

奇幻电影起源发展及命名合理性

倪祥保

内容提要 很多人认为奇幻电影是新近的事,其实它起源于乔治·梅里爱的早期特技影片,先于科幻、魔幻和神话等相关亚类型电影而诞生。随着世纪之交以来电影科技的快速进步,奇幻电影在电影需求侧消费主义影响下再度强劲崛起,成为世界电影大片最热捧的新宠之一和高票房的重要来源。这既与它事实上拥有相对久远的发展历史相关,与它特别青睐电影特技营造电影奇观相关,与它命名对相关亚类型电影而言拥有更好的总括表达相关,也与它比较契合当代年轻人的电影观赏需求密不可分。

关键词 奇幻电影 梅里爱 电影特技 电影需求侧 亚类型命名

倪祥保,苏州大学电影电视艺术研究所所长,苏州大学凤凰传媒学院教授 215006

奇幻电影与一般所谓的特技电影、幻想电影、科幻电影、魔幻电影、神话电影等都相关,它主要指充分借助电影科(特)技的手段及电影的方法来强化表现那些或是具有很多奇幻视觉感受场景的、或是具有科学幻想情节的、或是具有魔法神话故事的影片。世纪之交以来,奇幻电影再度强劲崛起,成为世界电影大片新宠和高票房重要来源。这个现象,既与奇幻电影事实上拥有相对久远的发展历史相关,与它特别青睐电影特技营造电影奇观相关,与它命名对相关亚类型电影而言拥有更好的总括表达相关,也与它比较契合当代年轻人的电影观赏需求密不可分。

一、电影特技创新推动奇幻电影起源发展

关于奇幻电影的起源发展,笔者认为并非如个别学者根据西方相关研究成果所指出的那样:“奇幻电影是……新近崛起的一个电影亚类型”,“它主要借鉴了‘奇幻小说’(Fantasy novel)特殊的幻想方法并把它彰显为最重要的类型特征。……这也是‘奇幻电影’得名的由来。”^[1]事实上,奇幻电影在电影发展历史中不是无本之木和无源之流。它在当代再度崛起,与历史悠久的奇幻小说艺术影响肯定有

本文为国家社科艺术基金项目“当代中国影视创作与传播提升世界影响力研究”(项目编号:14BC026)阶段性成果。

[1]陈奇佳:《奇幻电影:我们时代的镜像》,[北京]《文艺研究》2007年第1期。

关,但更有它属于电影自身发展方面的直接渊源及历史基础,即有关它的电影发展历史不应该被割断。聂欣如教授在《何奇之有?——质疑〈奇幻电影:我们时代的镜像〉》一文中指出:“当我们坚持一个不同的称谓代表的是唯一独立存在的事物而不是某一事物的别称,便需要将这一事物与相类似的事物进行对比,以显示出其所特有的意义。文化历来都是传承的,而且世界上大部分地方的人群,都是以这种文化传承为荣的,因此,每当有人宣称与历史传承‘一刀两断’的时候,我们都不得不小心求证。”^[1]这无愧是真知灼见。应该承认,将奇幻电影命名问题放到电影发展历史中加以具体考察研究的理念及方法都非常重要。因为,承认奇幻电影自身拥有相对久远发展历史的观点,既是尊重电影发展历史事实的一个必然结果,也是进行相关历史研究能够获得的一个可靠学术成果,还能使人认识到电影科技发展,尤其是特技创新,更是奇幻电影发展能够历久弥新的不可或缺的重要条件。

1. 奇幻电影起源于梅里爱早期特技影片

奇幻电影的起源,应该是早期的特技影片,其公认最早而影响深远的鼻祖,就是法国早期电影大师乔治·梅里爱。梅里爱年轻时是一名魔术师和木偶戏演员,曾经非常沉醉于把神话剧和滑稽剧相结合的戏剧艺术。1895年12月28日参加卢米埃尔兄弟著名的电影首映式以后,他更是将自己事业的兴趣重点很快就转移到了电影领域。1896年5月,他拍摄了第一部电影《玩纸牌》,这部影片和他早期拍摄的《园丁焚草》、《浇水人》、《火车到达万森站》、《维伯尔香水工厂的大门》等一样,完全是学步卢米埃尔、爱迪生的,甚至被法国电影史学家萨杜尔称为“都是或多或少直接抄袭竞争者的出品”。大约1896年10月左右,梅里爱意外发现了电影“暂停拍摄”技巧。加上他曾经的艺术经历和对于电影魔术般奇幻效果的热衷,使得他的电影创作实践很快“走上了拍摄特技影片的道路”。拍摄于1896年的《贵妇人的失踪》,就是梅里爱利用电影“暂停拍摄”技巧拍摄成的第一部特技影片。这部影片由于“那位太太失踪所必需的短暂停顿,完全看不出来,而产生的幻象却与人物从地板活门中消失一样完好”^[2],因此大获成功。这部影片没有魔幻故事,也没有科幻因素,它给观众的最大感受只是画面景象的“奇幻”,因此它应该是世界电影发展史上第一部奇幻影片。

《贵妇人的失踪》画面景象的奇幻,与《火车到站》画面景象曾经使人惊慌逃窜不一样。《火车到站》的画面,不仅直接拍摄于真实场景,而且在人们正常理解中也完全符合客观真实,因而属于当时“活动电影机摄制的普通影片”^[3]。《贵妇人的失踪》里的每一个画面景象也都完全客观,即它们毫无例外地都曾经以完全客观的物理实在出现在摄影机前而被非常客观地拍摄下来,但是它们无法在人们常规生活体验中获得肯定性认同——观众至少在事后一定认为那是不真实的,即其中一定另有奥妙。尽管《火车到站》曾经是早期电影中最为震撼的影片,但可以命名为世界电影史上第一部奇幻电影的,只能是《贵妇人的失踪》。其中最为关键的原因是:造成《贵妇人的失踪》这样奇幻的画面效果,并不像《火车到站》那样仅仅只依靠与生俱来的电影技术就可以实现,而必须要借助于新的电影技巧发明(暂停拍摄)。在这个意义上看,奇幻电影的起源,不仅有案可稽,而且一定需要有电影拍摄技术及手段创新作为先决条件。没有电影拍摄技术及手段的创新发展,就谈不上有特技电影,也就没有奇幻电影。因此,奇幻小说的源头一般认为可以上溯到古希腊时期,但是奇幻电影只能上溯到梅里爱发明“暂停拍摄”技巧之后,或者也像电影史学家萨杜尔指出的那样,还可以上溯到梅里爱在早期影片《恐怖的一夜》中最早发明的快镜头效果^[4]。总之,电影特技之奇,带来画面表达之幻,是奇幻电影最重要的前提基础,无此不能有奇幻电影,也不可能有幻想电影、魔幻电影和神话电影等所有相关亚类型电影。

[1]聂欣如:《何奇之有?——质疑〈奇幻电影:我们时代的镜像〉》,〔北京〕《当代电影》2007年第5期。

[2]以上相关引文均见〔法〕乔治·萨杜尔《电影通史》第一卷,〔北京〕中国电影出版社1983年版,第438-441页。

[3][4]〔法〕乔治·萨杜尔:《电影通史》第一卷,〔北京〕中国电影出版社1983年版,第448页,第441-442页。

2. 梅里爱特技影片为什么应命名为奇幻电影而不是其他?

奇幻电影的命名与它起源于梅里爱特技电影相关,那么,为何梅里爱的特技影片就不被命名为科幻或魔幻电影?笔者以为主要理由在这样三个方面:第一,根据乔治·萨杜尔关于梅里爱很早“走上了拍摄特技影片的道路”的论述可知,梅里爱最早的特技影片《贵妇人的失踪》和《恐怖的一夜》,并不具有故事内容的魔幻性,而是强调以富有奇幻的画面特技表达效果为主要特征,因此,将此类影片命名为奇幻电影比较恰当。第二,就梅里爱更多早期影片《魔鬼的庄园》、《闹鬼的宫堡》、《梅菲斯托的实验室》、《闹鬼的旅店》、《醉汉的梦》、《浮士德和玛格丽特》和《梅里爱的魔术》等来看,其中部分开始具有魔幻的内容,但从根本上来说,梅里爱拍摄相关影片的时候,首先追求的还是以画面表达效果的奇幻来吸引观众。梅里爱这种拍片理念及实践,既受到当时无声电影表达能力方面的限制,更因为他在电影创作方面孜孜不倦的造梦追求。如果因为梅里爱部分早期影片中具有魔幻内容就将其命名为魔幻电影而不是奇幻电影,其实并不符合梅里爱拍摄此类电影最主要的初衷以及他始终如一的电影造梦追求。第三,就梅里爱“创造了一种具有艺术性兼幻想性的利用戏剧方法复现戏剧场景的‘特殊样式’”^[1]以后特别有影响力的影片来看,比如《月球旅行记》和《北极征服记》,可以非常有力地证明,梅里爱的电影理念及梦想确实主要不在关注魔法或巫术的故事,而是更多关注努力创造新奇特异的电影形象及画面奇观。这最后一点理由,对于前面两点理由都有很好的支撑作用。要之,将梅里爱特技影片命名为奇幻电影,应该更深度切合梅里爱的电影理念及造梦追求,也更符合电影史学家认为梅里爱“的确是现代电影的真正创始人”^[2]的这个历史真实。

历史地看,自从发明“暂停拍摄”技巧之后,梅里爱也确实更热衷于拍摄奇幻电影而不是科幻或魔幻电影。仅以1896-1897年间他所创作的部分影片来看,诸如《魔鬼的庄园》、《恶梦》、《一个幻想病人》、《炼丹家的幻想》、《闹鬼的宫堡》、《梅菲斯托的实验室》、《闹鬼的旅店》、《催眠术家》、《醉汉的梦》、《浮士德和玛格丽特》和《梅里爱的魔术》^[3]等,其中没有称得上是科幻电影的,部分有点像魔幻电影,但主要都还是以画面景象奇幻见长的奇幻电影。比较有名的《魔鬼的庄园》被称为世界电影史上第一部恐怖片,说到底,就是因为其画面景象所具有的奇幻效果。拍摄于1902年的《月球旅行记》至今影响很大,它通常被称为世界电影史上第一部艺术电影,也被称为第一部科幻电影,其实也应该称之为第一部非常成功的奇幻电影。梅里爱是科幻电影和艺术电影的最早拍摄者,但他首先是以特技见长的奇幻电影的开创者。这不仅符合电影发展历史真实,也切合当代电影界比较普遍的潜在认识。2011年,由马丁·斯科塞斯导演的著名影片《雨果》,与其说是一部儿童题材影片,不如说是一部向梅里爱表达无限敬意的影片,或者也正如有的评论者所说的那样,是导演写给特别热衷于特技的奇幻电影的一封情书。那部影片给人印象最深的感受是:当代好莱坞电影人不再特别崇拜在发明电影方面早于梅里爱的美国人爱迪生,而是强烈地意识到梅里爱勇于探索电影特技来创造电影奇幻景观的梦想不会过时,因此,梅里爱及奇幻电影依然是更多当代电影人乐此不疲地积极效仿并努力超越的偶像。

二、奇幻电影当代崛起因了电影需求侧消费主义影响

世纪之交以来,以好莱坞为代表的大片,对于运用最新科技手段来营造视觉奇观的热情持续高涨,电影故事及表现方式更是无奇不有而时尚翻新。英国作家J·K·罗琳开始出版《哈利波特》系列小说之后,美国华纳兄弟电影公司花费10年时间将其同名系列小说先后改拍成8部电影,总共创造了

[1][2][3][法]乔治·萨杜尔:《电影通史》第一卷,〔北京〕中国电影出版社1983年版,第449页,第449页,第433-441页。

78亿美元票房收入。2001年,《魔戒》第一部面世,以后每年上映1部,3部共赢得将近30亿美元票房。由于这些影响巨大的影片并不具备严格意义上的科幻电影属性,因此奇幻电影的命名问题便应运而生,并因为3D大片《阿凡达》的横空出世而更加深入人心,有力地展示了它的强劲崛起。

电影以创造媒介奇观为人类喜闻乐见。有关电影的这个文化属性及传播效果,在社会物质生产技术日益发展和消费文化不断膨胀的时代,更是被使用得淋漓尽致,甚至无所不用其极。“按照鲍德里亚的观点,当前社会已呈现出物质产品极其丰裕的性质,社会系统的生产性逻辑开始让位于消费性逻辑。这就是说,各种社会产品的生产与再生产不是为了增进物质性基础的进一步丰富,而是为了满足在这种丰裕物质基础上的消费性的需要。在这种消费性逻辑中,原有的艺术的精粗高下之分似乎已显得不重要了。各种手段只有在是否满足人的消费性欲望中才能比较显示出其重要性。”^[1]以此来看世界和中国电影的当代发展现实,也有值得我们反思之处。电影作为新生事物,首先是作为一门新技术来到人世间的。梅里爱之所以能够成为奇幻电影的鼻祖,就因为他最先发现了电影的“暂停拍摄”技巧。奇幻电影等相关亚类型电影的发展都特别依赖电影科技手段的进展,所以卡梅隆为了拍摄《阿凡达》要去花费巨资研制新颖的电影拍摄设备。

一个耐人寻味的问题是,为何科幻电影在电影科技空前发展的情况下反倒会快速退隐而淡出人们的视野?笔者认为,其主要原因在于:当代高度发达的电影科技手段,使电影在表现各种非自然景观和非人间实在情态方面的可能性得到激增。这种迅速发展提升了的电影科技,对于拍摄故事主体属于现实主义的电影,或者是需要恪守传统科幻电影原则的电影创作而言,已有太多的能力过剩。尤其重要的是,电影观众日趋年轻化,对电影故事及视觉的奇幻要求更为强烈。因此,特别强烈感受到这种大众消费文化取向和关注电影需求侧现状的电影人,就不约而同地从市场意识出发,努力将最新的电影科技及数字技术运用到极致,以此来更好地服务于能够表达无穷幻想的各种奇幻电影。

中国电影科技一直比较滞后,各种奇幻电影创作数量和质量也都相对落后。从文革到20世纪末,世界科幻电影处于相对快速发展且趋于比较成熟的阶段,中国科幻电影发展则非常不如人意,甚至出现阶段性空缺。进入新世纪后,中国电影创作对奇幻电影发展还是缺乏应有的时代敏感,更多将营造电影奇观的人力物力投向神化了的中国功夫片或“抗日神剧”等方面,没有及时跟上世界奇幻电影发展步伐。这种情况,差不多要到遭遇《阿凡达》的当头棒喝之后,才有明显改观,并因为《画皮》、《西游记之大闹天宫》、《西游降魔篇》、《鬼吹灯》系列、《捉妖记》、《美人鱼》等的市场成功,开启了中国奇幻电影发展的新局面。应该看到,电影科技创新进步引领奇幻电影时尚大卖,既是一种历史发展必然,又多少蕴含着过分关注电影需求侧而忽略供给侧方面的问题与不足。因此,努力关注奇幻电影应有的思想文化艺术因素,应该是中国电影人创作奇幻电影需要平衡好电影供给侧、需求侧的关系的一项重要任务,因为电影对于作为主力观众青年人来说,确实不应该只是满足感官层面的奇幻新异就可以的。

三、奇幻电影命名更适合总括相关亚类型电影

世纪之交以来,随着电影科技的突飞猛进,很多电影大片纷纷乘势而上,努力抢占中心位置和制高点,其中最具有影响力和竞争力的应该是奇幻电影和魔幻电影。从相关亚类型电影作品的故事内容、影像呈现及实际效果情况来看,一般认为这两个名称似乎都无可,也难分轩轻。但本文以为,提倡使用奇幻电影这个称谓,不仅更合乎前面所说的电影发展历史事实,而且体现出更为恰当的总括表达

[1]陈奇佳:《奇幻电影:我们时代的镜像》,〔北京〕《文艺研究》2007年第1期。

合理性。

在改革开放后中国电影界倾力编写的《电影艺术词典》涉及电影分类词条中,有“科学幻想片”、“神话片”、“科学普及片”和“科学教育片”等内容,但是没有“奇幻电影”、“魔幻电影”或“幻想电影”^[1]。1999年版的《辞海》有科幻片、魔幻现实主义和幻想交响曲等词条,但是没有神话片、魔幻片和幻想片等词条^[2]。关于奇幻电影和幻想型电影(以下简称“幻想电影”)的关系,有学者是这样论述的:“奇幻电影是幻想型电影中新近崛起的一个电影亚类型。”“所谓幻想型电影是以表现幻想性内容为主的电影的总称,传统上包括科幻、童话、神怪、灵异还有宗教传奇、史诗神话等等亚类型。”^[3]关于魔幻电影、科幻电影与幻想型电影的关系,有的学者是这样论述的:“科幻片大导演为制作电影专门成立特效公司的做法,为魔幻电影的创作提供了巨大的技术支持。”“乔治·梅里爱创造性地运用特技和幻想来制造另类的真实,探索幻想电影的实现方式,也奠定了魔幻电影创作的基础。”^[4]从这些相关论述来看,无论是科幻电影、魔幻电影,还是奇幻电影、幻想电影,不仅它们的命名多有相通之处,而且其命名概念也可以被包容或局部反包容。以《月球旅行记》来说,说它是科幻电影应该没问题,然而,无论从这部影片故事内容还是画面情景来看,难道它就不能说是奇幻电影或是幻想电影?从相对宽泛的意义上来说,无论是科幻电影、魔幻电影、幻想电影,还是童话、神怪、灵异、宗教传奇、史诗神话等相关亚类型电影来看,其实它们在故事内容和画面呈现方面毫无疑问都有奇幻的属性及特征。因此,奇幻电影概念对所有相关亚类型电影来说,应该具有毋庸置疑的更大的包容可能。

在相关亚类型电影概念具有一定程度包容及局部反包容的情况下,确定其中一个相对具有更好总括表达可能的代表,就学术研究而言,应该非常有必要。从一般逻辑角度来说,科幻电影应该是以现实科学基本原理为基础进行科学幻想所创作的故事片;魔幻电影自然少不了巫师和魔法故事;童话电影,其最大特征是通过儿童般的丰富想象、奇异幻想和充分的夸张来塑造艺术形象、讲述相关故事;神怪电影,一般指讲述神仙和鬼怪故事的电影;灵异电影则关注人类的各种未知现象;至于宗教传奇电影、史诗神话电影的顾名思义,也无需多说。一言以蔽之,这些相关称谓虽然与奇幻电影名称有异,但是其很多故事内容及画面影像一般都具有非自然客观性、非人间实在性的特征是共同的。对于这种特征的一般描述,概括地说,就是“出奇”和“虚幻”,简言之,即奇幻。因此,尽管有人强调:“新世纪以来,魔幻电影在世界范围内开启了魔幻电影的票房神话。作为艺术与技术完美结合的表征,魔幻电影成为一种为人瞩目的全球性流行文化景观”^[5],但本文笔者坚持认为,只有奇幻电影这个命名,才可以比较好地代表并总括相关亚类型电影的基本特征。其基本道理其实很简单明了:科幻电影必然具有奇幻感,因此奇幻电影当然可以是科幻电影;魔幻电影必然具有奇幻感,因此奇幻电影当然也可以是魔幻电影;神话电影必然具有奇幻感,因此奇幻电影当然也可以是神话电影……举例来说,魔幻电影之名并非不能用来总括诸如《哈利波特》系列电影、《魔戒》系列电影,但是要它指称基本没有魔幻巫术内容而多少有点科幻电影属性的《阿凡达》等影片的时候,就显然不如使用奇幻电影的命名更为合理而熨帖。究其原因,就在于奇幻电影这个命名明显具有更为广泛的涵盖可能,或者说它确实因为具有更为广泛的通用性、普适性而显得具有更强、更好的总括表达能力。因此,本文认为用奇幻电影之名来总括诸如《哈利波特》、《魔戒》和《阿凡达》等相关亚类型电影应该具有更为显著的合理性、可行性。

也许还需要说一下为什么不选择幻想电影或科幻电影的问题。从语意逻辑上来说,幻想电影应

[1]许南明主编:《电影艺术词典》,〔北京〕中国电影出版社1986年版。

[2]《辞海》(普及版),上海辞书出版社1999年版,第4961、5838、3380页。

[3]陈奇佳:《奇幻电影:我们时代的镜像》,〔北京〕《文艺研究》2007年第1期。

[4][5]刘思佳:《从梅里爱到〈指环王〉:魔幻电影小史》,〔石家庄〕《河北大学学报》(哲学社会科学版)2013年第4期。

该也具有很大的包容相关亚类型电影的可能。本文之所以不使用幻想电影这个名称来总括相关亚类型电影,主要是因为奇幻电影这个命名中的“奇”字,从头开始就一直与电影科技发展创新的关系特别密切,即它是特别能够概括所有相关亚类型电影特征的关键。客观地看,奇幻电影及所有相关亚类型电影,如果不能借助电影特技手段来有效表达各种非现实奇幻景观,那就不可能会有所有的相关亚类型电影。在这一点上来看,电影特技手段是皮,幻想(故事)是毛。皮之不存,毛将焉附?因此,提倡主要使用奇幻电影这个称谓,不仅完全符合曾经的电影发展历史事实,也特别切合当下世界电影需求侧异常注重科技特效与数字技术的客观现实。关于科幻电影,近年来有学者指出:“软科幻作品的历史谱系一般都源自人类现实的发展历史,它表现的内容则和科学技术密切相关。即便再荒诞不经的某些机器人题材作品,也总是逃不出人工智能技术发展这一话头。但奇幻电影则完全回避这一话题。奇幻的世界中,也有‘科学’但那是魔法的‘科学’、巫术的‘科学’,与我们现实世界所谓的科学根本是两回事。”^[1]这不仅在强调以奇幻电影来替代科幻电影的主要理由,而且也在强调奇幻电影之所以可以总括相关亚类型电影的现实可能及基本理由。其中关于“软科幻作品”的说法,似乎可以说明学术界已经对完全基于现实科学基本原理而进行科学幻想来创作传统科幻电影持怀疑态度。这在很大程度上可以使我们感到学界对传统科幻电影快速退隐所表示的无可挽留,对奇幻电影成为相关亚类型电影主要代表则表示隆重接受与充分认可。

此外,学界关于奇幻小说的一般定义,似乎也可支持本文的相关观点:“如何给奇幻小说一个界定?我们可以从‘奇’和‘幻’这两个字入手,广义地说,那些以通过非现实虚构描摹奇崛的幻想世界,展示心灵的想象力,表达生命理想的文学作品,都可以称之为奇幻文学,狭义上讲,奇幻小说是集科幻、魔幻、玄幻等小说技法于一体……”^[2]既然狭义的奇幻小说可以集科幻、魔幻、玄幻等小说于一体,为何奇幻电影就不能集科幻、魔幻和神话等电影于一体?

[责任编辑:平 啸]

The Origin, Evolution, and Naming rationality of Fantasy Films

Ni Xiangbao

Abstract: Though many think fantasy films are emerging in recent years, they actually rise from George Melies' early stout films, earlier than science fiction, magic fantasy and myth movies. At the turning of the century, stimulated by rapid progress of movie technology and demand side consumerism, fantasy films have become a hot topic of commercial movies and an important source of box office. The naming method of such film is relevant to its relatively long history, visual spectacle, and summarized expression of the theme. Moreover, naming of such film caters for younger generation's preference.

Keywords: fantasy film; George Melies; special effects; demand side; type naming

[1]陈奇佳:《奇幻电影:我们时代的镜像》,〔北京〕《文艺研究》2007年第1期。

[2]叶祝弟:《奇幻小说的诞生及创作发展》,〔西安〕《小说评论》2004年第7期。