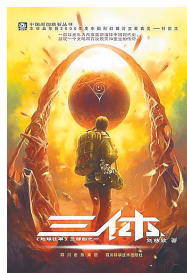

经典科幻小说推荐

2015年,中国著名科幻作家刘慈欣的科幻小说《三体》获得世界科幻大奖雨果奖,这不仅是科幻文学界的盛事,也是当代中国文学的盛事。

《三体》长篇系列小说由《三体I》《三体II:黑暗森林》《三体III:死神永生》组成。有专家认为,刘慈欣“单枪匹马”把“中国科幻文学提升到了世界级水平”。

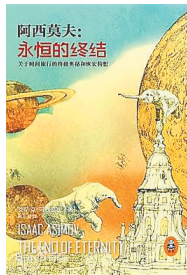
豆瓣评分:8.8
刘慈欣著
《三体》(中国)

豆瓣评分:8.5
儒勒·凡尔纳著
《海底两万里》(法)

豆瓣评分:6.1
丹·西蒙斯著
《海伯利安》(美)

豆瓣评分:9
艾萨克·阿西莫夫著
《永恒的终结》(美)

1866年,人们在海上发现了一只被称为“独角鲸”的大怪物,生物学家阿龙纳斯应邀参加了捕捉这只“怪物”的行动,最后发现这只怪物原来是一艘构造奇妙、名为“鹦鹉螺号”的潜水艇……

这是“现代科学幻想小说之父”儒勒·凡尔纳在1869年发表的科幻小说《海底两万里》中所构想的潜水艇。而人类社会中潜水艇成为现实,却是在几十年以后。

“美梦成真”的故事不仅发生在潜水艇上。凡尔纳笔下的直升机、留声机、太空旅行……在今天都已成为现实,并且改变了世界。

28世纪,地球被黑洞吞噬,人类在银河系中建立了霸主政权,但一颗偏远星球上的传说,将带给人类灭顶之灾。在这个被称作海伯利安的星球上,据说潜伏着一种怪物,朝圣者们可以组队去向它许愿,一人能梦想成真,余下诸人都将失去性命。在人类末日之夜,7人组成的最后一支朝圣队伍出发了……

27世纪,人类在掌握时间旅行技术后,成立了永恒时空组织。该组织以一个世纪为单位,并视每个世纪的发展需要而加以微调,以避免社会受到伤害。然而,这种“绝对安全”的未来却在某一天迎来终结。人类最后的希望,落在时间旅行者安德鲁·哈伦最后的时空任务上……

艾萨克·阿西莫夫是美国科幻小说黄金时代的代表人物之一,《永恒的终结》问世数十年来,被全球许多科幻迷视为他的最高杰作。

(徐珊珊 严鑫超辑)

《阿凡达》海报

按照科学家的标准,哪些科幻电影才算得上最优秀呢?美国《大众机械》月刊曾对数十位科学家、教授、天文学家和工程师进行问卷调查,选出了他们眼中的十大最佳科幻电影。

- 1 《2001太空漫游》(1968)
- 2 《黑客帝国》(1999)
- 3 《妙想天开》(1985)
- 4 《异形》(1979)
- 5 《魔幻之旅》(1966)
- 6 《机器人总动员》(2008)
- 7 《侏罗纪公园》(1993)
- 8 《银翼杀手》(1982)
- 9 《星球大战》(1977)
- 10 《世界大战》(1963)

科学家眼中的最佳科幻影片

《E.T. 外星人》海报

“要么做,要么不做,没有所谓‘试一试’。”
“生命总会自己找到出路”
“I'll be back(我会回来的)!”
“道路千万条,安全第一条。行车不规范,亲人两行泪。”
……

电影台词往往是一部电影的点睛之笔。一句经典的电影台词会让观众记住整部电影。经典科幻台词很多,它们能够被观众记住,却往往有着不同的机缘。

比如,《星球大战》中尤达大师说:“要么做,要么不做,没有所谓‘试一试’。”片中,卢克找到尤达大师,向他学习如何运用原力。卢克总是受表象的困扰,认为自己做不到尤达要求他做的事情。这句具有人生哲理的台词,放之四海而皆准,普通观众都能从中感悟到精神力量。

又如,斯皮尔伯格的《侏罗纪公园》中,马尔科姆博士的那句台词——“生命总会自己找到出路”寓意丰富。这句充满科学哲理的台词,提醒人们自然发展有自己的规律,人为的控制有时会造成更重大的灾害,一旦人类试图扮演上帝,悲剧就可能随之而来。

当然,科幻电影中最酷、最简洁有力的台词当属《终结者》中施瓦辛格扮演人物所说的:“I'll be back(我会回来的)!”据说当时导演卡梅隆并不觉得这句台词有何特别之处,仅仅认为有些讽刺性的效果。但没有想到的是,它成了影片中的经典台词,并不断在《终结者》系列影片的预告片中反复出现。

经典影片《流浪星球》中“北京第三区交通委提醒您:道路千万条,安全第一条。行车不规范,亲人两行泪”这句台词,意外成了网络时代的流行语。在潜移默化之中融入交通安全意识的普及,也算是这部优秀科幻电影的意外收获了。

那些耳熟能详的经典台词

如今,科幻电影产业已经非常发达,每年都有大量的作品问世,但真正能让观众记住的,往往都是那些经典的科幻情节。在《E.T. 外星人》中,一位十岁男孩与一个外星人,冲破时空隔阂,建立了纯真的友谊,是一部罕见的富有人情味的科幻片。片中,外星人的形象充满了童趣。月光下,少年骑着自行车在天空中飞行的画面也成了永恒的经典画面。

在令人叹为观止的星球潘多拉,观众仿佛置身于漂浮云雾之中的群山、荧光闪烁的森林,与身骑飞龙的纳美人擦身而过……经典科幻作品《阿凡达》的出现,颠覆了电影制作技术,让3D大银幕电影开始全面普及,片中的经典情节和画面受益于技术的进步。卡梅隆对于技术创新的巨大热情,为其恢弘的想象力插上了无羁的翅膀。这部影片之后上映的《地心引力》《星际穿越》也凭借出彩的视觉效果,让戴着3D眼镜观看IMAX超大银幕的观众深感自我想象力的匮乏。

在《2001太空漫游》中,猿人手中的骨头与宇宙飞船之间的蒙太奇切换,成为电影史上的经典画面;在《盗梦空间》中,最引人注目的一幕是主人公走过巴黎,街道在他们眼前折叠起来,这在真实与非真实的多重层面上都给观众带来了观影的挑战。

在中国科幻影片中,《霹雳贝贝》承载了中国80后这一代人的童年回忆。贝贝尽管拥有超能力,但他并不快乐。贝贝作为一个独生子,在父母宠爱之下的孤独感以及对友情亲情的渴望,让很多同时代成长的人们产生了共鸣。

令人难忘的经典情节

科幻电影的魅力,往往源自视觉奇观的营造以及沉浸式的观赏体验,这就对电影制作技术有很高要求。但是只有技术上的进步是不够的,一部优秀的科幻电影必然是技术与文化的完美融合。

伴随着科幻片的发展,一些在电影中固有的元素出现了多元化的表达和形象,比如科幻片中的常客——“外星人”。

在许多科幻影片中,外星人大多都以邪恶的面目出现,人类大都作为正义的化身守卫自己的家园,比较典型的有《独立日》《世界大战》等。但是,在斯皮尔伯格的《E.T. 外星人》中,外星人与地球上的孩子成为最好的朋友。而在导演布洛姆坎普的《第九区》中,外星人则成了流落地球的虚弱难民,急需人类的庇护。这种外星人的形象非但不令人类感到恐惧,反而成了映射人类的镜子。电影艺术的想象力永无止境,同一形象的多样化呈现,不仅为观众带来了不同的观影体验,也意味着科幻电影的日益成熟。

好莱坞擅长讲述个人英雄主义的故事,而科幻片天马行空的想象空间,自然是“超级英雄”们大显身手的最好舞台。

纵观众多的好莱坞科幻电影,其中的英雄大体上有两种类型:一种是在《侏罗纪公园》《后天》(2012)中,当人类面临天灾人祸之时,总有一个貌似平凡的硬汉人物挺身而出,在千钧一发的关键时刻拯救了全人类;另一种则关注了具有超能力的人物故事,蜘蛛侠、超人等都是如此。这些英雄们在与邪恶势力作斗争的同时,又在不断寻找和回归自我,最终实现了自我的成长。

外星人
蜘蛛侠
超人
纳美人
……

那些魔幻的经典形象

《流浪地球》海报

- 《月球旅行记》(1902)
- 《2001太空漫游》(1968)
- 《大西洋底来的人》(1977)
- 《异形》(1979)
- 《黑客帝国》(1999)
- 《盗梦空间》(2010)
- 《星际穿越》(2014)
- ……

科幻电影发展的100余年间,出现了许多撬动人们脑回路的科幻经典片。

1902年,法国导演乔治·梅里爱拍摄的电影《月球旅行记》,被认为是世界上第一部科幻电影。该片讲述了几名科学家利用大炮来到月球旅行的科幻故事。梅里爱用自己魔术师般的奇思妙想,将几千年来人类对于月球的想象呈现在电影观众面前。这是具有划时代意义的一部影片,意味着科幻电影开始与人类的想象力紧密相连。

科幻电影是工业美学的产物。不同于奇幻故事与神话传说,科幻电影自诞生以来就与科学技术、人类对未来的憧憬等紧密相连。这些想象都是具有一定科学依据或基础的,甚至有不少经典科幻片对于现实世界中科技的发展做出了精准的预测,许多科幻片中提及的技术在现代社会都得到应用。

科幻片经过数十年的发展,《2001太空漫游》(1968)成为探索生命与宇宙的经典之作,这部作品思考了人类的过去、现在和未来。影片的特技效果具有划时代意义,即使在电脑特技高度发达的今天,它的前瞻性、技术性和艺术性也令人叹为观止,许多镜头和情节一直为以后的导演们学习借鉴。

上世纪七八十年代,随着电影工业的发展,众多经典科幻影片给人们留下了难忘的回忆。《异形》(1979)的出现,重新定义了科幻恐怖片这个影片类型,在《黑客帝国》等后来的科幻经典中也能看到它的影响。

《终结者》(1984)是一部长盛不衰的卖座片,片中的特技预示着此后科幻电影的发展方向。

上世纪80年代,中国引进的首部大型科幻连续剧——《大西洋底来的人》(1977),收视效果极佳,在一代人心中留下了深刻的印象。海底巨浪把奇异的生物麦克·哈克斯送到岸上。当医学界断定其死亡而无能为力时,海洋学家玛丽博士把他放回海洋,才使他得以复活。至于他从哪里来,要到哪里去,他自己不知道……

上世纪90年代,《黑客帝国》(1999)这部经典影片给人们留下了难忘的回忆。片中描绘了一个人工智能占据统治地位的黑暗世界,让观众记住的不仅仅是“子弹时间”的特效,还有对未来科技世界的哲学探讨,传达了导演对未来世界中人与机器、人与网络的思考与担忧。

新世纪以来,科幻片的主题和拍摄手

法也有了诸多变化,科幻片的涉及范围更加广泛,深空探索、人工智能、基因工程等科技前沿领域的研究都有所涉及。

在备受好评的烧脑杰作《盗梦空间》(2010)中,导演诺兰用丰富的细节、错综复杂的叙事创造了一个超现实主义世界,带领观众进行一次引人入胜的科幻梦境之旅。

而在《星际穿越》(2014)中,未来的地球气候环境急剧恶化、粮食严重紧缺,人类必须前往太阳系之外寻找适宜居住的星球……

科幻电影尽管是在科学理性的基础上进行的文艺创作,但绝不是要表达对科学技术的盲目崇拜。随着这一电影类型越来越成熟,更多呈现出一种反思的姿态。这种反思大多是针对人类自我和社会生活的。

除了以上经典影片,近年热播的英国系列电视剧《黑镜》等也充满科幻色彩。《一千五百万的价值》这一集中,在一个只靠虚拟网络交流的未来世界,人类在追求享乐过程中产生了价值的混乱与荒诞。《黑镜》立足于科幻的背景对人类自我的凝视,令人印象深刻。

《大西洋底来的人》海报

近年来,中国科幻文学的进步,带动了中国科幻电影的发展。2019年,以刘慈欣小说改编的电影《流浪地球》上映,呈现出成熟、厚重的质感,它的横空出世让世界对中国科幻电影刮目相看。

在过往的很多好莱坞科幻电影中,拯救地球的是美国的英雄人物。《流浪地球》则完全不同,它所展开的宏大世界观,从一开始就是以中国为故事叙述的中心,展现的也是中国人特有的家国情怀。细细想来,这种带着地球去寻找未来家园的奇幻构想,也暗合了中国人自古就有的愚公移山、精卫填海的文化想象和精神。可以说,从《流浪地球》开始,中国的科幻电影开始尝试构建自我的叙事逻辑和美学风格。