

电影与文学改编

改编是什么

电影作品的改编与文学作品的改编

法国电影改编的历史发展

关于改编的社会批评理论

后现代化的面貌：通向片头字幕以外的空间

[法] 莫尼克·卡尔科-马赛尔
让娜-玛丽·克莱尔 | 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

电影丛书·丁亚平主编

电影与文学改编

[法]莫尼克·卡尔科-马赛尔 著
让娜-玛丽·克莱尔

刘芳译

文化艺术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

电影与文学改编 / (法) 卡尔科 - 马塞尔, (法) 克莱尔著;
刘芳译. —北京: 文化艺术出版社, 2005
(电影丛书)
ISBN 7 - 5039 - 2643 - 0

I. 电… II. ①卡…②克…③刘… III. 电影改编
IV. I053.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 142648 号

版权合同登记号 图字: 01 - 2005 - 1221 号

L'adaptation cinématographique et littéraire
KLINCKSIECK

文化艺术出版社拥有本书中文简体字版权
版权代理: 陈 丰

电影与文学改编

著 者 [法] 莫尼克·卡尔科 - 马塞尔
[法] 让娜 - 玛丽·克莱尔

译 者 刘 芳

责任编辑 张勐倩

责任校对 方玉菊

封面设计 彩多设计

版式设计 刘宝华 廖安亚

出版发行 **文化艺术出版社**

地 址 北京市朝阳区惠新北里甲 1 号 100029

网 址 www.whyscbs.com

电子邮件 whysbooks@263.net

电 话 (010) 64813345 64813346 (总编室)

(010) 64813384 64813385 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 北京振兴华印刷有限公司

版 次 2005 年 3 月第 1 版

2005 年 3 月第 1 次印刷

开 本 787 × 1092 毫米 1/16

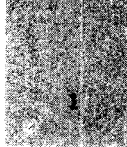
印 张 17.875

字 数 100 千字

书 号 ISBN 7 - 5039 - 2643 - 0/G · 461

定 价 30.00 元

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

引 言

一、改编是什么

改编，就是把一部文学作品搬上银幕或是把一部电影重新编纂成文学作品。这意味着这两者之间存在着“延迟修复”关系和“不同的合作”关系。原著只有在被改编后才能供人阅读，但改编却需要一种特定的适合于某种方式的阐释，这种阐释本身也经常融入到另一时空之中。不难看出，借助于在原著中有但却没有保存下来的一些内容，这完全可以说是一个创作的过程。从那时起，在他们的这种改编的行为中，各种已被世人接受的见解与历史的真实性融合起来了。因此，分析电影改编使我们能够把这些适合于一部作品及其改编过程的不同方式定位下来。然而，从20世纪20年代的电影小说到20世纪末的混杂文学作品纷纷出现的这段时期内，这种改编的适应过程似乎产生了介于“两

者之间”的作品，而在这种题材中这两者之间的障碍消失了。同时，在它身上也出现了一种情况：在缺乏对象的无止境的寻找中，它们互相影响着。而能胜任后现代性与“神秘的传说”的新形式，由于追溯一种不可能的源头所导致的作品的减少或过剩，则意味着措辞的随意与被动。

一部电影是否适宜于改编为文学作品，这个问题带出了其他令人含糊的难题。大多数的分析往往会陷入误区，通常会在判断其改编价值大小的精确程度上犯错误，或者有时甚至是对题材改编本身的背叛。

事实上，每部作品，不论是电影作品还是文学作品，原著或是改编作品，本身都构成了自身特殊的体系。仅仅原著的某些要素就表明了它是可以被改编的。而可以被改编也就意味着它与新的图像媒体之间相互影响；同样，它与文化和社会环境之间也相互影响；文化与社会环境下复制品工业生产的扩张体系，将会决定它们被改编的可能性大小。同时，这些改编也引起了一些最为常见的变化，而这些变化则影响了改编中原始要素间的相互关系。《帕尔马修道院》（*La Chartreuse de Parme*），宣称是作为一部“披肩与剑”的大型影片，从它感觉到整体这个概念后，在一种大众的文化背景下，通过图像技术，它提出了一个有关叙事体系稳定关系的问题。

在电影适合改编的情况下，修改会同时在数量与质量两个范畴内进行。最初的作品通常经历了一个重新组织的工作，同时也表示了一个体系的全新状态的出现，而这个体系则是由小说和它们本身或它们适合于改编的条件组成的。这种演化是被一些关系所控制的，一般是一些与历史背景之间的关系，尤其是与潜在消费者群体之间的关系，以此展望电影产业的前景，把一部电影作品有所收益来作为改编的目标。当小说家们更加习惯于独立创作

而他们的构想又非常差时，经济上的迫切要求就会极大地影响电影的改编方式和技巧性的战略。这也是电影为什么会受到谴责的原因，这些谴责是针对那些为了商业利益而制造出一些投资少、制作快的二流电影的现象，引申开来说，也就是针对电影改编这种现象与电影改编过程本身。

然而，总的说来，电影改编只被视做一种可能从一个典型开始而发生的变化。当那些古典文学作家无耻地从他们的先辈或他们的外国同僚的作品中剽窃时，其他人还能做些什么呢？原始的创造性行为在现代的再升值，使同样结构的虚构体系出现了瓦解的趋势。

尽管直到那时，我们仍对这种体系只包括形式不同的个人想像的不同关系的看法持否定态度。然而，电影适合改编的现象已经变成了文化产业发展的动力之一，在此种范围内，这个体系从此便被纳入了个体想像与集体想像的交互关系中。没什么好奇怪的，如果这个体系拥有了一种最普遍的稳定趋势，形象就像一种共鸣的表现一般产生了影响，这些影响被逐渐夸大，直到这种漫画式的夸张手法使一个最为强大的共同目标重现，同时也带来了一种个体的想像。

但是这种稳定如果在事实上大部分背叛了原著的话——改编已由一个作品转向多部作品，由一个作品所有转为多个作品所共有，那么这种稳定又怎能再以另外的形式再进行呢？同样它也不能因为缺少利益而进行：稳定允许披露出那些改编的典型的大的结构体系，而正是这些典型结构体系组织成了一个社会的想像空间。

另一方面，我们可以把改编的问题看做是翻译问题的一方面，它使我们能更好地理解语言以何种方式传递对事实的分析。为了确定一些翻译用词，两种“世界观”在电影改编的领域里

互相对峙，在这个领域里，形象也像一个多棱镜般发挥着它的作用，有时反映意义的正确性，有时也反映出了意义的非正确性。

既然，班杰明·李·沃尔夫（Benjamin Lee Whorf）的名言是真实的，我们剖析在我们母语预定的运行路线中的本性、要素的非重叠性和从形象中得出的与语言相背离的证明，导致了电影剧本分镜头问题的提出，那么改编的方向，也越来越趋向于语言的准确性与技术工具的固有性。

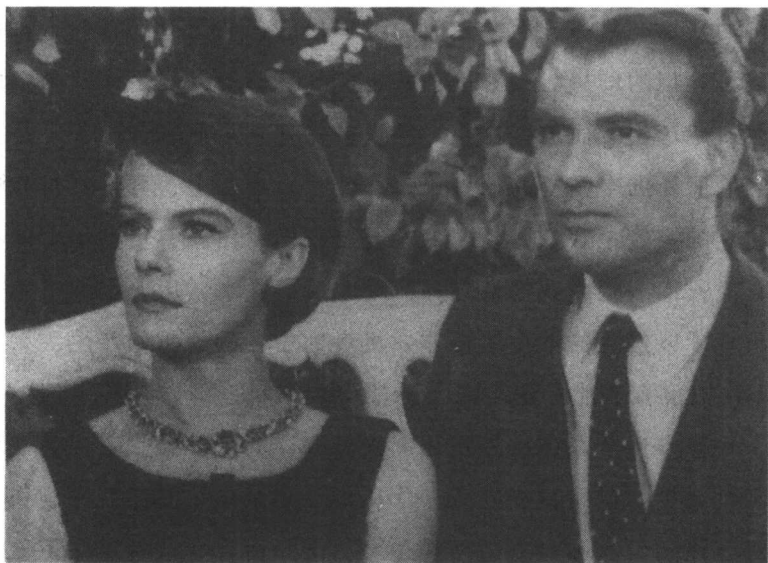
二、电影作品的改编与文学作品的改编

我们会思考这种由小说到电影的改编到推广所引起的联系。如果这种存在于两种表达方式间的新联系不引起一系列的图像与语言之间的相互影响，也会在语言的构造上产生影响。因此，文化需要上的小变动往往在文化产业化和图像数量扩展的联合压力下，成为一种能够影响浪漫想像和语言的工具。这是在电影题材的背景下，由于混杂文学作品的出现而引发的问题。这种混杂文学作品，是罗伯-格里耶的电影小说，或者是类似玛格丽特·杜拉斯（Marguerite Duras）作品的一些没有严格体裁的作品，又或者是最近由作家唐居伊·维埃尔（Tanguy Viel）发表的一些作品。因此，推广这些有浪漫性质的作品，需要通过它们在虚构的想像的背景基础上，以人物形象的演变为原料而构成的构想结构与功能，而这些结构与功能却从电影剧本的形式上借用了一些特征。由灵感而来的电影作品或是由剽窃而来的电影作品，从根本上说，就是作为一种对《圣经》故事里惯例的回避而出现的。

它们所表明的叙事体系加固了它们对传统小说的批判。与传统小说相反，即使是在认为是典范的美国小说之后，它们仍然没有完全分清与叙述者之间的或多或少的关系。这些叙述者试图

《情人》，法、英，1992，根据玛格丽特·杜拉斯同名小说改编，让-雅克·阿诺导演。

《去年在马里昂巴》，法、意，1961，阿兰·罗伯-格里耶编剧，阿兰·雷奈导演。

在任何时候都干涉小说的创作，叙述开创了一种新的小说内部的叙述观点，一种迫切要求保持绝对表面陈述的叙述观点。这往往需要依靠积极的参与阅读，这种阅读修复了一些从前所缺乏的事物，塑造了那些以前所缺乏的形象。因此，从《去年在马里昂巴》(L'Année dernière à Marienbad)到《加速滑动的快感》(Glissements progressif du plaisir)，罗伯-格里耶(Robbe-Grillet)的小说电影的阅读方向正在逐渐向着小说内涵的可观察性发展，同时又通过一种强调前后两者之间距离的来回体系，逐渐从语言特指向着语言符号的含义发展。在这些文学作品中存在一些不合理的地方和令人关注的地方，这种现象可以归因于转移效果：问题不在于产生了对现实的幻想，却在于在类似图像重现的体系上对题材搬移预先的幻想，这也就是说，幻想是现实的第一阶段，现实是一种虚幻的活动，一种使人迷惑的反映。因此，叙述不能只依靠对现实进行一种深入的描写而实现，也可以安排一些本身就很模棱两可的暗示。另一方面，专门的纯理论语言的无处不在的经常性打破了模拟的幻想。没有一种鉴定能与那些保存在平面图像中的主角一起产生，而这些主角之所以被保存在平面图像中，正是由于它们所处的空间里的一些仅有的变化。事实上，真正值得我们去注意的应该是观众，他们的参与使我们明白地感受到语言的有形，使人们跟随在他们解释的活动之后。在文学历史上似乎第一次出现了以信息的接受者而非发出者为中心的幻想的产生。

我们很有可能看到，在与图像技术相联系的叙述观点的颠覆中，一种表达就像是一种祖传下来的可疑的但却又是表现为一种暂时性结果的反映或复制品。作品本身则聚集了复制品的制作者们对于作品本身和对复制品的迷恋。电影适合于改编说明了人们在大量地尝试有规律地利用一些与原文意义相差较远的词编译现代文学作品，而现代人视觉中的新一种迷恋和他们对电影作品的

形象幻想也逐渐模糊不清了。怎样使语言 and 传统工具的合理性服务于这种几乎是完全发源于本能的幻想的尝试呢？这也是在对抗一些最具后现代特征的过程中所产生的窘境。

目录

引言 / 1

一、改编是什么 / 1

二、电影作品的改编与文学作品的改编 / 4

上编 从文学作品到电影 / 1

第一章 法国电影改编的历史发展 / 3

一、法国电影艺术家热衷于把文学作品搬上银幕的原因 / 5

二、对文学作品改编成电影的思考 / 8

三、有声电影为法国电影改编引进了新鲜事物 / 10

四、让·雷诺阿的个人艺术手法与改编文学著作的关系 / 14

五、战后的文学性电影改变了改编的概念 / 22

六、欧洪许和博斯特对“文学性电影”的阐述 / 25

七、欧洪许和博斯特的独创性 / 30

八、《乡村牧师日记》改革了改编观念 / 34

九、法国电影改编史的特殊重要性 / 39

第二章 电影改编作家对图像和语言差别的认识 / 43

- 一、马尔罗对电影感兴趣的原因 / 45
- 二、改编《希望》 / 52
- 三、对华特·班杰明的反对 / 61
- 四、从电影对白编写者到电影编剧的历程 / 67
- 五、拍摄“隐蔽事物”的方法 / 71
- 六、科克托发现了新类型的神话 / 81
- 七、呈现在季奥诺作品中的改编理论 / 83
- 八、在《人世之歌》的叙述中的观念改变 / 88
- 九、在场景中改变对世界的描绘 / 93
- 十、剧本的限制导致对白简化 / 97
- 十一、季奥诺意识到摄像机适合于意义的传送 / 102
- 十二、改编把季奥诺引向一项真正的娱乐工作 / 109

第三章 关于改编的社会批评理论 / 117

- 一、一个“患判断错误症的第三者”概念 / 119
- 二、改编是一种社会的文化的实践 / 123
- 三、对镜头的时间与空间转移的分析 / 128
- 四、由外观镜头带来的感受 / 131
- 五、明确处理言语意义上差距的办法 / 135
- 六、在改编中把字面文化和文学作品区分开来 / 140
- 七、维斯康奇的摄像机解构托马斯·曼的作品 / 145
- 八、文学作品的重建在威尼斯的描述中得以
转化 / 149
- 九、从对第三者的分析中了解电影带来的影响 / 155

十、社会评论突出图像媒介带来的事物 / 167

下编 从电影到文学作品；后现代的面貌 / 173

第一章 从电影到文学作品 / 175

- 一、“电影小说”是什么 / 177
- 二、带有电影视觉效果的小说 / 186
- 三、阿兰·罗伯-格里耶的“小说电影”带来的明显问题 / 194
- 四、影像的参照物颠覆所有拟态幻象的方法 / 200
- 五、小说电影实现精神影像与图像模版之间往复的方式 / 206

第二章 后现代的面貌：通向片头字幕以外的空间 / 213

- 一、阿兰·雷奈与作家们的合作 / 215
- 二、电影与文学前景的突然转变和“二战”的历史关系 / 220
- 三、将电影变成对一部作品的解读 / 226
- 四、玛格丽特·杜拉斯作品中的“混杂性” / 233
- 五、唐居伊·维埃尔对浓缩作品风格的定义 / 243
- 六、反传统电影小说 / 245
- 七、浓缩作品的风格 / 251
- 八、从《大猎犬》寻找图像与神话的关系 / 258
- 九、从《电影》看后现代主义的复兴 / 261
- 十、后现代“电影小说”解读巴洛克式提问的方法 / 264

结论 / 268

一、从构成电影改编的词汇和图像的浏览中得出

的结论 / 268

二、电影的片段剪辑能否与文字表达的片段达到

和谐 / 270

上编

从文学作品
到电影

第一章

法国电影改编
的历史发展