

2023年6月22日,由陈思诚编剧并担任监制的电影《消失的她》在全国院线上映。在该片豆瓣电影简介以及一些宣传推文中,都可以看到这么一句话:“本片改编自苏联电影《为单身汉设下的陷阱》。”

在陈思诚监制的电影中,有不止一部翻拍自国外电影,例如《误杀》和《误杀2》就分别翻拍自印度电影《误杀瞒天记》和美国电影《迫在眉梢》。

相比之下,《误杀瞒天记》和《迫在眉梢》本身就是有着不小知名度的成熟商业片,《为单身汉设下的陷阱》则冷门得多。更让人感到有些奇怪的是,《消失的她》是一部纯粹的悬疑片,其改编对象《为单身汉设下的陷阱》却是一部有不少夸张表演的喜剧+悬疑电影。反倒是1986年的美国电影《失踪之谜》,在剧情和整体风格上与《消失的她》几乎如出一辙。

其实,无论《为单身汉设下的陷阱》还是《失踪之谜》都是翻拍电影——它们都源自法国剧作家、导演罗伯特·托马斯于1960年创作的幕间喜剧《孤独者的陷阱》。这部剧本在巴黎演出之后大获成功,使托马斯一夜成名。随后,这个剧本的电影改编权更是卖出了10余次。连“悬疑电影大师”希区柯克都曾经表示想要把这个故事翻拍成电影。

不过,这部1960年创作的剧本,也不是这个故事的最初源头。早在1945年的美国黑色电影《冲突》当中,就出现了类似情节。而这部电影则源自戴维·曼纳斯在1940年发表的短篇小说《杀手的守护者》。有证据显示,罗伯特·托马斯在1960年写剧本之前就知道该电影或者小说中的至少一部。

这段跨越八十多年的溯源,延伸出一个问题:为什么电影翻拍这件看似简单的事情,也可以如此复杂?

电影翻拍是伴随着电影的历史一直存在的。

早在电影诞生不久的1918年,就出现了世界上首部翻拍电影《红妻白夫》。该片讲述英国贵族温盖特因为躲避罪行逃到美国西部,与印第安女孩纳图里奇走进婚姻,翻拍自1914年的同名电影,到了1931年,这部电影又被翻拍了第二次。

有趣的是,以上这三部《红妻白夫》的导演,均为塞西尔·B·戴米尔。而同样诞生于1914年且同样由塞西尔·B·戴米尔执导的电影《布鲁斯特的百万横财》,在此后的一百余年里被翻拍了12次。其中最早的一次是1921年的同名电影;最近的一次,则是2018年由同非和彭大魔执导,沈腾、宋芸桦、张一鸣主演的

从《消失的她》看—— 如何鉴赏翻拍影片?



《用心棒》与《荒野大镖客》

《西虹市首富》。

12次远远不是单部电影被翻拍的次数之最。意大利电影《完美陌生人》在2016年上映以来的短短几年内,已经有24个翻拍的版本上映,也让原片凭借“被翻拍次数最多”登上了吉尼斯世界纪录。

一百余年间,不计其数的电影被翻拍,这其中必然会出现各种各样的故事和事故,最为著名的当数赛尔乔·莱昂内与黑泽明之间的那段公案。

1964年,赛尔乔·莱昂内执导了由克林特·伊斯特伍德主演的西部片《荒野大镖客》,当日本著名导演黑泽明看到这部电影之后说道:“这是一部好电影,但是这是我的电影。”

黑泽明所说的“我的电影”,指的是1961年由他执导、三船敏郎主演的影片《用心棒》。而《荒野大镖客》和《用心棒》的主要区别,仅仅是把故事的发生地从小日本小镇搬到了美国西部小镇,把日本浪人换成了西部牛仔。黑泽明和《用心棒》的编剧菊岛隆三就此提起诉讼,面对诉讼,莱昂内的反应却是一阵窃喜:“黑泽明说我拍了一部好电影啊!”

最终,双方达成了庭外和解。黑泽明获得了《荒野大镖客》全球票房15%的收益外加10

万美元的赔偿以及在日本、韩国和中国台湾的发行权。事后黑泽明承认,他从《荒野大镖客》中得到的收益比《用心棒》还要多。

翻拍在电影行业如此常见,与商业电影的制作模式有关。一部电影的诞生,在通常情况下,要么是编剧拿着剧本四处找投资人,要么是制片人拉到一笔投资,找编剧开始写剧本。这就导致,在电影真正制作完成之前,难以预知最终拍出来的成品会是什么样的。而一部商业电影各方面的投资都是巨大的,如同一场高风险的赌博游戏。回顾电影史,随处可见因为一部电影的商业失败而一蹶不振,被别的电影公司收购,甚至直接破产的例子。而翻拍片可以让制作方在开拍之前就看到成品的大致模样,因此可以在很大程度上降低商业风险。

二

另外,好的故事,从古至今都是稀缺资源。早在一百多年前,法国剧作家乔治·普罗蒂就提出,世界上的一切戏剧剧情,都可以归纳进36种模式。从这个角度考虑,翻拍已有的成功作品也是一种合理的选择。

虽然称之为“翻拍”,说到底还是要从头开始制作一部电影的。因此,翻拍的英文是“remake”,重新制作。在这个过程中,演员、场景、服化道、摄影调度这些环节,都需要像一般的原创电影一样从零开始筹备。翻拍中现成的部分,基本上只有被翻拍原作的故事和讲故事方式。

因此,会被选中翻拍的电影,一般都有着精彩的故事或者出人意料的反转。而且,这个故事要有很强的可移植性。观众的口味和喜好,会因为所处年代以及国家地区的不同而千差万别。这就要求被翻拍的原作故事能够超越这些差异,打动不同年代和地域文化的观众。前文提到的《布鲁斯特的百万横财》和《完美陌生人》就是其中的典型。

除了选择可移植性强的“万能”电影,更多的电影翻拍,考虑的是原作的时代、地区特点与翻拍者当时当地的相似性。

就像《用心棒》和《荒野大镖客》,虽然一个是日本明治维新前后的年代剧,一个是美国拓荒时代的西部片,看上去风马牛不相及,但是对



《无间道》与《无间道风云》

于小镇上的人们来说,这两个时期都是不存在什么法律和社会秩序的动荡时期。那时的浪人武士和落魄牛仔,是行侠仗义还是恃强凌弱,完全在个人一念之间。正是因为这种底层社会形态上的相似性,才使得《荒野大镖客》用美国西部背景可以把一个日本故事讲得如此自然。

类似的例子还有马丁·斯科塞斯翻拍自香港电影《无间道》的《无间道风云》。后者的故事背景搬到了美国波士顿南部,当地的意大利、爱尔兰裔黑帮与香港过去的黑帮有许多相似之处。最终,该片于2007年获得第79届奥斯卡最佳影片、最佳导演、最佳改编剧本等多项大奖。

三

就像为了适合当地人口味,美式中餐搞出了左宗鸡、李鸿章杂碎,海派西餐搞出了上海沙拉、金必多浓汤,电影翻拍无论主观还是被迫,都会对整个故事做一些本地化处理。

翻拍自李安电影《饮食男女》的美国电影《玉米粉圆饼汤》,将原作的中国家庭故事搬到了美国墨西哥裔家庭中,原作中郎雄扮演的中餐大厨老朱变成了墨西哥大厨,原作开场老朱杀鸡宰鱼手打肉丸的经典做饭戏,变成了男主角摘辣椒、摘西红柿,调配各种墨西哥酱料。

这种本地化的改动,带来了翻拍片与原片之间的文化差异。

典型的例子来自美国电影《十二怒汉》。这部1957年的影片,讲述了12位陪审员对一起谋杀案的嫌疑人是否有罪的辩论过程。在此过程中,不仅探讨了美国的陪审团制度,也展示了12名陪审员之间不同人生经历的冲突和较量,因其精巧的叙事结构和人物刻画,中日俄三国先后翻拍了这部影片。



点燃观众观影热情 国产电影持续走热

暑期档市场捷报频传。据灯塔专业版数据,2023年暑期档上半程(6月1日至7月17日)总票房达89.2亿元,超过2018年同期73.16亿元,大幅刷新暑期档上半程历史票房纪录。影片《消失的她》票房达33.63亿元,超过《我不是药神》同期25.43亿元,成为中国影史暑期档上半程票房冠军。《消失的她》《长安三万里》《八角笼中》等国产影片的持续走热,成功点燃了观众们的观影激情。

“我们预计今年暑期档会有不错的票房成绩,但没想到表现这么好,大大超出预期。”影城经理张君表示,在7月15日和16日,单日票房超过4亿元,“尤其是周日票房超过了周六,这在以往不多见,主要原因是动画片《长安三万里》当天票房达到1.42亿元,很多家长带着孩子来观影。”

今年暑期档上半程,共有80多部新片入市。六月份前半段市场表现相对冷清,虽然有包括《蜘蛛侠:纵横宇宙》《变形金刚:超能勇士崛起》《闪电侠》《疯狂元素城》等多部好莱坞大片,但市场表现平平。

市场开始热起来是从6月21日开始,当天由韩延执导的《我爱你!》公映。次日,由朱一龙等主演的《消失的她》公映。《我爱你!》是一部老年题材爱情电影,虽然这几年老年题材电影不少,但将重点放在老年人感情生活上的不多,这成功地引起观众的兴趣。该片目前票房为4.21亿元,已成为老年题材电影的票房天花板。

“话题性和口碑度越来越能决定一部影片的后劲儿,《消失的她》就是最好的例子。”张君说。该片上映25天,已经排在中国影史票房榜第14名,围绕该片展开的关于“两性关系”和“女性如何在婚姻中保护自己”等话题,一直没有断过。

由王宝强执导的《八角笼中》是“正能量

电影”的最好代表。该片7月6日公映,目前票房已超过15亿元。影片根据大凉山“格斗孤儿”事件改编而成,讲述了一个叫向腾辉的退役格斗教练,带领山区的孩子们通过练习格斗冲出命运牢笼的故事。“生如野草,不屈不挠”的影片宣传语,让人热血沸腾。观众小辉这样评价该片:“整部电影有一份天然的淳朴,这是值得鼓励的稀缺题材,值得记录的沉默小人物,值得尊重的心。”

追光动画出品的动画片《长安三万里》,让观众沉浸在唐诗的无穷魅力中。该片以高适和李白几十年的交往为主线,徐徐展开了从开元盛世到安史之乱的唐朝时代画卷,除了那些家喻户晓的大诗人外,48首经典唐诗的出现让观众充分感受到中华文化的美好。电影院里孩子们大声吟诵唐诗的画面,是继春节档《满江红》之后又一次独具特色的文化景观,让人感受到满满的文化自信。目前,该片在猫眼的预测票房已超过14亿元。

动画片《茶啊二中》通过一个女班主任和班上最差生的“身体互换”,讲述了一个师生逐渐互相理解、互相支持的动人故事,也让人收获满满的正能量。

影评人周黎明说,观众对于国产电影的兴趣不断增加,说明国产电影的制作水准越来越高。“从暑期档爆款电影的表现来看,国产片中传统文化元素和正能量元素就像是助燃剂,成功点燃了观众的观影热情,激发出他们心中的正义感和爱国主义情怀。”张君说。

据了解,目前2023年票房(含预售)已经突破300亿元,追平2022年全年300.67亿元的总票房。接下来,《封神第一部》《超能一家人》《巨齿鲨2:深渊》《热烈》《少年时代》等国产影片将陆续登场,圈内人士预测,市场有望再度创造佳绩。 王金跃

《不完美受害人》热播 刘奕君颠覆形象,实力演绎非典型渣男

现实题材作品《不完美受害人》播出以来,以它的强情节和强情感成为议题中心。这部关于女性话题却不止于此,它勇于触碰和梳理更复杂的人性和社会问题,周迅、陈数、林允、董洁等塑造的女性形象尖锐而不回避,男主角刘奕君更是凭借值得玩味的高段位输出,在不同女性角色面前展示不同面孔,把一个所谓掌控一切的社会精英男“成功”如何走向失控一步步准确生动地演出来。刘奕君没有把“成功”演成标签化的渣男,显示了他对作品扎实的理解和准备;观众也回馈他最高评价:“如果不是刘奕君演,我会把他骂出地球。”在接受采访时,刘奕君谈到对“不完美受害人”的理解时也在反思:“年轻时我也很难对不想参加的酒局说不。”

志忑,“成功”这个角色实在太容易引起争议

记者:《不完美受害人》剧本最吸引你的地方是什么?

刘奕君:最早拿到这个剧本的时候,我觉得这是一个非常尖锐的社会话题。当时心里还怀疑:如果能拍的话,能不能播出?看了全剧本,故事写得非常缜密,逻辑性非常强;两位编剧老师高璇、任宝茹非常有功力,把故事写得跃然纸上;再加上我特别喜欢杨阳导演,同时合作的演员已经确定了周迅、林允、董洁、陈数等等,她们都是非常好的女演员,所以我欣然同意了。但是我下决定之前,也有过志忑,因为“成功”这个角色实在太容易引起争议了,就像现在有网友在评论区说:“如果不是刘奕君演的话,我会把他骂出地球。”我现在看到这些评论还心有余悸。

这个角色对我这样的演员来说,是一次非常大的挑战。这种挑战不仅仅是角色塑造方面的,而是你作为演员的话,应该对社会的一些现象有所表达时,后面引发的各种可能。

困难,最关键的是如何去表达分寸感

记者:和以往那些亦正亦邪的角色相比,演绎“成功”这个角色最困难的部分是什么?

刘奕君:“成功”这个角色从演员演技层面来讲,对我来说没有太大的难度,我相信演过二三十年戏的演员都能驾驭好。但是最关键的是你如何去表达这个分寸感,这个需要沉浸式地用心去接,去考



虑和思考如何把自己的心换成“成功”的心,去对待周围的每一个人。而这些人又是陌生又熟悉的,比如说林允、董洁、陈数,在角色当中我们会发生互相的触碰和碰撞。在演这个角色的时候,你必须尽量变成那个人,同时要带着自己对这个人的态度和看法——这是很复杂的。

合作,与众多非常有能力的女性合作感觉又宠又惊

记者:这次和周迅、陈数、董洁、林允等多位女演员在剧中都有大量对手戏,有什么全新的合作感受吗?

刘奕君:我在这个剧组拍摄时受宠若惊,周边都是非常有能力的女性——编剧是高璇老师和任宝茹老师,都是非常厉害的编剧;杨阳导演也是资深且优秀的女导演。在剧中我的律师是周迅饰演的林允,同样是一名非常优秀的女演员;陈数演我的太太辛路,也是一位气场非常强的大女主;董洁是非常冷艳,能力也非常强,还有林允。我身边这么多优秀的女性,所以是又宠又惊。剧中和陈数的一场戏,我加了一句台词:“我从来没有因为你带孩子、不搭理公司的事情而轻视过你,我始终是在意你的。”在我心里边,我对女性非常尊重和敬重,所以我觉得演这个角色时,应该要有自己的一个态度在里面。

记者:和陈数有一场9分钟的对对手戏,是一气呵成的吗?

刘奕君:我在这个剧里有很多场次的戏都是九、十分钟,台词量有五、六页A4纸,只不过最后呈现出来的时候,导演用蒙太奇的手法把它分割开了。比如说在车里给赵寻(林允饰)洗脑,与林允、陈数、周迅的对手戏,台词量都是比较大的。编剧老师写得非常精彩,好多戏我也都做了充足的准备。

记者:目前很出圈的那场跳舞戏,褒贬不一,是剧本设定还是临场发挥?

刘奕君:剧中跳舞这场戏,本来我与董洁商量的是想跳一段探戈,但是后来导演觉得还是要自由发挥,类似斗牛舞。我们也领会了导演的意思,是要从她的角度来看待这一对男女的状态。所以我们就没有把跳舞表现得优雅,而是从情绪出发,比较放松和放飞。这样一场舞蹈,也是创作者对人物的一种态度吧。

思考,说“不”是很困难的

记者:您如何理解片名《不完美受害人》?您希望通过这部戏给观众带来什么思考或信息?

刘奕君:《不完美受害人》这个片名是编剧老师原创的。编剧老师是女性,她们站在女性的视角说赵寻(林允饰)这个角色是不完美的受害人,因为她没有第一时间勇敢站出来“不”。但是在实际生活中,我们沉浸式想一想,这个“不”真的很难说出来。我也不知道为什么,我在年轻的时候对不想参加的饭局和酒局也很难说出“不”来。

记者:在“成功”扮演之后,您再接触所谓的反派是否会更加慎重?

刘奕君:在我眼里,从角色出发没有什么绝对的正派和反派之分。在我饰演正派角色时,比如何勇,在开始的时候大家也会怀疑我是不是幕后的boss。再比如《冰雨火》里的杨兴权,在开始是一位非常好的茶商,但是到后来也有反转。我觉得还是要从人性出发,《不完美受害人》中“成功”这个角色最吸引我的地方就是探讨了人性,在碰到一些极端事情的时候,你的不同选择会挖掘出人性当中那些极致的部分。

现实主义题材的影视作品应该带给观众一些深度的思考,而不是简单的正派和反派——正派和反派是泾渭分明的,真实的人则是黑白灰都有。 杨文杰