

歷史與電影

：淺談電影所傳達的時代精神

● 方子毓*

一、前言

照相機自 1839 年問世以來至今已有 180 年，照相機的發明開啟人類用影像紀錄生活的歷史。而用影像紀錄生活的方式至今仍廣受世人歡迎，現今人類生活中也幾乎離不開照相。有別於傳統史料對於歷史的佐證，以「影像」方式所呈現的歷史已成為今日在探討歷史當中珍貴的資料，亦不失為一種值得深入探討的「歷史文本」(historical text)。

除了照相機外，十九世紀末電影的出現，百餘年來也扮演另一個以影像紀錄歷史的功能以及娛樂角色。而這些都是電影所呈現出來的多元面向及其功能。美國當代史家海頓·懷特(Hayden White)在 1988 年《美國歷史評論》(The American Historical Review)中首創「影視史學」(Historiophoty)一詞，指出對於電影所傳達出來的影像或紀錄，也是歷史書寫之重要呈現。我們從電影當中所呈現的劇情結構、語言文化甚至配樂等方面的運用，可以更加瞭解這部電影所傳達的意涵。其中，搭配電影的演出也不難看出有著各類不同的民族文化呈現。而究竟電影到底有何魅力？讓百餘年的這項娛樂產業迄今仍在人類心目中屹立不搖，它所代表的精神與文化似乎有著無可取代的地

* 方子毓，南台科技大學通識教育中心社會科學組助理教授。

位。

美國歷史學家及作家格爾達·勒納(Gerda Lerner, 1920-2003)，在 1982 年美國歷史學會組織年會的演講中提到：「電影與電視深刻的影響人們與歷史的關係，這一點在近幾十年來最為明顯」。而根據許多的相關調查根據許多的相關調查也顯示，許多美國人所接觸的歷史知識，其實是以歷史題材為主的影視而來的¹。法國年鑑學派的馬克·費侯(Marc Ferro)，將電影當作重要史料。在他的著作《電影與歷史》(Cinema et Histoire)便是以「電影」為史料探討電影與歷史的研究，並深入思考有關電影與歷史之間的方法論與知識的問題²。而這也是以歷史為主題的電影，近百年來不斷受到歡迎的結果。雖然影視的呈現無法百分之百將歷史事件「再現」(Representation)，但卻是一個可以傳達歷史的好方法。

二、以大衛·連(David Lean)執導的電影為例

二十世紀著名的英國導演--大衛·連(David Lean, 1908-1991)，終其一生執導過多部不朽的經典名作。從早先 1942 年的《效忠祖國》(*In Which We Serve*)、1957 年《桂河大橋》(*The Bridge on the River Kwai*)，之後 1962 年《阿拉伯的勞倫斯》(*Lawrence of Arabia*)，1965 年《齊瓦哥醫生》(*Doctor Zhivago*)，1970 年《雷恩的女兒》(*Ryan's Daughter*)以及 1984 年的問鼎奧斯卡金像獎的《印度之旅》(*A Passage to India*)等；相信許多影迷對這些片子應該都不陌生。

這幾部電影的深刻情節裡至今仍然令不少人留戀與回味，這位偉大的英國導演也在 1990 年獲得威尼斯影展所頒發的〈威尼斯榮譽金獅獎〉以及 1991 年 3 月美國電影學院所頒發的〈終身成就獎〉。

以大衛·連所執導影片中的三部代表作品為例，探討其中對於所謂「英國意識」的傳達與詮釋。《桂河大橋》劇情裡，描繪二次大戰時英軍勇敢和不屈不撓的奮戰精神。即使成為日軍戰俘，也極力保有其高尚的英國精神與情操，該部電影也譜出大家耳

¹ 張廣智，《影視史學》，臺北：揚智文化，1998 年 10 月，頁 2。

² 李道輯主編，《通識歷史》，花蓮壽豐：二魚事業文化，2008 年 9 月，頁 37-38。

熟能響的口哨聲電影配樂。《阿拉伯的勞倫斯》這部如同史詩般英雄情節的電影，敘述一位英國傳奇人物勞倫斯如何在阿拉伯世界裡締造出輝煌的戰績，為大英帝國成就其功勳彪炳的歷史。透過這位英國籍導演所拍攝的電影當然也順理成章的將其朔造出一個成功的救世主形象。這兩部由大衛·連所執導的經典名片分別也獲得了 1957 年奧斯卡最佳影片獎與 1962 年奧斯卡最佳導演獎。

在大衛·連導演的最後一部描述英國殖民印度的歷史影片《印度之旅》卻和奧斯卡最佳影片獎項擦身而過。這部劇力萬鈞的影片在當時可謂呼聲極高，其得獎態勢直逼當年獎項最多的《阿瑪迪斯》(Amadeus)，筆者當時在電視媒體的報導中依稀記得是以「今年呼聲最高」的敘報導來形容《印度之旅》的實力。無奈結果揭曉只獲得「最佳女配角」獎與「最佳原著配樂」兩個獎項。不過，根據獎項揭曉前夕 1985 年 3 月 26 號在〈中國時報〉的《綜藝》第九版中就有一道小標題形容：

〈奧斯卡揭曉前最後預測 「印度之旅」可能有遺珠〉

而這樣的情形也或許因為當時參展的影片實力相當雄厚，即使《印度之旅》在此屆奧斯卡的獲獎記錄不敵《阿瑪迪斯》(Amadeus)，但這部電影至今相信仍然讓許多人懷念與印象深刻。

三、《印度之旅》：從電影剖析英國殖民印度景象

即便當時媒體聲稱紐約影評人賞識《印度之旅》，而將此要角飾演得相當傳神，並將這位印度醫生的遭遇刻劃相當入微，但這位演技精湛的男主角維多·班奈吉(Victor Banerjee)甚至連最佳男主角獎項都沒有被提名。³這部電影在 1984 年 12 月於台灣上映後頗獲好評，一般也認為其角逐第 57 屆奧斯卡金像獎(1985)必定大放異彩。當時已獲得奧斯卡八項提名，但因面臨強大競爭對手《阿瑪迪斯》來勢洶洶終究鎩羽而歸實在相當可惜。而《阿瑪迪斯》這部影片也是以敘述音樂神童莫札特的故事為題的歷史電影。

《印度之旅》故事情節描述 1920 年代英國殖民時期的印度，對於印度人民不公待

³ 李幼新，〈奧斯卡保持一貫排外特色，大獎捨不得 小獎很慷慨〉，《民生報》民國七十四年三月二十七日，第九版（影劇新聞版）。

遇與印度人的反抗，劇中不難看出在帝國主義統治下的「反殖民」現象。這個由英國著名作家福斯特的小說所改編的電影，劇中情節以一位印度當地知識份子「阿齊醫生」的故事與遭遇來剖析在英國殖民統治下印度人的心聲。電影最後仍以英國的角度和立場，給了印度人民最重要的正義與平反。劇情還頗為抽象的探討英國人對印度的殖民心態，筆者依稀記得當時影片中曾在一幕場景中稍做定格。即男主角阿齊醫生帶領一位英國仕女參觀的路上遇到山坡路段的爬坡，阿齊醫生伸出手來拉起這位英國仕女的手，用意也只是在拉著他往斜坡的地方行走，而劇中將英國仕女伸出白色手臂讓阿齊醫生伸出的深色手臂牽起的畫面以緩慢停留的特寫畫面詮釋。這平常的舉動事後讓這位英國仕女感覺不適，下山會即控告阿齊醫生對其侵犯等，事後當然也引發一連串印度人民聲援阿齊醫生的行動。

事件的結局，還有賴於阿齊醫生的好朋友英國人菲丁先生於法庭上的仗義執言，以及事後這位英國仕女精神與健康回復後，於法庭上還給阿齊醫生清白。不難看出由英國導演所詮釋下的劇情，也傳達些許潛藏在殖民體制下所存在的正義感。

四、結語

（一）電影傳達的「反西方」立場

由以上幾部大衛·連所執導的電影皆不難看出所謂代表「英國精神與意識」的特質，以及其輝煌的歷史記錄和其對世界的貢獻和影響。雖然《印度之旅》劇情裡出現的是 1920 年代印度人民在「反殖民」運動的一種表現，不過這類反英國殖民的電影在 1980 年代似乎非常受到歡迎，並屢屢叩關奧斯卡金像獎。除了《印度之旅》外，另一部問鼎奧斯卡的最佳影片的《甘地》，亦是第 55 屆(1983 年)奧斯卡金像獎之最佳影片。此部片也以「反殖民」的立場來詮釋聖雄甘地爭取印度民權與獨立的史實。似乎上個世紀開始以來，歷經二次大戰後的「反西方」殖民氛圍，至少可以看出一直持續到在 1980 年代。而值得一提的是，這幾部電影也都是以「西方」的角度來看待「反西方」的立場。並給予完整的呈現，此現象也代表電影所傳達人權精神的普世價值。

或許，以電影來書寫歷史較能符合大眾口味，畢竟電影也是今日文明社會相當普

遍的庶民文化。不僅《印度之旅》做了如此的表達，由法國影星亞蘭德倫(Alain Delon)，1966年所主演的《野戰雄獅》(*Lost Command*)對於阿爾及利亞的獨立事件也同樣以站在阿拉伯人的立場來描述此一戰役。也同樣以殖民地人民立場與心態所拍攝的電影，不僅突顯當地人的心聲，也讓人了解帝國主義年代被殖民者的悲歌，真切傳達了在上個世紀的六〇年代北非國家「反殖民」的立場。

(二) 人類對電影情感的延續

1988年一部由義大利導演吉賽貝·托納多雷(Giuseppe Tornatore)所執導的電影《新天堂樂園》(*Nuovo Cinema Paradiso*)，充分傳達了人們對於電影的喜愛與迷戀，也道出了對於電影的深切情感。同樣的，今年(2019)適逢《亂世佳人》(*gone with the wind*)電影首映八十週年，由美國作家馬格麗特·米契爾(Margaret Mitchell, 1900~1949)的同名小說《飄》(*gone with the wind*)所改編，這也是其一生寫過的唯一一本小說。她以十九世紀中期美國南方為背景，述說著米契爾所懷念的老南方世界，當然也喚起許多人對於此段歷史的情感與共同記憶。《亂世佳人》小說與電影的成功也意味著當時美國南方社會對於共同歷史情感有著一份緬懷，才能造成如此廣大的回響。讀者與觀眾對於共同記憶與情感的共鳴，讓以歷史背景為主的小說故事成了膾炙人口的文學名著，也造就一部不朽的經典電影。

以近代史學之父蘭克(Leopole von Ranke, 1795-1886)所接襲的一段話：

Wie es eigentlich gewesen

將歷史原意的最終那個點呈現出來

藉由電影呈現是否能貼切傳達歷史與文化，及其豐富情感？姑且不論是否與史實百分之百相同，但其所表達的意思是可以被理解與感受的。由於長期下來人類對於電影的接受度高，已具有一定程度的依賴。因此，電影除了是一種世界性的大眾文化之外，似乎更像是在歷史的演進中，所呈現出來一種別具意義的「時代精神」。

