

以剧作角度分析唐传奇对当代影视创作的影响

张婷婷

山东艺术学院 273500

[摘要]根据当前影视中出现的作品多受唐传奇影响的现象,本论文主要研究唐传奇对于影视风格的影响,其中包含影视创作时对于唐传奇传奇性的继承以及结合实际创作需要对于传奇性的减弱。之后分别从唐传奇对于影视剧考究人物背景,提供人物素材以及唐传奇记梦手法对影视剧的启示,三个方面谈起,进而研究唐传奇对当代影视创作的价值。

[关键词]唐传奇;传奇性;人物;梦境

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.08.267

一、研究背景

《妖猫传》是著名导演陈凯歌的作品,此部作品是从日本作家梦枕貊所著奇幻小说改编而来。但根据其内容可以看出《妖猫传》的题材与历史上唐玄宗与杨贵妃之间的爱情故事有关,这一题材的著名作品有唐代诗人白居易的《长恨歌》、陈鸿的唐传奇《长恨歌传》。《长安十二时辰》的作者马伯庸也说:“《长安十二时辰》的很多细节都脱胎于唐传奇”。侯孝贤电影《刺客聂隐娘》改编自唐代裴荆短篇小说集《传奇》里的《聂隐娘》一篇。《唐传奇》对古代的小说、戏剧、戏曲的创作有深远的影响。如元稹《莺莺传》改编成王实甫的《西厢记》、陈玄祐的《离魂记》被改编成郑光祖的《倩女离魂》。在21世纪初,中国古典小说的影视改编中,唐传奇受到的关注较少,直到2015年侯孝贤凭借《刺客聂隐娘》荣获第68届戛纳国际电影节最佳导演奖,唐传奇的影视改编才逐渐进入大众的研究视野。当今影视中也出现了一些受唐传奇影响的作品。

二、唐传奇

《唐代传奇》是唐代文言短篇小说,内容多传述奇闻异事,后人称为唐人传奇,或称唐传奇。唐传奇在经过发轫期的准备,兴盛期之后,终于在晚唐时期开始衰落。在艺术形式上,篇幅加长,“叙述宛转,文辞华艳,与六朝之粗陈梗概者较,演进之迹甚明”^[1]部分作品还塑造了鲜明动人的人物形象。唐代传奇的出现,标志着中国古代短篇小说于成熟。唐代传奇对后代小说、戏曲及讲唱文学有较大的影响。唐传奇的题材、故事对后世戏曲以及讲唱文学的影响,一向为研究者们所注意。

三、唐传奇对于影视作品风格的影响。

(一) 影视作品对于唐传奇中传奇性的继承

唐朝前后存世289年,传位21代。全盛时在文化、政治、经济、外交等方面都达到了很高的成就,是中国历史上的盛世之一,也是当时世界的强国之一。陈凯歌导演所拍摄的《妖猫传》对于唐传奇的传奇性进行了继承。首先,他力图还原大唐的极乐盛世之美,还原唐朝这个朝代所独有的传奇气象。从筹拍到上映,花了六年时光,花费六年时间建一座实景城,有巍峨的宫殿,绚烂的色彩,为观众奉上一场盛唐的视觉盛宴。根据陈凯歌导演描述,他电影拍摄完成,他也完成了一

趟奇幻之旅,做完了一场大唐梦。他透露影片中绿幕戏份只占3%,其它的全都是实景。其次,《妖猫传》“奇幻”的影视风格,也与唐传奇中的传奇性相呼应。从人物设置的角度来看,《妖猫传》中的人物具有传奇性。白鹤少年白龙在年少时被亲人卖掉,他会使用幻术,他深爱着杨贵妃,为了替贵妃报仇他化身黑猫制造起一场场灾难。在事件场景的选择上,影片中选择十分具有传奇性的地点。开元盛世的见证者:大唐盛世的见证者——花萼楼上。唐玄宗在这里举行的“极乐之宴”,广揽四方宾客,各方人民相聚一堂,琼瑶美酒,杂耍妙术,极尽奢华。整部影片从人物、场景选择上都十分具有传奇性,再加上影片中的大多数场景多为施法幻术产生的景象,进而使得影片风格的传奇性的风格更加强烈。

(二) 影片将文本中的传奇性进行现实化的处理

侯孝贤电影《刺客聂隐娘》改编自唐代裴荆短篇小说集《传奇》里的《聂隐娘》一篇。在这部电影的创作中,其人物的原型受到唐传奇的影响,与电影《妖猫传》中对于唐传奇传奇性的继承不同。侯孝贤导演在原本的传奇文字中,寻找创作素材,但是对于传奇性进行了削弱。这也与导演的个人风格有关,侯孝贤导演所拍摄的影片多为现实性体裁,其作品《悲情城市》《冬冬的假期》都具有浓厚的现实生活色彩。对于处理《刺客聂隐娘》这部古代体裁的电影,他也使用了一些写实性的手段。首先将原小说中的历史背景进行写实性展现。唐传奇《聂隐娘》的故事发生在唐贞元年间到唐开成年间,共历唐德宗、唐宪宗、唐文宗三朝;故事中的魏博节度使与陈许节度使是唐末藩镇割据的重要力量;陈许节度使刘昌裔,其子陵州刺史刘纵,史上确有其人;刘昌裔在元和八年入朝,刘纵于开成年间卒于陵州刺史任上,史上确有其事。在这些历史背景的基础上,影片进一步对于历史事件进行清晰化处理,考证当时的大唐风俗,进而减轻传奇性色彩。除此之外影片中改编了原小说中的主要故事情节,对主要人物的行为也进行了处理。唐传奇中聂隐娘是法力无边的侠客。但是唐传奇中缺少对人物的心理描写。《聂隐娘》描写聂隐娘时,尼曰:“吾为汝开脑后,藏匕首而无所伤。”“一年后,刺猿猴百无一失。后刺虎豹,皆决其首而归。三年后,能使刺鹰隼,无不中。剑之刃渐减五寸,飞禽遇之,不知其来也。”^[2]电影中的聂隐娘更具人性也

更具生活真实性。

四、唐传奇对当代影视创作的价值

(一) 提供丰富的历史背景素材

唐传奇中的故事多以都市生活为背景，其中多以长安为背景。鲁迅历时十年编成的《唐宋传奇集》，其选录的38篇唐人传奇作品中31篇与长安有关”^[3]如《霍小玉传》中李益居住新昌里，霍小玉居住胜业坊古寺曲，皆可在当时长安城的地理空间中找到对应的坐标。唐传奇相比于六朝的志怪小说篇幅较长，因此除了对于故事情节进行描写外，还对唐朝的风俗画卷，习惯服饰等进行详尽展现。《长安十二时辰》的作者马伯庸也说：“《长安十二时辰》的很多细节都脱胎于唐传奇。为一种长安城的历史为人们所共有。”^[4]，因此一些讲究还原历史实景的影视剧作可以将唐传奇作为参考资料。

(二) 唐传奇为影视创作提供人物形象

在《长恨歌传》中，“在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期！”的唱词使得风流才子，痴情君王形象跃然纸上。在电影《妖猫传》中，借用这两位历史上著名的人物，进行了创作性改编。影片中的杨贵妃仍是痴情的女子，但是对她的痴情进行了进一步的悲剧性处理，她始终追求纯粹的情感。但是她只是帝国的繁盛的象征，她的情是帝王权利私欲的展现。在影片中的唐玄宗，不是那个为了贵妃哭瞎双眼，真挚的给予贵妃宠爱的痴情君王，他被处理成了一位具有无上的权利却自私软弱的皇帝。是他一步步的借真情之名，来实现他所布局的“幻术”，处于极权之上，享受操纵的“极乐”之情。

在唐传奇中，《聂隐娘》也是一个典型的刺客故事。其注重对于人物“侠”气的描写，但是关于聂隐娘人物心理具有很少的描写。这与唐传奇这一题材的风格有关。在唐传奇中除了《红线》一篇对于人物拿到红线后喜悦的心理进行描写外，其余的鲜少对于人物进行心理描写。《刺客聂隐娘》中，聂隐娘依然是刺客，在其中仍以她的刺杀行动为主线索。但是侯孝贤导演对于人物进行了丰富。他希望“从角色内在世界的描绘出发，致力于呈现人物的精神性，想替传奇人物建立鲜明的立体样貌，还要反映她深层的心灵视野”^[4]电影中她的刺杀目标田季安是青梅竹马的恋人。在刺杀的过程中她甚至自己的任务，可是面对感情的冲击，她的内心也产生了矛盾纠葛。在电影中侯孝贤通过强调“青鸾舞镜”这一典故中的青鸾对镜“慨然悲鸣，哀响中霄，一奋而绝”的孤独，揭示了聂隐娘的人物形象。她少时离家，人生中缺少亲情和爱情，她在这个世间虽然武功高强但是也缺少了世俗中的温情。据《长安十二时辰》的作者马伯庸所说，剧中张小敬人物形象灵感得源于唐传奇。张小敬是一个具有传奇色彩的人物，他做过九年不良帅，统

领军队但是因为为好友报仇背负命案，在他的身上除了具有气盖世的传奇性色彩外，对于其内心进行了细腻的描写。在罗伯特·麦基《故事》中他指出“移情是指“像我”。在主人公的内心深处，观众发现了某种共通的人性。当然，人物和观众不可能在各方面都相像；他们也许仅仅共享一种素质。但是人物的某些东西能够拨动观众的心弦。在那一认同的瞬间，观众突然本能地希望主人公得到他所欲求的一切。”^[6]这些影片中对于人物进行深层次的塑造，让观众有所感而有所发，和人物同样体会悲欢离合。因而在对唐传奇中的人物进行二度创作时，也要注重对于人物真挚情感的挖掘，塑造具有鲜明性格以及富有吸引力的人物。

(三) 唐传奇中记梦手法对于影视创作的启示

《野草莓》中以主人公伊萨克教授的三个梦，以及他重返老房子时对青年时代的回忆，叙述了他的一生。莎士比亚剧作如《李尔王》等也有很多关于梦境的描写。可以看出通过“记梦”手法能够充分展现人物深层的心理动机。梦境是唐传奇中一个特别突出的意象。李公佐的名篇《南柯太守传》中，东平人淳于棼一天在一株古槐树下醉倒，接著梦见自己变成大槐国国王的驸马，任“南柯太守”二十年，与金枝公主生了五男二女，荣耀一时。后来因与檀萝国交战，吃了败战，金枝公主亦病死，最后被遣回家，沿途破车惰卒，梦突惊醒，醒来后发现“槐安国”和“檀萝国”竟都是蚁穴，历历如现。鲜花着锦，烈火烹油的一生，竟是榕树下一场梦。这就是“南柯一梦”的来源。“梦”在唐传奇中往往作为人生虚幻、因果无常的一种隐喻。传奇作者们乐于建构梦境，将“梦”看作是象征着快乐与解脱的异世界。“戏剧家们有时将剧中人物的梦境直接呈现在舞台上。这是一种戏剧表达手段。它使得我们观众好像进入到做梦者的大脑，亲身与他一起经历梦境。而更重要的是，梦幻中的剧中人物超越了时间与空间，可以在过去现在与未来，此地与彼地之间自由往来。可以与认识的人不认识的人自由交往，听到许多不加掩饰的话，做许多直来直去的事，遇到许多怪异而不可思议的情节，或快乐或痛苦或恐惧。^[7]因此在影视剧的创作时可以采取梦境作为影片的叙事结构，也可以通过梦境来展现人物深层次的内心动机，通过梦境这一独特的结构和象征意味来更加巧妙和深刻表达主题。

参考文献

- [1] 鲁迅《中国小说史略》
- [2] 唐传奇《聂隐娘》
- [3] 车宝仁. 唐长安城的昌盛和传奇小说的繁荣
- [4] 黄文英. 黑衣女人、面具人与东瀛少年
- [5] 罗伯特·麦基《故事》
- [6] 黄维若《剧本原理及技巧》