传播方式发生了巨大的变化，影视改编为经典文学作品的传播带来了新的渠道和途径。事实证明，影视改编并未“谋杀”经典原著，相反，改编使文学经典作品在后现代文化中的地位比现代主义的高峰时期还要巩固。同时，小说的影视改编也促进了文化和民族记忆的循环，体现了小说经典作品的多元化存在样态，是经典的生命得以延续的一种方式。

本书以美国 19 世纪和 20 世纪初期的经典小说为对象，结合美国电影史、电影理论、电影文化，以及美国不同时期的社会文化、政治、宗教、种族、性别等因素，将改编置于具体的历史和文化语境之中，全面考察美国经典小说的影视阐释和传播情况。一方面，本书试图通过系统研究，深化改编研究理论与认知，另一方面，本书试图通过考察美国经典小说在 20 世纪以来的跨媒介改编，揭示以下几点：①美国经典小说影视改编的文化策略及其背后的意识形态，同时从一种不同的学术视角管窥美国文化、意识形态、审美诉求和艺术潮流的时代变迁；②美国经典小说的影视改编与阐释所涉及的文化权力的制约；③隐藏在原著背后的意识形态和叙事策略；④影视的多样化改编与原著文本产生的多重互文性。多元化的影视改编作为原著的一种阐释和互文本，打破了人们对原著单纯的文字的阐释，使经典小说的批评不局限于文学文本，使其涉及更广泛的文化领域。

改编研究处在艺术史、文学和媒介研究、文化研究等学科的交汇处，不仅关涉文学研究、电影研究、文化研究、美学研究，而且关涉符号学、语言学、哲学、社会学、历史等学科的研究，是一个跨学科对话的场域。因此，本书将利用电影改编理论的相关成果，运用符号学、叙事学、接受美学、阐释学、互文性理论、女性主义、后殖民主义、多元文化主义理论、布尔迪厄的文化资本、福柯的知识与权力等相关理论资源，试图从理论的、历史的、现实的以及实践的维度对研究对象进行多层次全方位的立体把握。在研究方法上，采取宏观和微观研究相结合、内部研究与外部研究相结合，以及理论阐释与个案分析相结合的方法，把握美国经典小说的影视阐释与接受。

目前国内的美国文学研究主要还是以文学文本为主，美国文学与影视的跨学科研究无论是在深度、广度方面，还是在系统性方面都很欠缺，因此本书是对国内当前以纸质媒介为主的美国文学研究的一种补充、丰富和拓展。从理论上讲，异质媒介的转换研究、文学叙事与影视叙事的比较有助于丰富对文学叙事的分析，加深对文字与图像在叙事、审美及艺术效果等层面的相似与差异的深度认知。

毛凌滢

2018年1月

目 录

前言

导论	1
第一章 改编的政治：文本的跨媒介旅行与西方的改编传统	10
第一节 文本的跨媒介旅行与西方的改编传统	10
第二节 什么是改编：改编的定义与认知	17
第三节 改编的政治：改编动因的多维探析	22
第二章 美国改编研究的缘起与研究范式的嬗变	39
第一节 语言逻各斯中心主义下的形式主义批评	40
第二节 后结构主义和文化研究视野下的改编研究	52
第三节 跨学科的融合：21世纪以来改编研究的突破与发展	64
第三章 改编：异质媒介的形式转换与意义重构	77
第一节 符号与叙事性：异质媒介转换的基础与动力	77
第二节 从小说到影视：艺术世界的转换与重构	95
第三节 改编与再创造：文本的影像阐释与意义的生成	105
第四章 美国经典小说的影视阐释与文化权力关系	121
第一节 美国电影的宗教审查	122
第二节 美国电影的政治意识形态审查	138
第三节 美国影视的种族与性别审查	143
第四节 审查、文学的文化权力与影视阐释的限度	150
第五章 库珀小说的影视改编与文化阐释	159
第一节 库珀小说的艺术特征与文化意义	160
第二节 西部神话与民族精神再现：《最后的莫西干人》的 影视改编	167

一、早期的电影改编：种族、历史与爱情罗曼司	168
二、第二次世界大战前后的改编：边疆神话与英美关系的演变	171
三、20世纪末期的电影改编：民族精神与英雄神话的重构	174
第六章 霍桑小说的影视改编与文化阐释	181
第一节 20世纪初期的电影改编：宗教和道德规约下的影像解读	183
第二节 20世纪中期的电视剧改编：麦卡锡主义下的政治阐释	192
第三节 20世纪末期的电影改编：女性主义与多元文化主义下的当代阐释	197
第七章 麦尔维尔小说的影视改编	204
第一节 麦尔维尔小说的跨媒介传播与接受	205
第二节 从捕鲸船到核潜艇：《白鲸》的影视改编与帝国意识形态	209
第八章 詹姆斯小说的影视改编	221
第一节 文化资本与再生产：詹姆斯小说的影视阐释与传播	222
第二节 镜像修辞与性别政治：《一位女士的画像》的电影改编	235
第三节 镜像修辞与性别政治：《华盛顿广场》的电影改编	250
第九章 德莱赛小说的电影改编	265
第一节 性别符号的意义变迁：《嘉莉妹妹》的电影改编	270
第二节 意识形态的颠覆与文化权力的斗争：《美国悲剧》的电影改编	284
一、爱森斯坦的改编	286
二、1931年派拉蒙的电影改编	294
三、1951年的电影改编	298
结束语	305
参考文献	309
附录	334
后记	340

导 论

电影的诞生是人类历史上一个重要的文化事件。作为工业文明和科技发展的产物，电影不仅是人类科技智慧和木乃伊情结的表征，也为人类增添了一门再现世界的新艺术，是一种新的审美文化和娱乐方式。从默片到有声片，从黑白电影到彩色电影，从标准银幕到宽银幕立体声，再到数字时代的3D电影，电影的每一次发展不仅开拓了电影自身的表现领域和银幕创造力，丰富和强化了电影语言和独特的艺术魅力，也给人们的文化消费模式、生活方式、审美习惯以及文化传播方式等带来了巨大的变化。20世纪科学技术和人文思想的发展，使人类经历了一场感知世界的革命，人们的时间、空间观念均发生了深刻的变化。与现代科技同步发展的电影，不仅体现了技术与艺术互动发展的巨大潜力，也让人们学会了一种新的“看的方式”，用英国约翰·伯格的专门术语来说，就是“看之道”（ways of seeing）。用美国著名文艺评论家苏珊·桑塔格（Susan Sontag）的话来说就是：“在教给我们一种新的视觉规则的过程中，摄影改变并扩展了我们对什么东西值得一看以及我们有权注意什么的概念。它们是一种基本原理，尤为重要，它们是一种观看的标准。”（苏珊·桑塔格 13）换言之，电影让人们看到、听到、感受到了文字无法给予人们的东西，实现了自19世纪以来以康拉德为代表的英美小说家力图达到而未能实现的真实再现现实的愿望。

早在电影诞生之初，匈牙利著名电影理论家贝拉·巴拉兹（Béla Balázs）就断言：

目前，一种新发现，或者说一种新机器，正在努力使人们恢复对视觉文化的注意，并且设法给予人们新的面部表情方法。这种机器就是电影摄影机。它也像印刷术一样通过一种技术方法来大量复制并传播人的思想产品。它对于人类文化所起影响之大并不亚于印刷术。（贝拉·巴拉兹 28-29）

他进而预言，“随着电影的出现，一种新的视觉文化将取代印刷文化”。（同上^①）巴拉兹的这个预言在 20 世纪后半叶逐渐成为现实。电影的诞生，成为 20 世纪视觉文化崛起的表征。电影的强大影响力使著名的文化社会学家和艺术史学家阿诺德·豪塞尔（Arnold Hauser）在他那卷帙浩繁的《艺术社会史》中把第一次世界大战以后的时代称为“电影时代”。（Hauser 192）甚至有人将电影的繁荣与意大利文艺复兴时期的绘画、雕刻和建筑的繁荣相提并论。20 世纪 50 年代，随着电影技术的加速发展和电影语言的成熟，电影作为独立艺术的合法地位得到确立，此后电影的发展在 20 世纪 60 年代达到了顶峰。随着比电影更年轻、更具有普及性和大众文化特质的电视艺术在 20 世纪 50 年代的诞生，以电影和电视为核心的视觉文化逐渐成为文化消费的主流。影视的合流深刻地改变了传统的文化格局和人类文化信息传输的方式，使人类在经历了以语音为载体的口头语言文化、以文字为载体的书面印刷文化后，进入了以影视为代表的视觉文化时代。正是这样，美国当代著名思想家丹尼尔·贝尔（Daniel Bell）在 20 世纪 70 年代末宣称：“目前居‘统治’地位的是视觉观念。声音和影像，尤其是后者，组织了美学，统帅了观众。在一个大众社会里，这几乎是不可避免的。”（丹尼尔·贝尔 154）“我相信当代文化正在变成一种视觉文化，而不是一种印刷文化，这是千真万确的事实。”（同上 156）这一千真万确的事实，在 20 世纪 90 年代之后，得到进一步的证实。美国著名后现代理论家弗里德里克·詹姆逊（Frederick Jameson）声称：

整个文化正在经历一次革命性的变化：从以语言为中心转向以视觉为中心。电视、电影以及电脑的发展，具有后现代社会生产方式所产生的一种特殊的时间性。就是说，一切事物都有最短暂的闪光，但一切事物都不会有重大的停滞，虽然它们不断地产生和消亡。……以视觉为中心的文化将改变人们的感受和体验方式，从而改变人们的思维方式。（弗里德里克·詹姆逊 2-3）

同时，他还认为：

后现代时期最主要的文化形式就是电影和电视。电影是最复杂的工

^① 不包括页码，本书余同，不一一标注。

业生产形式的一种产品，它的成熟表明，作为后现代时期的新的文化现象，数码技术理论、网络文化理论正逐步成为理解当下电影发展的新的研究方向。后资本主义经济全球化战略（即跨国经济）标志着资本主义进入了一个新的阶段，它是以全球化、全方位的形式在全世界弥漫开的。对影视的研究是对晚期资本主义文化逻辑开展研究的最佳切入点。因此，对电影的研究，实际上已经跨越了电影艺术的领域，成为社会研究的新的切入点。（同上 8）

历史事实和上述论断表明，作为 20 世纪勃兴的影视艺术，影视一方面给我们带来了艺术享受、审美愉悦和精神满足，另一方面也以影像的方式生动地记录、再现、建构、传承和输出着一个国家民族的影像形象和文化，并且通过形象、声音和景观“生产出日常生活的构架，支配人们的闲暇时间，塑造种种政治观点和社会行为，提供人们构造自己身份的种种素材”（Kellner 1）。换言之，以影视为代表的视觉文化不仅改变了人们体验和感知世界的方式，而且也在传递和建构着有关国家、阶级、种族、身份、性别及宗教观念。因此，可以说，影视既是一种艺术，一种大众传播媒介和文化产业，也是一种意识形态国家机器，具有重要的文化意义。正是在这个意义上，影视成为“对晚期资本主义文化逻辑展开研究的最佳切入点”，并且“对电影的研究，实际上已经跨越了电影艺术的领域，成为社会研究的新的切入点”。

视觉文化的强势崛起和它在日常生活及各个领域的渗透，极大地改变了文学与影视的关系。在印刷时代，文学占据了主要的叙事模式和文化消费模式，具有无可争辩的文化主导地位。“文学曾经为社会提供了最为主要的叙事。但近年来新媒介已经迅速地取代了文学作为主要叙事手段的地位”（Miller, *On Literature* 8-9），并且经济、政治和技术的全球化销蚀了文学的传统价值。在传统的阐述模式中，图像的作用只是附属性的，但“今天，文本则充实着图像，因而承载着一种文化、道德和想象的重负。过去是从文本到图像的含义递减，今天存在的却是从文本到图像的含义递增。”（Barthes, “The Photographic Message” 204-205）甚至在当今的教学中，“多媒体教学以图像替代了言语，盛行图像感性直观教学的发展趋势；电视新闻比报纸新闻更具有影响力，因为电视画面的视觉冲击力远胜于报纸的文字陈述力量。”（布尔迪厄，《关于电视》18）换言之，在 20 世纪后半

叶，文字逐渐退居次席，图像获得了前所未有的“霸权”，文字的文化让位于形象的文化，成为一个不能不面对的事实。

但电影的诞生和发展离不开文学等艺术的滋养，正是对小说、戏剧、诗歌、摄影、绘画等艺术的兼收并蓄，才使电影这门以视听为主的综合艺术获得了巨大的生命力。一部电影史可以说是科技文明的发展史，更是一部文学作品的改编史。被誉为美国电影之父的电影大师戴维·瓦克·格里菲斯（David Wark Griffith），正是从英国作家查尔斯·狄更斯等小说家的作品中获得了叙事技巧，使电影摆脱了杂耍的蔑称，走向了艺术。从诞生到现在，电影包括电视剧对小说的改编从未停止。但是随着视觉文化时代的到来，包括小说在内的纸质文本的阅读与接受在 20 世纪后半叶日渐式微。人们对文学作品的了解，多数情况下是来自影视的改编。小说传统意义上的传播、阅读、接受和批评方式被改变，小说要想获得更多的市场、读者和话语空间就必须借助影视的改编，影视改编成为小说生存、传播的一个重要手段。出版商在出版文学作品的时候，总会考虑该作品被改编成影视的可能性，影视的改编反过来又促成了小说的出版与传播，甚至先发行电影、电视剧，再将影视改编成小说的现象也逐渐增加，小说与影视同步捆绑发行的事件也时有发生。电影与文学的关系经历了从 20 世纪早期文学对电影严重依赖到 20 世纪中期彼此之间充满对立、排斥，再到 20 世纪后半叶二者相互依存的变迁。

电影诞生于法国，但最终在美国成为一门艺术。美国据此依托好莱坞梦工厂，建立起了强大的文化工业和电影帝国并成为 20 世纪大众文化的肇始之地，开始了好莱坞电影文化对世界的统治。电影作为文化工业不仅成为美国的经济支柱，也成为美国文化的一个典型符号或象征，一个最能有效展示美国梦和美国价值观，展示美国艺术和科技成就的有力工具及意识形态国家机器。好莱坞电影不仅是美国电影商业本质的集中体现，也是美国社会文化与政治体制的集中体现；不仅记录了美国社会的变迁，也在以其特有的方式诠释和传承着美国文化，对美国人的文化生活和世界观建构发挥着积极的影响，也对世界文化发挥着巨大的影响。从 20 世纪初期至经典好莱坞时期（1927—1948）将近四十年的时间里，美国电影对经典文学作品的改编十分依赖。一方面电影需要从文学文本中获取故事、素材、灵感和叙事手段，另一方面对经典文学作品的改编一直都被电影制作者当作一个“享有崇高威望的事业”（Cartmell et al. 2）。不仅是美国的经典作家如纳撒尼尔·霍桑、

赫曼·麦尔维尔、詹姆斯·菲尼莫·库柏、爱伦·坡、亨利·詹姆斯的小说被改编成了电影和电视剧，美国之外的经典作家如狄更斯、莎士比亚、列夫·托尔斯泰的作品等也都被统统纳入了好莱坞电影改编。除经典作家的作品之外，从20世纪30年代开始，好莱坞对美国当时出版的现代主义文学名著也加以改编，如西奥多·德莱赛、司各特·菲茨杰拉德、欧内斯特·海明威、约翰·斯坦贝克、欧·亨利等，甚至连威廉·福克纳的晦涩难懂的意识流小说及舍伍德·安德森的反映现实生活的作品也被电影和其他媒介所改编。到目前为止，这些现代主义作家的作品已经不止一次地被改编成电影、电视剧乃至舞台剧。当代作家如爱丽丝·沃克、托尼·莫里森等的小说也不断被改编成电影。总而言之，以小说为主的文学作品的改编占据了好莱坞电影生产的一个重要方面。电影史上大多数经典电影也都改编自小说作品。与此同时，随着改编实践的丰富，高高在上的文学精英主义、语言优越于图像的逻各斯(logs)中心主义思想被彻底打破，早期文学对电影的不屑一顾、对大众文化的蔑视和电影对文学的顶礼膜拜已不复存在。20世纪60年代以来，“美国高校的电影研究发展迅速，电影课程和电影系纷纷在许多高校出现。其中一个核心和有趣的研究话题就是文学经典的电影改编。”(Aycock and Schoenecke 1) 德波拉·卡特梅尔(Deborah Cartmell)在《再定义改编研究》的前言中指出，“今天，电影/文学改编在当前美国大学的本科生和研究生课程中变得越来越重要，不管是作为英文系或者电影研究的课程，还是作为通识教育和媒介教育的课程，电影/文学改编在课程设置中普遍存在。改编的影视作品也往往成为文学教学的辅助资料和手段，如在莎士比亚戏剧的教学中没有一个英文教师不使用改编的莎士比亚电影来阐释莎士比亚，或者要求学生根据语境对文学文本进行改编。”(Cartmell, “Foreword” vii) 劳伦斯·罗(Laurence Raw)指出，在高等教育中，探讨文学到电影转换的课程十分常见，任何学习这门课程的人都是在对改编进行批判性的思考。因为知识领域发生了变化，表现在三种形式上，一是知识结构产生了新的变化和形式，二是知识领域出现了新的话题，三是知识领域出现了新技术和新的实现方式。(Saltin and Raw 76) 在他看来，改编是一个创造性的过程而不是对原著的简单模仿。改编作为一门学科可以促进人们对文化、历史和政治差异的反思。因此他将改编作为一门独立学科来看待，并且认为改编作品既可以用于中学层面的教学，也可用于研究生层面的教学，同时也是一种有效的教授外语的手段，可以成为课程设置的一部分。(Ibid 75) 在希利

斯·米勒 (J. Hillis Miller) 看来:

文学系的课程应该主要是对阅读和写作的训练,当然是阅读伟大的文学作品,但经典的概念需要大大拓宽,而且还应该训练阅读所有的符号:绘画、电影、电视、报纸、历史资料、物质文化资料。当今一个有教养的人,一个有知识的选民,应当是能够阅读、能够阐释一切符号的人,而这可不是轻而易举的事情。(Miller, *On Literature* 392)

上述梳理以及米勒的这段话表明,在媒介不断发展和融合 (synthesis) 的时代,无论是研究还是教学都无法固守传统的印刷文化时代的范式,也无法回避或者忽视以影视为代表的视觉文化对文学的冲击,将文学原著奉若圭臬,而视改编为低等的、二流复制品的偏见应当被抛弃。从小说到影视,改编作为一种文化实践具有重要的文化意义,而改编研究作为一种跨学科研究,无论对文学研究、文学教学还是对电影与文化研究均具有重要意义。

自电影诞生以来,文学的电影改编在电影研究和文学研究两个学术研究领域一直是一个被持续讨论的话题。虽然“改编不是存在于文学与电影之间的唯一关系,但它却是唯一一个理论家、批评家、评论员、文学与电影爱好者和普通电影观众所长久讨论的问题。”(Cartmell and Whelehan, *The Cambridge Companion*^① 15) 随着时代的发展,改编研究在媒介研究、电影研究和文学研究领域中越来越重要。电影改编不仅为详细探讨小说是如何转换成电影形式提供了理想的批评场域,也为梳理两种艺术间的共生关系的历史以及它们各自的发行出版机制之间的多层面和不断变化的联系提供了理想的批评场域。(Palmer 1) 同样,文学特别是小说的电视剧改编研究也能为两种不同的叙事带来新的启示。

对文学的电影改编研究开始最早、成果最为突出的当数法国和美国。20世纪20年代,电影逐渐成为一门重要的艺术,在欧洲国家和美国开始出现专门的电影理论论著和评论,有关文学的电影改编的讨论也逐渐增多,但就美国而言,尽管对改编的讨论和关注跟电影史一样长,但有关改编的系统的理论探讨直到20世纪50年代才出现,标志就是美国学者乔治·布鲁斯东于1957年出版的《从小说到电影》。随着20世纪50年代电影作为一门独立艺术的合法地位在美国的确立,电影成为哲学、美学研究的重要领域,成为新

^① MLA 格式中引用作品名称较长时可缩略。全书同此,不一一标注。

的美学理论和方法的试验地。(Aycock and Schoenecke 1) 20 世纪 60 年代电影在美国正式成为一门学科。除英语文学系之外,美国高校出现了电影系,同时也出现了电影与文学关系的研究领域,而英国的相关科系和研究在 20 世纪 70 年代出现,比美国晚了十多年。此后随着后现代主义思潮的涌现和文化研究的展开,学科之间界限分明的森严壁垒和等级划分被打破,学科之间的交流互动与对话成为可能,跨学科研究开始兴起,电影与文学的跨学科研究也逐步展开。无论是比较文学意义上的文学与电影的跨学科研究,还是从文学到电影的改编研究都有了极大的发展与突破。特别是后结构主义思潮的盛行和文化研究的兴起,使处于文学与电影夹缝之中的改编研究,不再被边缘化。相反,在突破传统的观念和偏见之后,改编研究的道路越走越宽,并在欧美形成了新的研究热点。进入 21 世纪后改编研究已经成为一个重要的学术研究领域,不仅研究成果丰富,而且发展迅速,大有成为一门独立学科的态势。

总体来说,传统的改编研究主要体现在三个方面:一是探讨有关小说的影视改编的原则、改编模式、文学形象的银/屏幕转换等技术层面的问题;二是从符号学的角度,研究文字和影像作为两种不同符号和表意系统的差异;三是从比较文学和叙事学的角度研究小说到影视的转换,涉及叙事结构、修辞、形象学、主题学和艺术之间的比较研究。总体而言,20 世纪 80 年代之前,由于文字高于图像的语言逻各斯中心主义传统根深蒂固,文学高于电影的文学精英主义意识和艺术的等级划分普遍盛行,改编研究主要停留在形式主义的层面上,局限于文学与影视的跨媒介和跨文本研究,因此忠实性往往成为衡量改编作品成功与否的标准,同时十分重视小说到影视转换中的技术层面,这种仅仅关注媒介和文本内部转化的研究路径,忽略了对文本转换中的文化语境与意识形态的关注。20 世纪 80 年代之后,随着解构主义和文化研究的兴起,跨学科研究得到了不断的发展。改编研究在理念和研究范式上产生了新的变化,特别是文化研究为改编研究带来了新的视角和学术增长点,为改编研究注入了新的活力。先是忠实性观念被打破,继而互文性理论被引入改编研究,进入 21 世纪后,在传统的美学与媒介研究之外,性别、身份、电影作者权力、政治、文化意识形态、经济和历史等都被纳入改编研究之中,成为改编研究领域的新话题。同时,改编研究不再仅仅关注改编的终端成果,对改编过程本身的研究也十分重视。

从国内的情形来看,20 世纪 90 年代以来,随着电视剧艺术的强势崛

起，以影视为代表的视觉文化日渐占据文化消费的主导地位，影视的文学改编、经典文学的影视再现，比任何时候都丰富和突出，文本与视觉的互动正在成为文学研究的重要课题。但国内的改编研究主要针对中国小说的影视改编，国外改编理论和相关研究成果的介绍和翻译非常贫乏。而国内的美文学研究主要集中在以纸质媒介为载体的小说文体上，对纸质文本与视觉传媒的互动研究是一个盲点。相关的研究论文数量不多，且多是个案研究，呈零星分散状态，系统的、富有创见的改编研究专著尚未出现。此外，改编研究视角单一，缺乏理性思辨和学理深度，过于注重细节比较，忽略了影响影视生成的社会、文化、经济、政治、意识形态等外部因素。此外，文学精英主义思想仍然存在。往往以小说原著为核心，用小说的批评和审美标准，衡量和评价影视改编作品，忽略了影视自身媒介的独特性和文化价值。

本书主要以美国经典小说为对象，从多重视角考察它们在 20 世纪以来的影视再现和传播情况，以及经典小说影视改编的背后蕴含的文化意味。考虑到小说文本的阅读量和影像文本的“阅读量”、文学发展的阶段性问题、作家作品在文学史上的地位和在大众媒介领域的传播强度以及影响力等因素，本书主要以 19 世纪浪漫主义时期著名作家库柏、麦尔维尔、霍桑及 19 世纪现实主义作家詹姆斯、20 世纪初期著名作家德莱赛的小说及其影视改编为研究对象，力图从小说的影视再现视角来考察美国经典小说在影视领域的阐释和传播。19 世纪还有两位重要作家爱伦·坡和马克·吐温未被纳入研究，前者虽然非常受影视传媒的青睐，其小说的影视改编极为丰富，但许多影视改编只是借用了其小说中的某一点，改编后的作品都跟原著关联不大。后者小说的电影改编并不多，影响也不大。20 世纪 20 年代之后的现代主义小说家与电影的关系非常密切，文学与电影的互动和相互影响很深。现代主义小说叙事技巧的革新与发展深受电影影响，作家作品中的视觉化叙事非常突出。不仅如此，大多数著名作家都同时是电影编辑，都有在好莱坞工作的经历，如菲茨杰拉德、福克纳、海明威等。因此本书未将这部分现代主义作家的小说改编放在一起讨论。

本书力求在深入把握作家作品的基础上，结合美国电影史、电影理论、电影文化及不同历史时期的美国社会、文化、政治、宗教、经济等因素，全面考察原著文本在不同文化语境和时空转换中的再阐释问题，分析改编的具体动机和个人意识形态是如何在改编的过程中发挥作用的。本书对电影史的强调和对文化、政治、宗教、种族、性别等因素的综合考察，是为了将改编

还原到其生成的具体的历史和文化语境之中，阐明改编产生的原因及其在文化上的重要性。因此，本书不纠缠于改编作品与原著之间细枝末节的比较，不进行简单的忠实与否或者文字与影像艺术孰高孰低、非此即彼的价值判断，而是通过对不同历史时期的影视改编的纵向梳理，试图探明美国经典小说的影视改编与阐释所涉及的文化权力的制约和困境，以及经典小说影视改编的文化策略及其背后的意识形态与审美变迁。

改编是一个跨文本、跨媒介乃至跨文化的复杂现象，它不仅涉及文字媒介与影像媒介之间的静态转换，更涉及媒介转换之外的有关文化、政治、经济、宗教、种族、性别、受众等众多因素。因而单一的理论 and 视角无法对改编这一复杂现象做出客观的、科学的分析和判断。具体而言，改编研究处在艺术史、文学和媒介研究、文化研究等学科的交汇之处，不仅关涉文学研究、电影研究、文化研究、美学研究还涉及符号学、语言学、哲学、社会学、历史等学科的研究，是一个跨学科对话的场域。因此，本书将利用电影改编理论的相关成果，运用符号学、叙事学、接受美学、阐释学、互文性理论、女性主义、后殖民主义、多元文化主义理论、布尔迪厄的文化资本、福柯的知识与权力等相关理论资源，试图从理论的、历史的、现实的及实践的维度对研究对象进行多层次、全方位的立体把握。在研究方法上，本书采取宏观和微观研究相结合、内部研究与外部研究相结合、理论阐释与个案分析相结合的方法，来把握美国经典小说的影视阐释与接受。

本书除导论和结束语外共有九章。第一章“改编的政治：文本的跨媒介旅行与西方的改编传统”主要梳理了西方改编传统，改编的定义及改编存在的原因和意义；第二章“美国改编研究的缘起与研究范式的嬗变”主要梳理了美国改编研究观念和研究范式的嬗变并对当前改编研究的趋势进行了分析；第三章“改编：异质媒介的形式转换与意义重构”将改编看作一种符号实践和文化实践，着重从理论上对文本的媒介转换层面和形成过程进行探讨分析；第四章“美国经典小说的影视阐释与文化权力关系”主要探讨了影响美国影视改编的审查制度及外在文化、政治、宗教因素，文学的文化权力对改编的影响；第五章到第九章是个案研究，分别对库柏、霍桑、麦尔维尔、詹姆斯和德莱赛的小说在近一个世纪以来的影视改编及其背后的文化意味进行深入的挖掘与分析。