

文學改編電影

作者簡介

李歐梵，畢業於台灣大學外文系，後獲哈佛大學博士學位，專攻中國現代文學及思想史。涉及電影範疇的作品有《自己的空間：我的觀影自傳》、《睇色·戒——文學、電影、歷史》和《看電影》等。

內容大要

本書分「導論」及四個專題部分，內容概述如下：

「導論」題為「改編的藝術」，作者提出「後啟蒙」的觀念，即「經由現今來重新認識過去，也經過電影來重新認識文學，特別是中外文學的經典。」作者指文學和電影各有其獨特的語言，因此造成改編的困難。改編情節以單線發展的文學作品較容易，成功機會也較大；結構複雜的文學經典，大都難以改編。

第一部分「莎士比亞的重現與再重現」，作者從劇本改編、取景、光影調動、氣氛營造和鏡頭運用等方面，談論三個莎士比亞劇本《王子復仇記》、《奧賽羅》、《暴風雨》及其改編的電影。作者認為莎劇思想深刻，超越時代的藝術價值及現實意義，經得起各種的詮釋和再演繹。

第二部分「名著改編電影 不必然的對等」，作者列舉不同例子，說明經典小說往往難以成功改編成電影，如托爾斯泰的名作《戰爭與和平》和《安娜卡列尼娜》，多部改編電影均無法表現原著的廣度與深度。作者指出經典的文學作品能夠成功改編，主要是導演懂得利用電影語言的特性，展現原著的精神或重新詮釋。由李安導演、珍奧斯汀原著的《情感與理智》(Sense and Sensibility)便是其中一例。

第三部分「改編個性之演繹」，作者再次闡述導演憑着強烈的個人風格，適切的電影語言運用和演繹，才能成功改編文學作品，他認為活地亞倫編導的《迷失決勝分》和李安導演的《斷背

山》,都是成功的例子。他又以卡夫卡的小說為例,指出「一流的文學作品,根本不可能改編為第一流的影片」。

第四部分「吃力不討好 談中國文學名著之改編」,作者通過魯迅、老舍、沈從文、茅盾和巴金的作品,指出三、四十年代由中國小說改編而成的電影,往往由於導演怯於作家的盛名,或短篇作品不足以改成長片,或通俗劇的情節無法表達小說的現代技巧,所以鮮有成功之作。較為理想的是由老舍小說《我這一輩子》改編的電影,演員和背景都能帶出北京的味道。由文學改編電影,能夠青出於藍的,當數費穆導演的《小城之春》。

活動舉隅

1. 引發閱讀興趣

- 從學生的認知出發

着學生舉出曾看過的小說及相關的改編影視作品,例如羅貫中《三國演義》和吳宇森執導的《赤壁》、張愛玲《傾城之戀》和許鞍華執導的同名電影、吳承恩《西遊記》和同名的電視劇、金庸《神鵬俠侶》和同名的電視劇,再談談自己較喜歡原來的文本還是改編的影視作品,並說明原因。

- 引發學生的好奇心

可參考本書的封面、內容,提出一些與「文學改編電影」相關的問題,引發學生閱讀本書的好奇心。例如「為何一流文學往往拍不出經典電影?」「為何經典電影多來自二流小說?」「中國現代文學為何如此難拍攝成經典電影?」「改編影視作品是否應該忠於原著?」「甚麼是改編影視作品的成敗關鍵?」

2. 導讀

本書談文學改編電影,當中涉及大量古今中外的經典,部分作品學生可能感到較為陌生或艱深,如三十至六十年代的老電影、莎士比亞的劇作、《戰爭與和平》,教師在介紹本書

時，可提供簡單的背景說明和導讀；也可先介紹學生較感興趣或認識的章節和播放相關的電影片段，例如由羅貫中《三國演義》改編，吳宇森執導的《赤壁》，再安排學生閱讀全書。

3. 文學作品與改編電影對讀¹

- 從電影到文學

播放本書提及的電影片段，如《家》、《春》、《秋》中覺新或覺民的片段，《赤壁》中有關周瑜或諸葛亮的片段，《傾城之戀》中白流蘇靠在淺水灣酒店的灰牆或兩個主角談情的片段；之後着學生閱讀文本，再從情節安排、敘事觀點、人物塑造、心理描寫、對話處理、聲音效果、場面調度和主題思想等方面，探討文學原著與電影的異同，以及評價二者的優劣。

- 從文學到電影

着學生閱讀本書提及曾改編成電影的小說選段，如羅貫中《三國演義》、老舍《駱駝祥子》、魯迅《祝福》、《阿Q正傳》和《藥》，然後從人物性格特點、故事情節發展和文字表達技巧等方面分析所選讀本，再觀賞相關的電影片段，並參照本書的評論，作更深入的討論，以及談談自己對作者評論的看法。

¹ 本書提及的中外名著，原文和譯本都容易在書店或圖書館找到。電影方面，除了可購買原版影視光碟外，亦可到香港電影資料館借用影片，詳情可瀏覽相關網站：
https://www.lcsd.gov.hk/CE/CulturalService/HKFA/zh_TW/web/hkfa/resources.html