

「中西文學改編電影經典」專題演講

中央大學文學院副院長 林文淇教授

李孟君老師引言

林文淇教授目前在中央大學擔任文學院副院長，同時也開設了許多與電影相關的課程，推廣電影不遺餘力。他曾到許多學校推廣電影教育，在國內電影研究領域有非常重要的地位。今天他非常難得地搭了早班列車南下，要為我們講解中西文學改編之電影經典，內容有國內外相關經典電影，有些影片目前不太容易看到，現在就以熱烈的掌聲來歡迎林教授。

林文淇教授

開場

各位同學大家好，很高興能來到貴寶地，其實我(以下指林文淇教授)和彰化有一些淵源，我的出生地在台中，叔叔在彰化賣水果，所以高中時期過年在彰化火車站賣水果。我聽李孟君老師說今天有許多不同科系的同學來參與，其實不管是什麼科系，電影和各位同學的生活都是很密切的，因為時代速度變得非常快所需接收的資訊也非常多，所以上通俗文學課程其實是很好的，不管是個人生活或是專業領域，都可以帶給你們很多，不管是了解人性或是人際關係，通俗文學的好處是很容易閱讀，不管是閱讀金庸武俠或是哈

利波特都可以，因為台灣在閱讀方面是很不普遍的。但是國外像是英國等地區，常常可以在地鐵站看到許多人趁空閒時間在閱讀，有可能是傳記或是一些通俗文學，這些對於日常生活看待事情幫助很大。但是如果沒時間看書，那麼看電影就是一個很不錯的選擇。我到了許多地方演講，普遍發現科技大學的同學不愛看電影，這是一件很可惜的事情，因為你在一部電影裡可以看到跟你專業領域相關的事情。

電影是環遊世界最便宜的機票

基本上我在大學是在教英文的，但是七年前我們做了一些瘋狂的事，我們從學生家長那裡募款了一些錢，幾個科系共同募款在學校蓋了一間電影院，同時在裡面放了一座 35 厘米的放映機。一般的稱為單槍投影機，但是 35 厘米的放映機

需要搭配兩座大型的機器，加上杜比環繞音響，如果放映機燈泡壞了需要花費 18 萬，放電影的影片是從台北電影公司連絡再寄過來的，如果一般片長的電影大約需要五卷大膠卷。放映師也是學校的學生擔任，需要需多繁雜的手續，放映時會有“啪搭趴答”的聲音，雖然放 DVD 也是很方便的，但是我們就是喜歡膠捲的感覺，因為放映出來時的燈光和效果是最原始最自然的，最能表現導演的效果和 DVD 播放是很不一樣的。雖然播放膠卷很繁雜，但大家都是因為非常愛電影所以都很自願的擔任志工。

台灣有趣的電影現像是，許多電影只會在台北播放，而台北以外的縣市只能到一些當紅的電影，台北一週可能有 30 幾部新片子是其他地方看不到的，光是資源就有所差異。同時看電影是一件很奇怪的事情，你必須處在一個完全黑暗的房間，這樣你才能專心的去感受裡面的情節，手機響了你不能接、其他事情都不要想，那個專心度會讓你跟電影的互動審美的經驗是有強烈的連結。所以電影在地區性文化的

豐富性是有差的。有甚麼差呢？就是見多識廣，電影是環遊世界最便宜的機票，你可以買一張電影票就能立即感受到法國或英國的風情。

像是昨天中央大學放映的是《午夜巴黎》，雖然它不是文學改編的電影卻也融入了許多文學的內容，內容是描述一對美國人到巴黎玩，男主角受不了女主角的朋友的個性，於是便一人獨自在午夜時遊蕩巴黎，這一遊蕩卻回到了1920年代的巴黎，回到過去到充滿藝術的巴黎，走在路上隨便都遇到海明威、畢卡索、達利等人。有趣的是昨天中央大學選擇在午夜11點時播放，是非常有趣的一個經驗。電影是一個媒介，跟書跟文學不一樣的，原因有幾個，它的聲光效果非常棒，它是透過影像讓人容易閱讀的，如果要說它，大概是比通俗文學更通俗版的。所以你們也可以建議學校來弄一間電影院，因為你們的場地是非常棒的。

文學與電影的親密關係

文學和電影之間微妙關係，絕不是一個簡單的改編兩字就可以涵蓋。好的小說不一定能夠拍出好的電影，好的電影也不一定非改編自好的小說。不過可以確定的是，改編電影賣座的話，即使是在書店內偏僻書櫃

的一角長年乏人問津的文學作品，在電影紅了之後必然也跟著水漲船高，如張愛玲託李安《色·戒》之福，在電影熱映期間暴增了大量的讀者。當然，有改編電影，必定也有改編小說。只是通常改編小說文學性不高，大多只能算是電影的周邊商品，少有膾炙人口的作品，國內外皆如此。

文學和電影是一樣相同的，文學有傳記、小說、散文；相同的電影也有主流與非主流，如同蔡明亮的電影《臉》，就是非主流的，去看的人非常少，蔡明亮可能會說：「唉！為什麼這麼少人來看！」但其實是心知肚明的，因為他認為它的電影是應

該被擺進美術館的，所以你觀看的角度是不一樣的。有些人是因為要讓人學英文而拍電影、有些是關懷弱勢而拍電影、也有些人是為了替原住民發聲而拍的，例如魏德聖導演。

如果要談電影歷史就要從 1895 年開始談起，1895 年是開始真正有電影院的時代，人們開始進戲院、開始有投影在布幕上的影像算起的。一開始只是要記錄一個現象，如同照相機一樣，直到後來發現不夠，原本電影只有 74 秒，到後來可以變長了，原本只是要記錄一些平常看不到的畫面，後來想到透過記錄去播放一些奇特的景象，利用一些畫面的剪接，像是變魔術一樣，剛開始最常被用在色情電影，常常在工人區播放給工人看，大約五分錢就可以看到。直到後來開始關注中產階級，於是在 1910 年左右製作了許多通俗劇的電影提供給中產階級的觀眾欣賞，說到通俗劇電影就像現今的夜市人生一樣是衝突性很大的，情感很糾結的。因為如此，電影跟文學相連性就很大了，最簡單的方式就是改編文學電影，像是莎士比亞、聖經等等是經常被改編的。

所以，文學跟電影是很近的，文學提供電影改編故事及作家協助電影劇本改編，像是父後七日，它只是一篇散文，卻可以拍成電影。電影也可以啟發文學創作靈感，提供文學改編故事，有些電影賣作之後會有人開始將電影寫成小說、電影也可以與文學結合為多媒體文本創作。例如美國有一部描述計程車司機的電影，編劇就是一位作家。另外我要還要提到的一點是這些經歷了千錘百鍊受到大眾認可的文學經典，或是在暢銷書排行榜上大受歡迎的小說，都是讓電影製作不必耗費金錢時日從零開始，而可以將精力專注於講故事的技巧，以及吸引大量觀眾的技術。即便是莎士比亞的《羅密歐與茱麗葉》或是珍·奧斯汀的《傲慢與偏見》儘管一再被改編，但是新版本仍舊源源不絕，像是巴茲魯曼 1996 年的《羅密歐與茱麗葉》現代版或是

喬萊特導演的《傲慢與偏見》英國新版本。甚至連珍奧斯汀自己的作品，去年也有如《真愛來臨》這樣子的影片，找來個性全然不同的年輕女星安海瑟威來飾演這位英國保守作家，原因無他就是希望年輕觀眾買單。幾年前改編自英國文學史最早期作品的《貝武夫》上映，連這樣一個詰屈聱牙的古英文文學傳奇都能被改編成動作片，找來人氣明星安潔莉娜裘莉主演，令人不得不佩服好萊塢的能耐呀！

電影不應忠於文學原著的理由

我有一個理論，討論電影和文學不同的地方，我的看法比較極端一點，由於國內的電影教育做得比較少，看電影的時候你所以要的閱讀角度是不一樣的，如果有一個人教一下是比較好的，因為看電影時你所需要的閱讀能力是比較不一樣的，當然那是你電影如果自己看多了是比較會有辦法去理解的，所以我認為電影應該不要忠於原著，因為絕對不可能忠於原著，如果有一部金庸武俠小說電影找了林青霞或張曼玉來演黃蓉，你的心目中就認為黃蓉就是她，之後若有人來演黃蓉例如郭采潔來演，你對黃蓉的感覺又不同了，因為演戲的人本身就會塑造一個個人特色，你就可以去比較不同的人物個性。又像是《臥虎藏龍》，裡面的角色有台灣人、大陸人、香港人，所講出來的國語發音就是非常不一樣的，周潤發講的是一口港式國語，但是張震卻說著一口非常台北都市的國語，這是很不一樣的，雖然李安拍這部片是要

賣給外國人的所以發音無所謂，但就台灣人看來這是很不一樣的。

所以電影其實和文學是很不一樣的，我們來看看有哪些電影曾經是文學改編的，但是對於原著有非常不忠的必要性，像是攝影，文學很難去處理顏色，天是灰的，你就只能知道天是灰的，不知道底層會是什麼顏色，因為電影擅長利用濾鏡去達到一些效果，像是綠色的，《蘿拉快跑》是紅

色的，鐘孟宏的《停車》是黑色的，顏色是電影裡面非常重要的；再來就是聲音文學裡面用文字描述聲音，但是電影裡面你可以聽到屬於這部片自己的聲音，往後只要你一聽到這個音樂你就會想起是哪部片子。另外還有一個是剛剛講到的表演，像是剛剛說的那些明星。

還有一個更重要的是電影跟文學或是電影跟生活可以用一句 “larger than life” 電影比生活大來說明，因為 “銀幕”，你電影院最大的廳看看，大概可以容納兩、三百人，銀幕約三層樓高，這時候你看的這些人物都比真實還要高、還要大，帶給你的感受是非常不一樣的，這時候你看電影裡面的愛心就會覺得特別動人，悲劇主角也就特別可憐，因為它就是大，這就是電影擁有的效果，固然電影拍攝時所要考慮的事情也就特別多。剛剛在來的路上，和接待的助教聊到最近很紅的《賽德克·巴萊》，因為有史學家提出電影跟史實不符合，我想說的是電影怎麼可能可以完全根據文學、根據歷史來拍攝，電影可以呈現的很多，你可以呈現一或二個觀點，若你要將全部的觀點說出根本就是一個自殺的行為。電影考慮的就是要賣錢，不然你就去寫小說就好啦！所以電影需要的一些畫面和場景跟文學本來就不一樣。電影主要是大眾媒體，是較文學作品更昂貴、效果更直接且具有更大規模社會影響的娛樂形式，同一故事會在電影生產與流通（發行、映演）過程中發生質變。

中外文學改編好電影介紹

第一部要播放給同學看的是約翰福特的《驛馬車》，這是 30 年代的遠古電影，但就現在許多電影都是根據這部片子來的，像是飛車追逐、太空漫遊等等，這部片子是描述馬車追逐的，這是由一篇短篇小說改編而來的。同學可以看到這部片子用了一些電影

效果雖然是黑白片卻可以看到許多以前的特效，你們可以看到落下來的都是真的人，不是假的人，特技演員必須實際的去計算落下的時間和速度，非常厲害的。你們想像如果投影布幕大十倍的話是怎樣的驚險畫面。就現在而言，現在許多片子像是《變形金剛》、《哈利波特》的特效都是電腦化的，但以前都是真人演的，所以看現在的片子都覺得不過癮，因為我是看這種電影長大的，我覺得以前的電影是比較能夠吸引觀眾的。

接著第二部為《42 街》是一部歌舞片，電影發展之後，被美國發揚光大就是因為歌舞片，當時美國製作了相當多的歌舞片。像是《42 街》在場景的取決是非常有趣的，當時用了許多特別的視角是一般坐在台下的觀眾看不到的，這時電影就能夠做到了，例如從頭頂上方或是腳底拍攝等手法，反而帶來了不同的氛圍。非常佩服導演當時怎麼能想到這樣子一個特別的手法去拍攝一部歌舞片，真的是非常厲害的一位導演。

另外，1930 年代的電影都是黑白的，觀眾也比較能適應黑白片的播放，所以指後有彩色電影出現的時候，大家都不太能接受，因為已經習慣電影就是不同於真實的畫面，突然在螢幕上看到一個和真實一樣顏色的場景就會覺得很奇怪。現在介紹

的這部片子《綠野仙蹤》就是將彩色影像視為是一個奇特夢幻的場景，所以女主角從黑白片中開了一扇門便來到了彩色的夢幻奇異世界中。

接著，隨著敘事電影成為電影形式的主流，文學與電影更是形影不離，除了經典名著一在被改編（擁有全球最多讀者的聖經當然是電影從《十誡》到《基督的最後誘惑》），新的小說只要暢銷，更是好萊塢爭相競購買改編著作權的

目標，如《魔戒》與《哈利波特》已經是好萊塢印鈔機的代名詞。電影影史上有不少電影與文學的傳奇故事讓影迷津津樂道。這一部電影是恐怖大師西區考克的《驚魂記》，它是一部小說改編而來的，據說導演希區考克匿名用九千美元買下版權，然後就派人把書店裡的小說及書攤上的原著小說掃購一空，為的就是不讓任何人先知道最後的結局，好讓電影保有最大的神祕性，這樣大家進戲院時才能真的完全去感受這部電影的情節。但這並不意味著這位緊張大師的電影只是小說的影像翻版而已。

這部電影導演找來自己也正在接受心理治療的編劇喬瑟夫·史黛方諾重新編寫，注入了他自己不少複雜心裡的元素。《驚魂記》得畫面手法不帶有任何真正砍殺的鏡頭，卻令人毛骨悚然。因為這部電影的手法第一個是利用畫面上的想像，第二個就是剪接，加上電影配樂弓跟弦就會“切”一下製造恐怖的效果，所以畫面的呈現是非常令人害怕的。你可以想像你一個人在浴室裡，突然有個黑影出現在你後頭，並且你沒有發現，但是電影說穿了什麼都沒有，那位女主角的血是巧克力糖漿，但是你在看的時候還是緊張的不得了，加上導演精彩的運鏡、剪接與選角，再配以完全弦樂的極促高頻緊張音樂，成功讓本片至今能穩居影史最駭人電影的前十名。

另一部是 80 年代由短篇小說改的《銀翼殺手》，內容是描述未來世界許多物種都滅種了，所以便製造了許多人造的物種來取代，整部片就是在說真人跟假人之間

的關係，他們將假的人通通送到外星球，他們的壽命非常短，因為他們力量很強大，真人害怕他們會反撲。同時這部電影裡面會有許多很雄偉壯觀的場景，都是當時利用道具完成的。

最後來介紹幾部台灣文學改編的電影，以前有《兒子的大玩偶》、《秋歌》到現在的《父後七日》，都是文學改編電影。《父後七日》是一部非常有趣的片子，是利用台灣傳統的喪事來作為整個故事的主軸，描述女主角阿梅在父親過世的七天內，回到了台灣中部的農村裡，重新面對父親成長鄉里的世事人情，其中有傳統葬儀的庸俗繁瑣、匪夷所思的迷信風俗，更有台灣質樸率真的濃厚人情味。我會特別放這部片子是因為整部片子都是充斥著西伯來民歌的曲調，但如果我們將整個音樂抽掉，那麼這部片子的調性就會完全不一樣了。

總結

台灣從《海角七號》以後，開始有了一個產業的復甦，之後國產電影會越來越多。台灣電影在 60 到 70 年代產量是非常高的，當時台灣電影還沒開拍的時候東南亞或是香港等地就已經先投資要買片子了，所以當時台灣的國產電影產量是非常高的，大

約 1966 年一年，台灣曾經一年自己出的電影高達 263 部，位居全世界第二名，僅次於印度之後。當時必須要拍這麼多部電影，那麼哪來那麼多劇本，這時候文學就顯得相當重要了，像是金庸武俠或是瓊瑤愛情文藝的故事，所以我可以想像台灣國片越來越紅，文學改編勢必會變成一個必要性，雖然也有許多導演喜歡自己寫劇本，

但畢竟沒有那麼通俗，所以勢必會有越來越多文學小說會被改編。文學世界與電影世界都各有千秋，近年來電影改編也越來越受到學術界的重視了。國內教育長久以來偏向單一思考，文學改編電影正好是提供對照觀看的最佳教材。如能在課堂中引介學生欣賞、討論、比較與分析，對於培養學生多元美學欣賞與對不同觀點的思考批判能力助益良多，當然今天介紹的片子很多但也很有限，最後希望各位能從今天的演講中得到對於電影更深一層的了解。

附錄：同學提問

Q1：請問老師，您剛剛所說的膠卷畫質比較好，那如果跟現今的藍光 DVD 來比較的話呢？

A1：當然膠卷還是好很多，因為藍光還是數位的。除非你加裝了單槍投影機，一台約 130 萬，它的畫質就比較好，但是一般戲院的話，基本上空間不大都是播放一般數位 DVD 而以，如果不常看電影的話你當然比較不出來。最主要是因為藍光的畫質比較細，你在投影的時候就能放的比較大。膠捲是底片通過很強燈泡打出來的，那是光學的，另外一個就是電影放映的原理“視覺暫留”，電影放映一秒有 24 格，經過放映機在開與關的這些動作之間，一暗一亮的，所以電影有一半的時間是暗的，但是如果是單槍投影機就全是暗的，我自己看來，看單槍投影機是比較累人的。所以膠卷是光學原理，在放映的過程中比較不會受到投影機燈泡的影響，你所看的畫面顏色也就比較忠於原來的畫面。

Q2：人家常說人生如戲戲如人生，你有什麼看法呢？

A2：人生如戲戲如人生，我是非常讚成，因為人生就是有許多事情是不定的，就好像是電影一般，你自己自身在其中，但你卻感覺不到，常聽人家說我好像戀愛了，這就是非常虛幻的一件事情，但是電影卻可以利用燈光效果還有轉場鏡頭去製造出戀愛了的效果。當然，戲如人生這一點，就像文學改編電影一樣它呈現出日常不常見的事物，但是你在觀看電影的同時卻也可以感同身受主角所要帶給你的情境。最後我要說的是不管如何，你必須要有充足的文學基礎和素養，你才能從電影中或一切的日常瑣事中清楚你要的是什麼，所以閱讀很重要。