

從文本到身體——漫談文學改編劇本的技巧

| 文學筆記

From Text to Body ——Short Essay on Techniques of Literary Adaptation

| On Notes

Text by 耿一偉 (衛武營國家藝術文化中心戲劇顧問) Images by 創作社劇團

莎士比亞大部分劇本的故事都不是原創，而改編自其他作品。根據好萊塢資深編劇顧問琳達·席格 (Linda Seger) 的研究，從 1930 年到 1990 年的奧斯卡最佳影片得主中，只有 9 部是原創劇本。改編雖然如此重要，關於改編的技巧卻是莫衷一是。

《孽子》小說原作者白先勇。

如之前所說的，改編如此重要，但為何會讓大家不知道從哪裡開始，或是從哪裡結束也許，原因在於改編觸及了與原作的距離，而什麼是好的距離，沒有標準答案。但我們可以區分三種改編，一是忠實的，二是詮釋性，三是創造性的改編。

忠實性只代表改編的其中一端，就是始源端，即被改編的作品。而改編成功與否，還得看目標端，也就是改編後的作品，是否能引發共鳴。所謂的成功，第一個要面臨的挑戰，是改編觸及媒材之間的轉換，而不同的媒材有不同的限制。以舞台劇為例，3 個半小時已是觀眾的極限，即使儘量要忠於原著，也不可能完全將原著小說塞進舞台上，這時候適當的刪減，甚至用詩化的場景來交代劇情演變，就成了不得不採取的手段。白先勇的舞台劇《孽子》，就採用了類似的手法。

若以電影、小說與劇場之間的關係來看，它們都有交集，都運用到情節、角色對白、主題、表演與場景的 6 大說故事技巧。但是電影與小說之間的距離較近，劇場則離這兩者較遠。電影與小說都可以隨時切換場景，來回不同的時間與視角，劇場受到演員身體與舞台的物理限制，你不能前一段在海邊散步聊天，下一場又跳回十年前伊拉克的沙漠戰場。除非……除非你利用了類似莎士比亞的語言場景技巧，透過角色的話語來描述現在的場景。但這也意味著，舞台可能是空台才能包容各種場景變化，而且演員還得有些默劇訓練，才能創造在海邊漫步的真實感。

文學作品若要改編成舞台劇，首先要注意的可能是空間。空間對演出人數、舞台設計以及觀眾感知有很大影響，以改編小說《深夜小狗神秘習題》為舞台劇而聞名的英國劇作家賽門·史提芬斯 (Simon Stephens) 就強調，他在寫劇本時，一定是針對某個具體表演空間來想像，畢竟黑盒子實驗劇場與國家劇院大舞台，演出效果就不一樣。

二是劇場無法像其他的說故事媒體，可以不斷隨著情節前進而變化場景。按照日本劇作家平田織佐 (Hirada Oriza) 的看法，只能找一個半公開的關鍵場合，比如喪禮上，然後讓角色在這個空間相遇，用對話去交代無法在現場演出的事件。比如一個

青春鳥群。(《孽子》舞台劇)

阿鳳(張逸軍飾)。(《孽子》舞台劇)

足球賽的故事，若是要演成舞台劇，只能將場景設定在比賽結束後的隊員休息室，透過隊員之間的對話，讓觀眾了解先前場上發生什麼事。整齣戲的重點也不是關鍵罰球場面，而是角色彼此間複雜的人際關係。

很明顯，前面提到的說故事 6 大要素，不見得每一項都要跟原來一樣。以平田織佐改編自卡夫卡《蛻變》為例，他保有原來情節基本設定，但是場景改到未來，主角則從一隻蟲變成機器人。美國導演羅伯威爾森 (Robert Wilson) 《歐蘭朵》，角色改成只有主角一人，但是對白完全摘自原書。根據我自己教學經驗所分析的結果，在這 6 大元素中，情節、角色或文本 (我在這裡考慮到如果是改編詩作的情形，比如音樂劇《貓》)，至少有一項得與原作相同，這樣才算是改編。如果情節、角色或文本沒有一項保留，那就等於是全新的創作，原作只能稱是靈感來源了。

其實，改編過程也不見得完全由劇作家負責，也可以透過演員的協助，從表演出發來進行改編，最後才將對白部分化成劇本。這種手法的好處，是利用表演或導演的各種技巧，突破空間變化的限制，讓舞台敘事達到類似小說的活潑度。知名的英國合拍劇團 (Complicite) 將有波蘭卡夫卡美譽的小說家布魯諾·舒茲 (Bruno Schulz)，把他的名著《鱷魚街》，改編成舞台劇演出，其手法就是藉由演員的集體創作，演出亦在國際上獲得多項大獎。

對文學作品的改編，賦予了原作新的生命。在這個加速的說故事時代，你不能否認大眾對網路劇的興趣，要大過閱讀書本。但藉由改編，文學能夠與時代同行，最後目標還是吸引觀眾去讀原著。至於劇場的改編，最大的好處是人人可以參與，甚至可以讓同學們以同理心的表演角度，創造理解文學作品的身體詮釋路徑。

耿一偉

衛武營國家藝術文化中心戲劇顧問，臺北藝術大學戲劇系兼任助理教授。倪匡科幻獎評論組首獎得主，著有《故事創作 Tips——32 堂創意課》、《在台北看書》等，譯有《布拉格畫像》、《給非麗絲的情書：卡夫卡的文學告白》等。獲頒德台友誼獎章，法國藝術與文學騎士勳章。

文學的新面具： 改編作為一種產業

| 文學筆記

New Mask of Literature: Why Adaptation Must Be An Industry

| On Notes

江鵝所著的《俗女養成記》

是近年受到關注的文學改編影視作品之一，出版社也推出《俗女養成記：第一季影視劇本書》。

Text by

蘇碩斌 (國立臺灣文學館館長)、林鈺凱 (特約撰述)

Images by

大塊文化、大慕影藝、九歌、寶瓶文化

改編 (adaptation) 這件事，其實是臺灣幾十年來一直忽略、逃避的基本概念。