

閱讀人生

文學與電影的對話II

欣賞精采的影像世界，
能拓展視野、豐富內涵，
讓人生之路散發光和熱……



作者◎許建崑
繪圖◎黃郁軒

閱讀人生：文學與電影的對話. II / 許建崑作. --

初版. -- 臺北市：幼獅，2011.01

面；公分. -- (多寶福；163)

ISBN 978-957-574-812-8 (平裝)

1.影評

987.013

99026015

多寶福163

閱讀人生——文學與電影的對話 II

作 者 = 許建崑

繪 者 = 黃郁軒

出 版 者 = 幼獅文化事業股份有限公司

發 行 人 = 李鍾桂

總 經 理 = 廖翰聲

總 編 輯 = 劉淑華

主 編 = 林泊瑜

執行編輯 = 朱燕翔

美術編輯 = 張靖梅

總 公 司 = 10045 台北市重慶南路1段66-1號3樓

電 話 = (02)2311-2832

傳 真 = (02)2311-5368

郵政劃撥 = 00033368

門市

● 松江展示中心：10422 台北市松江路219號

電話：(02)2502-5858轉734 傳真：(02)2503-6601

● 苗栗育達店：36143 苗栗縣造橋鄉談文村學府路168號（育達商業科技大學內）

電話：(037)652-191 傳真：(037)652-251

印 刷 = 崇寶彩藝印刷股份有限公司

幼獅樂讀網

定 價 = 250元

<http://www.youth.com.tw>

港 幣 = 83元

e-mail: customer@youth.com.tw

初 版 = 2011.01

書 號 = 954209

行政院新聞局核准登記證局版台業字第0143號

有著作權，侵害必究（若有缺頁或破損，請寄回更換）

欲利用本書內容者，請洽幼獅公司圖書組(02)2314-6001#236

港台書

閱讀人生

文學與電影的對話II

作者◎許建崑

繪圖◎黃郁軒



看電影・燃燒熱情人生

學生時代，我是個標準電影迷，平均每週至少看一部，到了寒、暑假，最大的樂趣就是「泡」在黑摸摸的電影院裡，卡通、偵探、動物、武俠、古裝黃梅調、胡鬧喜劇、傷心悲劇……統統來者不拒。從電影中，我看到了一個栩栩如生的新世界。

中學時期，我成了一個「哈星女」，偷偷背著父母、老師，寫信給有名的電影公司，譬如台灣的「臺製」、「中影」和「國聯」；香港的「電懋」和「邵氏」，告訴你喔，我A到許多千金不換的大明星簽名照，譬如來自香港，紅透半邊天的凌波、樂蒂、林黛、尤敏、葉楓、葛蘭、趙雷、張沖、蕭芳芳、鄭佩佩，來自台灣的張美瑤、柯俊雄、江青、林鳳嬌……如果你自認影迷，考考你，認識幾人？

成人以後，還是個電影迷，不過興趣更廣泛，尤其偏好「藝術電影」，原來，我已經逐漸蛻變成一個標準的「文藝青年」了！舉凡文學、音樂、繪畫、戲劇、舞蹈、雕塑，對我的生活興趣及思想品味都產生了影響，更何況，電影的元素是融合了上述七大類別的「綜合藝術」呢！

這一時期，也許來自對文學的喜好，特別鍾情於改編自

經典文學的電影，闢如根據瑪格麗特·米契爾同名暢銷小說《飄》改編，由權威製作人大衛·塞茲尼克所主導的《亂世佳人》；根據日本小說家芥川龍之介短篇小說改編，由黑澤明導演的《羅生門》；以及改編自英國小說家福斯特的小說《窗外有藍天》；和無數經典名著諸如：《雙城記》、《茶花女》、《咆哮山莊》、《鐘樓怪人》、《悲慘世界》及中國歷代經典《西遊記》、《紅樓夢》、《西廂記》等改編的影片，都給我帶來無比心靈的撼動：有些，重構了文學想像世界模糊的那部分；更有些，破壞了原先羅織的虛幻美感；還有一大部分好似一本好書的導讀，重新詮釋了作品的意義和價值，使我有更深的體會與感動。

說到這裡，就不得不驚嘆和羨慕本書作者所看電影及書籍的廣博和精深了！

不能說我對電影沒有一丁點兒常識，雖然也說得出幾部近代名片如《大法師》、《教父》、《金剛》、《異形》之類，幾位經典大導演如理查·卓別林、希區考克、英格瑪·柏格曼等人，或是目前西方當代紅星、名片，但是，與我同年的許建崑老師，更是與時俱進，將本書62部精采電影分門別類，梳理得如此井井有條，引人入勝，使我越讀越興奮，也越讀越心焦。許老師的敘事和解讀能力真是太強了！使我想立刻衝進影音店，起碼借出五部影片一次看個夠！

想起以前收集的「電影本事」，只有短短幾百字，內容平淡無味，既看不出電影中的情調，更煽動不了想像的翅膀，及至後來，因為愛看電影，怕選錯讓人坐立難安的爛片，就開始接觸影評，從中「研判軍情」，但由於近年來工作忙碌，看影片的時間減少了，錯過不少好電影。

要感謝《閱讀人生——文學與電影的對話Ⅱ》出版，又重燃我看電影的熱情，床頭書從此多了一本最佳電影指南，希望重返每星期看一部好電影的習慣，一年以後，相信可以恢復半個「電影達人」的稱號了。

記得有一位不常看電影的朋友對我說，他認為電影傳達出來的悲歡人生全都「造假」，所以對電影迷從中得到的樂趣與感動始終不解。如果，他能看看這本談電影與文學的書，應該會恍然大悟：「電影其實是提供想像與遊戲的空間」，是「真」是「假」並不那麼重要。

思想貓兒童文學研究室

韓文亞

閱讀電影探索人生

電影是我從小到大，一直很熱愛的休閒娛樂。最早在蘇澳，電影院還兼鎮上開大會、學校畢業典禮的場所。一排一排木頭椅子，沒有高低上下之別，個子矮小的我坐在後排，前面有人擋住視線，就得半蹲或站在椅子上觀賞。有時候名片首映，場場爆滿，倒數四、五排的觀眾，全都交錯站起來，伸長脖子，瞪著眼睛，死死盯著銀幕看，就知道這部電影有多轟動。

最瘋狂的一次是在花蓮，秋日星期天下午，街上行人不多，媽媽牽著我的手逛街，走著走著又來到戲院門口。母女倆被櫥窗裡的劇照吸引，是三船敏郎主演的宮本武藏，因為片長，分上、中、下，一連演三天。事實上，我第二天就要月考，小學五年級沒有惡補，考前一晚，必須自己努力用功。媽媽斟酌了一下，認為電影三天後就下片，不看可惜，而我就算考壞了，還可以再拚下一回月考。於是，就在影迷媽媽英明的決定下，我興奮的跟著購票進場，而且第二天、第三天，我們都準時報到。

那次考試成績，我已經不記得了，但對三船敏郎酷酷的演出，永遠不會忘懷，更感激母親點燃我對電影喜愛的熱情。後來搬到台北，看電影的機會更多了，甚至看一遍不過癮，徵得

爸媽同意，他們看完先回家，我則獨自留下來，買票再看一場。觀之不足，還要鉅細靡遺的「說」電影，說給朋友聽，邊說邊回味電影裡的內容情節、明星的表演等等。這和許建崑老師開始教書、接近兒童文學後，陪伴讀者、帶領學生導讀電影的動機，雖然不盡相同，但與人分享的心情一樣。故而於學校畢業後，參與主編青少年雜誌時，悉心規劃了電影專輯與專欄，舉辦電影夏令營，為當年台灣新電影的起飛搖旗吶喊，加油打氣。至此對於電影，除了消遣，亦在編輯過程中學習、成長，逐步關注到電影背後的編劇、導演、攝影、音樂、美術設計、服裝，以及歷史背景、社會環境、民俗風情、主題趨勢……等；相形之下，最初「看」電影、「說」電影，比較像自說自唱、自我玩味，若進而與人「分享」電影、「討論」電影，那就是「對話」了。

許老師在「文學與電影的對話」系列書中，第一本構思透過電影，將影像轉換成文學作品，發展出「閱讀新視野」，而開創了導覽電影的新境界；同時藉著相互「對話」，由對象自國小中、高年級，嘗試見證文字書寫與影視融合的可能性，漸進至第二本國中以上的青少年，提供其「閱讀人生」的一方試金石。這當中，採用了新世紀所謂「跨界」、「異業結合」的方式，以好看的電影故事情節為媒，流暢的文字轉述為體，許老師將深厚專精的文學素養，貫注到多元多樣的電影類型裡，

依青少年身心發育的過程及需要，劃分視野、幻奇、情感、實踐與美覺五大篇，立體環顧人生的喜怒哀樂、悲歡離合……；深深感受到許老師真摯熱誠的伸出雙手，牽引著好奇、迷惘，意欲探索、冒險的孩子，踏進電影，沉浸於不同的世界，對應到各式的人生，去「感同身受」，含括的是作者「文學與電影的對話」，是讀者內在思索和觀影投射的對話，更是許老師及孩子的娓娓對話：在或許並不完美、經常受挫的現實生活裡，若保有一顆善良、正義、勇敢、無私、感恩與分享的心，懂得堅持、努力，夢想終會實踐的。這是「對話」後激盪出的智慧火花，而於青澀、徬徨的青少年心底，不知不覺埋下一粒種子，種子裡隱隱約約包含著閱讀文學的喜悅、觀賞電影的樂趣，還有，人世間美好的德性，與高貴的情操。

許老師擔心這些內容素材複雜，主題沉重，其實不然，許老師生性幽默誠懇，再嚴肅的課題或研討會，他都會詮釋得淺白易懂，不時的還設法把聽眾逗笑，而且實話實說，直言不諱。看電影、談文學，需要的就是熱情與清明的心，不含任何功利。一如我當年看電影的少年情懷，單純的喜愛，專心的欣賞，且在日後的對話分享中，漸漸咀嚼出人生的滋味。

兒童文學評論家

孫小英

看電影、學人生

「看電影、學英文」是做得到的，只要有心學習，購買坊間出版的影劇讀本，對照電影觀賞，熟稔之後總能生巧，一定大有進步；但如果說「看電影、學人生」，就有點難了。真實的人生，平淡無奇，怎麼可能像電影裡的情節高潮迭起，峰迴而可以路轉？電影裡的人生，神怪離奇，無巧不遇，男俊女俏的世界豈是一般人可以夢想？

我讀大學以前，很少看電影，家人總認為看電影是耽誤時間，荒廢功課。而我看過最有印象的電影，竟然是一部黑白拳擊片。劇情是弟弟洛奇從鄉下到城裡投靠哥哥，哥哥在拳擊賽中死亡，留下情人卡門。為了復仇，為了卡門，為了掙脫暗慘的生活，洛奇也只能從無情的拳賽中殺出血路。我甚至把這部電影作為人生奮鬥勵志的指標。直到看了許多喜劇片、災難片、科幻片，我才體會電影其實是提供想像與遊戲的空間。

後來我開始教書，要跟學生談論小說、戲劇構成，人物、情節、主題、風格的分析，變成必備課題。拳擊片《洛基》第二集又適時成為我上課分析情節安排的最佳例證。洛基遵守與妻子的約定，不再上場拳賽，可怎麼最後又上了場？妻子反

對洛基重披戰袍，可怎麼最後又同意呢？峰迴路轉，成為情節小說、劇情電影必備的安排。稍後，我接近兒童文學，領會了「讀者」的存在及其權益，也知道「分享滋味」為文學閱讀的重大目的。重新「導讀」電影時，我不再以電影構成、劇情探討、導演手法，以及展現個人博覽飽學為最大的樂趣；而是以「將圖像轉換為可資談論的文學作品，以提供讀者思考、述說，甚至相互討論的可能」為最重要的任務。

評論一部電影拍攝好壞，並非當務之急；重要的是，如何在「文字轉述」之餘，能持續保有「聲音」與「影像」，讓讀者「感同身受」，樂意「進入故事」，分享導演與男女主角所創造出來的電影人生。從電影中看見別的人生，也可以透過思考、理解，減低個人在現實生活中所面臨的挫折。

至於在「文學的閱讀」之外，鏡頭運作、美術呈現、音樂搭配，甚至是故事的歷史背景、專業職能，只要在不妨礙「閱讀」的情況下，都樂意與讀者分享。

承蒙幼獅文化公司的支持，這本書的第一集《文學新視野——文學與電影的對話》已經出版，並獲得第56梯次「好書大家讀」推薦，也在明道文藝基金會與台中市政府合辦的「台中市民共讀書單」中，進入複選。

本書延續第一集方式，但素材較前集複雜而多樣，主題也沉重許多，提供國小高年級以上的學生閱讀，按主題分為視野、幻

奇、情感、實踐、美覺等五篇。

視野篇：包含狗、鯨魚、馬等動物素材，帶著讀者從現實生活進入馬場競逐、南極探險、藍色海洋以及北歐風情的世界，來開拓眼界。

幻奇篇：包含改編自李潼《少年噶瑪蘭》、路易斯《納尼亞傳奇》、托爾金《魔戒》、菲力普普曼《黃金羅盤》的小說作品，以及喬治盧卡斯編導的《星際大戰》。幻奇小說與電影的興起，J.K.羅琳《哈利波特》的功勞最大，限於篇幅，本書介紹其中5部。

情感篇：談友誼、愛情與成長的滋味，討論《尋找夢奇地》、《尋找新樂園》、《飛進未來》、《美人魚》、《阿甘正傳》、《跳火山的男人》、《西雅圖夜未眠》、《電子情書》、《浩劫重生》、《航站情緣》等多部作品。《尋找夢奇地》改編自凱瑟琳派特森的《通往泰瑞比西亞的橋》，故事中包含作者童年與她的孩子失去友伴的雙重記憶，十分感人。

《尋找新樂園》則是描述巴利創作《小飛俠》劇本的經過，導演發揚了人性，同時也使用現代電影語言來詮釋。另介紹湯姆漢克斯與梅格萊恩合作的三部戲，兩人形象清純、性格耿直、態度認真，都是孩子們學習的榜樣。

實踐篇：包含校園故事《乞丐博士》、《春風化雨》、《心靈捕手》；棒球故事《追夢高手》、《夢幻成真》、《心靈投

手》、《安打先生》；高爾夫球故事《重返榮耀》《高球大滿貫》；戰爭故事《火線勇氣》。這幾部電影，都表現了主角的堅持與努力，誠實面對真相，才可以使我們免於重蹈覆轍。

美覺篇：包含《神隱少女》、《回到過去》、《聖誕悲歡》、《扭轉奇蹟》、《我的小牛與總統》、《盜走達文西》、《戴珍珠耳環的少女》、《深海》等多部作品。除了闡述善良、堅持、努力與相互疼惜的美德之外，也強調「美覺」與「情韻」的培養。其中以西方油畫為素材的電影，更可以讓我們對「美」有更深層的領會。

出版前夕，央請好友桂文亞、孫小英幫我寫序。文亞小姐從事過記者、編輯、作家等工作，擔任《民生報》、《聯合報》童書總編輯三十多年，退休後致力兒童文學推廣工作。我讀研究所的時候，已讀過文亞小姐的《墨香》，還以為她是文壇老前輩。在兒童文學界，她的耿介是出名的，對朋友率意的言行不假辭色。李潼往生之後，文亞小姐成為我唯一的畏友。而小英總編輯，認識更早，是透過同學傳馨的引介。我看過幼獅文化出版品的鼎盛，卻從來沒有聽過小英小姐說一句大聲的話。幼獅文化與《民生報》、《國語日報》三家長期合作，推廣兒童文學，小英、文亞、季眉三位，都是值得尊敬的主事者。

目次

推薦序	002	看電影・燃燒熱情人生 / 桂文亞
推薦序	005	閱讀電影探索人生 / 孫小英
自序	008	看電影、學人生 / 許建崑

視野篇】

018	忠心、守紀與胡鬧： 談狗的電影
025	自由、飛躍與大愛： 《威鯨闖天關》系列
033	生命也可如此堅韌： 奔馳《極地長征》的白雪世界
040	堅強的跑出亮麗世界： 欣賞飆馬電影的神采
048	童年的想望： 「北歐童趣三部曲」的啟示

幻奇篇】

- 058 回到過去：
李潼《少年噶瑪蘭》的呼喚
- 065 真誠、勇敢與信念：
穿越《納尼亞傳奇》時光長廊
- 074 遊戲、學習與成長：
《魔戒》三部曲的啟示
- 083 遊走在真假與善惡間：
《星際大戰》的想像時空
- 091 暗藏玄機的旅程：
《黃金羅盤》的傳奇與預言

情感篇】

- 100 愛化解了世間的殘酷：
《尋找夢奇地》的神奇酵素
- 108 真愛，永不止息：
《尋找新樂園》的創作由來

- 116 : 湯姆漢克斯詮釋的成長滋味：
《飛進未來》的時空穿越
- 123 : 金童玉女的愛情習題：
湯姆漢克斯與梅格萊恩三部戲
- 129 : 選擇，在時間的漩渦中：
《浩劫重生》與《航站情緣》

實踐篇】

- 138 : 誠實面對才是上策：
哈佛大學的《乞丐博士》
- 144 : 人生做不完的功課：
啟發心靈的校園電影
- 151 : 走出夢境的想望：
兩部勵志的運動電影
- 158 : 不同面向的成功定義：
重拾棒球夢的現實課題
- 165 : 小白球的魔力：
高爾夫球的勵志故事

171	：	在光影中尋找真相：
	：	《火線勇氣》的構成

美覺篇】

180	：	善良，使一切都美：
	：	《神隱少女》的堅持與努力
188	：	神蹟、妙想、人性溫暖：
	：	聖誕鈴聲中的沉思
196	：	當法式幽默碰見生命關懷：
	：	欣賞《我的小牛與總統》
203	：	美麗與智慧：
	：	《盜走達文西》的優雅情調
211	：	光影的穿透：
	：	維梅爾的畫與情
220	：	傾聽《深海》的聲音：
	：	默觀深層的情愛世界
230		附錄：電影大補帖