白先勇〈金大班的最後一夜〉的教學設計 Using <The Last Night of Taipan Chin> By Pai Hsien-yung in Teaching materials design

林積萍

Kee-ping Lin

黎明技術學院通識中心 助理教授 Assistant professor General Education Center, Lee-Ming Insitute of Technology

摘 要

〈金大班的最後一夜〉為白先勇《臺北人》短篇小說集中的名篇之一,其特殊的人物藝術形象與喜劇成份,具有高度的欣賞價值。除小說外,也改編為電影上映,小說、電影、劇本、文學評論、影評等多元素材,可交織成豐富的教材。本文試以〈金大班的最後一夜〉為選材對象,進行文學課程的教學設計,主要分為四個部份:一、說明進行教學設計的緣由與目的;二、由小說的構成要素對小說進行分析;三、由電影語言對改編電影的表現做評價;四、陳述實際教學經驗,以及運用於課堂教學的方式。

關鍵詞: 金大班的最後一夜、白先勇、白景瑞、電影語言、小說改編電影、 教學設計

Abstract

⟨ The Last Night of Taipan Chin ⟩ is one of famous short stories in 《 Taipei People》 novel written by Pai Hsien-yung. With unique art image of characters and comedic elements which made this short story high valuable. As ⟨ The Last Night of Taipan Chin ⟩ adapted into films and launched, it came afterwards with many transformation as scenarios, scripts, literatry comments, film comments… which can be used into teaching materials design. This thesis try to using ⟨ The Last Night of Taipan Chin ⟩ as the selected short story to design Chinese teaching materials, and divided into four sections. Firstly, to explain the original purpose and objective of this Chinese teaching materials design. Secondly, to analysis a novel work by key constructive novelized elements. Thirdly, to evaluate the unique performance of Novels adapted into films by cinematic language. Finally, to state this Chinese teaching materials design operating in class and practical teaching experience.

黎明學報 25(1):

Key Words: 〈The Last Night of Taipan Chin〉, Pai Hsien-yung, Pai Ching-jui Cinematic language, Novels adapted into films, Chinese teaching materials design

1. 前言

白先勇為當代小說名家,其作品已列 為重要的華文文學資產,是大學生應具備 的人文素養,但如何在技職體系的大一國 文課堂中,適當的引領同學認識白先勇的 文學成就,達到文學教育的目標,是本文 探討之目的。

2. 教案設計的緣由與目的

白先勇為當代台灣文學名家,文學作品享有學界極高的評價,除現當代文學學理常有專門介紹章節外,可見以各種文學理論,及文化批評切入的精彩論文學。選大學國文選、現代文學選大學國文選、現代文學選有大量的影視改編作品,與有大量的影視改編作品,與有學作品,要在文學課程中充份將其作品展開,的確有其難度,除小說技巧有其難度外,作品中的靈與肉的爭扎、宿命論情調。同

性戀等邊緣主題等,在面對非文學專業學 生時,教師會感到取材及詮釋上的難度。

以大一國文選為例,可以見到多選擇的是〈冬夜〉,究其原因,應是其具備的「感 時憂國」與「五四議題」教師較易在課學發揮。但嚴格而言,〈冬夜〉對白先勇今先勇作品有瞭解,但仍難窺全貌,但長篇小說《孽子》在白光勇作品不易領土的改為在課堂介紹不易,在公視播出的改為電視過為輔助可引發討論與趣。但終因篇幅過長,以及性別議題的特殊性,而容易失焦,難達文學教育的教學目標。

3. 由小說的構成要素進行分析

藉由白先勇〈金大班的最後一夜〉小說部份要達致的教學目標為:帶領學生學會如何進行現代小說的欣賞。教師可參考如佛斯特《小說面面觀》、楊昌年《現代小說》、傅騰霄《小說技巧》、羅盤《小說創作論》等,運用小說理論方面的書籍做為論述架構。以下採用張堂錡《現代小說概論》〈第三章構成論〉的分析架構,進行對作品的分析。

張堂錡分析小說的基本要素,得到的 結論為:

在虛構與想像的基礎上,如果

¹ 如國家圖書館臺灣期刊論文索引系統中,截至 2013年9月即有學術性論文 150篇以上。大陸 學者劉俊撰有〈白先勇研究在大陸: 1979-2000〉,《中外文學》第30卷第2期2001 年7月,頁155-172。

要落實到小說的創作與欣賞,至少應具備的基本要素有以下六項:主題、人物、情節、場景、語言、視角。……這些小說的基本特質,經過長期無數作家的深耕廣纖,確實有其可取之處。²

張堂錡指出的小說的六項基本要素:主題、人物、情節、場景、語言、視角。審諸各小說理論書籍,確是大多現代小說的共通特徵,雖有其他小說理論如取消情節、模糊人物等實驗性的新小說,但對引領初學者入門而言,如能訓練其有能力掌握這六項要素,就可得窥小說堂奧一二了。以下便以〈金大班的最後一夜〉小說作品為對象,進行小說構成六要素的分析。

3.1 主題構思

在歐陽子〈白先勇的小說世界一「臺 北人」之主題探討〉精彩論文中,已完整 歸納出《臺北人》的三大主題命意:「今昔 之比」、「靈肉之爭」與「生死之謎」。而這 三個主題又互相關聯,互相環抱。³這三 個命意,貫穿著《臺北人》的十四個短篇, 當然也可在〈金大班的最後一夜〉中看到 三個命意的內層鎖鏈。

全文寫昔日上海百樂門紅牌舞女玉觀 音金兆麗,二十年後仍在臺北夜巴黎舞廳 普渡眾生,但影片以金大班舞女生涯的最 後一晚,將她心中的回憶,和她的想法。 用今昔不斷的閃現與呼應,突顯靈肉之爭 的現實,與對命運無奈的接受。

金大班的今昔對比:有外貌的對比、 性格的對比、也有著人生觀的對比,作品 中最突顯的命意可說是由今昔對比統領全 文。而靈肉之爭的命意則由兩段主要戀曲 突顯出來。與盛月如的戀情純情夢幻,鐫 刻在金兆麗靈魂深處;而拋開癡心秦雄的 歷程,又有著對現實(內)血淋淋的覺悟。 在生死之謎上,金兆麗的藝名為「玉觀 音」,舞女生涯中又能在舞池中將眾生渡到 那個彼岸?無非是自欺欺人罷了,對自我 身世的無奈,她自剖道:

人家都說她們兩人是九天媱女白虎星轉世,來到黃浦灘頭擾亂人間的。......傷風敗德的事,那些年真幹了不少,不曉得害了多少人,之之。......到底還是她們乖覺,一個鬼起似的都嫁了人,成了正果。只剩下她玉觀音孤鬼一個,在孽海裏東飄西」。一蹉跎便是二十年。4

其中九天媱女、白虎星、因果報應、冤孽 等正是白先勇宿命觀的特色。

所以整篇的主題構思以今昔對比統領 全文,再環抱著金大班靈與肉的爭扎,借 一舞女的生命表現人生的滄桑。

3.2 人物的塑造

人物的塑造,可由語言、動作與心理 三個方面進行觀察。

金大班的語言的的表現,是人物得以 解活的重要因素。舞女硬且辣、直率又粗 俗口吻,配合她不高的文化素養,但在舞 廳打滾多年,也得表現出一定的氣勢與 生閱歷。她可以佔儘上風,尖刻的教訓了 舞廳經理童得懷;對朱鳳懷了小孽種, 不留情的重話批駁。又能風情萬種的和客 人調笑。

歐陽子指出:

白先勇對朱青是「憐惜」,對賴

² 張堂錡編著(2003)、《現代小説概論》,頁 10~13, 五南圖書公司,台北。

³ 歐陽子(1976),《王謝堂前的燕子》,頁8,爾雅 出版社,台北。

⁴ 白先勇(1983)、《臺北人》,頁 86,爾雅出版社, 台北。

鳴升是「敬愛」,對金大班則十分的「喜愛」。整篇小說調侃活潑的語氣,使我們知道,作者覺得金大班這個人有趣,可笑,可愛,可親。事實上,金大班很可能是「臺北人」全集裏最有人味的一個角色。5

也或許是金大班這個角色的可親性,是使 白先勇將其做為第一部改編電影作品的重 要考量。

其次,觀察動作描寫,在小說開頭, 金大班聽了童得懷的抱怨,讓身後跟隨的 舞孃先入了舞廳,「才一隻手撐在門柱上, 把她那隻鱷魚皮皮包往肩上一搭,一眼便 睨住了童經理」⁶,這樣一連串的動作顯現 的是她身為老前輩的風範,輕挑,卻又感 力十足的甩著鱷魚皮皮包上肩,帶著難得 的豪氣。

面對不願打胎的朱鳳,金兆麗回想起了過去的自己,竟脫下戴著的火油大鑽 戒,擲到了朱鳳懷裡,這一手仗義輸財的 氣度,表現了她為人的溫情也展現了她人 格的高度。

要和陳榮發約會,她「大七月天裏, 綁得那一身的家私——金大班在小肚子上 猛抓了兩下 ——發得她一肚皮成餅成餅 的熱痱子,奇癢難耐。」,這個抓癢的小動 作,描寫得令人忍俊不住。

但金大班在面對情人時,她充滿著女性溫婉的輕柔,她想起秦雄時,悠悠地點起了菸,但想到碼頭上那些望著海水掉了魂的船員女人,「她還能像那些女人那樣等掉了魂去嗎?四十歲的女人不能等。四十歲的女人沒有功夫談戀愛。……四十歲的女人到底要什麼呢?」⁷思緒至此,白先勇用

「金大班把一截香煙屁股按熄在煙缽裏」⁸ 的動作,將對秦雄的抽象情思,具象為熄 煙動作,宣告鐵下心腸的絕情。

心理的描寫,是全文最為著力之處, 金大班在夜巴黎的最後一夜,有著即將脫 離舞女生涯、嫁做人婦的複雜心情,在化 **妝室內撫今懷昔**,也使她的內心世界淋漓 展現。她坐在化妝室內幾番展轉,一會兒 回想過去在上海百樂門舞廳的「輝煌」;一 會兒得意於今日下嫁陳發榮的「算計」,一 會兒又在懷念秦雄對自己的誠懇情意。尤 其是在朱鳳懷孕與不願墮胎,護著肚子、 慘白臉龐上怨毒的表情刺激下,心理回溯 到當年替月如懷孕、被迫打胎、分離的過 程。所以,她突然同理了朱鳳,出於憐憫 與補償自己的救贖心態,她不加思索的給 了朱鳳一克拉半的火油大鑽戒。這個心理 轉折十分合理,也使金大班成為現實卻仍 不失溫情的可愛人物。

文末,她看見了那沒有招人伴舞,周身都露著怯態的年輕男人,於是在心中重新細細流動了月如對自己獻身的一幕,終 篇留給讀者金兆麗低迴不已的情緒。

3.3 情節的安排

通篇情節的安排由伏筆、主線結構、 過程合理性與結局見其安排。

小說開始,金大班領著一群舞孃進入夜巴黎,她身著黑紗金絲相間的緊身旗袍,點明她老資格的地位。訓童經理時,即點出這是我金兆麗的「最後一夜」,扣緊小說題目的伏筆,讓讀者起了懸念,「最後一夜」是為了什麼?將會發生什麼事?為什麼會是最後一夜呢?

主線結構則扣緊在她與盛月如和秦雄的兩段戀情。到了化妝室後,由朱鳳懷胎

⁵ 歐陽子,《王謝堂前的燕子》,頁82。

⁶ 白先勇,《臺北人》,頁72。

⁷ 白先勇,《臺北人》,頁77~78。

⁸ 白先勇,《臺北人》,頁78。

的事情,引起她憶起戀情的回憶,以及下嫁陳發榮的盤算過程等,最後在與年輕小夥子調笑後,見到和當初月如青澀相仿的男客人,於是她拉起他,在舞池間,與內心深處的自己告別,畫下了整個句點。

結局作者讓與金大班與年輕男人擁 舞,瞬間讓她恍若回到過去,於是她拉著 他步入舞池。全文在一個不俗氣,肉體雖 被時間侵蝕,但精神卻仍然敏感,保有著 人性尊嚴的心境中結束。

3.4 場景的描寫

場景的描寫,由強化主題思想處、烘 托人物形象處、創造氛圍,營造意象的三 個方面進行解析。

夜巴黎的化妝室內,當金兆麗面對鏡子,從鏡子裡映出的景像,跌入回憶的思索,皆為今昔之比做轉接的場景。她走進化妝室內把皮包一甩,「一屁股便坐在一面大化妝鏡前」開始她的憶往,化妝室的場景提供了主題思想得以展現的場景。

烘托人物形象處可以金大班的老姐妹 為例,任黛黛撿了金兆麗不要的潘老頭, 現在富態的坐在她男人開的那個富春樓綢 緞莊裏,風風光光,赫然是老板娘的模樣, 讓金大班看著刺眼。而吳喜奎在家中擺設 佛堂,長年念佛,見著金大班一字一句都 是嘆惜與相勸,要金大班快快結束飄泊浮沉的生存狀態。綢緞莊與佛堂兩個場景, 適切的烘托出兩個對比人物的優渥生活與 心境。

3.5 語言的經營

語言的經營由敘事語言、對話與獨白 三個方面進行分析。

因為金大班的個性使然,全篇的語氣 充滿著輕鬆的語氣,歐陽子指出:

白先勇對金大班人物的認同,致使全文的 語氣可以統一,可見得主角得以鮮活的文

⁹ 歐陽子,《王謝堂前的燕子》,頁82。

學功力,實來自作家對敘事語言的掌控自如。

對話部份也圍繞著金大班展開。金大 班能夠應對各方人馬,各種方言都能來上 幾句,對任何人說話都拿捏住對自己有利 的分寸,可以對童經理得理不饒人,也可 以對朱鳳先責備後救贖,為金大班成為圓 形人物加分甚多。其他小說人物的對話也 十分傳神吳喜奎在佛堂前對金大班說了 聲:「嘖,嘖,阿麗,儂還在那種地方惹是 非吓。」10一句上海腔言明的老友老關係 的真心勸戒。蕭紅美這個金大班眼中的拔 尖貨,也是精明能幹,她迷得周富瑞團團 轉,她對金大班說:「那麼你要對那個姓周 的講明白,他今夜完全沾了你的光,我可 是沒有放饒他。你金大姊是過來人,『打鐵 趁熱』這句話不會不懂,等到涼了,那塊 鐵還扳得動嗎?」11一句現實剔透的話, 可讓人看到金大班後繼有人。

整篇小說,有極大的篇幅皆是金大班的內心獨白,由她的觀點去回憶過去、表達情緒,非獨白文字無法充分揭露角色的內心及個性,金大班這個角色能夠圓滿的呈現出來,尤其是她不能為人道的內心深處,如想報復任黛黛的心理,對純真的傷逝等,都借由獨白式的語言加以表現。

3.6 視角的運用

本文所使用的是第三人稱觀點,也可 稱為全知全能觀點,或「上帝觀點」。張堂 錡指出:

> 第三人稱觀點以「他」為主體。 以第三者的身分說別人的故事,能 知過去未來,被統稱為「全知全能」 觀點。小說創作中的第三人稱敘述 方式,是小說形式中運用最廣泛、

歷史最悠久,也最被讀者熟悉的......在小說世界裏,第三人稱是一種萬能手法,對於所描寫的人、事、時、地、物都可以不受限制,人物外在事件與內心世界,也可以來去自如。12

以上運用小說構成的六點基本要素加以分析,可做為教師在分析小說作品時的 參考,其他如三一律、意識流、現代主義 文學思潮等,可視授課對象再予以選擇延 伸。

4. 由電影語言對電影進行分析

在台灣新電影開始,因《兒子的大玩偶》票房成功,短短一年間,小說家如黃春明、王禎和、楊青矗、七等生、白先勇、李昂、廖輝英與朱天文等,成為電影重要的卡司。¹³白先勇在 1983 年返台看到黃春明《兒子的大玩偶》及《看海的日子》文學改編電影的成功,故興起將作品改編成

¹³ 焦雄屏編著,《臺灣新電影·第十五章:改編文學及其庸俗化—前言:卡司:小説家的名字》, 頁 335~336。

¹⁰ 白先勇,《臺北人》,頁 86。

¹¹ 白先勇,《臺北人》,頁85。

¹² 張堂錡,《現代小説概論》,頁108。

白先勇對電影的參與是很深入的,他 決定電影的大原則,就是「按原著的結構, 一夜之間講完一個女人一生的故事,這一 生的故事橫跨兩個時代。」¹⁴導演白景瑞 尊重白先勇的大原則,整體電影結構,可 謂十分忠於原著。原著白先勇對影片最滿 意處在於,姚煒成功的詮釋了金大班的「滄 桑」感,他說:

的地方。15

姚煒本名金英英,幼時隨家人由上海移居香港。早期為駐唱歌手,隨著樂團在東南亞華語地區駐唱。1978年簽約和香港無線電視簽約,開始活躍在電視、電影中。後在張佛千的穿針引線中¹⁶,被白先勇與白景瑞相中,來台主演《金大班的最後一夜》,精彩的演出搏得一致好評,至今仍是飾演金大班這個角色最出色的演員。

雖然滿意姚煒的成功表演,但白先勇 有些不滿意的鏡頭,如開頭兩個光頭舞客 在扎瓶子的鏡頭,好像黑社會的電影,又 如三〇年代的上海與五〇年代台北,社會 圖景並不明顯等,皆是影片不足之處。黃 建業尖銳的批評:

> 從《金大班的最後一夜》開始, 這種文學電影路線已開始扭曲、變 形。白先勇透過金兆麗這個小說角 色,來反映對時代變遷和個人命運 的感喟。拍成電影後,由於淡化了 歷史感,遂淪為一齣通俗濫情的舞 女哀史。¹⁷

黃建業對文學電影的素質要求頗高,認為 電影剝削了文學。

兩極化的影評,標幟著影評人對文學 改編電影的不同認知。正面評價的意見, 集中在忠於原著精神及姚媁飾演金大班靈 動鮮活的演技。負面的評論觸及的層面較 廣,針對文學改編、配角問題、床戲的媚 俗嫌疑及觀眾接受度等。黃儀冠〈性別符 碼·異質發聲:白先勇小說與電影改編之

¹⁴ 白先勇 (1985),《金大班的最後一夜·「金大班」 下片後的話題》,頁 116, 遠景出版社,台北。

¹⁵ 白先勇,《金大班的最後一夜·「金大班」下片 後的話題》,頁 123。

¹⁶ 白先勇,《金大班的最後一夜·遲來的采聲》, 百114。

¹⁷ 焦雄屏編著(1988),《臺灣新電影·孤戀花-被 商業扭曲的文學電影》,頁 348,時報文化出版, 台北。

本節企圖在既有的研究基礎上,進一步由電影語言的角度對影片提出分析,以 下針對導演敘事風格、鏡頭、服裝、道具、 配樂等做逐項分析如下:

4.1 導演敘事風格

《金大班的最後一夜》電影由白景瑞 負責執導。白景瑞導演的藝術風格有「諷 喻慧詰」之美譽²¹。白景瑞(1931~1997), 受到義大利新寫實主義作品啟發,看過《不 設訪的城市》、《單車失竊記》後深為震撼 決心以導演為終身職志。毅然赴義學習電 影。1961 年入羅馬皇家藝術學院,1962 年進義大利電影實驗中心學習電影,是早 年臺灣少見具有國外電影相關學位學者。 文學改編電影,代表作除《金大班的最後 一夜》外,尚有為陳映真作品改編的《再見阿郎》。為台灣電影史中健康寫實路線²²代表人物。白景瑞從歐洲帶膠紙接片機、桌型剪接機,使得台灣電影在蒙太奇上有革命性的改變。在台灣電影史上以電影語言的更新和紀實電影的追求著稱,建立台灣電影現代言語的敘事風格。²³

《金大班的最後一夜》有著明顯的白 景瑞諷喻慧詰風格,也可說這是白先勇的 慧眼,因為白景瑞寫實、喜感並能兼顧商 業與藝術的能力,在這部今昔對照並以喜 劇為情調的作品中,恰好能發揮所長,完 全保留了原著中的喜劇成份。這也就是原 著和導演能合作成功的內在原因。

白景瑞善用留義習得的技法進行敘 事,《今天不回家》與《家在台北》等即為

²³ 陳飛寶,《台灣電影導演藝術》,頁 78~86。

¹⁸ 黃儀冠〈性別符碼·異質發聲:白先勇小説與 電影改編之互文研究〉、《臺灣文學學報》14 期, (2009.06):139~170。

¹⁹ 洪素香,〈論「金大班的最後一夜」之小説文本、 劇本改編與電影詮釋〉,《高雄應用科技大學學報》32 卷,(2002.12):477-504。

²⁰ 洪素香,〈論「金大班的最後一夜」之小説文本、 劇本改編與電影詮釋〉,頁496-501。

²¹ 陳飛寶(1999),《台灣電影導演藝術》,頁 77,台 灣電影導演協會出版,亞太圖書公司,台北。

²² 台灣六○年代健康寫實電影的路線,間接得自於 「義大利新寫實主義」的啓示。由中影總經理 的龔弘推動;台灣健康寫實路線不同於義大利 的揭發社會的黑暗,以及人道關懷精神。農村 於六○年代台灣政經發展的黨政社會教化。農村 改革政策的宣導(1964《蚵女》,1965《養鴨人 家》等),鄉鎮建設政策的貫徹(1966《小鎮回 春》,1967《路》等)和光明社會的闡揚(1965 《我女若蘭》,1969《家在台北》,1971《再見 阿郎》等),及成爲健康寫實電影黨政政策和社 會教化的主要創作精神。參考臺灣大百科全 書,黃仁撰,健康寫實電影齡條: http://taiwanpedia.culture.tw/web/content?ID=211 87,時間 2013.10.02。

白景瑞特有的慧黠風格,在很多地方 展現出來,如第四十一場秦雄說去日本找 過一個女人時,導演要金大班用力的在秦 雄手臂擰了一下,痛得他仰天叫痛,很是 討喜,白先勇也很是欣賞:

她不講話,用捏的,這是一絕,這 是導演出來的,這一下代表好意 義,她對他又是寬容,又是教訓。²⁵ 光頭舞客彭扎酒瓶、小紅美與周夫人的粗 俗對罵、舞女打群架的三字經,皆是影片 寫實的慧點風格的寫照。

電影多是使用全知的敘事鏡頭,但在 此片,值得一提的是「木老」這個角色的 安排,整部作品由頭至尾,都有著木老對 金大班的「注視」,金大班在她最後一夜的 舞池,看到木老仍前來捧場,與木老對看 一眼,也就從這一眼開始,影片步入正題, 木老對她說:「阿麗啊,我算是從百樂門 起,捧妳的(儂格)場捧到最後一夜。」 金大班注視良久:「(上海話)像你(儂) 這種朋友,現在真是沒有囉。木老,從前 你那兩步探戈,這些人,一個也比不上! 」 這個人物,在影片中一直扮演著重要觀 點,在第一次的戀情、重出江湖到最後一 夜, 導演都給木老對金大班極其關懷眼光 的鏡頭。這個角色的作用,使得主角有了 目擊證人,除了使角色有著強烈的說服 力。也是文學改編為電影常有的特殊現 象,因為小說的敘事觀點往往是作品是否 得以成功的關鍵,而第三人稱單一觀點的 限制,往往能迫使視野深化。這也是文學 改編成電影作品的跨類後的特性,白景瑞 於此表現出對觀點人物處理,使全片的敘 事合理動人。

4.2 鏡頭

鏡頭做為導演敘事的眼光,在片中有 兩次偷窺鏡頭的表現,第一次出現在第十 三場,金大班在宿舍對舞女做教育訓練, 鏡頭由木紗窗外向內拍,透過窗戶的阻 隔,雖然可以瞭解屋內的動靜,但是卻有 舞廳內規不得隨便窺探的意味。

再如第十八場,月如初入百樂門,鏡 頭先在由門外向內拍,拍到百樂門華麗的 窗簾,透過窗簾的縫隙,隱約看到舞地內 婆娑起舞的男女。接著月如才被一群大學 生簇擁而入,前面這個客觀的忐忑不群 可以說對月如窺視未知世界的忐忑不安 情,做了預先心情的投射。《海上鋼琴時, 中主角一九〇〇窥探豪華客輪夜總會時, 也有同樣的鏡頭處理。皆可謂充滿著詩意 的鏡頭。

白景瑞在電影中也大量運用鏡像做諷諭,全片中用到鏡像呈現的部份很多,導演用鏡像暗喻鏡花水月總成空的意味處處可見。只要是出現在鏡中的人物,總是空

²⁵ 白先勇,《金大班的最後一夜·「金大班」下片 後的話題》,頁 123~124。

虚而無法久留的幻影。如十五場中朱鳳對小戀人死心眼的飲泣,朱鳳對戀人的美夢終將被現實打醒。又如第四十三場秦雄對心事重重的金大班表白心跡時,鏡子中金大班一襲黑色睡衣坐在床上,一邊是真情告白的實心漢子,無奈怎知他的愛人心境早已離他杳然而去。

整部戲在鏡子的表現蒙太奇上有許多 處理,偷窺與鏡像的詩意鏡頭都可以看到 導演對鏡頭運用的功力,不僅停留在敘事 上,已營造出許多具表現性的鏡頭美學。

4.3 服裝

本片負責服裝的王榕生,得到第 21 屆金馬獎的最佳服裝獎,白先勇說:

王榕生的服裝很入戲,它沒有把姚 煒的戲搶掉,比如那三場舞的服

裝,第一場是白底銀色的,在舞國皇后,艷冠羣芳的那個時候,冷因的不得了,第二場是粉紅色的,就對出去了,那種艷紅的感覺,還有在基隆告別時是紫色的,服裝的設計跟著心境、跟著戲走。²⁶

4.4 道具

本片有許多道具的安排很見巧思,茲 以小鷄、漏斗、蘋果、熱水四個道具做說 明。

月如自龍華鄉下找回來的小鷄,導演 給毛絨絨的小雛鷄一個特寫,是月如果 酷寒給女友帶回的禮物,但當兆麗在與月 如父親談判破裂返回小屋時,屋內凌亂不 堪,椅子翻倒一地,月如已被父親派人架 回,初戀情人於此永別。此時導演給跳在 桌上,羽毛尚未換齊的小鷄又一個特寫 說此段戀情的短暫,巧妙的將戀情的時間 做了交待。

金兆麗為月如打胎的一段,原著中寫 的是媽媽暗中在飯菜中下藥;劇本寫的是 金兄與金母用五六碗中藥灌她,但在電影 中,出現用漏斗灌藥的鏡頭,白景瑞說:「這

²⁶白先勇,《金大班的最後一夜·「金大班」下片 後的話題》,頁 127~128。

是現場的即興之作。」²⁷殘酷又慘烈的鏡頭很有戲劇效果,呈現出金兆麗為保住胎兒的決心與反抗力道。

又如秦雄送金大班的巴黎香水,金大 班在處理舞女群架後,順著描繪自已也是 不配享有真愛的心境。她拿起秦雄送的香 水輕按在鬢角,但在憶及決心與秦雄分手 後,失手打翻了香水,她不無惋惜的聞了 一下空瓶,隨後絕決的將空瓶拋向字紙 中。借由香水這個道具,導演成功的完成 了對秦雄這段戀情的借喻。

起瓷瓶,細心的為他注滿酒杯。這三場為 男人注入溫暖的段落,可見導演對主角的 性格描寫入微,並善用熱水的經營動作, 讓金大班職業的特性及對人的溫情由此可 見,十分精彩。

用泡熱茶、添熱水表現溫情的手法, 白先勇在〈冬夜〉中也有著刻意的經營, 老教授余嶔磊用保暖杯為老友吳柱國泡龍 井,聊天聊著茶涼了,又為柱國添上熱水, 雖然時值寒冬,但兩人的友誼卻使彼此得 以取暖。電影中這三場用熱度描寫金大班 人物特質的戲,令人讚賞,白景瑞運用道 具的鏡頭,可與白先勇的小說技法並美齊 觀。

4.5 配樂

《金大班的最後一夜》一片中的主題 曲〈最後一夜〉,獲得了第21屆金馬的最 佳電影插曲,這首由陳志遠作曲、慎芝作 詞,蔡琴主唱的作品,歌詞如下:

踩不完惱人的舞步 喝不盡醉人醇酒

良宵有誰為我留 耳邊語輕柔 走不完紅男綠女 看不盡人海 沉浮

往事有誰為我數 空對華燈愁 我也曾陶醉在兩情相悅 像飛舞中 的彩蝶

我也曾心碎於黯然離別 哭倒在露濕台階

紅燈將滅酒也醒 此刻該向它告別 曲終人散回頭一瞥 恩......最後一 夜

歌詞意象結合金大班的一生,片尾由蔡琴飾的舞廳歌手,用她獨有的低沈磁性的嗓音唱出,隨著歌曲的進行,金大班的意識流動在對一生的回顧,讓全劇最終在滿溢著的滄桑情緒下,著實令人回盪不已。

²⁷ 白先勇,《金大班的最後一夜·「金大班」下片 後的話題》,頁 120。

另外幾首插曲的運用也為全片增加情緒的張力,補充畫面的意義,用的多是聲畫同步的處理,如時光倒轉在百樂門的第一個鏡頭,由孔蘭薰所飾的歌女唱著〈戀之火〉(作曲/陳歌辛,作詞/陶秦)

眼波流 半帶羞 花樣的妖艷 柳樣的柔 無限的創痛在心頭 輕輕的一笑忘我憂 紅的燈 綠的酒 紙醉金迷多優悠

配合著男男女女的擁舞,冷若冰霜的玉觀音金兆麗,似乎把她在百樂門要經歷的人生起伏有著預示的作用。

第三十三場的由托懿芳唱著〈滿場飛〉 (作曲/黎錦光,作詞/包乙),金兆麗在 歷經情傷後復出,一襲大紅鳳仙裝,隨著 「香檳酒氣滿場飛,釵光鬢影晃來回」的 音樂媚眼亂飛。導演用了一個鳥瞰的全景 鏡頭,眾舞客如同盛開的牡丹花,將一個 艷麗無比的金兆麗圍在花心。聲畫的結合 將金大班舞女生涯的巔峰景像,表現得淋 鴻盡緻。

第三十七場、〈小親親〉(作曲/姚敏,作詞/陳蝶衣)一個插曲,放在周董事長與小紅美跳三貼舞的片段,歌手唱著「你呀你是我的小親親,為什麼你總是對我冷呀你是我的小親親,為什麼你總是對我冷冰冰。」對照畫面,周董事長美人在懷十分陶醉,而小紅美眨著大眼一臉無奈。觀眾看到情不投意不合的一幕,透過音樂滑稽剔透的令人會心一笑。

最勾動滄桑情緒的就是第四十六場以 〈懷念〉(作曲/陳瑞楨,作詞/葉逸芳) 襯底的一段,金大班落寞的坐在客聽,黑 膠唱盤流洩著:

> 青紗外月隱隱,青紗內冷清清 琴聲揚破寂岑,聲聲打動了我的心 想起了他勾引起了情

還深深留著他的唇印 到如今人兒呀!天涯何處去尋

忘了吧!鼻兒已酸,淚珠兒濕透衣襟這段影片中金大班落寞、孤獨的心情,借由歌詞,毫不保留的傳唱出來。鏡頭由年輕的畫像向下移,移到年華已逝、頹然坐在椅子上的容顏。畫像上一襲銀白的旗袍,也與黑色的睡衣今昔對比,聲畫同步、意義加強,耳畔回響著的正是女主角的心曲。

通篇而言,電影插曲採用同步的方式 進行,秦雄在基隆大雨中哼唱的〈港都夜 雨〉皆使用同樣的處理方式。另外值得一 提的有兩處,第二十四場金大班在小屋等 月如邊哼著的「妙手回春、指日可待」28這 **句歌詞透露著金兆麗對戀情的不安與期** 待,但事態發展的方向並不如願,聲畫另 有對立意味。另外如第十九場,月如在舞 廳外苦等金兆麗出場,背景出現主題曲以 長笛演奏的畫外音,管樂特有的高音域與 柔和的特色,很有穿透力的告訴觀眾故事 的主要情節即在此處。整體而言因為主要 場景為舞廳,音樂的選擇十分重要,除原 創主題曲的成功外,同時成為蔡琴的成名 作,其他的插曲安排也同步的豐富了電影 的整體氣氛。

整體而言,因忠於原著的大方向,改編電影的結果,可幾乎貼近白先勇對金大班人物的塑造。但電影尚有不足的部份,除了歷史感較弱外,筆者認為與原著較大的落差,是姚煒雖然演出主角一片叫好,但仔細比較原著與電影,電影中的金大班似乎比起小說中的人物高貴優雅了許多。

例如電影中的粗話只點綴性的出現過 一次,不像小說中時時可見她硬且辣的口 氣,袁良駿指出:

²⁸ 劇本原安排的是十八相送,但電影改爲更爲貼切的歌詞。

金大班還有句口頭禪:「娘個冬 采!」生氣發火或者得意開心時, 都要「娘個冬采!」一下。這種粗 俗欠雅的髒話,又正代表了金大班 整個的語言風格。²⁹

這種粗俗欠雅的語言風格,在電影中是完 全付之闕如的。

再如見陳發榮時也僅止於對鏡穿緊身 衣、撲香粉,而原著中確是「竟像是披枷 帶鎖,上法場似的,勒肚子束腰,假屁股 假奶,大七月天裏,綁得那一身的傢俬」³⁰ 的做作。甚至連劇本第四十七場,都寫著 「金提著氣,收縮肚皮,困難地在穿束腰 內衣。」³¹但可惜在影像上都沒有表現出 來。

再者,也未將金大班下嫁陳發榮的心態轉折清楚的呈現出來,對金大班最終明錄看的決定,令未看原著的觀眾較難理解。既然可以對朱鳳一擲千金,真沒有退休生活的積蓄嗎?真是如此的拜金到可完全出賣靈魂嗎?所以,原著中寫到金大班被任黛黛奚落後,她所產生的報復的現世,是理解金大班決定下嫁有錢老頭的關鍵,小說中寫道:

 的。32

閱讀劇本時,發現編劇在第三十六場時,對於金兆麗給任黛黛有過極刻薄的難堪, 笑她嫁給潘金榮是釣著隻有狐狸騷的千年 老烏龜。所以才會導致後面任黛黛的「貧 嘴薄舌」。繼之才會產生金大班的極端報復 心理,而做出下嫁陳發榮的決定。可惜電 影拍攝時略去這場戲。

這些金大班較黑暗、現實的人性卑下 部份的省略,使得電影中的金大班成了較 原著「扁平」的人物,說服力也因之不足。 相較之下,《花橋榮記》中鄭裕玲所飾的飯 店老板娘的角色,反倒較為完整,但可惜 鄭裕玲年輕時的扮相又大不如姚媁。可見 小說人物在改編電影上映時,選角是最重 要的一環,大體而言金大班的詮釋已屬難 得演出。

總之,以上運用電影語言的角度加以分析,希望可做為教師在分析改編電影時的參考,其他如徐家匯小屋的溫暖黃光等光線、化妝室中鏡子的構圖、文學電影改編、台灣新電影運動等相關議題,則可視授課對象再予以延伸及深化。

5. 實際教學經驗與教學方式

筆者運用白先勇〈金大班的最後一夜〉 小說及改編電影做為教材,已有十年經驗,曾運用此教材的課程包括:大一國文、 現代文學欣賞、小說選讀、小說創作、華 文小說賞析、台灣文學、台灣新電影與文 學等。陪同學生欣賞本片的次數應有百次 以上。

在多年來學生的觀影反映中,提出幾 點觀察現象:如影評中受到專業人士指責 的幾個段落,一開場舞客扎酒瓶、舞女打 群架等原著沒有的情節,因為視覺感官的

²⁹ 袁良駿(1991),《白先勇論》,頁 169,爾雅出版 社,台北。

³⁰ 白先勇,《臺北人》,頁75。

³¹ 白先勇,《金大班的最後一夜·劇本》,頁55。

³² 白先勇,《臺北人》,頁78。

直覺刺激,反倒激起同學觀影的興趣,可 以使較多的學生進入課堂情境。也是白景 瑞擅長的健康寫實路線,所培養出的票房 觀察力的意外效果。

商業電影做為門檻較低的娛樂性商品,紀實性的畫面易與大眾溝通,對於年齡十八歲至二十歲左右的學子,能輕易的跨過學習障礙,光頭黑道扎酒瓶的片頭,可以一下子捉住學生的好奇目光,迅速融入教學現場。

筆者以為能迅速激起學生注意力的教材,先抓住學生目光,再設法以深入淺出方式,帶入相關知識的教學方式,應是教師在教學設計的重點之一。〈金大班的最後一夜〉就是能達成此種有效教學的極佳教材。

另外,床戲的鏡頭,在發片前後都有不少的爭議與討論³³,現在市面及網路所能看到的電影版本,是 2009 年香港第一發行有限公司出版,台灣豪客唱片股份有限公司代理的DVD。這個版本已將院線

放映時四分鐘的床戲鏡頭剪掉,即使影片 上映時被喻為黃而不黃,但將其去除,筆 者以為並無礙於電影的敘事,反倒更適合 教學現場的使用,不會引起爭議。同時也 使此教材可以讓五專高年級同學閱讀。片 長九十分鐘,在兩個小時的課程中,可 氣呵成的欣賞完,適合安排在一週的課程 內。

現代小說的教學,往往在作品選擇上 有所限制,要教師講完一篇一萬多字的短 篇小說,比起散文及現代詩來說,教材長 度使得講授難度增加許多。請同學回家閱 讀後,再進行評量的方式也不理想,故筆 者以带著同學閱讀電影的方式,有效的在 課程時間內看完作品。同時在觀看時,加 上適時的提問,如一開始金大班和眾舞客 對話的方言是那些?木老的角色作用為何 等等,經過引導,修讀大一國文的學生, 可以給予心得寫作的作業,用問題導向請 他們回答:金大班最後一夜回憶了那些 事?為何做出嫁給陳發榮的決定?金大班 今昔的心境有何不同?片中道具有那些作 用等……,同學皆可寫出五百至一千字的 心得。

6. 結語

本文針對白先勇《臺北人》中第一個改編成電影的短篇小說〈金大班的最後一

³³ 謝家孝,《金大班的最後一夜·「金大班的最後 一夜」攝製內幕》中提及,白景瑞原本是拒拍 的,而後在謝家孝及黃卓漢的堅持下拍攝而 成,電檢處也只剪了兩個鏡頭。兩場床戲有一 段是姚煒與慕思成翻雲覆雨後的床戲,一段是 慕思成背部全裸而姚煒也有露點的演出,在院 線上映時長達四分鐘。頁89~110。

夜〉進行探討,這個教學設計,多年來也和許多教師有過切磋,也深獲同學好評與迴響。同學所撰寫的作業,如蕃薯藤天空部落格中,就有筆者出的小說構成論的大網路流傳³⁴。本文以〈金大班的最後一夜〉為對象進行教學設計,從一致, 說構成要素與電影語言兩個角度進行分析,並將實際的教學經驗與教學方式做說明,希望能有助於現代文學的教育。

7. 參考文獻

- 1. 白先勇(1983),《臺北人》,爾雅出版 社,台北。
- 2. 白先勇 (1985),《金大班的最後一夜》,遠景出版社,台北。
- 3. 白景瑞(1984),《金大班的最後一夜》 DVD,香港第一發行公司,豪客唱片 公司總代理,台北。
- 4. 袁良駿(1991),《白先勇論》,爾雅出版 社,台北。
- 5. 歐陽子(1976),《王謝堂前的燕子》,爾 雅出版社,台北。
- 6. 張堂錡編著(2003),《現代小說概論》,
  五南圖書公司,台北。
- 7. 焦雄屏編著(1988),《臺灣新電影》, 時報文化出版,台北。
- 8. 焦雄屏(1995),《台港電影中的作者與 類型》,遠流出版社,台北。
- 9. 莫尼克·卡爾科馬賽爾、讓娜瑪麗·克萊爾 合著(2005)《電影與文學改編》, 文化藝術出版社,北京。

- 10. 李顯杰(2005),《電影修辭學—鏡與話語》,文化藝術出版社,北京。
- 11. 陳飛寶(1999),《台灣電影導演藝術》, 台灣電影導演協會出版,亞太圖書公 司,台北。
- 12. 趙武(2012),《叩開電影門一電影導演 敘事藝術》,商訊文化公司出版,台北。
- 13. 洪素香,〈論「金大班的最後一夜」之 小說文本、劇本改編與電影詮釋〉,《高 雄應用科技大學學報》32卷, (2002.12): 477-504。
- 14. 黄儀冠〈性別符碼·異質發聲:白先勇 小說與電影改編之互文研究〉、《臺灣文 學學報》14期,(2009.06):139~170。
- 15. 劉俊, 〈白先勇研究在大陸: 1979-2000〉, 《中外文學》, 30卷2期, (2001.07):155-172。
- 16. 互動百科白景瑞辭條,網址: http://www.baike.com/wiki/%E7%99%B D%E6%99%AF%E7%91%9E,上網時間: 2013.10.02。
- 17. 振袖拂蒼雲, 仗劍出白雪部落格,網址: http://blog.yam.com/sorbet/article/9958130, 上網時間: 2013.10.02。
- 18. 臺灣大百科全書,黃仁撰,健康寫實電影辭條,網址: http://taiwanpedia.culture.tw/web/content?ID=21187,上網時間 2013.10.02。

³⁴ 如「振袖拂蒼雲,仗劍出白雪」部落格 http://blog.yam.com/sorbet/article/9958130 , 時 間:2013.10.02。