

《致青春》小说与电影改编的互文性分析

吕荣慧

(中国传媒大学传播研究院 2012 级硕士研究生)

【摘要】近几年，以著名小说为基础改编成的影视作品已经成为了荧屏主流，其商业利益与价值也十分可观。制作者利用畅销小说与改编后的影视作品之间存在的互文性，让观众对文本进行自主的独特的解读，不仅在一定程度上使影视作品的收视效果得到保证，也可以扩大小说原本的影响力，达到双赢的目的。近期，著名演员赵薇执导的电影《致我们终将逝去的青春》(以下简称《致青春》)正是利用以上的方式，获得了票房的成功。笔者通过对《致青春》小说与电影改编之间的文本分析，探讨“源文本”与“残留文本”的互文性，并且从这部电影成功中寻求其电影改编的可取之处。

【关键字】 互文性 文本分析 源文本 残留文本

Intertextual Analysis of the Novel "So Young" and its Film Adaptation

LV Ronghui

(MA student, Communication University of China)

ABSTRACT: In recent years, the film and television work adapted from the famous novel has become the mainstream of the screen, its commercial interests and values is also very impressive. Producers use the intertextuality between the best-selling novel and its film and television adaptation, making the viewers have their own unique interpretation, not only can ensure good movie box office appeal, but also can expand the influence of the original novel, to achieve a win-win goal. Recently, the famous actress Zhao Wei's film "So Young" got the high box office using above way. The author attempts to explore the intertextuality of "the source text" and "the residual text" by analyzing the novel and its film adaptation, and seeks the merits of the film adaptation.

KEYWORDS: Intertextuality Textual Analysis The Source Text The Residual Text

引言

今年4月，一部由赵薇首次执导的电影《致青春》选在了高校毕业季期间上映，这部电影作为赵薇研究生期间的毕业作品，经过几年的打造终于与观众见面。该部电影的剧本改编自著名作家辛夷坞的畅销小说《致我们终将逝去的青春》，该部小说的销量已超百万册，以“暖伤青春”和小清新的风格深受读者喜爱。电影一经上映就创造了非常好的票房成绩，这虽然与赵薇本身的名气以及电影的推广分不开，但同时，将畅销小说《致青春》中的情节搬上大荧幕，也是该电影的重大宣传点。近年来，随着我国影视剧市场的产业化发展，小说与影视作品之间的改编与互动成为诸多低成本制作的首选。《致青春》这样一部小制作的电影能够获得如此大的反响，与电影对小说进行的合理改编密不可分。笔者通过对小说与电影的互文阅读，发现两者之间存在诸多互文关系，同时也遵循了语图关系转换的原则。本文尝试从以下几个方面来分析《致青春》从小说到电影的过程中，各种文本之间的互文性。

一、语言文本与图像文本的互文

“互文性”的概念最早由法国符号学家茱莉亚·克里斯蒂娃提出，她认为“每一个文本都是对其他文本的吸收和转换”。¹互文性能够将不同的文本通过一个或多个元素联系起来，形成一个巨大的网络，从而使人们产生更多的联想与解读。在互文性理论的历史发展中，大致呈现出两条不同的发展路径，学界将其分别称之为广义互文性与狭义互文性。广义互文性以美国耶鲁学派的解构批评为代表，并与美国的文化批评、新历史主义、女权主义等批评理论相结合，致力于文学文本与社会历史文本之间的文化研究解读与意识形态批判。狭义互文性则以法国诗学理论家热奈特和新文体学家里法泰尔的诗学和修辞学研究为代表，试图将互文性理论从广义互文性的宽泛性与解构性中解脱出来，从而赋予互文性理论实践性与可操作性的研究地位。²值得注意的是，热拉尔·热奈特(Gérard Genette) 以其独创的“跨文本关系”学说深入推进了对狭义互文性的研究。这里的狭义互文性是指，“所谓狭义，是用互文性来指称一个具体文本与其他具体文本之间的关系，尤其是一些有本可依的引用、套用、影射、抄袭、重写等关系。”³我们可以将被改编的文学作品看作一个具体的文本，称之为“源文本”，而将改编后的影视作品看作与其发生互文关系而形成的另一个具体的文本，称之为改编后的“翻译文本”，在这两者之间所产生的派生关系中，就关涉到文学与影视这两种艺术本体内

¹ Kristiva Julia. *Desire in language: Semiotic Approach to Literature and Art* [M]. Oxford: Blackwell, 1969.

² 秦海鹰. 互文性理论的缘起与流变[J]. 《外国文学评论》, 2004年第3期.

³ 秦海鹰. 互文性理论的缘起与流变[J]. 《外国文学评论》, 2004年第3期.

部具体的各类艺术要素的互文状况。⁴“如果说以克里斯蒂娃代表解构方向的广义互文性理论在文本态度给予改编启示,促使叙事媒介的平等性,那么热奈特强调建构方向的狭义互文性理论则在具体的研究方式上有相当的启发性。”⁵

对于《致青春》来说,其小说和电影之间就存在着一种复杂的互文关系,并且这种关系是一种动态的、立体的媒介转化。《致青春》的小说与电影是同一创意下的不同产品,二者共用了相同的角色、情节与主题,讲述了以女主人公郑微为主的一群年轻人,在青春时期经历的爱情、亲情、友情,以及从大学生活到走向社会逐渐成熟的过程。在这个过程中,小说与电影的整体基调都定义为小清新的、温暖而伤感的风格,对于主人公的性格、语言、穿着等细节上,电影也都基本延用了小说中的描述。但是,由于媒介形式的不同,电影在将小说中语言文本转换为图像文本时,也进行了适合自身特点的调整,即对文本内部的互文性进行了可操作性的改造。

1、精减与强调

《致青春》电影主要以郑微与陈孝正、林静、许开阳,闺蜜阮莞与男友、老张等人的爱情故事为主要线索,讲述了青春中的勇敢、懵懂、纯粹和美好。当然,影片中除了爱情,友情也是一大重点,姐妹情、兄弟情与爱情、亲情交织在一起,共同见证了影片中那些青年男女的成长与成熟。而在原著中,青春阶段的描写只是一部分,对于郑微母亲与林静父亲的爱情、大学毕业后所有人为了不同的理想而打拼、逐渐走向成熟,以及对工作后陈孝正、郑微、林静三人的复杂关系的描写也是小说的重点。电影之所以对小说的内容进行了选择性的删减,除了时长受限的原因外,突出和强调重点并放大戏剧性也是原因之一。这样的处理手法更适用于1个多小时的视觉表达,同时,对于小说中青春和爱情部分的截取也是最具共鸣和深刻印象的部分。虽然删减会带来电影中像施洁、林静等人角色交代不清、略显唐突的缺点,但人物关系仍然与小说中相同,对于看过原著的观众来说一点也不会感到陌生,即使是对于没有看过原著的观众,由于角色的次要性,也不会影响对整个影片的观赏和理解。

为了突出人物性格,将角色刻画得更加立体和独特,电影还删除了小说中郑微的两个特点不够突出的室友角色,将同宿舍的女生变为4人,并赋予了他们完全不同的性格特征与思考方式,而小说中6位女生的性格虽然不同,但并没有这么明显的冲突性,这与小说中的语言文本细腻而含蓄的表达有很大关系。同时,对于主人公角色的刻画,电影也在小说的基础上进行了更加戏剧性的表达,并且融入了“大时代”的背景。例如,许开阳在小说中是一个

⁴叶禹彤,张玉勤.从《失恋33天》看电影改编中的语图关系[J].《电影文学》,2013年第7期.

⁵陈林侠.从小说到电影:影视改编的综合研究[M].北京:中国社会科学出版社,2011:17.

害羞而乖巧的男孩，而在电影中竟可以为心爱的人与情敌大打出手，小说中的陈孝正在回国后仍然坚持着自己的蓝图梦，依然自私而自我，而在电影中则变得懂得了包容和理解。这些人物的改变不仅起到了人物间冲突性的加强，也让小说中不易被读者挖掘出的人物魅力放大。

2、补充与连贯

除了删减原小说中的部分情节之外，为了保证表达的连贯性，电影在开头部分，将郑微置身于豌豆公主的梦中，这一场景与小说中郑微视为珍宝的《安徒生童话》形成了互文，使观众立刻想起了小说中的部分的同时又节省了很多镜头来表现背景。同时，这样的开头也给整个电影营造了一种青春烂漫的气氛，给观众一种心理暗示。

在电影过程中，为了减少笔墨的同时使故事更加顺畅，电影用阮莞带怀了赵世永孩子的女生去做流产的情节表现了阮莞为了爱情可以牺牲一切、隐忍而善良的性格特点，用黎维娟与老乡男友分手的情节来表现黎维娟在爱情中物质而现实的态度，这些都与小说中的诸多细碎的情节融合在一起，集中刻画出了人物的特点，与小说中所表达的相一致，从而形成了互文关系。

3、还原与改编

虽然在改编过程中有增有减，但该电影成功的主要因素还是在于还原了源文本的主要内容以及源文本的作品基调和风格，在此基础上运用镜头语言进行适度的再创造，展现电影的艺术魅力。作为电影这种以视觉为主要表达形式的媒介来说，能够准确还原语言文本中给人们带来的感觉实属不易。为了能够更好的展现小说展现出的青春气息和人物魅力，电影也进行自己的尝试。比如将郑微在大礼堂冲动上台演唱的歌曲从《爱的代价》变为《红日》，不仅更加贴合电影中的年代，更加表现了郑微在青春年华无所畏惧的、充满热情的性格，使整个电影在这一部分达到了一个小高潮。对于朱小北这个人物，除了保留了小说中描写的部分性格之外，基本上是电影重新创造的一个角色。电影用她自尊心强、直爽冲动的性格极端的表现了青春与成熟之间存在的特质。另外，电影中对结尾的改编也令人寻味。同时，电影为了展现小说中的诸多经典语言，也使用了旁白、对白等多种“视听语言”来加以展现。

二、小说与电影间的互文

在《致青春》未上映之前，我们就感受到了各大媒体对其铺天盖地的宣传攻势，在微博中被无数次转发的经典台词和致青春的海报照片，使得《致青春》引起了人们的关注，于是在电影未上映之前，就有部分受众先读了小说原著，然后出于对小说的喜爱便更加充满期待

地去观影；也有的受众是先观影，后看小说。这便产生了一种互文阅读，并且因为其电影版本引发的关注而带动了大面积受众的互文阅读。在电影上映后，本已十分畅销的小说原著也得到了出版社的加印待遇，《致青春》的电子书和实体书又迎来了第二轮的热卖。图像文本直接作用于受众的视觉感官，更加容易被接受，但图像文本并不能完全表达出语言文本的魅力，并且由于艺术表现手法等限制，在语图转化中无法进行一一对应的忠实性图解，但互文阅读却能使二者扬长避短。⁶

三、“残留文本”与其他文本的互文

“残留文本”即语言文本和图像文本实现互相转化之后所存在的源文本的残留。⁷通过互文阅读，我们能够发现小说“源文本”与电影“翻译文本”之间“残留文本”的存在。这种存在的必要性不仅是由于不同的媒介形式所决定的，“残留文本”也给了读者和观众更多自由解读的空间。比如在小说中关于郑微母亲的爱情故事、许开阳、老张、黎维娟等人最后的命运等，在电影中虽略有提及但并未进行大笔墨的描写，观众可以通过小说与电影的互文，来了解更多电影表象背后的故事，也使整个主题变得生动而立体。

对于电影的结尾，编者也进行了符合人物的改动，将陈孝正的回归作为故事的终点，让人不禁对青春中错过的爱情而动容。而小说由于每个人物都描写的非常完整，因此也存在着更加复杂的关系和情愫。小说中的“残留文本”对于电影中简略情节起到了适当的补充作用，也让读者和观众对电影中没有将其视觉化的部分产生更多的联想，并且唤醒观众对于类似场景中的亲身经历的记忆，从而产生自主的解读和诠释，也让作品获得不同观众的不同共鸣。电影上映之后，很多观众都表达了自己对于小说与电影改编之间的不同态度和看法，这也是互文性所带来的思考。

结语

综上所述，与原小说之间的互文性给《致青春》这部电影带来了诸多益处，《致青春》在改编过程中有还原也有创新，在这其中所运用的语图关系的转换、多种文本间的互动也成为了其成功的关键。随着影视作品数量的增多，剧本的创意与新意已经逐渐减少，越来越多的影视作品创作者将目光投向了文学作品。近期，郭敬明也化身导演将改编自自己小说的《小时代》搬上了银幕，可见文字文本改编为影视文本已经成为了一种必然趋势，在这种经验证具有较好投入产出比的模式中，原著与影视作品之间的互文性则起到了关键作用。互文性理

⁶曹文慧.浅析互文性理论与文学作品的影视改编[J].《东岳论丛》,2013年第1期.

⁷曹文慧.浅析互文性理论与文学作品的影视改编[J].《东岳论丛》,2013年第1期.

论所带来的对文学作品影视改编的诸多影响必将随着对互文性理论研究的深入而不断深化。

参考文献

- 1、Kristiva Julia(1969): *Desire in language: Semiotic Approach to Literature and Art*. Oxford: Blackwell.1969.
- 2、秦海鹰. 互文性理论的缘起与流变[J]. 《外国文学评论》, 2004 年第 3 期.
- 3、叶禹彤、张玉勤. 从《失恋 33 天》看电影改编中的语图关系[J]. 《电影文学》, 2013 年第 7 期.
- 4、陈林侠. 从小说到电影: 影视改编的综合研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2011.
- 5、曹文慧. 浅析互文性理论与文学作品的影视改编[J]. 《东岳论丛》, 2013 年第 1 期.