

从文学到电影的改编空间

以《西游记》改编为例

文/王莹丽 魏李梅

一部黑白有声立体动画电影《铁扇公主》、1964年的动画电影《大闹天宫》、1986年的电视剧版《西游记》,以及1995年由周星驰主演的电影《大话西游》。不同历史年代导演们对《西游记》的影视改编总是持有极高的热情,《大话西游》的出现更是开启了改编《西游记》的新篇章,尤其是2010年代,由《西游记》改编而成的电影几乎以每年一部的速度问世。如2013年由周星驰、郭子健导演的《西游·降魔篇》,2014年由郑保瑞导演的《西游记之大闹天宫》,2015年由田晓鹏执导的《西游记之大圣归来》,2016年由郑保瑞导演的《西游记之孙悟空三打白骨精》,2017年徐克执导的《西游·伏妖篇》上映,2018年郑保瑞执导的《西游记之女儿国》面世,2020年罗乐执导的《真假美猴王之大圣无双》上映,同时近几年还出现了不少网络电影,如2022年口碑不佳的《大梦西游之五行山》等。

三

“电影-书元空间”理论将电影改编视为一种特殊的“电影-书元空间”,这种“元空间”包含了许多交流对话结构,其第一个层面便是艺术类型。不同艺术类型之间有着决定艺术文本属性的最最常见的边界,众多电影导演通过解码再编码,把《西游记》的故事内容转换为视听语言,对经典文学类型(小说)进行电影符号学再现。不同的艺术门类其传播媒介不同,文学作品主要诉诸于文字,读者通过阅读来完成传播行为,相较于视听艺术而言,文字传情达意更为抽象,它需要读者更积极的思维活动和想象力的介入;电影或电视剧属于视听艺术,其传播介质则是画面、声音等视听语言,观众通过视觉和听觉接收电影/电视剧传递的信息,相较于文字阅读,电影传达信息则更直观,手段更多样,受众面更广、门槛更低,即使不识字的观众也可以愉快地欣赏电影,而电影语言运用技巧的差异也成为一部改编电影独特性的一部分。

导演/编剧对文学作品和电影的诠释可以看作是改编“元空间”的第二个层次。对文学改编电影的认识历来存在着不同的声音,是“忠于”原著,还是突出导演对原作品独一无二的理解和演绎?对此虽然人们至今仍有不同的答案,但趋势还是非常明显,新时期伊始八十年代中期的电影改编导演们大多遵循“忠于”原著,其后大多数导演则开始青睐于创造性改编。纵观新时期以来《西游记》的众多电影改编版,我们可以看到1995年周星驰主演的《大话西游》对后来改编者的巨大影响,随着后现代文化思潮在国内的传播,人们接受并开始赞赏这部风格独特的电影,《大话西游》因其鲜明的后现代主义风格成为《西游记》改编史上一部具有里程碑意义的电影作品。同时它也启发了众多导演对《西游记》进行更加多样化的解读,如《西游记之大圣归来》中孙悟空变成了一只普通的猴子,在江流儿的感召下才重新变成无所不能的美猴王;《西游记之女儿国》中唐僧对女儿国国王产生了绵绵情意;而《西游·伏妖篇》更是设想了取经路上师徒四人之间的互相猜忌,唐僧也不再是至善的化身。不同导演对《西游记》相互各异的诠释共同组成了多姿多彩的《西游记》改编景观。《西游记》的电视剧改编亦如此,不同导演有不同的解读。1986年杨洁导演的《西游记》电视剧改编版以“忠于原著,慎于翻新”为基本原则,虽有情节上的增删、人物语言的挪用等,但电视剧在人物性格特质、故事内涵等方面最大限度地与原著保持一致。1996年香港TVB版电视剧《西游记》系列则本着娱乐大众的精神,对西游记做了大幅度的“魔改”。

文学改编电影交流空间的另一个组成部分是导演心中对潜在观众以及他们的兴趣、意愿的构想。对潜在观众的考虑是所有电影导演在执导一部电影时的一个不可或缺或重要的方面,导演在改编一部电影时会格外重视其潜在的观众群体。《西游记》原著中唐僧面对美色诱惑意志坚定,悟空则根本不懂男女之情,只有猪八戒每每因贪恋女色而被训斥。而在近些年的《西游记》电影改编中,爱情总是导演们乐此不疲的母题之一,这与导演们预设的电影观众主体是年轻观众不无关系。而《西游·伏妖篇》等内容极具颠覆性的改编之作无疑也与导演对年轻观众喜欢新鲜、另类解读经典的心理的准确把握有关。

四

经典文学改编电影的交流空间如此广阔,随着科技的发展,文学改编电影的交流空间将会无限延展,目前已经出现观众在观看电影时通过按钮直接参与、选择故事情节发展的电影,而观众参与改编电影将会激发观众的观影热情,提升更多改编的可能性。

(本文是国家社科基金项目“新时期以来文学的电影化传播研究”
17BZW164>阶段性成果)

中国电影艺术研究中心
电影文化研究部专版

三八节,我们需要什么样的女性电影?

文/周夏

“叔圈顶流”,这给靠颜值享受流量红利的“小花小笋们”不少压力,新生代演员还得继续磨练演技啊。相较前几年的中年女演员危机明显改善了,想一想,《爱情神话》中的姐姐们无论是单亲妈妈还是离异女士,都依然光彩照人,魅力十足;三位女主演马伊琍、吴越、倪虹洁也都是四五十岁的女性。这对于电影演员圈的生态环境无疑是件积极正向的好事情。

回到电影本身。说实话,《荒原》贴上国内第一部女性冒险标签,围绕任素汐的表演做营销,对于观众还是很有吸引力的,探险求生是国内少有的类型,对户外探险片的印象还停留在2017年的《七十七天》。但没想到进入影院观看还是“踩了雷”,单调薄弱的剧情让任素汐一个人的表演并没有太多新鲜的看点,无人区的探险过程平淡无聊,女主人设任性霸道,并不讨喜,而且把主演换成男性,也依然成立,特别的一点可能是女性求生时用到了女性独特的生活道具。与同类型电影相比,还有不小的差距,同是小成本的女性冒险片《坠落》要精巧刺激得多,更别提经典的残酷求生片《荒野猎人》了。

《回廊亭》的观影体验要好得多,起码是一部大电影的制作品质。“悬疑”感不会太强,东野奎吾的原著粉和网剧观众早已知晓了答案,就算没有看过原著和网剧,双女主的海报已经泄露了秘密,刘敏涛笑里藏刀按住任素汐,她饰演的林经理绝不会是一个简单的角色,所以谜底很好猜,剧情反转时也不会太惊讶。豪门争遗产,看点在于高家人面对巨额遗产时贪婪或懦弱的狼狼相。“周律师”挽起的剧本杀游戏,在质问谁是凶手的过程中,每个人的心理动机都被挖掘得很充分,人性经不起推敲,只有被人设局的叶彤把逢场作戏当了真,而这个“唯一的真”成为打动人的核心点,于是结尾自然而然带出全片的励志金句“倘若无光,我便是光”。周扬因爱复仇,林珍惠因恨复仇,双女主最后的对决也是一大亮点。但是影片也有一个明显的Bug,就是林珍惠为什么要烧死高先生的亲生儿子,这样做她还能如计划中一样得到巨额遗产吗?如果仅仅是为掩盖事实真相,未免代价有点太大了。

一部女性冒险,一部双女主复仇,女性在自然探险片和犯罪悬疑片中成为第一主角,显然拓宽了女性主导的类型片范畴,值得鼓励。但另一方面,两部影片虽然打上了“女性”标签,却跟女性本身的社会现实处境并无关联,这两部都是男导演拍摄的女主角电影,并非女性电影。三八节依然是小档期,但“女性电影”的空缺还是让人有点遗憾。

反而是1月和2月上映的两部印度电影《女生规则》和《印式英语》直击现实生活中的女性痛点,引发了强

烈共鸣。虽然这两部都是老片子,一个2016年,一个2012年,但丝毫没觉得过时。对于社会现实问题的反映和批判,印度电影一直表现比较突出,由于印度社会中男尊女卑的传统文化根深蒂固,女性地位极其低下,溺死女婴、强奸案频频发生,反而催生了一大批具有强烈性别政治议题的女权片,如《月亮河》、《没有女人的国家》、《炙热》、《愤怒的印度女神》、《厕所英雄》、《印度合伙人》、《一个母亲的复仇》等等。2012年的德里黑公交轮奸案导致一位医学院女学生的死亡,更是引发了印度女性集体游行抗议,这个震惊世人的案件被西方女导演拍摄成了纪录片《印度的女儿》。很荣幸,2015年在中华女子学院的放映交流会上,我看到了这部在印度被封杀的纪录片,听到导演谈到自己年轻时类似的遭遇很吃惊,观众却议论纷纷,有些男性观众直接表达了对导演的质疑,感慨女性电影还有很长的路要走。《女生规则》和《一个母亲的复仇》都是受此案触动拍摄而成,《女生规则》中三位独立的现代职业女性因为拒绝男性的骚扰反而被诬告为妓女,一场弱势群体对抗强权的大戏就此拉开帷幕,主持公道的律师言辞凿凿,驳倒受害者有罪论,为女性的合法权益辩护,抛出掷地有声的金句:“不”就是“不”,这不是一个词,而是一个完整的句子。”就像《毒舌律师》中黄子华饰演的律师喊出的那句经典台词一样具有震撼人心的力量:“以前法律面前人人平等,现在都改口说法律面前三六九等……”公义,还在法庭这里!”这些法庭戏直击生活痛点,以弱胜强的逆袭带来燃点,背后映射着每个人对公平公正的强烈渴望。《女生规则》重新定义了规则,那就是给男性设立的规则,我们应该拯救的是男孩,这样我们的女孩就安全了。与聚焦都市职业女性的社会安全问题不同,《印式英语》把家庭主妇处处被贬低的处境和委屈淋漓尽致地展现出来,因为不会说英语,莎希被老公漠视,被女儿嘲笑,筹备婚礼带来了契机,她在纽约偷偷学起了英语,在婚礼上让老公和女儿刮目相看,英语班的同学也送来了祝福,流动的国际友情温暖洋溢,这个独立自强的女性励志故事简单普通,女主人公也是非常传统的家庭女性,却反映了大多数家庭主妇的真实心理需求,那就是:“我要的不是爱,而是尊重!”

女权主义运动走过了200年,在性别权益上,女性虽然取得了极大的进步,但是放眼世界,关于女性的法律在近些年反而出现了倒退保守的现象,伊朗女性现在仍处在水深火热的境地,女性权益还有很多的故事要讲。印度女权片带给了我们很多启示,那就是直面社会现实的不公,大胆发声,由此建构一个可以预见的男女真正平等的社会。

《龙与地下城:侠盗荣耀》中国独家海报首发

本报讯 由美国派拉蒙影片公司出品的奇幻动作冒险大片《龙与地下城:侠盗荣耀》首发“奇葩怪物”版预告,蛇豹、宝箱怪、红龙、石像龙、噬脑怪逐一登场。预告片公布的同时,中国独家海报也一并释出,烈焰侵袭下,冒险小队正欲逃脱吞天巨龙之口,险象环生扣人心弦。影片将于3月31日上映。

电影《龙与地下城:侠盗荣耀》基于IP中宏大的世界观,设计了一场精彩纷呈的冒险征程,各种“奇葩”且致命的怪物倾巢而出,对来者虎视眈眈。跟随侠盗小队的脚步,观众们将身临其境地收获打怪闯关的刺激快感。

如预告片中所呈现的,在幽暗的地穴中,漫游着长相最猎奇的噬脑怪,这种脑子长腿的怪物以智力为食,任何智力超群的人都会成为其狩猎目标。当侠盗小队与噬脑怪正面相遇,屏息凝神做好战斗准备却被无视,当面遭受智商羞辱的扎心一幕,令人捧腹。另一种盘踞此处的怪物则是本片最重量级的猛兽——红龙。尽管

体态臃肿行动基本靠“滚”,看起来毫无邪恶反派的气场,但面对“入侵者”,这个吞吐烈焰、破坏力无穷的贪婪猎杀者展现出

了令人意外的强大能量。“紧张刺激又不失乐趣”将是此处剧情、乃至整部影片的基调,正如导演乔纳森·戈尔茨坦所说:“红龙的这段情节很好地体现了我们如何把握全片的基调,故事中的危机感绝对不会被弱化,角色们会身处险境,但同时我们也希望观众能够开怀大笑。”

在噬脑怪和红龙之外,两大《龙与地下城》的标志性怪物则暗藏在斗兽场的迷宫之中,时刻准备着给予侠盗小队致命一击。通体漆黑,尖牙利爪的蛇豹凶神恶煞,压迫感十足,生长在双肩上的修长触须是它最致命的武器。凭借这两条触须的奇异功能,蛇豹化身顶级杀手,夺命无形。同样在猝不及防间置人于绝境的,是变幻无常、善于伪装的宝箱怪,这种表里不一的怪物常常使人在瞬间经历希望到绝望。值得一提的是,为了达到更真实的效果,影片团队打造出了宝箱怪的长舌模型,让米歇尔·罗德里格兹与宝箱怪的“搏斗”更加紧张刺激。

(杜思梦)