

文學改編電影

向來文學作為電影創作的一個重要取材養料，從文字到影像，隱藏著一條魔幻輪迴，當中涉及導演編劇對文學的獨特詮釋、專業演員的演繹，還有時代轉變衍生的現代意義等。為何一流文學往往拍不出經典電影？為何經典電影多來自二三流小說？作為被改編多次的莎士比亞，在今天又有著什麼意義？又中國現代文學為何如此難拍等等？此書作為李歐梵的「後啟蒙」書寫，他要藉著電影重溫文學，啟蒙別人，也啟蒙自己。

李歐梵 著

ISBN 978-962-04-2929-3

三聯書店(香港)有限公司
Joint Publishing (H.K.) Co., Ltd.

HK \$85.00

Dostoyevsky

罪與罰

曹禺

雷雨

羅貫中

三國演義

張愛玲
色一戒

電影和文學的關係，實在難以簡單道明。在一般人的心目中，文學的本體是文字，電影的本體是影像。文字又由字和句組成，串連在一起，遂而產生內容，但語言學上仍把內容和形式分開，嚴格來說，西方語言學理論所說的符旨和意旨仍在語言的層次，並未涉及內容，而一般讀者則只看內容，不管形式。電影亦然，一般觀眾只看影片中的內容情節，並不注重電影本身的意象和剪接技巧，所以如果先看文學作品再看改編的影片的話，就會覺得影片的內容淺薄多了。但西方的文學和電影理論家則往往單從形式本身著手，認為形式構成內容，甚至後者是為前者服務，這就產生了一個很大的分歧。

我想採取一個較折衷的方法，內容和形式並重，但形式絕對不是內容的工具；我也揚棄所有「主題先行」和上網上線式的先入為主的政治宣傳或說教的論調。至少，我覺得這種方法有助於了解電影和文學的對等關係，特別是當我們從改編後的影片來追溯和推論原來的文學經典的時候。

文學改編電影

李歐梵

責任編輯 陳玉

書籍設計 黃沛盈

扉頁插圖 黃沛盈

扉頁攝影 潘東芝

出版 三聯書店（香港）有限公司

香港鯉魚涌英皇道一〇六五號二三〇四室

Joint Publishing (Hong Kong) Co., Ltd.

Rm. 2304, 1065 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong

香港發行 香港聯合書刊物流有限公司

香港新界大埔汀麗路三十六號三三樓

印刷 中華商務彩色印刷有限公司

香港新界大埔汀麗路三十六號十四字樓

版次 二〇一〇年十月香港第一版第一次印刷

規格 大三十二開（110mm × 210mm）二八八面

國際書號 ISBN 978-962-04-2929-3

© 2010 Joint Publishing (Hong Kong) Co., Ltd.

Published in Hong Kong

文學改編電影

李歐梵

這一本書是三聯書店的副總編輯李安女士逼出來的。

我曾寫過一本《自己的空間：我的觀影自傳》（台北印刻，2007），以回憶的方式抒發自己對於當年看過的老電影的感情，這一寫卻重燃我對老電影的熱情，一發不可收拾，又蒙《蘋果日報》董橋先生之邀，繼續寫了不少有關老電影的文章，一部份結集成一本小書，就叫《看電影》，在上海出了一個簡體字版（上海書店，2008）。本擬再把這些文章集在一起，出個香港版，以償三聯的「稿債」（數年前曾受編輯蔡嘉蘋女士之約，寫一本有關香港電影的書，但自知能力未殆，未敢冒然答應，卻激起我重看中西老電影的興趣）。李安的建議是寫一本有關文學改編電影的大書，甚至可以「傳世」，我聽後一驚，只答應慢慢來，試試看。

這一拖就是兩三年。在此期間，我斷斷續續地作了一點準備工作，把這本「大書」作為我的一個研究項目，於是收集了不少改編自文學名著的經典影片和各種DVD版本，晚上有空就看，至此愈陷愈深，連帶也買了原來的文學名著重看一遍，但所費的時間和功夫是值得的，因為我從中獲得無窮樂趣！一個令我自己也吃驚的意外收穫就是重讀托爾斯泰，以前不喜歡這位俄國文豪的小說，

前言

現在讀了英文新譯的《戰爭與和平》和《安娜卡列尼娜》，簡直愛不釋手，甚至廢寢忘食！

適在此時，《信報》的文化版改組，向我約稿，於是借此機會，以此為題寫了約半年專欄文章，這些文章，包括前在《蘋果日報》週日版的一部份雜文，皆收集在這本書中，所以我要特別向這幾位香港文化界和報刊媒體的編者們致謝。生活在這個「逼」的城市，不逼也寫不出來。

然而書稿經陳玉女士悉心編就後，我看完對自己的「成就」並不滿意。內容雜亂無章，因為這個題目太大了！況且在當今這個早已忘記經典的時代，顯得吃力而不討好，我雖在導論中提出了一個「後啟蒙」的觀念，但也不過是為自己的這種「唐吉訶德」式的行為略作辯解而已，明知徒勞而無功，但還是要為自己的藝術信念和興趣寫下去。目標已定，作起來卻往往力不從心。幾乎此書中的每一個題目都可以大書特書，甚或花上更多的時間研究，因此從學術的立場而言，這本書還是「不及格」的。我也故意不用學術的方式寫，因為如此則除了學術同行外無人問津。甚至在為今學界——例如「文化研究」或「電影研究」——寫這種題目的人也不多。

我早和李安和陳玉說好，把這本書定位在學術和非學術之間，所以行文盡量不用艱深理論，甚至把導論部份重寫，務求達到我的既通俗又啟蒙的目的。但說到最後，走火入魔的人還是我自己。

本擬再多寫數篇有關這個主題的文章，而且準備也初步就緒了，例如奧威爾（George Orwell）的科幻小說《一九八四》及同年拍成的影片；佛斯特（E. M. Forster）的《印度之旅》（*A Passage to India*）及大衛連（David Lean）據此搬上銀幕的大片——也是他生平最後的一部作品；還有維斯康堤（Luchino Visconti）改編的湯瑪斯曼（Thomas Mann）小說：田納西威廉斯（Tennessee Williams）的《慾望號街車》（*A Streetcar Named Desire*）；史丹貝克（John Steinbeck）的《伊甸園之東》（*East of Eden*，當年的年輕人偶像占士甸主演）；當然還有莎士比亞和狄更斯（Charles Dickens），二者皆為英國演員和導演的強項，但也不乏「鬼才」如黑澤明和波蘭斯基（Roman Polanski）的獨特改編例子。還有張愛玲和白先勇，可以寫的實在太多了，只好留待以後再說，如果有精力繼續寫下去，說不定會出一個續集，就怕屆時沒有人看了。

此書的〈後記〉由我妻李子玉來寫，她把我交給她的這項「任務」，一揮而

就，似乎也不費吹灰之力，但願我也有此天份。然而她筆下句句真情，我在感激之餘，也要把這本書獻給她，作為慶祝我們結婚十週年的禮物。

李歐梵

二〇一〇年九月十八日
於九龍塘

目錄

前
言 4

專
論 改編的藝術 14

第一部份 莎士比亞的重現與再重現

四個版本四種閱讀：從《哈姆雷特》到《王子復仇記》 48

角色決定論：三部《奧賽羅》的電影表述 68

五十年代《惑星歷險》：《暴風雨》的科幻演繹 76

第二部份 名著改編電影 不必然的對等

一流和二流小說：英國十九世紀文學電影 84

必然的缺失：細談《戰爭與和平》之改編 106

改編個性之演繹

- 看電影不如看原著：《安娜卡列尼娜》透視人生真諦 128
- 被放大的愛情：比讀《齊瓦哥醫生》的小說與電影 144
- 文學電影之形神合一：讀珍奧斯汀的《傲慢與偏見》及《理智與感情》 150
- 可能是改編最多的名著：雨果的《悲慘世界》 158
- 白描手法刻劃靈魂深處：海明威的《老人與海》 164
- 忠實、執迷與超越：一人有一個卡夫卡 172
- 經典與平庸：兩部《一樹梨花壓海棠》的對讀 186
- 《迷失決勝分》：活地阿倫式的《罪與罰》 198
- 此情不渝，至死方休：李安的《斷背山》 204
- 二流小說拍出神采：重訪《蘇絲黃的世界》 210
- 毛姆和《彩色面紗》：「愛在遙遠的附近」？ 218

吃力不討好 談中國文學名著之改編

最難拍的現代文學作品：從五位中國作家說起 228

國片不及粵片：重讀曹禺的《雷雨》與《原野》 250

壯觀的空洞：《赤壁》作為改編反例子 256

光環背後的負擔：從《小城之春》說起 264

氣氛和細節：張愛玲小說的改編問題 270

借影像吸引年輕一代窺觀歷史：看李仁港《三國之見龍卸甲》 278

一、我的「後啟蒙」書寫

我寫這本書，有一個潛在的目的，姑且稱之為「後啟蒙」：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。我「啟蒙」別人，也啟蒙自己——溫故而知新，自我增值。

這個後啟蒙的「後」字，也至少有兩個涵義：一個指的當然是現今的所謂「後現代」社會，特別是在我書寫的場地——市場和商品掛鈎的香港；另一個「後」字則指的是「後」來居上的學問——電影，我認為現今我們已經由電影來重新認識文學經典的時候了。電影非但「後來居上」，早已成了大眾消費的媒體（也逐漸不分雅俗），而且在這個後現代社會中，這個媒體和與之相關的新科技媒體（如影碟圖片、電視、網絡等）也早已成了我們日常生活中必不可缺的部份，它雖沒有取代文字，卻逐漸有凌駕以文字為主的文學的趨勢。

然而「後來居上」並不表示新的比舊的更好，而是我們的日常生活的習慣改了，必會影響到所謂「品味」問題。平日浸淫在各種大眾媒體的人，已經不能辨別什麼是好、什麼是壞，往往以價錢的貴賤為準則，當然「名牌效應」更不

導論 改編的藝術