

CLASSIC
MOVIES
REBRANDING

Contemporary
Hollywood
Remake of
Visual Creation

经典电影
品牌重塑
当代好莱坞翻拍片
影像创作研究

李
峤
雪
著

CLASSIC
MOVIES
REBRANDING

Contemporary
Hollywood
Remake of
Visual Creation

经典电影
品牌重塑
当代好莱坞翻拍片
影像创作研究

李
峤
雪
著

中国电影出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经典电影品牌重塑：当代好莱坞翻拍片影像创作研究/李峤雪著. —北京：中国电影出版社，2014. 7

ISBN 978—7—106—03949—3

I. ①经… II. ①李… III. ①电影制作—研究—美国
IV. ①J905.712

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 136613 号

经典电影品牌重塑——当代好莱坞翻拍片影像创作研究
李峤雪 著

出版发行 中国电影出版社（北京北三环东路 22 号）邮编 100029

电话：64296664（总编室） 64216278（发行部）

64296742（读者服务部） Email: cfpvgb@126.com

经 销 新华书店

印 刷 北京京华虎彩印刷有限公司

版 次 2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/787×1000 毫米 1/16

印张/12 字数/195 千字

书 号 ISBN 978—7—106—03949—3/J · 1542

定 价 36.00 元

序

几乎所有的电影人都有过这样的创作经历,当一部电影制作完成后,我们总会发现很多遗憾。我们总是在说如果再给我一次机会,我一定拍的更好。导演会说,故事如果换一种讲述的方法一定会比现在好;摄影师会说,要是将那几场戏的气氛做得浓烈一些就更完美;演员会说,我对角色的理解有偏差,如果再拍一次我一定会将人物刻画好……几乎所有的创作者都为自己的创作后悔过,可遗憾的是世界上没有后悔药,但我们可将前人和自己的创作经验看成是我们创作中避免后悔的一剂良药。

美国的翻拍片大部分是根据优秀的剧本或上座率较高的电影来重新制作的,而且成功率非常高,其原因不言而喻,就是利用优势,总结前人成功与失败的经验让影片更上一层楼。李岍雪女士的专著《经典电影品牌重塑——当代好莱坞翻拍片影像创作研究》系统地总结了美国翻拍片的历史,让读者能清晰地感悟到一部优秀影片的共性与影片问题的解决思路。专著从影片的故事结构、时代特征、电影语言、摄影造型、人物塑造、美术设计、后期制作等方面诠释了电影创作的关键问题,特别在摄影造型手段与技巧方面的系统与全面的论述对电影创作者们必然起到启发作用。

《经典电影品牌重塑——当代好莱坞翻拍片影像创作研究》作为理论专著能以翻拍片为切入点,又紧紧围绕着电影制作的方法展开探索,应当说是一部理论联系实际的专著。我深信本专著定会收到读者的关注。

中国影视摄影师学会会长 穆德远

目 录

序	1
绪 论	1
第一节 选题依据与研究动机	1
第二节 研究内容与研究方法	3
第三节 研究特色与难点突破	6
第四节 文献综述	9
第一章 影像观念的传承与转变	13
第一节 影像形态的确立	14
一、影像形态的继承	15
二、影像形态的延展	19
第二节 影像元素的选择性保留	22
一、造型元素的保留	23
二、明星元素的保留	27
三、核心场景元素的保留	29
第三节 对精彩段落的强调和重新演绎	32
一、经典情节的保留与加工	32
二、对具视觉表现力的段落的强化	38
第四节 翻拍与类型系统的演进	42
一、翻拍片的类型选择	42
二、翻拍片与类型片的视觉惯例构建	44
本章小结	44

第二章 影像表现手段的演进	46
第一节 光线设计——在好莱坞模式中突围	47
一、在形式与内容中寻求统一	47
二、在真实感与美感中寻求平衡	51
三、光效对人物塑造的不断拓展	55
四、对光效叙事的再认识	57
五、技术发展带来用光观念的变化	59
第二节 色彩设计——多种应用的混搭	60
一、从美术中心向摄影中心的倾斜	60
二、整体色调与局部色调的差异性统一	62
三、色彩的创造性应用	68
第三节 电影构图手段与观念的重置	71
一、构图观念的因循与强化	71
二、电影银幕的变化与其他影像载体的介入	73
三、景别对场面调度的制约	74
四、摄影机角度——叙事语境中的非常规视角	77
五、视点设计——认知与参与	80
第四节 运动的摄影机——用运动承载情绪	87
一、运动节奏与心理节奏的共振	88
二、运动中的镜头序列设计	91
三、运动的叙事空间转移	92
四、摄影机运动与镜头角度变化	93
第五节 细节设置——影像创作中的细节处理	94
一、自然元素的极致运用	94
二、影像细节的视觉设计	96
第六节 CG 技术创造影像奇迹	102
一、长镜头的缺失与再造	103
二、银幕特殊形象的创造	107
三、影像真实感的强化	109
本章小结	113
第三章 影像创作与文化的互动	115
第一节 叙事与影像结构的再设计	116

一、叙事主题的改造	116
二、叙事结构的二次梳理	122
三、结尾的戏剧化处理	125
第二节 文化转义下的影像创作	130
一、镜头的文化隐喻	131
二、镜头的跨文化普遍性	148
第三节 影像·美学	149
一、模式复制下的风格建构	149
二、接受美学与电影作品的互动	150
三、观众对当代电影在接受、读解和诠释上的一般模式	153
第四节 影像设计思维的构建	157
一、保留创作的原始冲动	157
二、动态性艺术思维方式的构建	157
三、强调及重组视觉造型手段	158
四、设计与情节高潮统一的视觉爆发点	159
本章小结	160
第四章 结语 无所不至的翻拍片创作	162
第一节 好莱坞翻拍片的创作走向	163
一、在强化的镜头处理中多元发展	163
二、在普世价值中寻求情感突破	164
三、以翻拍开启合作之门	164
第二节 如何进行翻拍片影像创作	165
一、在技术与艺术的互动中成长	165
二、在观众的审美期待中绽放	166
参考书目	169
参考影片	175

绪 论

第一节 选题依据与研究动机

在世界电影史上,翻拍片并没有作为一个独特的类型或近似类型作为电影史上的研究对象,但是翻拍片在世界各国(除美国外,亚欧等地区的翻拍现象也层出不穷)的大量出现使其越来越被学术界所关注。由翻拍引起的商业和文化现象,艺术观念与技术手段的变革及观众审美标准的研究探讨逐渐进入大众视野,成为电影评论界和商业界的热点话题。

谈及翻拍离不开几个方面:商业、艺术、技术、作者、观众、明星等等。电影从来离不开商业,特别是好莱坞的电影工业,从诞生之日起,盈利就是其最重要的源动力之一。翻拍是对旧有经典的再现和一次新的艺术包装,在原有的故事基础和人物原型上增加新的元素和内容来丰富提升艺术作品的表现力,这无疑是一件不费力却吸引注意力的重要手段。而影像的创作不能离开商业这个巨大的诱因,在商业的引导下,影像创作者努力用最先进的手段、最华丽的设计创造并实现观众对于视觉上的幻想要求。没有强大的商业需求和经济支撑,一切美丽的想法都只能停留在纸上,因此翻拍和商业有着扯不断的联系。

艺术观念和技术水平是随着时代的进步而不断更新发展的,因此对旧有影片的再现似乎成为了一种偶然中的必然。经典故事在大众心中留下了美好的印象,人们矛盾地希望在不破坏心目中旧有经典的同时,又有新的版本会出现,并用新技术将经典演绎得更加完美。“在所有视觉欣赏的开始和结

尾,都是眼睛的非概念化。”^①这种非概念化是对电影整体风格的感知,具体至美国好莱坞电影,无论其作为商业的电影还是艺术的电影,视觉风格的表现都占据着中心和主导地位。观众会对某种风格的作品有观看的需求,于是制片厂商们就动起脑筋,用翻拍的形式强化和放大视觉吸引力来争取更多的观众。这不仅节约了翻拍片的宣传成本,还可以让原版影片的DVD再度引起人们的关注,掀起二次销售热潮,从而赢得更多的商业利益。与此同时,创作者本身对艺术作品创作的欲望也促使他们希望把个人的风格和特征融入到新的作品中来增加其更持久更适应现代社会的生命力。

比较世界各国的翻拍片,电影强国——美国、欧洲、日本和正在崛起的电影强国——中国、韩国等,在翻拍方面都有不少的作品案例。但从翻拍片的成绩和效果来看,无论是票房还是奖项,以拍摄商业电影著称的美国好莱坞电影的翻拍都成为诸多电影翻拍中的标杆。各国电影评论界无论如何批判翻拍的原创性缺失,都没有停止翻拍的脚步,对好莱坞翻拍片的成绩也望尘莫及。在电影史上,研究者们将欧洲的文艺电影与美国的商业电影研究延展成两大支脉,并行交叉探讨。而在当代电影发展历程中,我们清楚地看到美国电影在艺术上的巨大成就及欧洲电影在商业上的突破。过度地强调美国好莱坞电影的商业性,势必造成受众对其在艺术成就上的贡献有所忽略。而这种无意识的忽略和根深蒂固的认知方式恰恰证明了美国电影在商业和艺术上的完美结合。

翻拍片的形式丰富,各种类型的片子都可以成为被翻拍的对象。翻看世界电影史,最早的翻拍片可以追溯到1898年,紧随电影诞生的脚步。因此有学者称,世界电影史从某种意义上讲是一部翻拍史。^②之后,从1931年的《犯罪都市》到1940年《小报妙冤家》的成功翻拍,从日本电影大师黑泽明的《七武士》、《用心棒》到美国西部片经典《豪勇七蛟龙》、《荒野大镖客》的跨文化翻拍,纵观美国好莱坞的翻拍片,其时间跨度与空间广度足可以完成一部精彩且深刻的美国电影翻拍史。翻拍片较原片的改变,最直接的呈现形态无疑是影像。作为视听艺术的代表,从无声片开始,影像就是电影存在的充分必要条件,无影像则无所谓电影艺术。在承认声音艺术对电影最终呈现状态的重

① [美]大卫·波德维尔:《电影诗学》,广西师范大学出版社2010年版,第122页。

② 在国外一些对翻拍片的研究论著中对翻拍的定义是较为广泛的,小说改编、舞台剧改编、歌剧改编等都算在翻拍范围之内,甚至剧作中有相同的情节结构,相似的叙事模式等都可以算作是一种翻拍行为。按照这样的理解,世界电影史真的好似一部翻拍史,后面的电影永远是对前面电影剧作方式、技巧手段的重新组合。而电影史正是在这种自我复制中前进的。

要作用的同时,影像在某种程度上整合了电影艺术创作中的所有元素,以一种全新的新鲜状态呈现在观众面前。

在穆德远老师所著《故事片电影摄影创作》一书中写道:“在电影史上用完全相同的剧本拍出风格迥异的电影的实例不胜枚举。好莱坞素有翻拍旧片的传统,但1997年拍摄的《泰坦尼克》和1958年的《冰海沉船》、1933年的《金刚》和2007年的《金刚》,在视觉感受上是不可同日而语的。相同或类似的题材和剧作,翻拍片‘新瓶装旧酒’之后依然叫座的一个重要原因就是视觉新鲜感”。商业电影的类型化,不仅表现在剧作或叙事上,而且也体现在外部形式上。从一定意义上讲,电影类型更多的是外部形式的构成。观众真正迷恋的是商业类型片的视觉魅力和细节魅力。因此,美国商业类型片的发展历程,始终伴随着摄影师对于电影视觉新鲜感和影像魅力的不懈追求,伴随着电影摄影新技术、新技巧的不断推陈出新。^①

时代在变,可翻拍的时尚潮流却始终没有过时。好莱坞翻拍片在影像方面的变革是有目共睹的,如果当时有这样的机器和技术,如果当时对影像没有这样处理,如果选择其他演员……,这些“如果”在当时没有实现,只能交给后面的创作者来不断完善,可见翻拍为电影的艺术价值和商业价值的实现提供了更多的可能性。用什么样的技术手段和艺术创新手法包装大众所熟知的故事,并能再次受到欢迎,赢得高票房的成绩和佳片的口碑,这是电影创作者和研究者所共同关注的核心。特别是好莱坞的翻拍片,不只可以将欧洲和亚洲的文化吸纳、侵吞、融合为己所用,将其重新包装输出到其他国家和地区,甚至还可以再卖回到欧洲和亚洲,使其可以被全世界人所接受和认同,这是其他国家电影所不可比拟的。

综上所述,将翻拍片的影像创作作为研究好莱坞翻拍片的重要切入点,梳理并解读美国类型电影在艺术观念、技术手段、商业运作和文化传播等方面的规律变化及其背后的思路和方法是一个极具挑战性和现实意义的课题。

第二节 研究内容与研究方法

本文谈及的翻拍片的范畴是,对已有电影的重拍。(小说、漫画、动画片改编、同类题材的创作及某些电影中对经典段落的翻拍模仿皆不在本课题讨论范围内。)以下表格是根据WIKI提供的数据计算后列出的一个从上世纪

^① 穆德远:《故事片电影摄影创作》,中国电影出版社2010年版,第86页。

1910 年代至今的翻拍片数量统计。

好莱坞翻拍片数量统计

年代	翻拍片数量统计
1910—1919	2 部
1920—1929	8 部
1930—1939	33 部
1940—1949	14 部
1950—1959	38 部
1960—1969	22 部
1970—1979	25 部
1980—1989	57 部
1990—1999	84 部
2000—至今	177 部

「数据统计来源：WIKI 百科」

从上述表格的统计数字来看,2000 年至今的翻拍片数量是以成倍的速度增长的。也就是说 2000 年以后是 1990 年代进入大片时代后的一个翻拍片大量涌现的黄金阶段,翻拍佳作与失败之作以同样迅猛之势快速繁殖。

第一次世界大战之后,美国一直在开拓海外市场,推行全球战略。一个没有受到战争严重摧残的国家,一个文化多元的地区,恢复元气总是要快于其他国家。和他的工业及武器一样,他们对文化的推广和扩张也一样显示出优于别国的气势和速度,逐渐在世界各地呈现出压倒性的主导地位。但是,文化工业的发展需要有好的经济环境来支撑,美国真正成为世界电影工业的霸主,应该是 90 年代以后的事情。90 年代,以苏联解体为标志,美国结束了与苏联长达近半个世纪的冷战状态,在科技、军事、经济等各个方面都体现出巨大的竞争力和优势,成为毫无争议的无国可与之匹敌的全球霸主,世界超级大国。占据了世界三大阵营中的首位。之于好莱坞而言,尤其是美国科技的发展,给好莱坞电影工业的全球侵略带来了多种可能。20 世纪 80 年代末,电影高科技开始大量进入电影制作领域,使电影制作有了更多的可能性,90 年代,好莱坞大片掀起高潮,追求大投资、大制作、大明星,在制作规模、影响力度和时间跨度都远超五六十年代的黄金期,进入 21 世纪,好莱坞电影更是以无人可挡之势席卷全球票房。

在亚洲,自1993年,中国大陆开始实行“进口十部大片”的政策,允许海外影片以分账的形式打入大陆电影市场,数以亿计的观众被纳入了美国好莱坞电影工业的世界版图。韩国大幅度开放美国片配额;香港电影日走下坡而将“东方好莱坞”原有的亚洲市场影响力让贤给正宗好莱坞;台湾更全面竖起白旗向美国电影投降。好莱坞电影在世界各国的票房排行统计,大都位列前茅。

在20世纪末期,美国本土电影市场收入与海外市场收入的总和之比约为1:1,但在近些年此比例已逐渐向海外倾斜,形成2:3之比。美国电影不再以单纯迎合本土观众为满足,而希望同时拥有更广大的世界市场。因此,亚洲市场成为其开垦的重要处女地,期待更大的商业利益。20世纪末,亚洲经济迅速崛起,提升了亚洲文化在世界上的地位;同时,东方文化对西方人来说充满神秘的魔力,而好莱坞又天生喜欢标新立异。20世纪末21世纪初也是数字化电影兴盛发展流行的时代,相对成熟的数字技术应用到电影这项艺术形式当中,更多精彩的画面借助数字技术得以实现。

在2000年以后的好莱坞翻拍片的作品中,以被翻拍对象出产地为标准将其分为两类,一类是美国好莱坞自己翻拍自己国家以前的电影作品,如《足迹》、《金刚》、《世界大战》、《地球停转之日》、《新猛鬼街》等;另一类是美国好莱坞翻拍其他国家的电影作品,如翻拍日本的《午夜凶铃》、《咒怨》等,翻拍韩国的《触不到的恋人》、《我的野蛮女友》等,翻拍中国香港的《无间道》、《见鬼》等,翻拍法国的《逃之夭夭》(翻拍后中国译名为《致命伴侣》)等。这些作品的原片很多都是类型电影中的经典之作,翻拍后同样获得高票房或奖项认可,固然有许多经典被翻拍后的失败之作,但也成为评论界关注的对象。本文对翻拍片的选择不局限于翻拍成功的影片,翻拍失败的影片也会进行同样的分析和引证,对创作者来讲,成功的手法固然重要,但失败的经验同样是宝贵的财富。

书中对好莱坞翻拍本国影片的分析侧重对电影观念的传承、技术手段的变革和不同时代背景下的影像处理方式。而对好莱坞翻拍外国影片的解析则侧重对跨文化影像传播转义,影像与观众审美需求之间的互动关系及影像创作思维的重塑等方面。无论是翻拍本国影片还是外国影片,其在艺术、技术及观念上必然会有所交叉,只是突出的特点不同,所以各有侧重。但最终要达到的目的是相同的,即进一步挖掘翻拍片影像创作内部隐含的各种制约和影响因素,找到其中的创作规律,为今后的创作者提供某些思路 and 想法,这也是本书论述的核心。

但是,经典的影像是怎样通过翻拍来重塑影像,从而获得观众的喜爱,达到市场与艺术双赢的目的,这样一个严峻的课题摆在了电影创作者的面前。

对于谙熟好莱坞营销之道的美国各大电影制片厂,营销的方式方法总是在不断翻新。加大投资,提高拍摄的技术水准,邀请具有影响力的大明星等等,花样翻新,使劲招数。而对于翻拍片来讲,创作本身的翻新才是首要解决的关键问题。

研究当代好莱坞翻拍片,主要采用问题推导、对比分析和个案研究法来对此课题进行研究。这些问题涉及:

1. 从创作本体来看,翻拍片与原版电影在哪些方面存在差异? 上世纪的传统文化影响是如何可能解释这样一些差异的? 同一时期的社会条件,对电影风格的发展具有什么样的冲击? 这种冲击对翻拍后的电影有什么影响? 不同的文化差异和作者造成了怎样迥异的电影叙事方式和电影影像风格?

2. 翻拍后的电影增加或删减了哪些元素,夸大或弱化了哪些元素,调整了哪些内容或形式,其中有何规律可循? 经过这些修改和调整后的影片效果如何?

3. 为什么好莱坞电影不仅在本国受到欢迎,还可以面向全世界的观众,这其中的缘由是什么,我们在翻拍一部作品时该如何去做? 在艺术创作上,哪些元素应该保留,哪些会不变,哪些会消失? 都是由什么因素影响和决定的?

4. 对于美国好莱坞翻拍片的研究对于我们今后的电影创作和电影教育有哪些启示?

对上述问题的追寻是课题研究的主要线索,也构成最终研究的基本框架。影像创作在一部影片中发挥的作用是受多元因素制约的,我们不可否认一个观点,“有不同的导演,就会有不同的影像风格。”导演自身的审美需求,对剧作的理解,和所接受的文化差异,都会造成一部影片与另一部影片的迥异风格,即使是使用同一个剧本,面对同一个桥段也会拍出视觉差异巨大的影像作品。这就决定了本课题在追寻上述问题的困难与障碍,因而具体问题研究,还应着眼于具体影片的细节分析,以个案研究和比较分析法,沿着“影片(现象和问题)——比较与解读——影片(求证和引申)”这一路径,追寻 21 世纪初,当代好莱坞电影的翻拍足迹及其在世界电影发展进程中发挥的作用和意义。

第三节 研究特色与难点突破

首先,书中选取当代好莱坞翻拍片作为研究对象,比较好莱坞翻拍片与原片在影像创作方面呈现出来的差异,梳理好莱坞电影的经典影像建构的

历程。

其次,类型电影的视觉风格构成是由具体的影像表现手段来实现的,追溯其连贯性与变迁的历史式样是研究类型片的基本价值标准。书中探究翻拍片的造型观念和手段创新,及创作者对于相关视觉元素的运用和挖掘;关注翻拍片与原片之间差异的同时,也关注二者之间的联系,互相的学习和借鉴,从而在电影创作时,可以全面考虑翻拍一部影片应该具备的条件。

第三,不局限于创作本身的手段及技巧创新变化,从好莱坞商业电影运作、受众审美需求与艺术创作之间的关系出发,探讨好莱坞电影在电影影像艺术创作上的贡献和新思维。

第四,课题研究涉及大量电影视觉元素的运用及摄影技术技巧的发展变化,但好莱坞电影能在世界范围内传播,并被世界观众都接受和认可绝非拥有某种神丹妙药,而是其对自身文化和世界文化的研究发掘,融合成为自己独有的好莱坞式的电影叙事方式和视觉表达方式,从而获得世界的关注,赢得全球的市场。对于今天而言,创作者在影片拍摄中使用的技巧和技法对现阶段电影发展有着极大的参考价值,但更有意义的是他们在运用这些技法时背后的动机、思路、精准的技术控制等所有值得其他创作者借鉴与思考的成功因素,其中对电影影像创作的阐释:

1. 电影影像翻拍历程是一部经典影像建构史,从翻拍的影片手法和时代背景特点上看,当代电影必然较之以前有跨越式的进步,但新旧好莱坞时期的技巧手法和技术手段为当代好莱坞电影创作提供了参照标准和思路,使影像创作呈现波浪式前进,螺旋式上升的态势。

2. 不同时代的翻拍片必然与这个时代的背景文化相联系,因此,采用的技术手段和艺术方法必然有所差异,孰优孰劣不能一概以票房或奖项论之。

3. 相同文化背景和时代背景成长起来的导演必然对同一段落或事件的理解有相似之处,使用的手段也可能有趋同之嫌,这不属于书中探讨的翻拍概念。

第五,目前国内没有关于翻拍片的专门论著,也没有从翻拍的视点来论述影像创作的相关书籍,本课题搜集了较为详尽的好莱坞翻拍片资料,为今后的电影研究者提供一些有益的参照。

第六,通过翻拍的前后对比,提炼要点,帮助创作者关注及把握创作中的关键问题。

第七,对完善当今电影教育体系有一定的帮助,研究翻拍片是最直接理解电影影像风格发展脉络和比较影片时代差异的参照系。解析以上内容是一个求证、探索、发现、总结的过程。可以根据具体的两个文本进行学习和分

析,从而深入理解电影艺术创作的手段和标准。

本课题研究面临的主要难点有:

一、影像创作是无法独立于剧作及导演手法等创作因素之外的,影像创作本身包含着剧本创作、导演手法和剪辑理念,它们之间有着不可分割的联系;剧本内容的调整,首先以影像的形式展现出来,导演风格也会影响到影像呈现和故事叙述方式,剪辑的处理会对故事和影像进行最终的二次创作处理,最后才是评论家和观众们看到的作品。因此各个因素都会对最终的影像效果产生影响,剖析这些因素及其之间的关系,从而总结出创作的规律技法,实非易事。

二、美国学者阿瑟·迪·瓦里(Arthur De Vany)和 W. 大卫·沃里斯(W. David Walls)曾说:“一个残酷的事实便是:无人知道一部影片为什么获得成功,或者它什么时候会发生。”艺术水准与票房是不能完全画等号的,我们无法用所谓的创作准则和条条框框来限定什么样的作品是优秀的作品,什么样的作品是劣质的作品。任何一种反常规的形式和手段都可能成为某位导演或某部作品的风格而流传于世,被刻上经典的烙印。因此这也成为创作研究者的一个巨大障碍和难关。所以我们必须找到一个可以作为标准的衡量对象,并以此作为调整的参照物,这个衡量对象和参照物就是观众。观众的审美直接影响一个影片创作的走向和趋势,甚至结局。观众接受什么样的作品形式和内容,创作者就会为他们提供什么样的故事和视觉感受。观众的喜好和需求就像一只无形的手操控和影响着电影创作者们的笔和镜头。所以,本书在寻求翻拍创作规律时以美学为理论基础,以受众审美取向和观看需求为评价标准,希望从一个全新的视角去解析电影影像创作的形成过程和规律。

三、本书是关于当代好莱坞翻拍片影像创作的研究,涉及的领域包括技术手段及艺术观念演进、文化观念对比等。虽然主要研究影片的年代界定在2000年以后的当代,但是由于要在翻拍片与原片的对比过程中找到关于影像创作的某种规律性的变化原则和标准,因此研究本课题要对美国、欧洲、亚洲的历史文化和电影史都要有较为深入的认知和了解,对摄影技术手段和技巧方式有全面的掌握,面对这样具有全面性和深入度的要求,研究难度之大可想而知,希望能在研究过程中尽可能地多方取经,融会贯通,完善课题研究。

四、研究好莱坞电影,势必无法脱离商业、类型等概念,而本书的研究并没有局限在某一个类型片或者某一个类型导演,毕竟,集中研究某个类型或某个导演的艺术创作上的一贯性要比繁复地研究所有类型和导演要容易得多。因此本课题在研究中要面临众多类型和导演,并从中发现某些创作规

律,复杂程度不可小觑。

第四节 文献综述

在准备过程中,我搜集、整理、阅读了一定数量的国内外相关学术文献资料,种类比较庞杂,数量也比较多,其中的重点主要有以下几大类别。

一、影片资料

本课题涉及的影片数量较多,涵盖了美国好莱坞电影史发展的所有阶段。以翻拍后的影片为主要研究对象,通过 wiki 百科、IMDB、豆瓣、时光网等国内外知名权威电影网站搜集整理翻拍片名录,并以翻拍片为参照系,按照时间顺序排列,从 2000 年后创作的翻拍片中筛选票房前列及获奖影片作为课题主要研究对象。

二、电影理论、电影史及电影研究

目前在翻拍片的研究领域,国外的著作更加全面和丰富,国内没有关于翻拍片的专著。只有一些研究好莱坞翻拍亚洲电影的学术论文。而国外研究翻拍片的著作中没有专门对影像创作的探讨,更多的是对翻拍现象本身的研究。因此,英文原著是我最重要的参考文本之一。目前我找到的关于翻拍的英文原著有 10 本,其中最重要的两本,一本是 Constantine Verevis, *Film remakes*, Edinburgh University Press, 1988, 另一本是 Horton, Andrew, and Stuart Y. McDougal. *Play It Again, Sam: Retakes on Remakes*, Berkeley: University of California Press, 1998.

第一本书《*Film remakes*》从商业特征、文本特征和受众特征三个方面来阐述翻拍片,此书对翻拍的范畴界定和本文论述的范畴有所区别,它所指的翻拍包括对所有段落内容的局部模仿,包括对小说、戏剧、电视剧等其他艺术形式的再现。其最终得到的结论是任何事物都是可以被翻拍的,把翻拍的局部段落组合起来就成为了你自己的作品,所以所有的电影都可以说是翻拍的。我从此著作中学习其对翻拍片研究的几个方面,哪些方面是决定翻拍的重要元素,并应当如何去看待翻拍这一现象。

另一本书《*Play It Again, Sam: Retakes on Remakes*》是从美国好莱坞电影与翻拍片的关系切入,以经典个案研究的方式研究了好莱坞翻拍片,跨文化翻拍片及翻拍在媒介转换中的意义。此著作中的翻拍范畴同样大于本文的翻拍范畴,但是其对经典翻拍片的案例分析和对影像含义的分析对本文

有一定的借鉴意义。

在研究方法的借鉴上有两本专著非常有价值。都是美国电影理论家大卫·波德维尔所著,一本是《电影诗学》,另一本是《香港电影的秘密》。在《电影诗学》中,大卫·波德维尔用对电影本体研究的方式将电影当作艺术作品,来分析其形式与风格。并努力解释电影是如何运作并起作用,为什么在特定的环境中会成为这样一种形态。他对电影视觉风格的分析方式非常值得借鉴,从机位、角度、镜头、视点、剪辑、布光等各个细节分析一部影片的视觉风格。用这样的方式可以发现平时在创作和观影时不为关注的细节,从而找到某些规律性的处理方式。

在《香港电影的秘密》一书中,大卫·波德维尔对香港电影与美国好莱坞电影的比较方式也是值得借鉴的。特别是第六章中“公式、形式、常规”的论述,从香港电影的类型常规、明星制和视觉风格三个方面来探讨香港电影,对于本文有很大的启示意义。与此同时,大卫·波德维尔的《好莱坞的叙事方法》《电影艺术:形式与风格》等也为我的研究提供了思路。

三、电影摄影理论与创作、技术与艺术史

电影摄影创作实践方面的学术论著是阅读的重点内容。在这个领域中有一本专著非常有价值。第一本是穆德远教授所著的《故事片电影摄影创作》。这本著作是目前最具权威性的电影摄影创作与制作方面的专著之一。该著作从摄影艺术技术,到摄影创作本体都进行了非常全面而深入的论述。并延伸到电影摄影师在创作时需要面临的各种现实问题,给予指导和解决,既有宏观的关照,又有细节的描述,是全面深入理解电影摄影艺术的最重要的著作,特别是书中以美国电影摄影为线索的电影摄影发展历程研究,对本课题的立项及研究思路均有很大启发。

屠明非老师的《电影技术艺术互动史》是一本关于电影视觉影像的技术艺术史,着重对两者的互动进行了详尽的梳理,并假设和求证出了其中的核心规律。^①该书为本课题提供了较为扎实而详细的技术与艺术史的资料信息,为论文中技术与艺术发展与翻拍片之间的关系部分提供了很大的帮助。

还有一本电影摄影方面的著作,是美国摄影师布莱恩·布朗所著的《电影摄影技巧》(Cinematography Theory And Practice)。这本书分别从景别、视觉语言、镜头语言、摄影机特性、电影影像的连续性、曝光、色彩理论、照明

① 屠明非:《电影技术艺术互动史》,中国电影出版社2009年版,序言。