

经典之后的荧幕奇景

序

1895年12月28日，卢米埃尔兄弟在巴黎卡皮欣大道“格拉咖啡馆”的地下室里用活动电影机放映了第一部电影，并获得巨大成功，至此宣布了电影的诞生。看完首场电影后，巴黎的一位记者预测了活动影像的光明前景：摄影的对象已经不再是静止的物体，它使运动的场景成为永恒。在随后的100多年里，电影实现了飞速的发展，美国好莱坞电影在很长的一段时间内引领着全球电影业的风潮。而在消费社会日益成型的今天，作为第七艺术的电影也已成为一种文化产品。因此，其势必附着了商业与文化的双重价值。此时的好莱坞电影以狂欢的方式实现了对现世的观照、对价值的追寻以及对多元化的礼赞，并成就了其在全球化传播中的价值认同。毋庸置疑，好莱坞电影以后现代式的狂欢博取了商业价值认同，也在全民狂欢的背景下勾勒出了新的文化价值潜力。在当下好莱坞，克里斯托弗·诺兰、戈尔·维宾斯基、达伦·阿罗诺夫斯基是其中标杆性的导演。本书结合当下电影市场的现状及创作实践，运用后现代文化理论及经典电影理论，并与具体作品相结合，从电影主题、形象塑造、镜头语言及作品背后的电影观念和文化现象等方面对这三位导演做出综合性的阐释。

克里斯托弗·诺兰、戈尔·维宾斯基、达伦·阿罗诺夫斯基三位导演在电影文本的创作过程、所创作的电影文本本身以

及观众对其文本的接受方式等方面都具有各自的特点。但由于同样处于好莱坞这个创作环境之中，并且基本处于同一创作时期，三位导演又具有一些相似的特征。首先，三位导演的电影事业基本处于后现代文化的语境之中。后现代文化语境赋予导演们重新审视经典的视域，使他们在更广阔的语境中解构和重组了电影文本的制作。其次，三位导演将好莱坞主流价值观在电影中实现了很好的融合，并达成了艺术价值和商业价值的双赢。即便是立志拍摄独立电影的达伦·阿罗诺夫斯基，他以往常游走于主流之外的边缘地带，但在《摔跤王》之后也开始与主流汇合。三位导演不仅注重对电影艺术价值的挖掘，而且具有敏锐的市场直觉——他们清楚地知道市场需要什么样的电影，并且能把对艺术的挖掘和对市场的直觉体现在电影文本的创作之中。克里斯托弗·诺兰的“蝙蝠侠”三部曲作为超级英雄系列电影，其中两部突破了10亿美元的票房大关；戈尔·维宾斯基的“加勒比海盗”系列更是赢得了全世界数量庞大的粉丝群，其中《加勒比海盗2：亡灵宝藏》全球票房突破了10亿美元；达伦·阿罗诺夫斯基的电影《梦之安魂曲》《摔跤王》《黑天鹅》，也为他赢得了全球赞誉。再则，三位导演在电影叙事中都体现出各自的风格，但在独有的风格之中，又都毫无例外地保持了“讲故事”的传统。对故事情节的自如把控，对电影叙事的熟练掌握都是他们特点和能力的重要体现。克里斯托弗·诺兰的叙事能力是最为观众所津津乐道的，对节奏的掌控，以及对非线性叙述手法的重新利用等都是他的强项。戈尔·维宾斯基在叙事层面具有很强的逻辑性，而这种逻辑性从另一个角度来看则表现为叙事法则的既定性和对道德困境的规避。达伦·阿罗诺夫斯基更善于从人物的精神层面进行心理挖掘，以此来推动剧情叙事的发展。但是无论采用何种手法，三

位导演在叙事上都体现了高超的讲故事能力，并且能够将这种能力运用于导演所发掘的新理念之中，与当下的潮流相结合，创作出优秀的作品。其实，从个人来看，三位导演在电影制作上都体现出非常明确的精品意识，既面对商业市场的盈利需求，也不低估观众的欣赏水平，以真诚的态度进行艺术创作。因此，作为新一代成长期的领军导演，三位通过自己的努力和才华在好莱坞赢得了赞誉。

纵观克里斯托弗·诺兰、戈尔·维宾斯基、达伦·阿罗诺夫斯基三位导演在电影创作中的独特个人风格，克里斯托弗·诺兰的“碎片化”叙事通过对非线性叙事手法的解构和再组成，增加了剧情的复杂性，使剧情环环相扣、层层深入，大大增加了影片剧情的张力；戈尔·维宾斯基则是以“游戏化”为标签，在叙事层面上表现出很强的逻辑预设性，这成为其影片所体现的“游戏感”的存在基础，而在剧情中，也有西部情节与文本的指涉，尤其是在画面、情节、音乐上对莱昂内西部片进行效仿；达伦·阿罗诺夫斯基作为独立导演出身，他承认自己是风格化的先锋但也坚持“没有理由的风格是错误的”。达伦·阿罗诺夫斯基和克里斯托弗·诺兰都善于将精神分析理论运用于影片创作，同时在剧情上都善于运用“悬念”来对故事进行引导，并且他们都有意无意地向悬疑片大师希区柯克致敬。达伦·阿罗诺夫斯基善于运用长镜头实现对人物的精雕细琢，通过人物的表情和肢体语言来外化人物的内心世界，展现人物的个体困顿；而克里斯托弗·诺兰则习惯于运用特写镜头和闪回镜头来表现人物内心的挣扎和欲望。克里斯托弗·诺兰与戈尔·维宾斯基在英雄主题的建构方面是站在两个对立面上的。前者的影片中总会出现英雄主义的命题，同时在个体上直面个人困顿，建构一个平凡而又不平凡的人物形象，这种倾向

在电影《蝙蝠侠》三部曲中有着明显的体现；而戈尔·维宾斯基在主题建构上则是反英雄主义的，对于人物个体的困顿他往往进行自觉的规避处理，这一点在《加勒比海盗》系列电影中有着直接的体现。然而戈尔·维宾斯基在画面中往往借助视觉符号的堆积来全面观照个体的存在，并通过组合段落的调度来达成叙事的目的。在这一点上，达伦·阿罗诺夫斯基则运用长镜头来实现对人物心理的表现，以及通过画面的叙事表达来关注个体。

作为当下好莱坞标杆性的三位电影导演，他们的电影创作基本已经形成了各自独立的风格和相对稳定的特征，这就为本书的研究提供了可靠对象。本书力图在后现代的文化语境中，立足于电影生产、创作时间来研究三位导演。关于克里斯托弗·诺兰，笔者将首先从他的英雄主义建构进行描述，并具体论述其在英雄主义建构中对人物个体的困顿所进行的哲学性思辨；其次对克里斯托弗·诺兰最具特色的碎片化表达进行深度阐释，并对其非线性叙事表现手段进行细致分析；最后从后现代狂欢语境中的观众角度展现其电影表现的接受美学，由此而知克里斯托弗·诺兰在电影创作中实现了艺术价值与商业价值的自觉趋同，是好莱坞最后的“电影作者”。而关于后现代艺术特征明显的戈尔·维宾斯基，笔者首先从其反英雄的人物塑造出发，指出他人物塑造的外化特征和内在矛盾都展现了其反英雄主义的主线；再从叙事层面的逻辑性特征出发，阐释其叙事法则的先验规律，以及在叙事中规避道德困境的主要问题；同时笔者认为，戈尔·维宾斯基在电影剧情中的文本互指也是一个重要特点，通过对莱昂内西部电影的画面、情节、音乐的效仿以示致敬；最后，从电影最基本的镜头语言角度，对戈尔·维宾斯基利用段落镜头的调度来达成视觉奇观进行了细致

的分析。在本书的最后，笔者对达伦·阿罗诺夫斯基进行了分析。首先从精神分析理论的角度，对人物的镜像阶段与自我认证进行深度阐释；其次，站在大众文化传播的角度，对其控制的新形势、压抑性的俗化趋势进行细致的分析；最后，回归安德烈·巴赞的理论，从奇幻的景深镜头对达伦·阿罗诺夫斯基的影片作进一步解析。本书力图通过以上角度，对三位好莱坞知名导演进行系统而全面的阐释，以期为今后的电影研究提供有益的借鉴。

撰写关于好莱坞当下正处于成长期或上升期的电影导演的分析评论，不可避免地要冒一定风险，因为所阐述的某些基本观点可能不久后就时过境迁了：对其中某位导演评价过低，或者是某位导演在大有发展前景的情况下可能突然停滞不前，或者现今看起来不起眼的某些创作手法在今后的发展中可能成为举足轻重的创新等。

在撰写这部描述当下好莱坞三位标杆性电影导演的过程中，基本没有现成的书籍可供借鉴，有的只是零散的、罕见的一些文章对某一点的不完整论述。因此在书后的参考文献中更多的是针对电影理论或是好莱坞这个整体电影创作环境的书籍，借以佐证本书中提到的关于三位导演创作的理论。为此，再三摘引了三位导演在不同场合中力图说明其创作意图、创作想法、创作规划等的言论，并试图从中寻出其在电影拍摄实践中的线索。在关于三位导演电影作品的传播及接受研究中，为了尽量全面地描述其在观众接受中的现状，笔者利用不同的传播媒介搜集了观众、影评人的论述，从事实出发，对观众接受进行客观呈现。由于其观众接受会随着时间、社会环境、历史等因素的变化而不断地向前发展，其中某些观点难免有失偏颇，但依然可以作为今后三位导演观众接受研究某一阶段的重

要素材。

好莱坞电影已经成为许多学者研究的对象，而克里斯托弗·诺兰、戈尔·维宾斯基、达伦·阿罗诺夫斯基三位才华横溢的导演是当下好莱坞电影创作的标杆性人物。近年来，三位导演在电影艺术及商业领域均取得了巨大成功，但学界迄今并未对其作品价值做出学理性及思辨性探讨。写作这本书，正是出于这种考虑。在本书的写作过程中，本人承担了克里斯托弗·诺兰的专题研究任务，周钰桐负责撰写对戈尔·维宾斯基的研究部分，唐晓睿则完成了关于达伦·阿罗诺夫斯基的研究。而在这个过程中，我们常感到外文资料不足，对某些材料的解读存在疑惑，在研究手法的运用上也存在困境。所幸在不断的探索中，我们尽可能地做到了全面地搜集材料，客观地进行观点解读，力图实现从事实出发进行研究。本书中所引用的电影图片全部来自互联网，本书作者承诺图片仅用于学术研究，不作商业用途，如有版权问题请联系：yixiutaer _7 @ 163. com。另外，在著述中，恐仍难免疏误，故敬候读者批评指正。

王诗秒

2014 年 10 月于成都

目 录

第一章 克里斯托弗·诺兰·····	(1)
第一节 人物履历与创作概况·····	(1)
第二节 英雄主题建构中的个人困顿·····	(15)
第三节 碎片化表意的达成·····	(30)
第四节 后现代狂欢中的接受美学·····	(48)
第二章 戈尔·维宾斯基·····	(66)
第一节 人物履历与创作概况·····	(67)
第二节 个性与局限性：反英雄的人物塑造·····	(79)
第三节 游戏化的海盗准则：后现代叙事·····	(91)
第四节 电影的文本指涉与“西部情结”·····	(104)
第三章 达伦·阿罗诺夫斯基·····	(123)
第一节 人物履历与创作概况·····	(123)
第二节 “长镜头”理论背景：巴赞对“蒙太奇”理论 的扬弃·····	(132)
第三节 对巴赞“长镜头”理论的传承·····	(145)
第四节 《黑天鹅》：人物人格的蜕变与意象·····	(149)
第五节 《梦之安魂曲》：电视时代下人的异化·····	(154)
参考文献·····	(169)

第一章 克里斯托弗·诺兰

克里斯托弗·诺兰（Christopher Nolan）是好莱坞当下知名导演，1998年的《追随》算是诺兰最早的电影作品，此后的十五年间他几乎一直以每两年一部的速度拍摄电影，至今共有九部作品（包括2014年上映的《星际穿越》）。如今他可谓是好莱坞的头号宠儿，被誉为当下好莱坞最具王者气质的天才级导演。美国影评人和影迷给他的评价是“新千年的库布里克（Stanley Kubrick）”，“自希区柯克（Alfred Hitchcock）之后最有着装品位的导演”。而诺兰对自己的评价是：“我是一个典型的英国人，像我的前辈希区柯克那样，不仅是一个导演，也是一个拥有奇想能力的人。”

第一节 人物履历与创作概况

一、克里斯托弗·诺兰个人简介

克里斯托弗·诺兰（Christopher Nolan，下文简称“诺兰”）1970年出生于英国伦敦。他的父亲是英国人，从事广告文案工作，母亲是美国人，职业是空中乘务员。小时候的诺兰时常在美国和英国之间往来，所以虽然他口音偏英式，但有时说话会突然转成美式口音。诺兰对于两边的文化和生活习惯

都很熟悉，并且拥有英国和美国双重国籍。

克里斯托弗·诺兰有一个弟弟，即乔纳森·诺兰（Jonathan Nolan），兄弟俩在电影剧本上有许多合作（如《蝙蝠侠：黑暗骑士》《蝙蝠侠：黑暗骑士的崛起》《盗梦空间》等）；以及一个哥哥马修·诺兰（Matthew Nolan），在2009年以一项谋杀罪被捕，之后罪名被撤销；叔叔约翰·诺兰（John Nolan）是一名演员，参演过《追随》和《蝙蝠侠：侠影之谜》。拥有双重国籍的诺兰经常处于不知道自己是谁人的身份迷失中，因此在后来的电影中常常有对身份错乱、迷失、不断进行确认的指涉，这都与诺兰兄弟的成长环境密不可分。克里斯托弗的口音偏向伦敦腔，人和电影也充满了英国范儿，风格上具有典型英国人的冷峻、严谨和缜密；弟弟乔纳森则在芝加哥长大，口音偏向美国腔，为人也更为活泼。诺兰在伦敦和芝加哥度过了他的童年时代。七岁的诺兰，作为一个孩子就开始用父亲的超8小型摄像机试着拍摄自己的玩具兵人，开始进行了早期的短片创作。童年时代的诺兰居住在芝加哥时，还曾和日后成为导演、制片人的罗科·贝利克（Roko Belic，有作品《成吉思汗蓝调》《蝙蝠车》等）一起拍摄过短片。

克里斯托弗·诺兰毕业于黑利伯瑞学院，这是一所位于伦敦赫特福德郡的独立学院；后进入久负盛名的伦敦大学学院（UCL）学习英国文学。诺兰在校期间就开始致力于电影的创作。他同一些志同道合的朋友组织了一个社团——“16毫米”，他们一起拍摄了大量短片。1989年，诺兰的电影短片《塔兰泰拉》在美国公共广播公司创办的独立电影、Video展——Image Union上放映，而另一部短片《盗窃罪》在1996年的剑桥电影节上放映。他的短片中最为知名的一部是拍摄于1997年的《蚁

岭》，片长 3 分钟左右，在这部影片中诺兰就已开始和艾玛·托马斯（Emma Thomas）形成了固定的电影制作搭档，艾玛在后来也成为诺兰的妻子；2003 年该片被收入 DVD《英国名导短片集》（Cinema 16: British Short Films）并发行。

克里斯托弗·诺兰第一部真正意义上的电影是超低成本的《追随》，成本大约是 6000 美元，于 1999 年在伦敦上映。这部粗加工的影片在电影节上取得了轰动性的效果。诺兰以充满魅力的拍摄手法和无与伦比的才华开始了他的电影事业。在这部不到 70 分钟的黑白片中，诺兰以倒叙作为基本的电影叙事方式，并在此基础上将线性的叙事结构彻底打碎，再将这些碎片段落进行新的组合和重构。在这部影片中诺兰初步探索了“碎片化”的叙事手法，他赋予《追随》这部电影以更丰富的内容和更强大的张力。因为影片的参与者均为全职工作者，所以只有每个星期六才可以聚在一起拍摄 15 分钟左右的影片，就这样整整用了 1 年的时间才完成了该影片的拍摄。《追随》中从灯光到道具以至于布景都是参与者们自己制作的，演员的服装也是自备的，正因如此，《追随》成为一部“怀揣着年轻的梦想与野心，酷毙了的黑白电影”。

《追随》在叙事上运用了非线性叙事的手法，初步体现了克里斯托弗·诺兰的碎片化叙事特点，影片风格也十分的美国化，这也是诺兰想要的效果。《追随》为《记忆碎片》的拍摄奠定了基础。在拍摄完《追随》并将其提交到电影节后，诺兰开始了《记忆碎片》的创作。在电影《追随》上映期间，诺兰尝试把剧本的手稿发给观众传阅，事实证明，对于这种结构非线性、叙事碎片化的影片，此种做法取得了很好的效果，观众看到剧本后对影片也有了更深刻的理解。

《记忆碎片》上映后即在美国取得了 2600 万美元的票房成

绩，并在各大电影节上连连获奖，其中包括：独立精神奖的最佳剧本及最佳导演奖，圣丹斯国际电影节的最佳电影剧本奖，广播电影协会的最佳电影剧本奖，当然还有大家十分熟悉的金球奖和奥斯卡奖的最佳电影剧本提名。据说，事前诺兰从销售商那里得到的预测是，这类片子能达到 400 万到 500 万美元的票房就是一个不错的成绩了。

克里斯托弗·诺兰凭借早期电影《记忆碎片》《白夜追凶》等奠定了他新锐导演的地位，也由此形成了独具特色的导演风格，拥有强大原创力的诺兰发誓要拍出自己的电影。诺兰以其敏锐的感知能力、新奇的想象力，使《蝙蝠侠：侠影之谜》成为让观众和业界最惊喜的一部影片。在前一部蝙蝠侠英雄电影遭受滑铁卢后，华纳公司大胆启用了克里斯托弗·诺兰和大卫·S. 高耶（David S. Goyer）这两个跟蝙蝠侠毫不相干的人物来拍摄影片。事实证明了华纳的眼光，这个独居风格、个性十足的导演与蝙蝠侠一拍即合，最终获得全球票房近 4 亿美元。35 位影评人中 86% 的认同率，使这部电影所得的评分超过了横扫全球票房的《星战前传 3》。“这是一部比漫画原作还要好的电影。”在看过电影之后的影评人这样认为。诺兰随后导演了更为成熟的蝙蝠侠系列电影：《蝙蝠侠：黑暗骑士》《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》，这两部影片几乎赢尽了票房和口碑，全球票房均超过了 10 亿美元，并在全球掀起了一股“蝙蝠侠”狂潮。无论是在气氛的营造还是人物的深度刻画上，以及在诺兰最为擅长的碎片化叙事上，都远远超过了之前的“蝙蝠侠”系列电影，让超级英雄系列电影达到了一个新的高度。诺兰的《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》也成为历史上超级英雄系列电影票房最高的一部。

克里斯托弗·诺兰的独立导演作品也在观众和业界享有盛

誉，如 2006 年导演作品《致命魔术》，以其诡异的剧情、出色的非线性叙事表现，创造了一个魔术般奇幻的影片。尽管诺兰在英国伦敦出生、成长和接受高等教育，但他不像许多欧洲导演那样对好莱坞商业电影秉持着不屑的态度，而是自然平和地接受着美国文化和好莱坞电影制作模式。他认为好莱坞的生活和伦敦没什么不同，只是“没有伦敦的雾那么大而已”。诺兰的事业阵地转向好莱坞之后，他在商业电影的拍摄中实现了艺术价值和商业价值的完美结合。他也是一个习惯坐在监视器前手执导筒的“暴君”导演。正如他的伦敦老乡阿尔弗雷德·希区柯克当年走过的路线那样，现今的诺兰也在好莱坞拥有了自己的事业，他自豪地评价自己的导演生涯：“我是一个典型的英国人，像我的前辈希区柯克那样，不仅是一个导演，也是一个拥有奇想能力的人。”^①

克里斯托弗·诺兰在拍摄商业电影《盗梦空间》之前，只有六部电影作品（迄今为止也不过九部），但华纳公司投资了 2 亿美元让他拍摄《盗梦空间》，这足以证明其杰出的“魔力”以及强大的票房号召力。诺兰无可厚非地成了好莱坞一线商业片大导演，这个来自英国的电影才子总是和大牌明星合作，并且以喜欢启用曾经合作过的演员著称。他迄今已在“蝙蝠侠”三部曲、《致命魔术》、《盗梦空间》等影片中与克里斯蒂安·贝尔（Christian Bale）、休·杰克曼（Hugh Jackman）、斯嘉丽·约翰逊（Scarlett Johansson）、希斯·莱杰（Heath Ledger）、莱昂纳多·迪卡普里奥（Leonardo Dicaprio）、希里

^① 参看百度百科：http://baike.baidu.com/link?url=EH63jF2OYN8Yz5iL7GtVZU-CVHw5QZdwRDhfMWefFkQpwTezPR37qFnZrq0dSB2MjgcjLFUWIkWPn_SGflrYOrHliuvmPk-4DLgsBr4Svgx4Z__JeIh86ekDs5hKPLfUpxsxZSzxEX8xCknCXXxmUf__

安·墨菲（Cillian Murphy）、玛丽昂·歌迪亚（Marion Cotillard）、艾伦·佩姬（Ellen Page）等合作过，当然还有诺兰影片中少不了的标志性演员——迈克尔·凯恩（即 Michael Caine，他在“蝙蝠侠”三部曲中扮演老管家、在《致命魔术》中扮演机关师、在《盗梦空间》中扮演柯布的岳父）。

克里斯托弗·诺兰的电影中总是渗透着罪与赎的主题，以及人类一直以来探讨的古老命题。步入不惑之年的诺兰在其电影中总会涉及犯罪题材，如犯罪与复仇、维护正义等，并十分善于在犯罪主题中带领观众一层一层地寻找答案，比如，他令人眼花缭乱的叙事技巧让观众体会到复杂叙事结构所带来的美妙感受，在叙事中不断制造的悬念，也让观众在震撼的画面中怀揣着疑惑投入剧情之中。诺兰习惯于把线性的传统叙事打碎成不同的段落重新进行有规律的组合，让剧情变得复杂而又迷人，使观众往往沉浸其中、无法自拔。

2012年，克里斯托弗·诺兰在著名的好莱坞中国剧院前的星光大道上留下了自己的手印、脚印。安妮·海瑟薇（Anne Hathaway）、克里斯蒂安·贝尔（Christian Bale）、摩根·弗里曼（Morgan Freeman）等参演了“蝙蝠侠”三部曲的群星和主创人员都见证了这一时刻。诺兰成为第261个留名于此的杰出电影人，好莱坞也肯定了这位导演的成就。诺兰在仪式后说道：“这对我来说真的是超乎想象的，我还记得我在这里参加迈克尔·凯恩的留手印仪式时就想过：这对于一个电影人来说真的是一个辉煌的顶点。现在我居然也能接受同样的荣誉，我真的感到受宠若惊但是同时也非常自豪。”^①

^① 参看：《诺兰星光大道留手印“黑暗骑士”众主创到场》，<http://news.mtime.com/2012/07/08/1492188.html>。

二、克里斯托弗·诺兰的团队

克里斯托弗·诺兰在电影制作中拥有一个强大而配合默契的制作团队，这也是诺兰电影作品彰显出独有风格的源泉之一。如诺兰的御用摄影师沃利·菲斯特（Wally Pfister）等。而克里斯托弗·诺兰的妻子艾玛·托马斯和弟弟乔纳森·诺兰在其事业上则起着举足轻重的作用。

艾玛·托马斯从诺兰首部作品《追随》开始担任制片人，在其后担任了《记忆碎片》《白夜追凶》《蝙蝠侠：黑暗骑士》和《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》等影片的制片人。《蝙蝠侠：黑暗骑士》横扫全球票房的那年，艾玛也因此获得美国制片人工会奖最佳制片人提名。电影《追随》可谓是艾玛的事业转折点，她与诺兰一起，在一年的时间里利用周六的时间进行电影拍摄，最终获得国际各大电影节的肯定，也获得了全球发行机会。之后，作为联合制片人之一，艾玛又加入了独立制作的影片《记忆碎片》中。2005年，艾玛担任了影片《蝙蝠侠：侠影之谜》，以及《致命魔术》的制片人，其中《致命魔术》获得了奥斯卡最佳艺术指导奖和最佳摄影奖两项提名。

此外，克里斯托弗·诺兰的弟弟乔纳森·诺兰也是诺兰事业上不可或缺的助力，诺兰多部影片都是两人联手编剧。他俩首次“合作”时，克里斯托弗只有九岁，他以超8摄像机拍摄了一部“科幻片”，三岁的乔纳森充当了演员。与科恩兄弟（Joel Coen 和 Ethan Coen，即“Coen Brothers”）一样，诺兰兄弟从一开始就是很好的电影搭档，作为好莱坞敲门砖的《记忆碎片》，就是两人合作的成果。影片也是基于乔纳森·诺兰的短篇小说《死亡象征》（Memento Mori）改编而成，2000年他也凭借《记忆碎片》（Memento）获得奥斯卡最佳原创剧

本奖提名。《记忆碎片》(Memento) 获得成功后, 乔纳森继续担任克里斯托弗的合作编剧, 两人相继合作完成了《致命魔术》、《蝙蝠侠: 黑暗骑士》、《蝙蝠侠: 黑暗骑士崛起》, 和 2014 年公映的《星际穿越》等电影作品。

复杂的非线性叙事结构, 精妙跌宕的悬疑情节, 史诗般的画面和冷峻的写实风格, 建构成“诺兰兄弟”的符号。对于二人珠联璧合的合作, 克里斯托弗·诺兰说: “现实的内在, 往往比外在的情况困难, 这取决于选择怎样呈现你的过程。幸运的是, 我一直都选择了对的目标和对的人, 所以我们制作的是同部电影。”^①

乔纳森·诺兰也为其他导演撰写剧本, 如他也是《终结者 2018》的编剧之一, 担任电视剧《疑犯追踪》的主创等。在谈到《蝙蝠侠: 黑暗骑士崛起》时, 乔纳森曾说: “这是个让人激动的团队, 和我的兄弟还有大卫·S. 高耶这两个伟大的家伙一起工作是一场头脑风暴。”^②

为此, 国外的专业电影杂志将导演克里斯托弗·诺兰、制片人艾玛·托马斯、摄影指导沃利·菲斯特和编剧乔纳森·诺兰一并称作诺兰电影王国的鼎力支柱。

三、克里斯托弗·诺兰主要作品及简介

(一) 主要作品

1. 导演作品

《蝙蝠侠: 黑暗骑士崛起》(The Dark Knight Rises, 2012)

《盗梦空间》(Inception, 2010)

① 参看: 《诺兰背后的男人和女人 兄弟同心其利断金》, <http://news.cnxianzai.com/2012/07/414223.html>。

② 参看: 《诺兰背后的男人和女人 兄弟同心其利断金》, <http://news.cnxianzai.com/2012/07/414223.html>。

《蝙蝠侠：黑暗骑士》(The Dark Knight, 2008)

《致命魔术》(The Prestige, 2006)

《蝙蝠侠：侠影之谜》(Batman Begins, 2005)

《白夜追凶》(Insomnia, 2002)

《记忆碎片》(Memento, 2000)

《追随》(Following, 1998)

《蚁蛉》(Doodlebug, 1997)

《盗窃罪》(Larceny, 1996)

《塔兰泰拉》(Tarantella, 1989)

2. 编剧作品

《超人：钢铁之躯》(Man of Steel, 2013)

《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》(The Dark Knight Rises, 2012)

《盗梦空间》(Inception, 2010)

《蝙蝠侠：黑暗骑士》(The Dark Knight, 2008)

《致命魔术》(The Prestige, 2006)

《蝙蝠侠：侠影之谜》(Batman Begins, 2005)

《记忆碎片》(Memento, 2000)

《追随》(Following, 1998)

《蚁蛉》(Doodlebug, 1997)

《盗窃罪》(Larceny, 1996)

《塔兰泰拉》(Tarantella, 1989)

3. 制片作品

《超人：钢铁之躯》(Man of Steel, 2013)

《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》(The Dark Knight Rises, 2012)

《盗梦空间》(Inception, 2010)

《蝙蝠侠：黑暗骑士》(The Dark Knight, 2008)

《致命魔术》(The Prestige, 2006)