

本周末开始,电影《指环王》三部曲开启了重映计划。《指环王》三部曲总共在全球收获过30亿美元的票房,原著《魔戒》的影响力更是贯穿文学、电影、游戏,影响了后世的多种创作。通过《魔戒》小说,神秘的中洲文化展现在读者眼前,随后的电影作品成为影迷心中的奇幻经典,其中更历经了一个多世纪的时光沉淀。

从小说《魔戒》到电影《指环王》 奇幻经典,历经时光沉淀

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 宋说

中洲世界的创始与实现

1930年,托尔金以“在地底的洞府中住着一个霍比特人……”为开端,创作了这段史诗级的冒险之旅,最终于1954年至1955年实现了《魔戒》的出版。

托尔金的小说起源于他人经历中的战争创伤,对书中中洲世界的创造,则扎根于对中世纪语言和文学的研究。在原版小说的扉页上能看到,排版设计突出了神秘符文和精灵语的元素。在书里的世界观设定中,托尔金创作了不止一套非常完整的、有着明确语言规则的精灵语系统。精灵不仅有属于自己的语言,在《魔戒》的书籍前传《精灵宝钻》中,托尔金还曾较为完整地介绍过这个种族的历史。

在小说《魔戒》中,从世外桃源的夏尔到神秘莫测的幽谷,从英语到各种精灵语、矮人语……这一切都使热爱中洲文化的读者着迷,资深读者甚至为了故事中的一个发音、一段歌谣,做过学究般的考证。《哈利·波特》的作者J.K.罗琳直言在《魔戒》面前自愧不如:托尔金创造了一个神话,而我的更像是一个笑话。

托尔金在构建中洲时,通过北欧神话、凯尔特民族传说等汲取了很多灵感。后来为《魔戒》创作插画的插画师艾伦·李表示,正

是因为有迹可循,他在创作时才能准确地寻找到文化元素上的对应。“当托尔金描绘矮人的时候,我脑海中出现的形象和他心中的想象不会有多大差别。因为那并非凭空创造,而是来自我们共同的文化遗产。”1988年,J.R.R托尔金百年诞辰,艾伦·李为小说《魔戒》绘制了50幅新插图,历时两年,作品出版。1997年,《霍比特人》出版60周年纪念,艾伦·李出版了包括26幅水彩和38幅素描在内的《霍比特人》插图本。在为《魔戒》创作的大量插画中,风景基本居于画面的统领地位,某些场景中的人物甚至小到难以辨清。对艾伦·李的插画风格,托尔金的儿子克里斯托弗·托尔金评价说:“艾伦·李让中洲世界变得更加辽阔。”

奇幻架构中的人性真实

如果说托尔金笔下诞生的世界,艾伦·李用插画让我们看见,那么接下来为电影所做的海量工作,则是艾伦·李对这个世界的精雕细琢。1998年,艾伦·李开始为彼得·杰克逊的电影“指环王”三部曲做概念设计,他用了6年时间彻底沉浸在电影设计之中。最终,他绘制了探索中洲方方面面的超过2500幅速写,以及为特效镜头画了数百幅数码绘制的效果设计图,与工作人员一起搭建了400处布景和80座微缩模型,全部都是精工细作。

电影《指环王》三部曲的背景

是虚构的中土世界,有很多不同种族,如人类、精灵、矮人、哈比族人等。中土世界中诸多族的精灵铸造了多枚魔戒,其中三枚分给精灵,七枚分给矮人,九枚分给人类,他们依托这些戒指的力量统治自己的国度。其中一枚有凌驾于一切之上的力量,千百年来被无数人争夺,不少人被它迷失心智。

能自圆其说的世界规则和恢宏的特效场面,是这一系列影片能成为奇幻片“大佬”的原因。其中对于人性真实又复杂的描写,最让人称道。在影片中,销毁魔戒最后的考验是人心,历经艰辛前往末日火山口的佛罗多,能否战胜魔戒强大的诱惑力把它扔下去?面对熔浆,佛罗多展现出了最真实的犹豫。其实在影片的设置中,佛罗多本身就不是一个“强势主角”,他没有漂亮的打戏,似乎也不够有主角光环,很多时候都需要依靠别人的拯救,直到最后也极为普通,内心被强大的力量诱惑而有所动摇。

电影对人性描写巧妙的是,面对魔戒考验的佛罗多并没有因为山姆的劝告而回头,反倒因为咕嚕咬断戴上戒指的中指,才被动放弃了魔戒。佛罗多内心对魔戒力量的渴望,在最后也没有因为高尚思想而主动放弃,这份犹豫挣扎中饱含真诚和真实。在奇幻背景下对人物情感和形象的打磨,才能使《指环王》三部曲成为经典之作。

婚事简办 喜事新办 告别铺张浪费 一起过好日子

“讲文明 树新风”公益广告
倡导文明健康绿色环保生活方式

齐鲁晚报·齐鲁壹点