



大趨勢：英國文學與電影

英國諾丁罕大學亞太研究所研究員
蔡明燁

由 小說改編成電影，其實並不新鮮，也不是某個國家獨特的專利；不僅可以追溯到1915年，美國導演格里菲斯（D. W. Griffith）由小迪克森（Thomas F. Dixon）的《族人》（*The Clansman*）一書獲得靈感，從而拍製了銀幕經典「一國之誕生（*The Birth of a Nation*）」的早年歷史，而且這個潮流本身也有如海浪似的，幾乎每個擁有電影工業的國家或地區，都可能經歷一波或數波堪稱為「文學電影」的風潮！例如由瓊瑤小說蛻變而來的「三廳電影」，曾經是臺灣電影市場的主流，到了1980年代期間，繼朱天文和黃春明的作品被成功改編之後，接踵而至即有廖輝英的《油麻菜籽》、王禎和的《嫁妝一牛車》、以及白先勇的《金大班》和《玉卿嫂》等，造成了國內對電影和小說依存關係一陣討論的熱潮。

不過最近幾年來，英國文學和電影的結合，可以說又再創新高：首先是1990年代中期掀起的珍·奧斯汀（Jane Austen, 1775-1817）旋風，連帶使許多古典作家—男作家如狄更斯（Charles Dickens, 1812-1870），女作家如艾略特（George Eliot, 1819-1880）及白朗蒂三姊妹（*The Brontës*。大姊夏綠蒂，1816-1855；二姊愛蜜麗，1818-1848；小妹安，1820-1849）等，均再次受到著名導演及廣大讀者的熱愛，於是在電影院裡，影迷們看到了《理性與感性》（*Sense and Sensibility*）、《愛瑪》（*Emma*）、《咆哮山莊》（*Wuthering Heights*）等名著被一部部地搬上大銀幕，而在市面上的各大書店裡，古典小說的專櫃也突然加倍擴充，因為電影成為刺激大眾欣賞原著，進而閱讀其它經典文學的重要動力。

而隨著這起英國古典文學的浪潮逐漸平息之際，另一波以現代英國文學為焦點的電影風潮，卻也同時正在醞釀之中，並於1990年代末期、21世紀初期，進入了狂飆的階段！光是「布克獎」（*The Booker Prize*）得主方面，信手拈來便有凱瑞（Peter Carey）的《奧斯卡與露辛達》（*Oscar and Lucinda*）、石黑一雄的《長日將盡》（*The Remains of the Day*）、安大吉（Michael Ondaatje）的《英倫情人》（*The English Patient*）、拜亞特（A. S. Byatt）的《天使與昆蟲》（*Angels and Insects*）、艾文斯（Nicholas Evans）的《會說馬話的人》（*The Horse Whisperer*）、肯尼里（Thomas Keneally）的《辛德勒的方舟》（*Schindler's Ark*），以及史威夫特（Graham Swift）的《最後的安排》（*Last Orders*）等紛紛被改編；其它由暢銷書排行榜躍登電影市場的作品，更可謂不勝枚舉，其中比較耳熟能詳的例子，包括加爾蘭（Alex Garland）的《海灘》（*The Beach*）、迪貝尼艾里（Louis de Bernieres）的《科瑞里上尉的曼陀玲》（*Captain Corelli's Mandolin*）、宏比（Nick Hornby）的《高度忠誠》（*High Fidelity*）和《有關一個男孩》（*About a Boy*）、費爾登（Helen Fielding）的《BJ的單身日記》（*Bridget Jones's Diary*）和續集《理性邊緣》（*The Edge of Reason*），以及福克斯（Sebastian Faulks）的《夏綠蒂·葛雷》（*Charlotte Gray*）等。

值得注意的是，這波英國文學和電影的彼此結合，已經一連數年，其中固然出現了一些叫好又叫座的佳作，票房敗筆卻也不少，可是這股熱浪不但至今絲毫沒有疲憊的跡象，反倒有愈演愈烈的趨勢，凡是具有群眾



基礎的英國作家和作品，現在都已成為各大電影公司競相爭取的對象，尤有甚者，此一風潮還進一步衍生出了幾個「次風潮」，更加令人玩味：

第一，不僅是小說，連傳記、詩集和學術作品也都開始受到青睞，例如牛津大學英文教授貝里（John Bayley）的《艾芮絲回憶錄》（*Iris: A Memoir of Iris Murdoch*），記載了他和妻子結縈 43 載的酸甜苦辣。艾芮絲曾被譽為 20 世紀英國最傑出的 4 位小說家之一，一生辯才無礙且韻事不斷，但於 1994 年診斷出老人癱瘓症，患病後意識開始陷入半沉睡狀態，每況愈下，終於 1999 年 2 月 8 日與世長辭，享年 79 歲。貝里在他臨終前完成了這本祭妻文，現已被拍製成「艾芮絲」一片，由老牌影后茱蒂·丹區（Juli Dench）擔綱，賺人熱淚。此外，據悉片商也已購下休斯（Ted Hughes）的《生日信札》（*Birthday Letters*）詩集版權，以便拍成講述休斯和前妻—美國女詩人普拉絲（Sylvia Plath）—情史的影片；更令人意外的是，雪菲爾大學（University of Sheffield）歷史教授克修（Ian Kershaw），其在學術界評價極高的大部頭鉅著《希特勒》（*Hitler, 1889-1936: Hubris*），竟也受到影壇的矚目，即將展開籌拍工作！這個現象和最近一、兩年來「傳記電影」的逐漸盛行，恰可謂相輔相成。

第二，《哈利波特》（*Harry Potter*）系列和《魔戒三部曲》（*The Lord of the Rings*）的風迷全球，很容易使人將之視為個別的奇蹟，但若放在整個更大的背景中來觀察，將發現它們正是這波英國文學與電影浪潮中的重要環節。事實上，這並非影壇第一次對童書感興趣，另一位大師級的英國童書作家岱爾（Roald Dahl），歷年來便有無數作品不斷地被改編，包括《莫提達》（*Matilda*）、《詹姆士與大桃子》（*James and the Giant Peach*）、《查理與巧克力工廠》（*Charlie and the Chocolate Factory*）等令人百聽不厭的故事。不過，像目前這種以大製作、大卡司、動輒斥

資千萬的大手筆，一窩蜂搶購童書及青少年出版品版權的影壇盛況，恐怕還是頭一遭！例如今年剛摘下「惠特比文學獎」（*The Whitbread Awards*）年度代表作（*Book of the Year*）大獎的普曼（Philip Pullman），據傳已引爆片商的覬覦，號稱「黑色素材三部曲」（*Black Material's Trilogy*）的《北極光》（*Northern Lights*）、《奇幻神刀》（*The Subtle Knife*）和《琥珀小望遠鏡》（*The Amber Spyglass*）等，很可能在不久的將來，也會以雷霆萬鈞之勢在大銀幕上和觀眾見面。

換句話說，這波「英國文學電影」的風潮，不僅在質、量上均異常可觀，而且正如文學本身的分類一樣，無形中還進一步細分出了「古典文學電影」、「傳記文學電影」、「兒童/青少年文學電影」等類別；同時又如現代小說是一般文學市場中，最受歡迎的型態一樣，由現代小說改編而成的電影，也形成了這股潮流的真正主體。

不消說，由已有現成故事情節和人物骨架的小說改編成電影，比從頭開始構思全新的劇本要容易得多，尤其暢銷小說多已被視為具有基本的票房保證，因此我們可以看出在這波潮流中，片商選書的標準，泰半以享有藝術評價的大眾市場產品為重點，針對居於「通俗」和「高蹈」之間的特殊市場做訴求。此外就整體觀之，這波英國文學電影潮也有兩個令人咋舌的現象：


首先，它們固然是由「英國文學」加以改編，最後的銀幕成品卻很少是「純」英國電影，而多為國際性的組合，例如《夏綠蒂·葛雷》的電影版本，雖是由英國電影公司和技術人員改編英國作家的作品，但為了吸引美國觀眾，卻是由來自澳洲的阿姆斯壯（Gillian Armstrong）執導筒，由澳洲女明星布蘭琪（Kate Blanchett）飾演這位英國女間諜，並由美國男影星克拉達波（Billy Crudup）飾演她的法國情人。此一現象或許可以說是影壇的整合趨勢，不足為奇，但當許多片商為了迎合美國電影市場，過分妥協了小說的



精神與內容時，最後的成品卻往往「畫虎不成反類犬」，在一方面深深惹惱了既有的英國讀者，但在另一方面卻也未能吸引來自新大陸的觀眾，如《科瑞里上尉的曼陀玲》，便是最佳的實例。

其次，以上述兩片為例做比較，我們還將發現一個更新的趨勢：當羅德（Kevin Loader）取得改編《科》書的版權時，本書早已在暢銷書排行榜上雄據多時，羅德先以讀者的身分愛上了本書，然後才以電影工作者的身分進行改編。到了《夏》書的拍製時，整個過程卻已加速，在本書上市數月之前的校訂階段，該片製作人雷（Douglas Rae）就已先睹為快，並當即決定購買該書版權，而根據瞭解，這也正是目前越來越流行的走向，甚至

有些片商更早開始向出版社或作家代理人索取小說的草稿！

易言之，這波「英國文學電影」風潮所顯現的，已逐漸不再是一種小說和電影之間的「意外」結合，而更像一種日益專業化的整合趨勢，因為片商和出版社以不同的方式彼此需要——片商需要小說所能提供的成熟故事、有血有肉的角色與完整的結構，出版社則需要電影的宣傳和造勢，尤其是好萊塢電影所能帶來的豐厚利潤。然而，文學和電影雖然是有關的藝術，但文學畢竟不等於電影，正如電影並不同於文學。這個英國文學和電影的整合性大趨勢，究竟會對文學創作及電影的原創性帶來怎樣的長程性影響呢？或許唯有待你、我未來的見證了。 



稿 約

《全國新書資訊月刊》以刊載與圖書或出版相關之論述為主。內容包括報導臺灣地區最新出版之新書書目、新書介紹、書評、專題選目、作家與作品、出版人專訪以及國際出版觀察等專欄。園地開放，歡迎賜稿。

1. 賜稿以未經發表者為原則，文長不超過五千字為宜。
2. 請提供 WORD 文字檔之電腦磁片或書面稿；凡經賜稿，不論刊登與否，恕不退件。
3. 來稿如涉及著作權或其他文責問題，由作者自負法律責任。
4. 其他刊物或個人如需轉載本刊文章，需徵得作者及本刊之同意。
5. 本刊編輯有審稿及修改權，如有不同意見，請在來稿時聲明。
6. 來稿經刊出後，依政府相關規定致贈稿酬，此項稿酬已包括各種型式發行之報酬，本刊不再給予其他酬勞。
7. 來稿請註明作者姓名、現在服務單位、職稱、身分證字號、戶籍所在地址、電話、傳真、E-MAIL 或作品發表時使用之筆名。
8. 本刊內容並將以電子型式發表於國家圖書館網站上，不願意於網上發表者，請特別註明。網址為：<http://lib.ncl.edu.tw/isbn/index.htm>
9. 賜稿請寄：10001 臺北市中山南路 20 號《全國新書資訊月刊》編輯部收，或 E-MAIL：newbooks@msg.ncl.edu.tw
10. 聯絡電話：(02)2361-9132 轉 705；傳真：(02) 2311-5330