

传媒艺术学文丛
戏剧与影视

叠影重重

重拍片叙事策略研究

Dieying Chongchong
Chongpaipian Xushi Celüe Yanjiu

张净雨 ◎ 著

中国传媒大学 出版社

张净雨，中国传媒大学戏剧影视艺术学院讲师，电影学博士。加州大学洛杉矶分校（UCLA）电影学院访问学者。

传媒艺术学文丛·戏剧与影视

《戏剧戏曲导表演艺术中的意境创造》

《中国戏剧史学史稿》

《电视叙事学导论》

《国际影视高等教育简史》

《中国电视文艺生态研究（1980-2015）》

>> 《叠影重重——重拍片叙事策略研究》

《电影中的身体语言》

《声音的力量——中国电视剧声音理论与创作研究》

传媒艺术学文丛·美术与设计

《东周楚服结构风格研究》

《民间生肖文化与现代服饰设计》

传媒艺术学文丛·音乐与录音

《中国传统音乐结构的奥秘——浙江民间器乐曲音乐形态研究》

《录音之美——音乐录音作品的音响艺术审美研究》

《长“乐”未央——对音乐的思考与解读》

《音乐产业运行与管理》

传媒艺术学文丛·新媒体与艺术

《动画及实拍剧本创作技法》

《开放的故事——数字游戏的互动叙事特征》

《数据化——由内而外的智能》

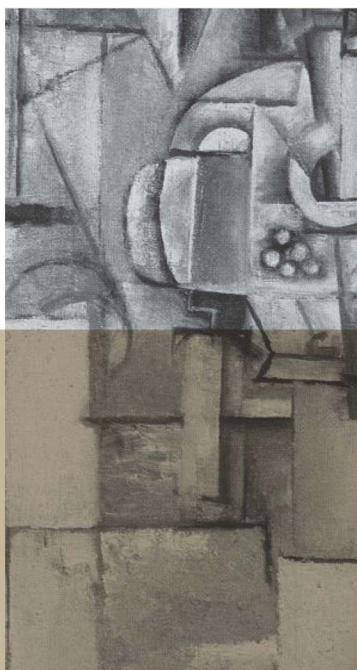

叠影重重

重拍片叙事策略研究

Dieying Chongchong

Chongpaipian Xushi Celüe Yanjiu

◎ 本书运用电影叙事理论，基于电影文本系统和电影创作系统，结合丰富的重拍片创作个案，对重拍片的叙事策略进行了全面系统的研究。

◎ 本书分别从语境、创作者资源、文本特征分析了何种影片适合重拍，并从电影人物、电影视点、电影时空几大核心叙事侧面分析了重拍片的具体改编策略，最终归纳出重拍片的总体创作指导思想，力求为当下中国日益兴盛的重拍片创作及电影改编提供具有实践指导意义的一套创作理论。

责任编辑：黄松毅

封面设计：**拓美設計**
TREASURE
TEL: 81760488

上架建议：影 视

ISBN 978-7-5657-1565-5

定价：68.00 元

传媒艺术学文丛
戏剧与影视

叠影重重

重拍片叙事策略研究

Dieying Chongchong
Chongpaipian Xushi Celue Yanjiu

张净雨 ◎ 著

中国传媒大学 出版社
· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

叠影重重:重拍片叙事策略研究/张净雨著. —北京:中国传媒大学出版社, 2017.3

ISBN 978-7-5657-1565-5

I. ①叠… II. ①张… III. ①电影评论—中国 IV. ①J905.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第316659号

叠影重重:重拍片叙事策略研究

作 者 张净雨

责任编辑 黄松毅

特约编辑 张 静

封扉设计 拓美设计

责任印制 阳金洲

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街1号 邮编:100024

电 话 86-10-65450528 65450532 传真:65779405

网 址 <http://www.cucp.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京艺堂印刷有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 16.75

字 数 203千字

版 次 2017年3月第1版 2017年3月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5657-1565-5/J·1565 定 价 68.00元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

绪 论 / 1

第一章 研究对象——重拍片叙事创作 / 12

第一节 认识重拍片 / 12

第二节 重拍片的叙事创作 / 35

第二章 理论方法——两大叙事系统的提出 / 40

第一节 电影叙事理论梳理与反思 / 40

第二节 重拍片的叙事创作系统 / 48

第三节 重拍片的文本叙事系统 / 60

第四节 两大系统、三位一体——理论基础与本书结构 / 68

第三章 选料——适合重拍的影片 / 71

第一节 从文本角度分析何种影片适合重拍 / 72

第二节 从语境角度分析何种影片适合重拍 / 85

第三节 从作者角度分析何种影片适合重拍 / 99

第四章 重拍片电影人物改编策略 / 103

第一节 重拍片叙事创作中人物改编的重要性 / 103

第二节 电影人物的构成 / 105

第三节 重拍片中的人物改编策略 / 108

第五章 重拍片电影视点改编策略 / 126

第一节 重拍片叙事创作中电影视点的重要性 / 126

第二节 电影视点的构成 / 128

第三节 电影视点设置原则 / 131

第四节 个案分析:《小城之春》的电影视点改编 / 134

第六章 重拍片电影时间改编策略 / 149

第一节 电影时间的定义 / 149

第二节 改变电影时间的策略 / 155

第三节 电影时间的叙事功能 / 163

第七章 重拍片电影空间改编策略 / 171

第一节 重拍片叙事创作中重塑电影空间的重要性 / 171

第二节 电影空间的构成 / 173

第三节 重塑电影空间的“改变度”——模仿与超越 / 180

第四节 重塑电影空间的目的 / 193

第八章 重拍片叙事创作的指导思想 / 203

第一节 重拍片叙事创作指导思想的重要性 / 203

第二节 重拍片叙事创作指导思想的构成 / 206

第三节 重拍片叙事创作指导思想的确立 / 210

结 论 / 219

附 录 / 225

参考文献 / 254

绪论

提及“重拍片”这三个字,反应无外乎如此:“炒冷饭。”“对原创力的扼杀,难道创作者都江郎才尽了吗?”“实在难以例举出一部超越原作的重拍片。”“纯粹的逐利行为。”“确切地说这是个经济问题、法律问题,总之不是个艺术问题,艺术的魅力在于原创……”

重拍片=非原创影片=丧失原创力=商业逐利=非艺术——似乎这样一条致命的思维逻辑纠缠住了“重拍片”这三个字眼,于是误解、轻视、蔑视便随之而来。也正因如此,不登大雅之堂的重拍片极少受到学者青睐,关于重拍片的研究也呈现出七零八落、稀稀拉拉的碎片状态。然而,抛开对重拍片的固有成见,会发现研究重拍片创作不仅具有广泛依据,同时也具有重要的实践与理论价值。

一、为何研究重拍片

(一) 重拍片现象不容忽视

重拍片无论从历史角度、传播广度、当下热度、质量和数量上来看,都是一个不容忽视的现象。

放眼当下中国电影市场,重拍电影呈现逐年增多的趋势,还有了专门针对重拍片创作的邵氏电影重拍计划,《少林寺》《血滴子》应运而生。一些重量级电影人也加入到重拍片创作之中:如第五

代电影领军人张艺谋重拍美国独立电影导演科恩兄弟的《血迷宫》，田壮壮则重拍费穆的《小城之春》。香港电影一贯取经好莱坞，从《黑猫》《奇迹》《欢乐叮当》《人民英雄》到当今的《保持通话》《我知女人心》，都取得了不错的票房成绩。一些电影如《夜半歌声》《倩女幽魂》则被反复重拍，其中的某些版本由此成为影史上的经典。伴随经济全球化，跨国文化交流机会增多，一些中国电影也被外国重拍，如《无间道》《见鬼》《英雄本色》。

回顾古今中外电影史，重拍片的创作从未间断。仅维基百科上收集的美国重拍片片例就有三百部以上^①。其中不乏佳作，无论是商业成绩还是艺术高度都取得良好成绩，重拍片的创作者也是大师云集。马丁·斯科塞斯凭借《无间行者》荣摘奥斯卡奖，他也重拍过经典影片《恐怖角》。著名独立电影导演科恩兄弟拍摄的《大地惊雷》获得了奥斯卡多项提名，此外他们还重拍了英国喜剧电影《师奶杀手》。蒂姆·伯顿虽具有鲜明的作者风格，但他的影片几乎都取自经典故事，其中《查理和巧克力工厂》《人猿星球》都是标准的重拍片。以独立电影导演身份走向好莱坞的导演史蒂文·索德伯格一次次以重拍片的方式向经典电影致敬：他重拍了塔尔科夫斯基的《飞向太空》、经典黑色电影《十字交锋》、经典偷盗片《十一罗汉》，其原创影片《德国好人》也被视为《卡萨布兰卡》的“变形式”重拍。除了当代导演，许多早期电影大师也都参与到重拍片创作中：如弗里茨·朗就曾多次翻拍让·雷诺阿的名作，比利·怀尔德的几大名作《热情似火》《患难之交》《满城风雨》其实都是重拍片。投身重拍片创作的大师名单中还有很多如雷贯耳的名字：史蒂文·斯皮尔伯格、詹姆斯·卡梅隆、赫尔佐格、法斯宾德、昆汀·塔伦提诺、赛尔乔·莱昂内、今

① http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_film_remakes。（维基百科按字母顺序总结的美国重拍片）

村昌平……

(二) 电影媒介特质决定了重拍片创作的广泛性

在各种媒介的叙事艺术中,电影似乎最热衷于反复讲述同一个故事,重拍片的创作跨越时间和国度,贯穿于整个电影发展史。尽管文学作品中也有不少“故事新编”,但远没有重拍片泛滥,其在故事重述的文本特征上也有诸多不同。为什么电影媒介会爱上故事重述?

首先,这是由电影媒介语言的形象直观性决定的。与文学抽象的语言性不同,电影语言是形象的,通过视觉直接显现、通过声音直接传达,确切地说电影语言并不是严格的语言,电影呈现故事,而不是讲述故事。电影媒介视听语言的直观性和形象性,为重拍片创作提供了广阔的视听再现空间。阅读文学作品,我们常说“有一千个读者就有一千个哈姆雷特”,这是由于抽象符号带给了受众丰富的想象空间。而观看电影我们只能见到银幕上同一个哈姆雷特,因而,这个唯一的、具体的形象经过再次演绎和拍摄就会呈现出新的形象,所以电影只要重拍,便有新鲜感产生。

其次,这是由电影叙事文本结构的复杂性决定的。电影作为一门综合艺术,其文本也呈现出复调性的特征,电影的叙事话语较之其他媒介而言也更为复杂。文学叙事作品是通过语言文字讲述故事,是时间艺术,因而叙述问题大体可划归为时间、语体、语式三大范畴。而电影则是由视听语言讲述故事,是时空艺术,视听语言是一个复杂的叙事层级系统,除了剧本更改带来的文学叙述方式的变化,影片拍摄过程中,演员、场景、场面调度、拍摄方式的变化以及后期制作过程中剪辑方案、音乐音响的变更,都会使银幕上最终呈现出全新的视听形象。

最后,这是由电影生产方式的特殊性决定的。无论是视听语言还是叙事文本结构,都属于从文本研究的角度思考问题,而之所以电影文本呈现综合叙事艺术的特征,其实最根本的原因在于电影生产方式的独特性。电影制作是一项产业活动,主创者是一个群体而不是单一的个人,而文本中的每一个叙事元素都和电影制作中的每一名参与人员的行为相关,这就是缘何重新拍摄会带来电影文本内各个叙事元素的改变。电影的制作还受到经济、技术的制约,经济成本的大小会直接影响到电影文本的效果,文学故事新编不涉及版权买卖问题,而重拍片的制作和版权利益最大化有着直接联系。此外,与语言文字媒介不同,视听语言始终伴随技术发展而变化,新技术为电影的叙事创作提供新思路,这也促使了重拍片的制作。

由此可见,电影媒介之所以和“故事重述”结缘,跟电影媒介的本质特征密切相关。所以研究重拍片就会挖掘到电影媒介叙事的特征。

(三) 重拍片文本:讲“好故事”与“讲好”故事

对比新作和旧作的电影文本,常常会发现,明明是相似的故事,不同版本电影的叙事效果却截然不同。为何有的影片叙述得引人入胜,有的则枯燥乏味?即使同样精彩,为何在意义和风格上却呈现出明显的差别?带着这些问题,笔者观看了大量的重拍片,最终发现,究其根本原因,新作与原作的差别是由讲述故事的方法不同造成的。可见成功的叙事作品,好故事与讲好故事,两者同样重要。前者侧重内容研究,属于叙事语法研究的范畴;后者注重形式研究,属于叙事话语研究的领域。重拍片以不同的叙事话语讲述相同的故事内容,对于重拍片的叙事创作研究,恰巧回答了影视叙事学的两大议题——重拍何片,是对影片故事内容层面的研究;

如何重拍,则是对叙述话语的探讨。

如果说重拍片是通过对电影叙事文本的叙事元素进行“变”与“不变”的辩证组合改编,从而达到了意义与风格的更新,那么研究重拍片的叙事文本,就可以发掘电影叙事文本——一个复杂的多层次有机叙事系统中各元素之间的联系以及这些元素与电影表达意义和电影美学风格之间的关系。

(四) 重拍片叙事创作过程对电影创作的启示

从重拍片的创作行为来看,重拍片创作的核心问题是:新作者如何在新语境下完成对旧文本的更新,这涉及新旧作者、语境、文本的对话关系。而作者、语境、文本是构成叙事传播行为模式的三要素。归根结底,叙事行为都可以归结为这样一个问题:谁因为什么目的,在什么语境下,对谁以什么样的方式用什么媒介讲述了一个什么故事。从这个意义上看,广义的电影创作无外乎也是一种宏观上的叙事行为,其核心仍旧是探讨如何通过电影叙事策略,创造出一个具有风格和意义的影视文本的问题。因此,重拍片的创作行为具有典型性和独特性,在重拍片的创作中,创作人员所需处理的核心问题正是电影创作中的核心问题,即如何通过电影叙事策略,创造出一个具有风格和意义的影视文本。电影艺术是一门语言的艺术,是话语的表意实践行为,研究电影创作的核心问题就是处理语言和言语之间的关系,个人表达的独特性和叙事模式的普遍性之间的关系。重拍片以不同的叙事策略讲述相同、相似的故事,通过对重拍片的叙事策略的研究,我们可以探索如何结合文本语境,在叙事模式的基础上表达个人风格和传播文化意义的创作方法论。

二、研究理论与研究方法

鉴于以上四点原因,本书决定基于电影叙事理论,结合创作个案,对重拍片的创作行为进行一个全面系统的研究。本书从电影叙事理论入手,提出了“电影叙事行为系统”与“电影文本系统”两大系统,秉承系统论的原则,以电影叙事理论为理论依据,从何种影片适合重拍以及重拍片的改编策略两大部分深入探讨了重拍片的叙事创作方法。最终,本书希望通过对重拍片创作的研究,一方面总结出一套系统的、具有实践指导意义的重拍片创作策略;另一方面,也力求通过对重拍片创作的研究,能够在理论上探索出电影叙事策略与电影表意、风格之间的关系,叙事模式继承和创新的规律。

三、研究文献综述

(一)国内文献综述

笔者在对重拍片创作进行研究的过程中,参考了大量的相关研究文献与理论专著:国内对于重拍片的研究多以短篇论文的形式散见于一些专业期刊中,还未见到系统的专著书籍,近年来逐渐涌现出一批以重拍片为研究对象的硕士学位论文。

研究的重拍片文章中,有一类集中对重拍片产生的原因、文本特征、传播特色进行局部重点研究,如唐冰南的《影视“翻拍”热的受众心理分析》,或进行全方位的系统概括性论述,如期刊文章有张仲年、赵起的《论好莱坞重拍片》、杜思梦的《电影翻拍、续集热:创意匮乏还是借力打力》;学位论文有林锡淙的《好莱坞制片传统下的重拍片现象研究》,文章运用电影史学和电影理论进行深入解

析,探讨了重拍片的产生原因、美学变化、文化含义的变迁与美国社会的关系以及电影技术的发展对重拍片的影响。其中,美国重拍亚洲电影的研究最受关注。期刊文章有林子青的《从东西方文化差异看好莱坞翻拍亚洲电影》、汪献平与王平的《对亚洲电影的翻拍与好莱坞的全球战略》、沙丹的《好莱坞“改写亚洲”战略》、徐钢的《东亚电影的重拍和好莱坞的全球策略》。学位论文有李俊鹏的《从〈无间道〉到〈无间道风云〉:跨文化传播学语境中的二次编码分析》,文章运用源于斯图亚特·霍尔“编码/解码”理论的二次编码理论对《无间道风云》的改编策略进行研究,通过《无间道风云》与港版《无间道》的对比,具体分析《无间道风云》具有的美国主流意识形态和交流方式、好莱坞类型片特征以及导演的个性化风格;赵楠的《电影翻拍:跨文化传播中文化的解构和重建——以好莱坞对亚洲电影的翻拍为例》从好莱坞对亚洲电影的翻拍的三个经典范例:日本恐怖片、韩国爱情片和中国香港警匪片出发,来论述好莱坞电影是如何将亚洲电影特别是中日韩三国电影中的价值观念和文化形式解构,并进而转化为带有美国文化特点的电影来进行全球性传播的;姚睿的《“从电影到电影”——论中西方电影间的翻拍改编》从重拍片的剧本入手,选择了《谈谈情跳跳舞》美日两个版本的影片为个案,从学理上对翻拍改编影片进行研究和分析,并从电影理论的范畴讨论从电影到电影改编翻拍后——即在跨国界、跨民族、跨语言、跨地域和跨文化后出现在剧作上的差异,以及出现这种差异的原因;金那映的《从〈英雄本色〉到〈无籍者〉:电影翻拍作为一种跨文化文本互文实践》将电影作为跨文化传播学视野内的一个文本,通过韩国《无籍者》与港版《英雄本色》的对比,分析两部电影中情节、主题、人物、拍摄手法的异同点,发现《无籍者》在翻拍的过程中结合香港的电影风格,同时加入了韩国的情感描述和政治背景。

另外一类研究重拍片的文章基本属于个案研究,聚焦某一部影片展开系统论述。期刊文章如沈莹莹的《浅析新版〈夜半歌声〉的艺术创新》、李盛龙的《〈倩女幽魂〉:新旧版本比较谈》、张黎呐的《忠实的背叛——新版〈小城之春〉的文化遗产与嬗变》。学位论文如薛楠的《论导演风格对电影叙事的影响——新旧版影片〈小城之春〉比较研究》,文章通过对新旧版电影《小城之春》的比较研究并结合大卫·波德维尔提出的导演风格与电影叙事关系的理论来加以分析和阐释,说明导演风格对电影叙事的重要影响。刁颖的《民间叙事在影视文本中的变异和传承——以花木兰故事的改编为例》以花木兰故事为例,从叙事的角度展示民间叙事被影视文本改编的动态过程,力图揭示民间叙事在影视文本中演变的规律。

(二) 外国文献综述

本书参考的国外文献为英语文献,多为美国学者撰写。重拍片创作在美国电影史上渊源已久,因而关于重拍片的研究也较国内起步更早,并已有历史研究、文选集锦、学术专著类书籍出版。关于影视对民间叙事的借用和改编在保存丰富和再造民间叙事角色方面发挥的作用,美国是最早从这一角度对重拍片进行反思的。

国外对重拍片的概况历史进行研究的书籍是 Michael B. Druxman 于 1975 年出版的 *Make It Again, Sam*。该书按历史年代梳理并介绍了好莱坞早期的重拍片,资料翔实、图文并茂,然而缺乏对重拍片概念的精准界定,分类标准较为主观,对重拍片的甄选颇为随意,评论介绍也缺乏理论深度,但是书籍为研究者提供了宝贵的早期资料,有助于认识重拍片的历史。

文选类著作是国外研究重拍片的书籍中数量最多的一类。Carolyn A. Durham 编著的 *Double Takes: Culture and Gender in French*

Films and Their American Remakes^① 聚焦美国重拍的法国影片,从文化研究的角度,重点挖掘美国新作与法国原作电影之间的文化与性别差异。书籍中的重拍片个案聚焦于美国重拍的由法国新浪潮巨匠导演的经典影片,如阿伦·雷乃的《我要回家》、戈达尔的《筋疲力尽》以及特吕弗的《男人爱女人》。这些个案研究除了提出重拍中的性别与文化问题,也涉及作者电影的商业化改写策略。A. Horton and S. Y. McDougal 编著的 *Play It Again, Sam: Retakes on Remakes*^② 以美国好莱坞本土重拍片、跨文化的重拍片与跨媒介的重拍片三部分来结构文章。其中在分析《天外魔花》的重拍语境时提到的“重拍片流动的接受语境”、分析《罗宾汉》重拍系列时对不同政治语境的阐释对比、分析斯皮尔伯格重拍《直到永远》时提出的“创作者的俄狄浦斯情节”皆启发了本书对重拍片语境、创作者的理解。Jennifer Forrest, Leonard R. Koos 编著的 *Dead Ringers: The Remake in Theory and Practice*^③ 汇集了从各种角度分析重拍片的论文,文章以个案分析为主,片例多为早期影片,如弗里茨朗对雷诺阿的翻拍、乔治克鲁佐的《乌鸦》与《梦断巫山十三重》的对比分析,还特别收录了对重拍片创作者的采访,如对《青纱红泪》编剧的采访。

这些文选著作提供了大量的影片个案分析,但是缺乏对重拍片系统的研究,唯一一本系统论述重拍片的专著是由 Constantine Verevis 撰写的 *Film Remakes*^④,文论以重拍片的生产、文本与接受三部分为划分标准。生产部分包括对重拍片商业性与重拍片作者风格的研究;文本

① *Double Takes: Culture and Gender in French Films and Their American Remakes*, 可译为《文化与性别:美国重拍的法国电影》。

② *Play It Again, Sam: Retakes on Remakes*, 可译为《重拍片再思考》。

③ *Dead Ringers: The Remake in Theory and Practice*, 可译为《重拍片的理论和实践》。

④ *Film Remakes*, 可译为《电影重拍片》。