

夏季閱讀講座

「改寫的閱讀：臺灣文學視野下的影視創作」

周龍秀瑛 國家圖書館漢學研究中心學術交流專員

一、前言

本館近年來推動以臺灣文學為主體的夏季閱讀講座廣受佳評，112 年在世界科技大廠科林研發 (Lam Research) 贊助下，共同推出「改寫的閱讀：臺灣文學視野下的影視創作」為主題的系列講座，邀請文學研究者，針對臺灣文學影視改編及原著作品進行介紹，題材兼及歷史記憶、性別認同、語言文化、推理偵探、階級、現代主義美學等多元面向。希望邀請讀者大眾共同探索影視改編新趨勢，藉由文學與影視跨界共振迸發的迷人魅力，讓藝術更深入生活，讓大眾更親近臺灣文學。

二、活動紀要

夏季閱讀系列講座自 112 年 5 月 13 日至 6 月 17 日規劃辦理 6 場講座，利用週六下午 2 時至 4 時 30 分於本館藝文中心 3 樓國際會議廳舉行，活動簡述如下：

(一)「那些月老在窗外看海的日子：臺灣文學影視改編的發展與回顧」：陳國偉 (國立中興大學臺灣文學與跨國文化研究所優聘副教授兼所長) 主講 (5 月 13 日)

作為本系列演講的首場，陳國偉教授對於臺灣文學發展如數家珍，他認為臺灣文學長期以來作為影視改編重要的資產，在電影或電視領域都發展出

各具特色的系譜。從瓊瑤三廳電影到新電影的文藝風潮，從文學經典的臺灣再現到網路時代的青春愛戀，臺灣文學改編的影視作品，也隨著傳播網路的改變，從早期的華文與東亞市場，隨著串流平臺的興起，一步步地更為類型化與全球化。

第 1 場講座由陳國偉教授主講 (112 年 5 月 13 日)

(二)「現代主義與鄉土敘事的雙重變奏：七等生及其影視改編作品」：黃儀冠 (國立彰化師範大學國文系暨臺灣文學研究所副教授) 主講 (5 月 20 日)

黃儀冠老師講述臺灣最受爭議的現代小說家七等生，其作品展現個人獨特的內心世界、現實與幻象交織的筆法、以及充滿象徵隱喻的怪異文體，以一種前衛而叛逆的姿態抵抗當時威權時代的氛圍。相當難以改編的七等生小說，新電影時期陳坤厚導演挑戰其同名小說〈結婚〉，後有張志勇導演改編

其描寫鄉土的作品〈沙河悲歌〉，皆以寫實的鏡頭語言、鄉土小人物的悲喜、世代衝突、時代的壓抑，詮釋七等生的作品。近期朱賢哲導演拍攝紀錄片《削瘦的靈魂》，融鑄作家生平經歷與創作特色，坦露七等生內在哲思及爭議性，並以動畫、擬戲劇方式再現作品內涵。本次演講透過七等生作品的影視改編，闡釋改編視角在現代主義與鄉土敘事間的變奏，並探討文學家紀錄片所發揮的敘事潛力，影視改編所能達成的文學轉譯及傳播功能，期待臺灣文學的多元改編創造下個繁花盛開的歧路花園。

第2場講座由黃儀冠教授主講（112年5月20日）

（三）「當代臺灣日治時期「文學劇」的興起」：
陳允元（國立臺北教育大學臺灣文化研究所助理教授）主講（5月27日）

陳允元老師講述當代臺灣日治時期「文學劇」興起的歷史過程，並以民國104年後幾部新興的當代臺灣日治時期「文學劇」——《送報伙》、《先生媽》、《臺北歌手》、《日據時代的十種生存法則》以及文學紀錄片《日曜日式散步者》為對象，指出其嶄新而深刻的日治時期的當代演繹，同時提出一種新興的文學／影視合作生產、傳播模式的可能。

臺灣文學研究者赤松美和子指出，民國97年魏德聖《海角七號》獲得票房成功後，「日治時期」成為臺灣大眾娛樂電影的重要主題。而這些經由「沒

有殖民地經驗的世代」之導演呈現的日治時期的日本人，往往有著被簡化、刻板化的傾向，同時亦有將日治時期作為一種「假想經驗的懷舊」的大眾消費傾向。但「沒有殖民地經驗之世代」製作的「大眾影視」是否必然導向刻板化與懷舊化？——近年上映的幾部當代臺灣日治時期「文學劇」，似乎呈現不同於過往的新氣象。它們展現了關於日治時期的新敘事，同時也隱然揭示了一種新的影視生產模式的萌發。在劇情片方面，它們分別是：104年鄭文堂導演的《送報伙》（改編自楊逵〈送報伙〉）、106年李志薈導演的《先生媽》（改編自吳濁流〈先生媽〉）、107年樓一安導演的《臺北歌手》（改編自呂赫若生平及其小說）、108年林宏杰導演的《日據時代的十種生存法則》（改編自賴和生平及其小說）。如果加上文學家紀錄片，則還有104年黃亞歷導演那部雖定位為紀錄片、但使用了大量戲劇重演的《日曜日式散步者》（以風車詩社為主角）。

這批集中出現於104年後的當代臺灣日治時期「文學劇」及文學紀錄片出現的背景有二，包括：一、以影視帶動文學閱讀、及推動文學IP（intellectual property）授權媒合的文化政策；二、臺灣學的高度發展與臺文／臺史世代的成熟。特別是第二項，為這批新興的日治時期「文學劇」奠定了基礎，並直接影響其生產模式及詮釋觀點。有別於前述將殖民地衝突刻板化、或將日治時期浪漫化、懷舊化的大眾娛樂電影，這些新興的「文學劇」直接改編自對臺灣人的殖民地處境深具問題意識的日治時期文學作品、或以同時身兼知識分子的日治時期文學家為主角，作品中呈現的殖民性與現代性的糾葛、認同的艱難等對一般大眾而言嚴肅甚至敏感議題，必須在改編時被正視、或被作為主題處理。也因此，它們並不只是一般意義上的文學改編，而毋寧是作為原始史料的日治時期文學的援用

與當代詮釋，是臺灣後殖民進程之一環，亦是臺灣學的大眾化、公共化。

第3場講座由陳允元教授主講（112年5月27日）

（四）「跨世紀的傷痕記憶：白先勇小說改編影劇」：莊宜文（國立中央大學中國文學系副教授）主講（6月4日）

白先勇作品是華文離散文學的重要代表，小說中角色的情慾流動和流離經歷形成微妙的張力。近四十年來，改編的電影、電視劇、戲劇等已有二十餘部，詮釋觀點隨時代衍異。

八〇年代中期，臺灣四部改編電影《金大班的最後一夜》、《玉卿嫂》、《孤戀花》、《孽子》，轉化了原著的情慾描寫和時空背景，選材有所突破，部分影片內容和形式也因時空環境而有所限制。

九〇年代前後，中國大陸導演謝晉將〈謫仙記〉改編為《最後的貴族》，風格滄桑淒涼，其子謝衍導演的《花橋榮記》，嘲諷中見悲愴，兩部電影都突顯了主角的流離經歷和今昔之變。

新世紀曹瑞原導演改編為電視劇三部曲，《孤戀花》透過臺、滬視野進行雙城對照，《一把青》強化戲劇衝突，表露的反戰思維和政治諷諭，在兩岸引起迴響。兩部電視劇和先前謝晉父子改編的電影，皆強調離散經驗對角色造成的心理創傷，突顯亂世中無可奈何的飄零處境。《孽子》電視劇則強

化了本土色彩，劇情導向溫情和解，促使臺灣社會對同志議題的理解，晚近改編為舞臺劇，展現白先勇小說改編影劇的多重可能性。

不同時代類型各異的改編影劇，主題和風格有別，彼此間相互影響，也為白先勇作品注入新的生命力，其廣泛流傳已形塑不同世代受眾的集體記憶。

第4場講座由莊宜文教授主講（112年6月4日）

（五）「小說與電影的和而不同：從黃春明〈蘋果的滋味〉改編談起」：謝世宗（國立清華大學臺灣文學研究所教授）主講（6月10日）

臺灣新電影在萌芽之時，缺乏專業的編劇人才，於是小說成了現成的素材，也提供新電影導演一個關懷社會、批判現實的視角。其中，鄉土文學作家黃春明的多篇小說，尤其受到青睞，因為他的小說不只充滿故事性，也有如電影般豐富的視覺性。本講座透過黃春明的〈蘋果的滋味〉和萬仁同名的改編電影為例，釐清小說跟電影的在美學表現上的差異。小說是以文字書寫為媒介的單一媒體，而電影則結合了視覺、聽覺、表演等多元媒介的混合型藝術。雖說電影是多媒體的混合藝術，而小說似乎只有單一的文字媒介，但這並不表示小說能做到的表現方式，電影都能毫不費力地做到。正好相反，有些表現方式小說能輕易做到，但電影卻無法做到。例如，小說可以輕易以第一人稱自敘或第三人稱的敘事觀點，描述人物的心理狀態、想法、與

評價；電影優於呈現影像，卻沒有辦法直接呈現人物的內心世界。小說可以有評價性的描述，電影卻只能直接呈現人物與故事，不能直接進行評價；小說透過文字訴諸讀者的想像，不如電影的視覺衝擊性大，但反而具有更大的創作空間，不受電影檢查制度的限制。許多人認為小說是原創，改編如同拷貝，因此不管電影如何改編小說，都不會令人滿意，如張愛玲的電影改編。但從另外一個角度想，如果電影與小說的媒介特質本來就不同，去要求電影改編忠於原著，無異緣木求魚。透過黃春明的〈蘋果的滋味〉和萬仁同名的改編電影進行比較，本講座試圖突顯小說與電影的不同媒介特點與美學表現策略上的差異。

第5場講座由謝世宗教授主講（112年6月10日）

（六）「消失是真正的存在？——談《天橋上的魔術師》之跨域改編與創作」：黃宗潔（國立東華大學華文文學系教授）主講（6月17日）

2021年，由楊雅喆導演改編自吳明益原著小說《天橋上的魔術師》的公視影集，打造出幾近「還原」中華商場50家店面的精緻片場，在播出前已引來高度討論和期待。儘管該片強調並非意在召喚集體鄉愁，播出前後的熱議，仍可看出中華商場作為一代臺北人的集體記憶，具有其地標上的特殊性。本次演講即由這個老臺北的地標出發，探討相

關寫作中那些個人經驗與集體記憶的交會之處，如何帶領我們進一步思考作品與讀者/觀者之間的關係。並由吳明益的原著小說、小莊與阮光民改編的漫畫圖像、和楊雅喆改編的公視影集這四種版本、三種媒材的天橋故事分別進行討論。除了分析小說在懷舊之外的意義、說故事的方式，也將探討這些改編文本所採用的策略，如何讓它們呈現出截然不同的氛圍和效果。

第6場講座由黃宗潔教授主講（112年6月17日）

三、結語

國家圖書館辦理之夏季閱讀系列講座，每年以臺灣文學為主題，邀請學者及教授進行講座，進行相關作品導讀。歷年來已從臺灣原住民文學、臺灣當代新文學圖像、臺灣文學的跨世代對話、臺灣大河小說家與他們的經典等，講述臺灣文學的多元化，讓讀者大眾認識當代臺灣文學創作豐富且不同的面向。

本次「改寫的閱讀：臺灣文學視野下的影視創作」系列講座除了現場聆聽，也能透過國家圖書館臉書首頁觀賞講座現場直播或於演講後至國圖首頁觀看錄影檔。六場共計有702位讀者參與，為感謝各場所有參與讀者，也鼓勵讀者提問，每場次準備10冊主題書籍作為贈品，合計60冊。