

投稿類別：藝術類

篇名：台灣之光——李安及其作品研究

作者：

林琪芬。新竹市立成德高中。高三 3 班

林育萱。新竹市立成德高中。高三 3 班

張雅惠。新竹市立成德高中。高三 3 班

指導老師：李金諺

壹●前言

一、研究動機與目的

李安不僅是臺灣之光，更是揚名國際的大導演，深入去了解李安的奮鬥歷程，就會明白一個成功的人之所以成功，絕對不是偶然或幸運，李安背後所付出的努力，是我們看不見的一面，卻應當學習的部分。他讓夢想不再只是夢想，他的成功，更帶給許多人勇敢追夢的勇氣！因此筆者興起研究李安的動機，目的在了解其奮鬥歷程與其作品的特色、重要性，希望能鼓勵更多學子勇於追求夢想，願意為自己的未來努力。

二、研究方法與步驟

筆者先與指導老師討論研究的大綱，並上網及智圖書館找尋和李安相關的資料，觀賞其影片，再作整理與比較，並搜尋相關的圖片，刪改、撰寫成文。主要採用文獻比較、蒐集、歸納方法。

貳●正文

一、李安生平研究

(一)成長歷程

李安生於台灣的屏東縣潮州鎮，母親李楊思莊，父親李昇為臺灣著名的教育家，是為當時的文官，因此李安從小學習中華文化與藝術，尤其是書法。李安在十歲之前，在花蓮曾讀於兩所小學，接受過美國式的開放教育。後來李昇調任臺南，李安跟隨父親來到臺南，又讀了兩所小學。李安說過住在花蓮的八年時光，是他就讀臺灣藝專前最快樂的一段歲月。

李安高中原就讀於臺南二中，轉學考到臺南一中。但李安對於讀書沒有興趣，唯一的興趣就是電影。李安讀高中時最常到專播二輪片的臺南市全美戲院看電影，尤其是美國八大電影公司的電影，因此全美戲院是他學生時代最常去的地方。他大學考試時曾落榜兩次，後來專科考試進入國立台灣藝術大學的影劇科就讀，並在 1975 年畢業。他在就讀大學時對戲劇和藝術產生興趣，但父親卻希望他成為一名教授，這是他人人生面臨的早期挫折。他喜愛瑞典名導電影《處女之泉》，這是促使他朝向導演生涯邁進的重要動力。

1979 年李安到美國就讀伊利諾大學香檳分校戲劇系，取得學士學位。1981

年他繼續至紐約大學就讀電影製作研究所，也在這時候顯示出他導演方面的非凡才華，1984年，他的畢業作品《分界線》獲得了紐約大學生電影節金獎作品獎及最佳導演獎並取得碩士學位。畢業後，李安留在美國試著想開拓自己的電影事業。但一個沒有任何背景的華人想在美國電影界混出名堂來，談何容易？最初有一家經紀人公司看中了李安的才華，答應做他的經理人，但李安一直沒有適合美國人的劇本，即使他擁有才華與夢想，也只是空談。

直到了生活艱難，華人出頭不易，他才明白當年父親的苦心，想起當初在他準備報考美國伊利諾大學的戲劇電影系時，父親十分反對，他給李安列了資料：在美國百老匯，每年只有兩百個角色，但卻有五萬人要一起爭奪這少得可憐的角色，可見走藝術戲劇之路，有多艱辛，更遑論他是華人，想必成功加倍艱難。但當時李安下定決心登上了去美國的班機，父親和他的關係從此惡化，二十年間說的話不超過一百句！而畢業之後，便開始嚐到「居美國大不易」的痛苦。(註一)

(二)賢妻慧眼識英雄

李安在就讀伊利諾大學時，遇到了妻子林惠嘉，林惠嘉從小就非常聰明，台大畢業後以優異的成績考到美國伊利諾大學攻讀生物學博士學位。李安曾說過，跟林惠嘉在一起，總有說不完的話，就像找到知音一般。畢業後，李安在美國有著長達六年漫長無望的等待。那段時間，李安賦閒在家，靠身為藥物研究員的妻子在外工作，薪水少得可憐，那時候已經有了大兒子李涵，李安為了緩和內疚，每天在家除了大量閱讀、大量看片、埋頭寫劇本以外，還包攬了所有的家務，負責買菜做飯帶孩子，把家收拾得乾乾淨淨。每到傍晚做完晚飯後，他就和兒子一起興奮地等待英勇的獵人媽媽帶著獵物（生活費）回家。

面對丈夫的失業，林惠嘉也有過傷心絕望的時候。有段時間她忙於上班及接送孩子，但因為家中只有一部車，李安常常一個人從租的房子走一個小時去打網球，打完球後再走一個小時回家，她看在眼裡，心想自己真的要與這樣的人過一輩子嗎？她打越洋電話向媽媽訴苦，媽媽聽了很心疼，在電話中對女兒說：「實在不行，你就離了吧。」(註二)可是放下電話後，林惠嘉就忍不住嚎啕大哭，不斷譴責自己：「我怎麼變成這樣的女人。」(同註二)她深切反省夫妻應該是要相互支持對方的，明知丈夫內心的痛苦比自己還巨大，比起丈夫的辛苦，她覺得自己所做的根本算不了什麼。這次之後，她就再也沒有這樣抱怨的念頭出現，許多親戚朋友看不過去，就對林惠嘉說：「為什麼李安不去打工？大部分中國留學生不都為了現實而放棄了自己的興趣嗎？」(同註二)看見妻子肩上的負擔那麼重，李安覺得過意不去，就偷偷地去社區大學報了一門電腦課，開始學電腦，那個時候會電腦比較容易找工作。那幾天李安一直萎靡不振，妻子很快就發現了他的反常，細心的發現了李安包包裡的電腦課程表。那晚，她一整晚都沒和李安說

話，第二天，林惠嘉趕著出門上班，突然，她站在臺階下轉過身來，一字一句地告訴李安：「安，要記得你心裡的夢想！」（同註二）這短短的話成就也溫暖了李安，讓他有繼續追隨自己夢想的勇氣，林惠嘉知道李安真的只會拍電影，對於別的事物不感興趣，她對丈夫的才華及努力十分肯定，她相信丈夫一定能成功。

多年的女主外男主內的生活不僅讓李安練就了一手做菜的「絕活」，也磨練了他的性格，讓他變得身段柔軟。1990年之前，李安一直處於失業的窘境，不停到好萊塢碰運氣，但都沒有適合的機會，外人都嘲笑他拍電影的熱情是癡人說夢，但他從不放棄也不對外界的嘲笑憤怒，仍繼續努力寫劇本，妻子林惠嘉始終在背後默默地支持著他。他說：「妻子對我最大的支持，就是她的獨立。她不要求我一定出去工作。她給我充足的時間和空間，讓我去發揮、去創作。要不是碰到我妻子，我可能沒有機會追求電影生涯。」（同註二）

後來，曙光乍現，李安的劇本得到基金會的贊助，接著，他的一些作品開始在國際上獲獎。這時候，妻子重提舊事，她才告訴我：「我一直就相信，人只要有一項長處就足夠了，你的長處就是拍電影。學電腦的人那麼多，又不差你李安一個，你想想拿到奧斯卡的小金人，就一定要保證心裡有夢想。」（同註二）不同於一般失業落魄的人，李安不論在甚麼困境都持續努力，也正是這份精神讓他的妻子相信支持他拍電影是對的，即使當時許多外人無法了解他們的辛苦與坎坷，多加阻撓，但是他們不畏流言，互信互諒、互相扶持成了李安成功的最重要原因。他們的鶼鶼情深，實在令人感動與佩服。

（三）李安的堅持哲學

李安在《十年一覺電影夢》中言及：「人生不只坐著等待，好運就會從天而降。就算命中註定，也要自己去把它找出來。」（註三）這句話幾乎是李安人生的寫照，他不曾在失意時放棄夢想，不是枯坐等待好運降臨，而是充實自己的時力並且努力去找機會。

李安三十六歲才有機會拍第一部劇情長片「推手」（註四），在此之前，李安只能默默在家寫劇本，卻始終乏人問津。李安自嘲這輩子只會拍電影，其他事都不會做，所以只能苦苦追求機會的來臨，果然機會在他三十六歲那年降臨了，「推手」和「飲食男女」（同註四）獲新聞局優良劇本，並獲得青睞回台拍片。

1999年，李安的〈臥虎藏龍〉獲得奧斯卡最佳外語片獎，2006年李安以〈斷背山〉（同註四）勇奪奧斯卡最佳導演，2013年再度獲得奧斯卡最佳導演獎，他是第一位獲得該獎項得華人導演，也是唯一獲得兩次的華人導演。李安的成功並非偶然，對電影藝術的堅持與天份，以及令人敬佩的謙遜態度，才是成功背後的

關鍵，而這一切又是因為當初備嘗辛苦才得以造就出今日的李安。李安謙虛真誠的態度，一向最爲人所敬重，即使已經拿下奧斯卡最佳導演，李安個性還是一樣真誠儉樸，一套西裝可以穿好幾年，拍〈色，戒〉(同註四)時一雙球鞋都沾滿泥巴也不在意，只因為他都專注在他的夢想。

外界總以爲，李安的下一步便要朝拿奧斯卡最佳影片邁進，但其實李安最掛記台灣電影人才培育問題，他和弟弟李崗已決定聯手打造「推手工程」計畫，以培育台灣年輕新導演，以重建台灣商業類型電影市場爲目標，能看到台灣電影圈再度蓬勃發展，是他在電影創作之外最大的希望。除了自己成功，他還關注台灣的人才、關心台灣社會，每當國外媒體採訪他，他總是真誠感謝台灣，以身爲台灣人爲榮，真不愧是台灣之光。他曾說自己：「過去的體驗中，只要越努力，找到的東西就越好。當我得到時，會感覺一切好似註定。可是若不努力爭取，你拿到的可能就是另外一項東西，那個結果也是註定。」(同註三)因此對於成功，他有感而發：「現在這個局面，可以說它是命定的，也可以說是人改造了它。」(同註三)三分天注定，七分靠打拚，正是李安成功的寫照。

二、李安作品研究

(一)《推手》(1992年)

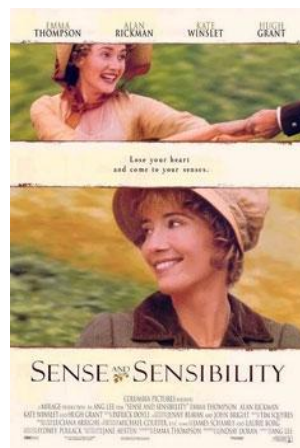
圖片：台灣版《推手》電影海報

圖片來源：http://zh.wikipedia.org/wiki/File:Pushing_Hands.jpg

劇情簡介：此部電影是李安的首部作品。刻劃東西文化差異及家庭親情隔閡。

另有《喜宴》也是刻劃華裔美國人的故事，還有《飲食男女》描述台北的都市人生活的矛盾。《推手》、《喜宴》與《飲食男女》因爲深刻描寫父親的傳統形象（皆由郎雄飾演）所以也被稱爲父親三部曲或家庭三部曲，由於奧斯卡提名多項，爲李安開啓了好萊塢之路。

(二)《理性與感性》(1995年)

圖片：電影《理性與感性》海報

圖片來源：<http://pic.pimg.tw/twghome/49f25d24b4369.jpg>

劇情簡介：穩重而不善表達感情，她的名字叫「理性」。天真而滿懷熱情，她的名字叫「感性」。冷靜的姐姐愛蓮娜愛上了坦率的艾德華，卻發現心上人早有了婚約對象，她及時勒住了自己的真情深陷，以友誼交往。浪漫多情的妹妹瑪麗安，天生聰明伶俐，一心期盼嫁個風度出眾的丈夫，卻愛上了輕佻的公子哥兒魏勒比，慘被拋棄而生重病。透過兩位姐妹花的愛情故事，欣賞珍·奧斯汀最值得聆聽與參考的感情觀。(註五)

此片榮獲奧斯卡七項提名，並得到奧斯卡最佳改編劇本獎，及許多其他獎項。此後李安還執導好萊塢兩部片：《冰風暴》(1997年)及《與魔鬼共騎》(1999年)。都與美國文化有關，仍獲得影評的高度讚賞。

(三)《臥虎藏龍》(2000年)

圖片：台灣版《臥虎藏龍》電影海報

圖片來源：http://zh.wikipedia.org/wiki/File:Crouching_tiger_hidden_dragon.jpg

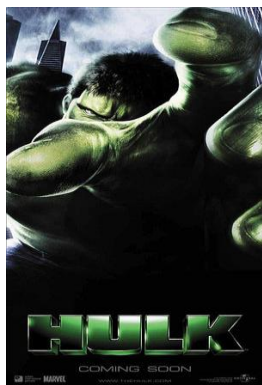
劇情簡介：俞秀蓮（楊紫瓊飾演），一位忠肝義膽、身手不凡的女俠，在追尋一把被偷取了寶劍，因而與玉嬌龍（章子怡飾演）遇上。玉嬌龍出生於一個權傾一時的官家，受盡溺愛，卻不願意受枷鎖，極力反對父親的指婚。在與俞秀蓮相

遇相識之後，玉嬌龍不僅羨慕她的自由生活，更是與她成爲莫逆之友。(註六)

這部電影是改編自中國小說家王度廬的武俠小說作品：《臥虎藏龍》，華語對話搭配英文字幕的這部電影在英、美等許多國家成爲有史以來最賣座的外國電影。「充滿感情的台詞以華語陳述，並且在視覺上，呈現供人閱讀的字幕——情感的力量，藉由無聲與抒情的形式，進入到英語觀眾心中。」(註七)

其獲得奧斯卡獎 10 項入圍（最佳影片獎、最佳導演獎與最佳外語片獎），成爲史上入圍奧斯卡獎最多獎項的外國電影。《臥虎藏龍》最終獲得最佳外語片獎及三個技術獎項。成爲美國歷史上票房最高的外語片（收入爲 1.28 億美元），並成爲全球華語片收入最多的電影。《臥虎藏龍》的成功證明李安的電影藝術具有普遍性的吸引力，並爲西方觀眾展現華人武俠電影的魅力。

(四)《綠巨人浩克》(2003 年)

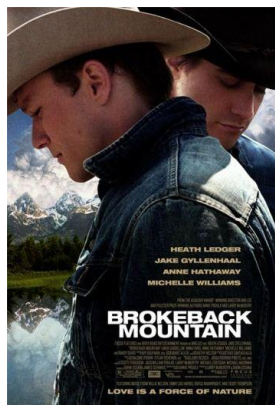
圖片：電影《綠巨人浩克》海報

圖片來源：http://zh.wikipedia.org/wiki/File:Hulk_poster.jpg

劇情簡介：布魯斯·班納從小便失去了父母。在姑媽家生活的他成長成一位出色的生物基因學家，但兒時的記憶卻經常出現在他的噩夢中。一次實驗中，班納爲了拯救同事，遭到了致命劑量的伽瑪射線的照射，但是班納卻奇蹟般的生存了下來。隨著身上出現奇異的變化，班納遭到來自軍方以及一位神秘人物的糾纏，在這個過程中兒時的記憶也逐漸清晰。當兒時的真相被徹底激起，憤怒的班納最終異化爲擁有無窮力量的浩克，一場大破壞隨著而來。(註八)

此片的評價兩極，票房不高，因此李安遭受重大打擊，本想提早退休，但沒想到當初一再阻止李安的父親，這時卻十分支持它，鼓勵他繼續拍攝，讓他有努力的動力。

(五)《斷背山》(2005 年)

圖片：電影《斷背山》海報

圖片來源：http://zh.wikipedia.org/wiki/File:Brokeback_mountain.jpg

劇情簡介：E. Annie Proulx. 短篇小說改編。跨越懷俄明與德州一部蕩氣迴腸的愛情史詩，兩名年輕男子，一個是牧場幫手(希斯萊傑)，一個是牛仔騎士(傑克賈倫何)，兩人在 1963 年夏天萍水相逢，愛慾交織的情感卻影響彼此一生一世。("蜜雪兒威廉絲"飾演"希斯萊傑"太太；"安海瑟威"飾演"傑克賈倫何"太太)。(註九)

《斷背山》是一部不分性別、只談愛情的電影，「表面形式的框架是一個帶著沉重壓抑心理的悲劇性故事，可是它卻瀰漫著一種「愛」的渴望感覺，這是李安電影對愛情詮釋所解讀的複雜性」(註十)，《斷背山》在奧斯卡獎獲得 8 項提名(包括最佳影片獎)，是入圍最多獎項的電影。李安得到奧斯卡最佳導演獎項，是第一位獲此獎的亞洲人。

(六)《色，戒》(2007 年)

圖片：電影《色，戒》海報

圖片出處：<http://tw.ent2.yimg.com/mpost/23/57/2357.jpg>

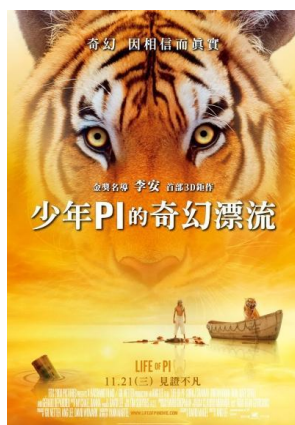
劇情簡介：一群愛國青年在香港組成話劇團，為國家募款抗戰。劇團團長鄭裕民(王力宏飾)對汪精衛等一眾漢奸極為憤恨，當他得知汪手下的一個特務頭目易先生(梁朝偉飾)身在香港，決定夥同團員，展開暗殺行動。易先生機警精明，等閒之輩難以接近，唯一缺點是好女色；團員決定以美人計對付易先生：由劇團台柱王佳芝(湯唯飾)假扮香港貴婦，先與易太太混熟，繼而藉機色誘易先生，從中製

造暗殺機會。王佳芝憑著美色與演技，成功吸引易先生的注意。易先生首次與王佳芝單獨約會後，即亦步亦趨地跟著王佳芝回家，而團員亦早已在屋內持槍待命；可惜到最後關頭，易先生沒有入屋，暗殺行動功虧一簣。(註十一)

《色，戒》在金馬獎獲得最佳影片獎與最佳導演獎。李安在臺灣宣傳電影並渡過中秋節時，他發現他的工作受到國人的廣泛讚譽。台灣人對他的支持，讓他十分感動。

(七)《少年PI的奇幻漂流》(2012年)

圖片：電影《少年PI的奇幻漂流》海報

圖片來源：<http://tw.ent.yimg.com/mpost/43/76/4376.jpg>

劇情簡介：

作者在印度掙扎著尋找寫作靈感的時候，有人告訴他可以去找多倫多找一個叫皮辛·墨利多·帕帖爾的人，因為他有一個精彩的故事。皮辛(後來改名PI)的父親是印度朋迪樹里動物園的園長，所以皮辛有很多機會跟動物接觸，他對動物的習性深感興趣；而一家四口之中，沒有人對宗教感到興趣，除了皮辛之外。由於甘地夫人執政之後採取高壓統治政策，造成國家局勢動蕩，於是皮辛一家人決定賣掉動物園，移民到加拿大。他們隨著轉賣到國外的動物搭乘油輪，沒想到發生船難，只有皮辛他一個人被拋在救生艇上，跟著鬣狗、紅毛猩猩、受傷的斑馬和孟加拉虎——理查·帕克在海上漂流著。(註十二)

這是李安首次拍攝3D電影，在第70屆金球獎中拿下「入圍最佳影片」、「最佳導演獎」與「最佳配樂」，最後奪「最佳電影配樂」，挾著入圍奧斯卡獎11個獎項的氣勢，一舉奪下奧斯卡「最佳原創音樂」、「最佳視覺效果」、「最佳攝影」、「最佳導演獎」，此片再獲得第85屆奧斯卡金像獎的「最佳導演獎」殊榮，也是奧斯卡史上首位兩度獲得該獎項的亞洲導演。

這部電影述說著人類和自然的和諧共生，也有宗教與人生反思的意味，表面看似淺顯，但卻非常有層次，一般觀眾看的是電影場景和電影中的美麗風景，而

有人生經驗的觀眾便能知曉李安想表達的意涵，在電影充滿李安的人生觀點及生命省思及生命態度，用兩種不同結局，就是觀眾相信人生的光明面，這點更是發人深省。從電影中可看見少年和老虎之間的衝突及依靠的，從衝突至依靠的關係就像人類與自然的關係，少年兼容並蓄的豁達態度，成為他心靈上最大的慰藉。

李安說過「導演拍戲應該就像是程式設計師建構一個電動玩具一樣，那個世界建立出來了，然後玩家自己進場去玩」(註十三)，它讓每個觀眾在同一部電影中感受到各自的樂趣、心得及價值。少年 Pi 的演員伊爾凡可汗在接受採訪時說到：「這部電影表面上看是一個少年的冒險故事，實際上隱藏著很多隱喻，它有許多平行空間，很多層次。」(註十四)李安都是有設計安排的，讓劇情中的所有都有它的指向並拼湊他想表達的意義。

三、李安的影響及省思

李安所拍的每部電影中，都隱約透露出他對電影的真誠，所以他在工作上經常就事論事，擇善固執，他的真誠造就了觸人心弦的電影，而我們如果也用真誠的心去面對身邊的所有事，就算失敗了跌倒了也不會覺得難過，因為我們是真誠的。李安外表看起來溫和，但他的成長路程卻是很顛簸的，他去過人跡罕至的人性角落，所以他對生命的體悟，更有多一層的感觸，所以他的電影中也出現很多人性感悟，令人感動的真實情感是別的導演未必能做的如此好的，對青少年的我們來說，也許能從中的到啟發，也或許不了解李安真正想表達的，但人情的流露卻是感覺得到的。

李安看起來不像天才但確是個天生的電影人，在電影行業中渾然天成的展現他的才華，他樂在其中，有人說，電影業是複雜沒有規則的，但李安用著自己的經驗，告訴大家電影業並不是這樣的，他覺得人生中沒規則可循及亂七八糟的事比電影業多，就算電影再怎麼複雜，也不過是些鏡頭，但人生的奧妙往往超出我們能感知的，「李安很喜歡人性方面的東西，不喜歡賣弄技術，他的電影是跟著人走的，戲劇性很強，強調人性中的溫馨、無奈。他為人憨厚，是我見過的導演中，滿注重傳統人文素養的一位」(註十五)，周旭微在一篇文章中寫道：李安對電影的精神的堅持的抱負，都是我們該學習的，真誠的面對，不怕艱難鏗而不捨的堅持，這就是李安能成功的祕訣。「李安帶給大家的不只是電影，還有他對愛與理想的堅持。請翻開李安的故事，進入他所建造的電影世界。」(註十六)

參●結論

由此篇研究論文，筆者發現李安的成功之路十分坎坷，但一般人都只知道看別人成功後的光芒，卻沒細察成功之前的努力與辛酸的過程，這才是我們應該要

學習的，李安之所以成功，「不只是他對於理想始終堅持的堅毅個性，還有他努力吸收各種知識、學習各種技能，才能使他更貼切的拍攝出在不同時空、不同文化之下所發生大小故事，讓許多觀眾看了動容。」(同註十六) 希望未來有更多人能堅持自己的夢想，成為台灣之光，為台灣再造下一個奇蹟。

肆●引註資料

註一、維基百科(檢索日期：2013/10/01)

<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%8E%E5%AE%89>

註二、新浪部落(檢索日期：2013/10/01)

<http://blog.sina.com.tw/homeclean/article.php?pbgid=112002&entryid=627888>

註三、張靚蓓(2002年)。十年一覺電影夢：李安傳。台北：時報出版。

註四、自由時報(檢索日期：2013/10/05)

<http://www.libertytimes.com.tw/2007/new/feb/21/today-life12.htm>

註五、博客來書籍(檢索日期：2013/10/05)

<http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010447109>

註六、奇摩知識家(檢索日期：2013/10/10)

<http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1405123114308>

註七、柯瑋妮(2009年)。看懂李安：第一本從西方觀點剖析李安專書。台北：時周出版

註八、維基百科(檢索日期：2013/10/10)

[http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%B6%A0%E5%B7%A8%E4%BA%BA_\(%E9%9B%BB%E5%BD%B1\)](http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%B6%A0%E5%B7%A8%E4%BA%BA_(%E9%9B%BB%E5%BD%B1))

註九、truemovie(檢索日期：2013/10/13)

<http://www.truemovie.com/2005moviedata/BrokebackMountain.htm>

註十、葉基固(2012年)。李安電影的鏡語表達：從文本、文化到跨文化。台北：新銳文創

註十一、奇摩電影(檢索日期：2013/10/20)

http://tw.movie.yahoo.com/movieinfo_main.html/id=2357

註十二、文學天地(檢索日期：2013/10/21)<http://life.fhl.net/Literature/m3/01.htm>

註十三、uhhooh 部落格(檢索日期：2013/10/22)

<http://www.uhhooh.com/70420/blog/116>

註十四、光明網(檢索日期：2013/10/23)

http://big5.gmw.cn/g2b/rencai.gmw.cn/2013-03/01/content_6860940.htm

註十五、光華雜誌智慧藏(檢索日期：2013/10/23)

<http://www.ylib.com/hotsale/sino/leean.asp>

註十六、陳愷儀(2008年)。李安的故事-大導演。台北：文經社