

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。

美國電影研究者 Christa Albrecht-Crane 和 Dennis Ray Cutchins 統計，1997 至 2010 年代，美國各種電影獎項的大獎，半數以上改編自文學作品。臺灣呢？1990 年代卻是學者林文淇稱為「臺灣電影與文學漸行漸遠」的時代，因為 1980 年代以前短暫出現的文學改編電影的榮景（甚至有人誇張的說新浪潮電影半數改編自鄉土小說），到了 1990 年代突然銷聲匿跡，至今依舊低靡。

來看一個案例。2018 年初「鏡文學影視長篇小說大獎」廣邀徵件，提出「首獎獎金一百萬！得獎作品簽約+影視化優先」的誘因，不過附帶說明條件卻很耐人尋味：「小說內容需適合影視化，例如高概念主題，人物個性鮮明，角色動機明確，主事件貫穿全文，採用較為容易改編之故事結構，避免第一人稱敘事觀點與大量內心獨白。」

幾句話，大概就反映出影視業和文學界的情誼……不甚融洽。原因是什麼？這篇文章無能力、也沒打算在此探討。但希望借助歐美日本的改編研究，突破既有窠臼，讓臺灣文學真正發揮成爲內容產業的發動機。

改編典範的轉移：忠實度到互文性

改編，自 1957 年 George Bluestone 的名著 *Novels into Film* 以來，就一直有研究理論在揭露這一段「神秘煉金術」過程。Bluestone 的結論是：小說長於意識狀態、電影長於觀察現實，電影團依循意識型態而爲原始故事刪改、添加以追求「現實感」；雖然又改又編，但其實 Bluestone 遵奉著一種「忠實度」（fidelity）典範。

人類世界確實曾經有一種「書面作品優於影像」的位階心態，因此改編也活在這種陰影之下。但是，時代會變。1980 年代，雷根主政下的美國，新自由主義力量大增，美國影視產業乘著智慧財產權談判的羽翼，在世界攻城掠地。影像媒介的產值，1990 年代大幅提升，視覺產品的消費文化，改變了一整個年輕世代的腦結構——他們是全新的「視覺文化人」，影像吸收力遠遠高於文字吸收力。

人類世界原有的那種「文字作品優於影像」的位階心態，隨之生變，當然，改編的「忠實度典範」也在轉向了。

很多學者（如 Robert Stam）就提出 1990 年代以後的改編，已跨進互文性（intertextuality）的典範。過去的忠實度典範，是文學到影像的單向過程；但互文性典範就不再獨尊文學文本、也不必然回歸原著的意識型態。文學的作者，是一人獨享世界觀、再向外釋放到讀者；但龐大產值的影像產業人是集體工作，世界觀的塑造也就有更大的可能。

文學人必須面對「印刷時代終結」的警訊，全球化的科技經濟力已迫使文學的改變。文學，仍擁有最強的敘事（narrative）能力，年輕世代也一樣喜愛敘事，但接收敘事的管道，恐怕更多來自新媒體。

改編，是文學影視之間的獨立產業

而文學如何和影視產業共存？如何成爲內容產業的發動機、而不淪影視產業的零件供應商？在文學和影視之間，理應存在一個專業、獨立且夠強壯的「改編產業」。美國文學學者 Simone Murray《改編產業》（*The Adaptation Industry*）一書，就有精彩的理論和實踐之討論，所謂改編產業，就是一套介於文學作者和影視工作人之間的組織和系統，以下是 Murray 的觀察也是預言，頗值參考。

（一）文學經紀人崛起：1980 年代 Roland Barthes「作者已死」的命題，但在改編產業中，原著作者又再度成爲行銷的明星，例如在電影中客串、出席公眾場合共同行銷。這當然和影視產業的結構及規模有關。科技造成新的市場變大、權利範圍複雜，已非單一作者可以應付，因此，「經紀人」也是協助文學作者既可專心創作、又可進入影視媒介的兩全之法。經紀人在「改編產業」中幫作者談利潤、管理版權，雖然可能搶了編輯的部分工作，也使出版社的性質更加專業限縮。但也惟有新的集團分工，才能面對各類媒體與商業的利用。

（二）翻新的書展和影展：2001 年國際電影文學論壇 CLIF（*Cinema and Literature International Forum*）在摩納哥舉辦，第一次邀請出版商、文學作者和經紀人、編劇、電影製作商一起坐下來商談，也每年新增各種常設性的改編獎項，例如 Best Literary Adaptation for Cinema Film、Best Literary Adaptation for Television 等等近十項。因爲 CLIF 創造的新作法，2001 年成爲改編業新元年，跨越了壁壘分明的「純書展／純影展」，效能也大幅超越了製作人隨機找尋作家經紀人買版權的「媒合會」，帶動了全世界做效，法蘭克福書展就是一例。

《植劇場：花甲男孩轉大人》與同名電影皆改編自楊富閔的短篇小說集《花甲男孩》。

林立青《做工的人》亦是今年文學改編影視受到注目的作品之一。

《做工的人》影視版劇照和主視覺。

(三) 編劇在產業的重新定位：改編文學作品，必須由作者親自動手？在當今的互文性典範之下，答案是未必。互文性時代的改編，絕對也是起於對文學作品的真愛而發動，然而從文學到影視，是個人創作到集體生產線的特殊流程。因此在這一段流程中，專業而獨立的編劇，正是關鍵的轉軸器；他們不是在媒合談妥之後才被指派的承辦者，改編編劇是有能力鑑賞文學創作、進而提案向影視業遊說的專業獨立工作者。

(四) 觀眾可培養、也必須培養：以往總誤以為文學作品的讀者會自動變成影視觀眾，其實真的不是這樣。改編的觀眾必須全新培養。例如 2008 年《為愛朗讀》(The Reader) 史蒂芬·戴爾卓導演的劇情片，在電影開拍前兩年就已在培養相關讀者跟著走到影視，也在誘引各種影視觀眾，讓他們提早沈浸在文學。

文學，是內容產業的發動機

文學不會死。但就如詹宏志的觀察，如果只看到紙本的出版，現在無疑是最壞的時代；不過出版的意義若是「有人書寫、有人閱讀」，當前規模卻是史上前所未見「最好的創世紀狀態」。來自文學的改編，是臺灣落後歐美日本影視界的一個弱項，期待臺灣能夠重新整隊，讓文學的深度活在寬闊的影視及新媒介時代。文學，文學，是內容產業的發動機。

蘇碩斌

國立臺灣文學館館長、臺大臺文所教授，目前致力「創造性非虛構寫作」的研究與實踐。

林鈺凱

國立臺灣大學臺文所碩士，自由創作者，目前擔任研究助理。

一舟行旅舞臺， 奇幻悲喜

——《謊然大誤》劇評

| 文學筆記

A Tragicomic Journey of the Stage: A Review of “A Big Lie”

| On Notes

《謊然大誤》，相聲瓦舍，2020。

Text by

楊美英 (特約撰述)

Images by

國立臺灣文學館

臺文館委託相聲瓦舍製作，2020 年 10 月底在演講廳首次演出相聲劇《謊然大誤》(馮翊綱作品)，四個段子經過相聲演員詮釋後，加上劇場元素，呈現在觀眾面前，長期觀察劇場表演的楊美英從敘事手法、舞台設計、語言結構切入，扼要評析此次的臺灣文學獎劇本金典獎作品。