

電影《亂世佳人》永世不衰之因素探討

篇名

電影《亂世佳人》永世不衰之因素探討

作者

黃威翔。國立鳳山高中。二年十四班。

壹●前言

二次大戰期間，當歐洲戰火連連，工商發展皆停滯不前，受波及較小的美國，電影事業卻如火如荼的發展，推出了許多經典名作，如《大國民 (Citizen Kane)》、《綠野仙蹤 (The Wizard of Oz)》、《蝴蝶夢 (Rebecca)》、《北非諜影 (Casablanca)》……。這時期，被稱作好萊塢的「黃金時代」。

其中，最為人熟知的電影，莫過於是 1939 年推出的《亂世佳人》了。作為好萊塢黃金時代的巔峰之作，本片從前置作業、正式拍攝到殺青，始終是個大轟動。它創下了無數的影史紀錄，包括：當時最賣座的電影；提名 13 項奧斯卡，並榮獲 10 項，成為當時得獎最多的電影（此紀錄要到 1959 的《賓漢 (Ben-Hur)》榮獲 11 項才被打破）……。自 1939 在美國上映，本片就陸陸續續在其他各國上映；同時，也不斷的重映。近年來，更兩度被選為 AFI（美國電影學會）百年最佳電影前十（第一次排名第四；第二次排名第六）。其受歡迎程度由此可知。

作為一部能名流千古的經典，《亂世佳人》的成功絕不是僥倖。基於對這部電影的喜愛，我決定從其小說及電影做研究，並深入電影之成功因素，進行探討。以便日後欣賞其他的電影時，也可以透過這些觀點，來評價影片程度好壞。

貳●正文

一、原著小說的成功

亂世佳人原著《飄 (Gone with the Wind)》，作者為 Margaret Mitchell，美國人。故事以美國南北戰爭前後十幾年間的南方喬治亞洲為背景，以陶樂莊園主人的女兒郝思嘉為核心人物，通過幾個家族的興衰變化及幾對男女的愛情糾葛，反映了美國南方奴隸社會在這一重要歷史時期的現實情況。（註 1）

《飄》一書於 1936 年 5 月推出後，馬上受到熱烈的歡迎。當時正值美國經濟大蕭條，卻能在出版的第一年，印了三十一刷，銷售超過兩百萬冊，十足不容易。隔年，獲得了號稱美國諾貝爾獎的普立茲文學獎（註 2）。其更被翻譯成數十種語言，行銷全球。

《飄》一書之所以如此受歡迎，有以下的原因：

1、人物刻畫精采

《飄》一書中的人物繁多，但作者都能鮮活的刻畫出他們各自的形象，成功創造

出許多人物典型，包含郝思嘉、白瑞德、衛希禮、韓媚蘭。以下是選自《飄》的導讀：

本書中，思嘉和瑞德都代表著人類對抗惡劣環境的原始本性，為了生存，可以不惜拋棄道德的規範；相反的，希禮代表著不善適應的某種類型人物，一旦環境遭受巨變，他們便會第一個被淘汰；而媚蘭是「愛」的代表，因為有愛才能號召人性的光明面，才能在惡勢力下硬撐過來。（註3 p2-3）

故事中，又尤其以描寫郝思嘉這個女主人翁的部分最為精采了。

她的臉蛋很迷人，尖尖的下巴，方方的臉龐，還有一雙淡綠色的眼珠子；墨黑的蛾眉，微翹的眼角，和南方女人所鍾愛的白皙皮膚，都集結到她的身上了。

思嘉生就一種嬌柔又豪邁的特質，……，所以，不管她那擺放在膝頭上的一雙雪白小手，顯得多麼安靜，總掩飾不了它的真性情；那雙綠色的眼睛，雖然嵌在一張矜持的面孔上，卻總是騷動不寧、慧點多端、又洋溢著生命活力。

以上段落選自《飄》（註3 p12-14）中對郝思嘉的描述。從第一段文字，我們看到了郝思嘉為否能受到眾男子愛慕的原因；從第二段文字，我們也能感受到郝思嘉不同於保守社會中，溫柔端莊的女子形象，算是個奇女子。

Margaret Mitchell 所設定的郝思嘉一角，真的是不同於一般傳統女性。為了賭氣，她嫁給了韓查理；為了錢，她嫁給了甘富蘭；為了生存，她可以殺死一個北佬。她比起其他男人還要能幹，靠自己的力量經營木材廠。她勇於表現自己感情，不畏懼別人的指指點點；舊時代的女性不敢做的事，受到的拘束，她都一一打破。也難怪跟其他男人也很不一樣的白瑞德會被她深深吸引。

無疑地，郝思嘉，就此成為家喻戶曉的「亂世佳人」。

2、故事情節生動

Margaret Mitchell 對半世紀前幾乎分裂美國的南北戰爭的歷史想像，對華麗如錦卻已物換星移的老南方（Old South）的緬懷，使她相當成功地塑造了一個融合戰爭、愛情和風土的大河史詩《飄》。（註2）

《飄》以南北戰爭為背景，透過多角愛情的描寫，反映了當時社會政治、經濟、道德諸多方面的巨變。多角度的內容，讓本書充滿了娛樂性，讀起來高潮不斷。儘管內容繁多，但本書並不讓人覺得紊亂，相反地，它很有組織性，這也成就了

後來就算電影長達 4 小時，也不令人感到煩悶的結果。

但《飄》還是有受人批評的部分：學院評論會覺得它到後半部結構顯得鬆散；社會研究者指摘她存留明顯的種族意識（註 2），例如她在書中對 3K 黨的作為有近於美化的現象。但除了這些引人議論的部分，《飄》整體結構是很完整的，再透過影片《亂世佳人》的呈現，難怪它能風靡 70 年。

二、電影鋪展的效果

電影的故事來源，除了編劇自己的原創思想外，就是從小說、舞台劇、傳記、歷史故事.....擷取靈感了。一部成功的改編電影，一定要能忠實表達出原著的味道，讓人看電影，就好像在讀原著故事一樣。《亂世佳人》可說是改編電影的典範，在小篇幅的更動之下，真實表達出作者小說中的人物、故事，還有理念。

當然，除了故事要好，影片的整體表現，包含導演、演員、幕後工作、場景及服裝設置、攝影、配樂.....，都是極為重要。礙於篇幅，茲針對較重要的幾個成功因素做探討。

1、經典憑句

電影《亂世佳人》非常成功的展現出 Margaret Mitchell 在《飄》所寫出的內容。由於原著太過精采，刪掉較不重要的橋段，全片拍下來竟然長達 238 分鐘！可見劇本內容是更豐富的。

電影前半部如同一首史詩，重現一百多年前繁榮的種植園文明的沒落，亞特蘭大五角廣場遍地的傷兵，不斷的逃難，槍殺，大火等場面規模宏偉，色彩雄渾；後半部則是一齣悲慟的心理劇，以戲劇的力量揭示出女主人公在內心的衝突中走向成熟的過程（註 4）。若不是透過好的劇本，如此精采內容就無法透過電影銀幕，表現出來了。

《亂世佳人》劇本的精彩處，除了忠實表達出原著的內容，還有就是出了幾句經典台詞：

After all, tomorrow is another day.

郝思嘉在失去白瑞德時曾短暫失意，不知如何是好。但她終究不是個容易被打敗的女子，她仍擁有陶樂（Tara），仍擁有希望。她將重新出發，挽回他的心。這句在人失意時，充分表現出—「明天，將會更美好」的精神。在 AFI 百年百大

電影名句精選，排行第三十一。

Frankly, my dear, I don't give a damn.

這句台詞出自故事中，當郝思嘉發覺自己深深愛著白瑞德，而向他懺悔，但白瑞德已經徹底對郝思嘉失望時，郝思嘉在苦苦哀求他留下時，所拋出的話。

話說這句話在當時用了十分粗俗的字眼（damn），編劇想盡各種辦法想用其他句子置換這句話，但都沒有這句話所傳達的力量驚人，結果，最後還是讓 Clark Gable 在影片中講出這句話。果然，這句話成為影史經典對白，在 AFI 百年百大電影名句精選，排行第一。

As God is my witness, as God is my witness they're not going to lick me. I'm going to live through this and when it's all over, I'll never be hungry again. No, nor any of my folk. If I have to lie, steal, cheat or kill. As God is my witness, I'll never be hungry again.

郝思嘉回到了陶樂，發現家園破碎，母親死了，父親瘋了，妹妹們病了，全家的財產、食物、僕人……都沒了。但陶樂依舊存在，儘管深處絕望之中，只要她還有力量，她就絕對不會退縮，充分展現出不同於以往，勇於奮鬥，不屈不撓的女性形象。在 AFI 百年百大電影名句精選，排行第五十九。

2、製片及過程

若不是 David O. Selznick 如此慧眼識英雄，《亂世佳人》的經典地位能否產生還真是不得而知呢！當初（1936年5月），小說還沒有正式發行，Kay Brown 閱讀了小說之後建議塞茲尼克國際電影公司總裁 David O. Selznick 購買小說的電影改編版權，將之拍成電影。一個月後，Selznick 花了 5 萬美金購買了版權。

要將一本長達 947 頁的作品搬上大螢幕本身就是一個龐大的工程！也因此，這齣戲從頭到尾都受到大眾的矚目。光是導演前後加起來就有四位；為了找到合適的郝思嘉，總共試鏡了 1400 多位女星，成為影史最「難產」的女主角；就連白瑞德一角，也是要 David O. Selznick 向米高梅妥協，接受苛刻條件，才出借到 Clark Gable；而本片使用全彩拍攝，在當時也是項浩大工程（影史第一部彩色電影《Becky Sharp》也只要三色拍攝）。全片 1939 年 1 月 26 日開機，同年 6 月 27 日關機，11 月 11 日剪輯完成，共花了 390 萬美金，號稱當時的天文數字。

製作過程如此的曲折，加上原著受歡迎的程度，《亂世佳人》的完成是備受期待

的。當初，有些民眾在不知情的情況下，事先欣賞了《亂世佳人》的毛片。民眾的反應，剪輯師 Hal C. Kern 在後來的採訪中透露：

當 Margaret Mitchell 的名字出現在屏幕上，你從來沒有聽過那樣的聲音，他們只是歡呼，他們站在椅子上……我將音樂的聲音放大，但是還是聽不到。Selznick 太太像孩子一樣哭泣，David 也是，我也是。多麼令人激動的时刻！當《亂世佳人》的片名出現時，雷鳴般的掌聲！（註 5）

儘管當時的觀眾並不都認為本片優異，事實證明它還是深受大部分人喜愛的。1939 年底，《亂世佳人》在 Margaret Mitchell 的家鄉，喬治亞州的亞特蘭大城首映。一夜之間，這個約三十萬人口的城市從全世界湧入超過一百萬的訪客，市政府不得不宣布當天全市放假（註 2）。

由此可見，《亂世佳人》的成功，從其在進行製作時就已開始，在萬眾矚目之下，一部本來就已經很吸引人的電影，更添加了許多色彩，難怪歷久不衰。

3、演員

一部電影要成功，正確的選角絕對是功不可沒。以小仲馬《茶花女（Camille）》為例，該故事影史重拍次數不下 20 次，但是 1936 由 George Cukor 所執導的版本，是最受推崇的。原因無他，就是本片找來了 Greta Garbo，好萊塢最神秘的女星，將茶花女一角，演得風華絕代，令人難忘（註 6 p17）。

同樣的道理，《亂世佳人》很成功的找到了最適合的演員來扮演故事中的靈魂人物—郝思嘉及白瑞德。

A、郝思嘉—由 Vivien Leigh 飾演

話說當年製片 David O. Selznick 試鏡了 1400 多位演員，就為了找到一個最適合郝思嘉的人選。不管是當時的大牌明星，如 Katharine Hepburn、Bette Davis、Joan Crawford，還是名不見經傳的小演員，都為了這個角色拚命爭取。但最後，卻由名氣極小的英國演員 Vivien Leigh 出線，引起了不小的轟動。（註 5）

若當年，不是 Vivien Leigh 雀屏中選，憑藉著如此宏大的拍攝及製備，相信也能紅極一時；但，能否流傳至今仍是經典就要打上問號了。因為 Vivien Leigh，一個螢光幕上最動人的女主人翁，有聲有色的呈現在大眾面前。甚至可以說，若不是 Vivien Leigh 扮演郝思嘉，再好的導演、故事、演員，都於事無補。郝思嘉一角可說是只為 Vivien Leigh 而活。

請看下面兩個對 Vivien Leigh 的評論：

Vivien Leigh 是如此驚豔，以至於不該如此真實；她是如此真實，以致於不該如此驚豔。她有如此的美貌，根本不必有如此的演技；她有如此的演技，根本不必有如此的美貌。……好萊塢只為她一人分裂！

— 第 12 屆奧斯卡評委會

她（Vivien Leigh）是一個偉大的演員，是上帝的傑作，如果沒有她，這部影片未必能如此大受歡迎。

— 英國前首相邱吉爾

（註 7）

由上述兩項評論，便可知 Vivien Leigh 的演出受推崇的情況。其實，Vivien Leigh 能勝出，無怪乎就是她的表現，優於其他試鏡者。以下摘自《飄》中對郝思嘉的描述：

她的臉蛋很迷人，……，還有一雙淡綠色的眼珠子……

光從上述引文，就足以說明 Vivien Leigh 之適合之處了。Vivien Leigh 的美是名聞全球，無庸置疑的。另外，就是她那對眼睛。Vivien Leigh 的眼睛正是綠色的，而且充滿靈性，像隻貓一樣。Vivien Leigh 這對眼睛極會說話，充分展現出郝思嘉的魅力；到了隔年的《魂斷藍橋（Waterloo Bridge）》，她的眼睛更是充分展現出女主角的各種情思。

當然，她在試鏡時的表現也是其脫穎而出的主因。David O. Selznick 曾在 Vivien Leigh 試鏡完兩週寫給妻子的信上說：

Vivien Leigh 是郝思嘉的的黑馬（the Scarlett dark horse）。 （註 5）

Vivien Leigh 在試鏡中的表現，比起其他人，多了一點激情、奔放、深度。而到了螢幕上，果將其奔放的熱情，投注在郝思嘉上，詮釋的入木三分。據說，Vivien Leigh 在拍攝過程中，實在太過入戲，以致於拍攝結束，還久久不能擺脫掉「郝

思嘉」。1940年，Vivien Leigh 憑《亂世佳人》獲得奧斯卡影后，成爲第一位拿下奧斯卡的英國女星。

B、白瑞德—由 Clark Gable 飾演

白瑞德的角色倒是沒有經過太大的波折。在選角時，David O. Selznick 及公眾都認爲 Clark Gable 是最適合的人選。而在這期間，知名影星 Gary Cooper 一度是 Selznick 的首選（因爲當時 Clark Gable 隸屬 MGM—米高梅）。當 Gary Cooper 落選時，曾激動的說：

《亂世佳人》將遭遇好萊塢最大的失敗，我很高興 Clark Gable 將摔得鼻青臉腫，而不是我。（Gone With The Wind is going to be the biggest flop in Hollywood history. I'm glad it'll be Clark Gable who's falling flat on his nose, not me.）

但《亂世佳人》終究是成功的，而 Clark Gable 扮演的白瑞德成爲他在其演藝生涯中最爲人熟知的角色。跟 Vivien Leigh 不一樣的地方，Clark Gable 在當時本來就是大明星，30年代初就開始演出影片，並在1935憑《一夜風流（It Happened One Night）》拿下奧斯卡影帝。名氣加上他的銀幕形象大都演出風流倜儻，或帶點粗暴，或詼諧幽默的角色，找他來演白瑞德真的是不二人選了。（註5）

從上述的資料，我們可以發現明顯的在討論《亂世佳人》時，Vivien Leigh 的評論明顯比 Clark Gable 來得多，由此可知，大部分的人仍認爲影片成功關鍵比較偏向 Vivien Leigh 的高超演出。但，我們也不能就此否定掉 Clark Gable 的表現，少了他，《亂世佳人》光靠 Vivien Leigh 也不一定能撐起全局。

Clark Gable 與 Vivien Leigh 就這樣成爲了《亂世佳人》的男女主角。說實在話，兩人看起來實在是不大登對；且加上拍攝過程中，兩人不合傳聞時有所聞：Vivien Leigh 嫌 Clark Gable 有口臭；Clark Gable 嫌 Vivien Leigh 神經質。但也因爲這樣，使郝思嘉和白瑞德這兩位銀幕怨偶，看起來格外的真實。兩人在片中的演出，經典程度成爲後來演員不敢輕易嘗試的「禁區」。

參●結論

綜合以上資料，可得知《亂世佳人》的成功，並不單單只是電影的成就，原著的力量也不容小覷，兩者是相輔相成的，不應特別去針對小說、電影哪一個比較好來評議，應該要多廣角的，去研討它們互相之間的影響。

然而，現今的改編電影，大部分都會受人非議，原因可能是它們沒有表達到原著

所要傳達的理念，或是它們刪減掉太多部分，讓人看電影覺得東掉一塊，西缺一角，整體是鬆散的。我們不要特別去幫原著或電影排名，但在欣賞一部改編電影時，應該要去檢視它針對原著完整性的用心度，如果讓你覺得難以接受，表示這部電影有其失敗之處，應當改進。這也是現今電影工作者應該特別去注意的地方。

肆●引註資料

註一、彩虹村天主教英文中學圖書館

<http://library.choihung.edu.hk/libweb/new/ch-lib/889/889%201112a.htm>

註二、角落書房－Yahoo 奇摩部落格

<http://tw.myblog.yahoo.com/rubysun616-silence/article?mid=30&prev=47&next=29&l=f&fid=7>

註三、《飄》。瑪格麗特·密契爾著。企鵝。1992

註四、

http://www.dyddy.com/html/movie_article/2/2129.html

註五、維基百科

[http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%B1%E4%B8%96%E4%BD%B3%E4%BA%BA\(%E7%94%B5%E5%BD%B1\)](http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%B1%E4%B8%96%E4%BD%B3%E4%BA%BA(%E7%94%B5%E5%BD%B1))

註六、《選片指南－200 部最受歡迎的電影》。王志成、陳堯興、聞天祥、鴻鴻著。迪茂國際。1996

註七、新浪讀書

http://book.sina.com.cn/longbook/1080096344_sutramovie/24.shtml