

緒論

綜觀時下的電影與電視劇，大多受到好萊塢商業化的影響，不是以聲光刺激的場面來吸引觀眾，就是透過誇張的情緒表演來製造收視賣點。同時，在媒體的推波助瀾下，養成大眾習慣接收快速思考、腥羶色的票房口味，相對那些以人文藝術為主的影片，在崇尚感官享受的社會裡就成了曲高和寡的犧牲品。身處在科技與資訊發達的時代，我們必須承認，電影或電視劇確實深深地影響現代人的生活，更是不可或缺的娛樂。人們透過影視管道抒壓之餘，應該省思究竟要追求什麼樣的戲劇品質？這次因論文的关系接觸劇本，想起事隔多年的公視連續劇「人間四月天」，發覺唯有深度優良的戲劇，才能洗滌過度包裝的靈魂，回歸樸實人心。更因編劇王蕙玲的用心與堅持，讓印象嚴肅的文學也能與生動的戲劇擦出火花，進而使精緻清新的劇本同樣廣受大眾青睞。

一、研究動機與目的

無論是深情款款的徐志摩傾訴著「微微！許我一個未來吧！」¹還是含淚心痛的徐志摩向林徽音道別時說的「我如果沒有愁過妳的愁，思慮過妳的思慮，我就不配說愛妳！」²這些感人肺腑的戀人絮語，句句牽動著電視機前觀眾們的心，而這股「人間四月天」所吹送的春風，讓一向冷門的公視八點檔，出現前所未有的暖意。一齣二十集的電視連續劇竟在二〇〇〇年的台灣造成一股無人可擋的復古文學熱潮。政府遷台後，從來沒有那麼多人同時以「全民運動」般

¹ 王蕙玲：《人間四月天之徐志摩的愛情故事》（台北：三品國際文化事業有限公司，2000年3月），頁93。

² 同上註，頁244。

的熱情，著迷於徐志摩的作品及他的愛情故事，³且在當時鄉土劇的盛行之下，仍能引發大眾的喜愛好評和網友們的熱烈迴響，不僅出版了精緻的文學劇本，更帶動相關書籍的銷售量，進而奠定了公視文學劇的地位。至於這位締造佳績的幕後功臣也頓時受到矚目，但她不是一般的小說作者，而是從事編劇多年的王蕙玲。

繼叫好又叫座的《人間四月天》之後，王蕙玲的名字陸續轉現在《臥虎藏龍》、《夜奔》等電影劇本上，雖是不同題材的作品，卻能把每則故事表達得絲絲入扣，精采的劇情隱含人生哲理，建立出自我風格。直至二〇〇三年，同樣以文學性為主的公視連續劇《她從海上來—張愛玲傳奇》播出後，再次掀起眾人討論的話題，該劇劇本在短短一個月內再刷三次，印量超過七千本，銷售成績竟比小說等文學書還要亮眼許多，⁴證明了王蕙玲的作品有口皆碑。令人驚喜的是，她與國際知名導演李安的合作，從一九九四年的《飲食男女》開始，直至二〇〇七年轟動一時的《色，戒》，這種近乎固定班底的模式，更是早已肯定她的實力。非科班出身的王蕙玲，藉由劇本的魅力橫跨影視圈，她是如何創作出深植人心的經典對白，其寫作技巧有何獨特之處，以及對於優質劇本的貢獻，皆是本文分析的重點。

二、研究範疇與方法

本研究以王蕙玲所著(含與他人共同編劇)、已出版的電影與電視劇之劇本為研究對象(《色，戒》目前僅有英文版因此不包含在內)，共計五本：《飲食男

³ 王蘭芬：〈王蕙玲寫出編劇的四月天〉，《民生報》，2000年4月10日。

⁴ 丁文玲：〈讀劇—戲劇與出版攜手 劇本書蔚成風〉，《中國時報》，2004年2月15日。

女—電影劇本與拍攝過程》、《臥虎藏龍電影劇本》、《夜奔電影劇本》、《人間四月天之徐志摩的愛情故事》以及《她從海上來：張愛玲傳奇》，其中電視劇的劇本由王蕙玲獨立編寫，至於電影部份則是和其他編劇合力完成。

本研究主題為《永恆的絮語—王蕙玲影視劇本之研究》，所謂「絮語」，是指連綿不絕的輕聲細語。⁵編劇王蕙玲在劇本當中，創造許多令人印象深刻、富含文學性的對白，而這些戲劇人物在日常生活裡的談話，到了她的筆下竟成為眾人討論分享、被推崇是恆久經典的佳句。更罕見的是，喃喃絮語並沒有隨著戲劇的播畢而消散，反而出版成書，造成轟動流傳。另外，五部劇本涵蓋的範圍甚廣，因此筆者將著重在文學上的析究，觀察王蕙玲運用怎樣的寫作技巧，成就出屬於自我風格的劇本。

至於研究方法，因本文探討的是影視劇本，故採以戲劇與文學兩大角度，並結合電視電影學、影視創作理論和修辭學等，來進行文本分析。首章為台灣當代戲劇，以歷史資料為基底，概述影視文本的興起與發展，論及與劇本相關的議題，如小說改編、台灣新電影的浪潮，以及編導合作的編劇模式；接著說明文學戲劇和影視劇本。其次，綜合王蕙玲的自述與各學者於報刊上的看法，簡介編劇及其作品。第三章根據主題架構、情境塑造這類戲劇組織要素來深入探討劇本內容；第四章則從書寫技巧、語言呈現中的修辭法和文字表現方式剖析王蕙玲的創作，而這兩章即為本文研究重點。最後，歸納出王蕙玲劇本之特色，透過文本例證，更能清楚知悉這位劇作家的作品風格，甚而了解她在影視圈是如何為自己的人生寫下傳奇。

⁵ 教育部重編國語辭典修訂本 <http://dict.revised.moe.edu.tw/>，上網日期：2010.2.1

三、文獻探討

目前研究王蕙玲劇本的相關論文僅有吳欣怡的碩士論文《王蕙玲電視連續劇「人間四月天」劇本之研究》與蘇鳳徽的碩士論文《電視文學劇本之文學性探討—以王蕙玲「她從海上來—張愛玲傳奇」為例》等兩本，前者探討電視連續劇的特色與王蕙玲的創作風格，並分析《人間四月天》的情節結構和人物主題，期望能彰顯電視劇本的藝文性以及特殊的時代意義；後者論點則以文學劇及文學劇本為主，進而析論《她從海上來》的鏡頭文學性、內蘊文學性、特殊文學性，發掘文學劇本的價值，藉此提升文學劇本的地位。

除了上述之外，陳佩君的碩士論文《電視「文學劇」：影像美學、文化符碼與性別建構》，以公視三齣文學劇《人間四月天》、《橘子紅了》、《畫魂》的文本為研究對象，並分別從影像美學、人物造型以及劇情對白三方面來分析劇中男女角色之形象、權力關係與社會性別建構，檢視社會文化下的性別意涵。

另外，與電視劇相關的論文大多以「改編」為議題，像是簡小雅的碩士論文《鄉土小說改編成電視劇之研究—以「後山日先照」為例》，主要探討「原著到劇本」必然涉及的問題與「劇本到影片」的影視化處理，而電視劇畫面所蘊含的「文學性」、以意象的使用如何形成「隱喻和象徵」的意涵等，也是分析的重點。

其他，如林致好的碩士論文《現代小說與戲劇跨媒體互文性研究：以「橘子紅了」及其改編連續劇為例》，從對現代小說與戲劇改編過程的觀察切入，探究從文學文本到電視電影影本轉換過程間所起的「跨媒體互文現象」，以透過媒介轉換的方式，使得廣義的現代文學傳播成為可能；李公權的碩士論文《「孽子」

與改編影劇之研究》，以小說原著、影劇劇本與影劇成品為分析對象，比較三者之間的異同優劣，並歸結影劇之成功為台灣影劇發展提供省思與方向，建立文學改編的價值。

相對於論文，可參考的報章期刊資料頗多，報紙方面以《民生報》、《聯合報》、《中國時報》為主，期刊則多出自藝文類的雜誌。至於專書方面，國內外的研究仍是著重於戲劇的編寫理論和技巧，教導創作的手法，亦約略介紹電影或電視劇的發展與特色。另外，網路出現不少相關話題，也在參考之列。

四、預期研究成果

這幾年隨著偶像劇的風行，電視小說的出版在書市中也自成一類，由於兼具通俗性和娛樂性的關係，頗受年輕一代的歡迎；電影部份多以精美劇照書和周邊商品吸引大眾，原版小說的讀者群多寡仍隨影片風靡的程度變化。雖然，自公視《人間四月天》播出之後，文學劇本的接受度有所提升，但刷行量與普及率仍舊不及一般知名的暢銷書籍。在這樣商業市場的考量下，評述影視劇本的著作自然也就更為稀少了。筆者希冀藉此論文，綜觀編劇王蕙玲所有的影視出版作品，透過文學、修辭學以及戲劇理論之全新角度來進行分析，彙整其創作技巧和風格，並探討王蕙玲對於劇本界的奉獻；同時更期許大眾，以閱讀經典著作的心態來欣賞文學劇本，推廣優質文學劇本的理念，以提升未來電影與電視劇的品質。

