

分析《你的孩子不是你的孩子》電視劇劇情與表現手法的 科幻或奇幻元素

一、前言

《你的孩子不是你的孩子》原著散文集是家教吳曉樂對九個家庭的觀察與紀實，呈現升學主義至上社會中扭曲的親子關係，公視選出其中五篇，去除家教的旁觀視角，加入科幻或奇幻元素，製作出寓言式的獨立單元電視劇。本劇製作人巫知諭認為：「如果以類型戲劇來包裝，就能讓觀眾先接觸、喜歡戲劇之後，更進一步去探討戲劇中想傳達的意涵。」¹導演陳慧翎進而表示：「科幻有種寓言式的距離跟美感，以這樣的類型來講非常通俗的家庭瑣事，可以有一個全新的切入點，反差很大，而且故事已經很沉重，我希望有些聲光娛樂的包裝，給觀眾更多驚喜。」²不過，電視劇又是如何改編和呈現來營造科幻或奇幻氛圍的呢？前人研究大多是探討此劇親子關係與教育制度的議題，本論文將以文本分析、文獻蒐集與整理的方式探討電視劇改編劇本在原著上加入的科幻或奇幻元素與相關情節，也將分析電視劇營造科幻感與奇幻感的表現手法，讓觀眾在省思親子關係與教育這些沉重的議題之餘，可以感受到充滿新意或更加深刻的劇情張力和感官刺激。

二、電視劇劇情以原著為基礎所加入的科幻或奇幻元素與相關情節 之總論

《貓的孩子》單元改編自原著〈人子與貓的孩子〉一篇，運用的科幻元素為「平行時空」。科學上有不同的物理理論與數學的形式試圖證明它的存在，在文學上不少科幻小說及影視作品則運用其無限可能性發想充滿想像力卻又合乎邏輯的故事。男主角鍾國衍是個具有學習障礙的高中生，不過出於對媽媽的體貼與愛，他不斷地勉強自己來達到媽媽的成績要求，卻總是事與願違，於是他心理扭曲了，他不但看見藍色月亮，平行時空的他只要在現實世界每殺死一隻貓，現實世界中的他成績就會名列前茅。在崇尚想像與傳遞內在情感的浪漫主義作品中，月亮有時象徵無法實現的理想與殷切的渴望³，《貓的孩子》裡高懸

¹ 旻諭（2018年7月5日）。公視類型影集《你的孩子不是你的孩子》製作團隊聊科幻—《泛科幻獎》論壇紀實【線上論壇】。取自 <https://pansci.asia/archives/143629>。

² PUNCH（2018年6月8日）。專訪／《你的孩子不是你的孩子》導演陳慧翎 X 製片周毅銓：用新類型開啟台灣戲劇的可能性【線上論壇】。取自 <https://punchline.asia/archives/50881>。

³ Kelly Grovier（2019年5月24日）。圖輯：月亮——人類最早的象徵符號之一。BBC 英倫網。

在黑夜中並發出幽暗藍光的月亮散發神秘詭異的氛圍，也代表鍾國衍難以實現的願望，在巧妙的安排下，藍色月亮成為開啟平行時空的鑰匙，只要他將貓的生命作為代價，他就能實現遙不可及的目標。另外，為什麼貓是鍾國衍實現目標的代價呢？在原著中有段敘述：

貓的孩子不用讀書，只需要好好吃、安穩的睡。貓咪長大了，也沒有人舉辦考試，給每一隻貓測量 PR 值，檢驗牠們的程度。所以，小圓媽可以這麼溫柔的疼愛一群他沒有血緣、不曾懷胎十月生下的小傢伙。⁴

原著以小貓無憂無慮、惹人憐愛的形象對比人子為了滿足社會與父母期望需面臨的壓力與責難；電視劇則是將貓比喻為神的孩子－耶穌，救贖的象徵⁵，貓的生命是鍾國衍學業突飛猛進、脫離沉重壓力的短暫救贖，在他媽媽得知他殺害貓而無視他時，家中唯一倖存的貓生孕的場景，新生命誕生的時刻成為母子跨過溝通與理解代溝的契機，鍾國衍的媽媽不再自私地將期望加諸在兒子身上，以寬容的態度讓兒子成為自己應該成為的樣子，因此貓的孩子是神派來的使者，讓人們體認到自身的愚蠢，試圖挽救並請求原諒。

《必須過動》單元改編自原著同名篇章，同樣有運用到「平行時空」的科幻元素，有別於《貓的孩子》中平行時空與現實世界亦虛亦實的交集，《必須過動》以「一個事件的不同過程和不同決定，會出現不同後續發展的平行時空。」⁶為概念，以原著中女主角若娃面臨的升學處境為原型，建構一個信奉「成績決定一切」的反烏托邦，以寓言的形式讓觀眾思考台灣現行教育制度的隱患。

反烏托邦 (dystopia) 一詞源於烏托邦 (utopia)，它是一種不得人心、令人恐懼的假想社會，表面看來是公平有序、沒有貧困和紛爭的理想社會，實際上受到全方位管控，人的尊嚴和人性受到否定⁷。《必須過動》所建構的反烏托邦是個醫學與科技發達、以成績決定社會階級的極權社會：電視劇中所呈現的科技是「當代科技的延伸運用」，例如劇中若娃的母親楊娟以即時影像監控女兒的一言一行，另外，這監控並限制女兒自由的行為改編自原著中楊娟偷看女兒與朋友的聊天紀錄後干預其交友自由的情節；電視劇中孩子在 15 及 18 歲所需面臨的鑑定考對應到現實世界中青少年為了升學所需參加的會考與學測，若是在鑑定考中達到一定的標準，小孩與母親可以居住在寬敞高級的「都心好宅」，否則須住在被稱為「鴿

2000 年 5 月 25 日，取自 <https://www.bbc.com/ukchina/trad/vert-cul-48388063>。

⁴吳曉樂 (2014)。《你的孩子不是你的孩子》。台北市：大塊文化，頁 33。

⁵劉亞卉 (2019)。《全球傳播時代科幻影視創作考察——以《黑鏡》和《你的孩子不是你的孩子》為例的比較研究》。取自 <https://reurl.cc/3DVdLO>。

⁶旻諭 (2018 年 7 月 5 日)。公視類型影集《你的孩子不是你的孩子》製作團隊聊科幻—《泛科幻獎》論壇紀實【線上論壇】。取自 <https://pansci.asia/archives/143629>。

⁷Dystopia (無日期)。《牛津英文詞典 (第三版)》。取自 <https://reurl.cc/0orEaA>，由維基百科翻譯。

子籠」的簡陋屋舍，更殘酷的是，若低於最低標準，孩子美其名會被送去「精進」，提升胚胎狀態，事實上是為了不浪費社會資源在無法滿足社會期待的孩子上而予以銷毀，另外，這個假想社會是高壓集權的，容不下民眾的聲音，主張「讓孩子順應其天賦自由發展」的民間組織被視為異端、叛亂組織，被政府趕盡殺絕。此單元所塑造社會資源分配不均、非人性、極權的反烏托邦影射台灣社會升學主義下不少家庭面臨各種殘酷的現實，以及教育資源分配不均等問題。

《媽媽的遙控器》改編自原著〈怪獸都聚在一起了〉一篇，本單元加入的科幻元素為「時空之旅」，運用此元素的科幻作品往往藉由操控時間或穿越時空，試圖「彌補過去的錯誤」或「阻止未來的危機」⁸。《媽媽的遙控器》將母親陳淑麗對兒子紀培偉的控制慾具象化，猶如我們可以用遙控器隨心所欲地切換頻道觀看喜歡的節目，只要兒子的行為違背自己的期待，陳淑麗就操作遙控器，將兒子的生命倒轉，重新來過，迫使兒子成為魁儡，依照自己的期望活下去。原著中紀培偉的父母因為不滿兒子國中時的女友來自單親家庭，因此私底下幫兒子辦理轉學，並對兒子說：「在新的學校，忘掉那個女生，好好展開人生的新頁吧。」⁹現實中的人生無法重來，因此原著中的紀培偉藉由自我放逐來表達反抗，而電視劇中陳淑麗則是認為紀培偉女友「髮色過於鮮豔，一定是不良少女。」¹⁰逼迫兒子停止與她來往，在兒子的堅決反對之下，陳淑麗拿出遙控器，將時間倒轉回兒子與初戀女友相識之前，紀培偉悲痛欲絕，數度自我了斷，卻也因為媽媽神通廣大的遙控器而無法如願。原著中故事的末段因為紀培偉始終無法滿足父母的期待，因此即將被送出國改造，電視劇中的紀培偉則是在媽媽遙控器的操縱與威脅下長大，成為大家眼中的成功人士，電視劇呈現給觀眾的是母親成功控制兒子的人生，欲透過此荒謬殘忍的故事讓觀眾思考父母與孩子人生的界線。

《茉莉的最後一天》改編自原著中的〈高材生的獨白〉，使用的科幻元素為不存在於現實世界中的科技。原著中的茉莉的母親明玉具有狹隘的教育觀念與強烈的控制慾，期望她的孩子能成績優異，長大後在職業取得穩定、可供辨識的成就，雖然茉莉長大後成就不凡，卻因成長過程中母親過度的介入以及自私的否定，對她造成難以抹滅的創傷；電視劇中的茉莉承受不了母親過度的控制與否定而跳樓自殺，明玉透過朋友利用科學儀器解讀女兒生前的腦波影像，讓她以旁觀者的立場觀看茉莉過去的記憶，並得知是她自私的教育方針讓女兒喘不過氣。科學儀器是個不存在於現實世界的發明，電視劇有介紹其運作方式與原理：透過針頭注射高單位乳酸，活化茉莉死去的腦細胞，接著植入晶片，讀取茉莉大腦的活動紀

⁸ 旻諭（2018年7月5日）。公視類型影集《你的孩子不是你的孩子》製作團隊聊科幻—《泛科幻獎》論壇紀實【線上論壇】。取自 <https://pansci.asia/archives/143629>。

⁹ 吳曉樂（2014）。**你的孩子不是你的孩子**。台北市：大塊文化，頁 225。

¹⁰ 巫知諭（製作人）、陳慧翎（導演）（2018）。**媽媽的遙控器**【電視單元劇】。**你的孩子不是你的孩子**。台北市：公視。

錄，再透過儀器掃描晶片，並加以整理與分析。電視劇的最後一幕明玉透過科學儀器重溫茉莉的最後一天，觀眾透過明玉看見的幻象，看見茉莉向媽媽試圖了解自己表示感謝，也為自己的離去道歉，這溫暖又殘酷的奇幻場景使人鼻酸，讓觀眾不得不省思父母對待孩子的方式對孩子所造成的影響，並體認到生命的不可回復性。

《孔雀》改編自原著〈私的迷思〉一篇，有別於其他單元，此單元所添加的是奇幻元素——一隻會說人話的孔雀。原著中巧藝出生於平民家庭，學歷不高的爸媽希望小孩不要像他們一樣，因此他們辛苦工作，讓巧藝在辦學嚴謹、升學率高的私立維德中學就讀，一開始巧藝因為同儕都來自優渥的家庭而感到格格不入，不過最後他不負爸媽的辛勞與期望考上頂尖的大學。電視劇則是藉由孔雀來探討人類的慾望以及滿足它所必須付出的代價，在清代孔雀的羽毛是官員官帽的飾品，有三眼、雙眼、單眼之分，只有五品以上的官員才可以用具有單眼圖文的孔雀羽毛來裝飾官帽，因此孔雀的羽毛成為官階、權勢的象徵¹¹；編劇之一的夏康真也表示，「孔雀是華麗而無用的、驕傲的、虛榮的，在劇中牠如同人心慾望的集合體，類似撒旦這種魔物。」¹²孔雀羽毛上各種鮮麗的顏色猶如人們形形色色的慾望與渴求。劇中巧藝為了融入同儕和滿足虛榮心，他與學校豢養的孔雀做了交易，他獲得大把大把的鈔票，得以和同學去吃昂貴的法式料理，卻失去了他傑出的藝術天分，之後與孔雀一個個的交易使她漸漸成為孔雀，自我快要被吞噬；維德中學的校長以健康換取學校的高升學率；巧藝的媽媽最後甚至不惜以生命為代價，換取女兒恢復原狀和巧藝與弟弟都能考上優秀的學校。人們往往付出時間、金錢、精力與健康等等換取相對應的成果，而當慾望與渴望過於龐大，超出能力所及，所需付出的代價可能是毀滅性的、難以挽回的。

三、電視劇在視覺與聽覺上營造科幻與奇幻氛圍的表現手法

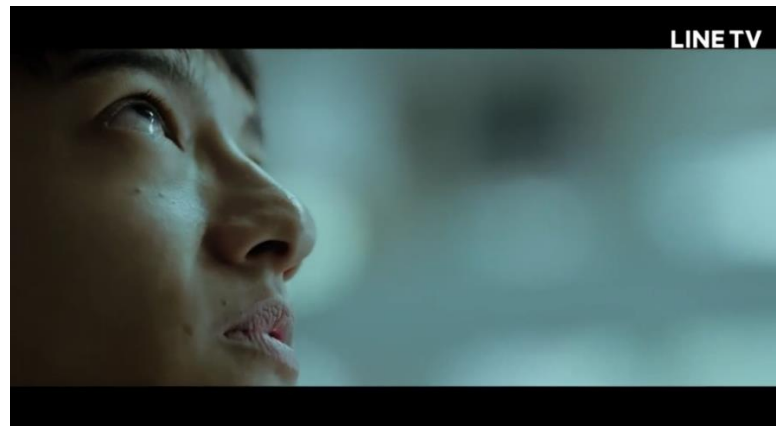
此部分將以鏡頭語言、布景與構圖和配樂等三方面探討電視劇如何營造出科幻與奇幻的氛圍。在鏡頭語言方面，缺少只呈現環境與空間的鏡頭，鏡頭聚焦在角色的行為與互動。除此之外，以特寫的長鏡頭撇除環境的干擾，並以高曝光、淺景深的鏡頭模糊剩餘的背景，專心勾勒人物所表達的情緒，增強戲劇張力，有時此鏡頭也運用在怪誕情節，營造與現實脫離的詭異氛圍，例如《貓的孩子》中鐘國衍考學測時聽到不明貓聲而坐立難安的片段（圖一），以及《茉莉的最後一天》最後一幕茉莉媽媽看見死去的茉莉出現（圖二）。另外，底光¹³

¹¹大喬（2008）。《圖說中國吉祥物》。北京市：中國社會科學出版社。

¹²Yoyo Su（2018年7月28日）。《你的孩子不是你的孩子》第四波〈孔雀〉，點出現實社會中的「階級制度」。VOGUE Taiwan。2020年5月23日。取自 <https://www.vogue.com.tw/culture/content-41829>。

¹³底光：由下方打光，使陰影呈現在上方，違反視覺經驗。

的運用營造出超自然、恐怖的氛圍¹⁴，例如《茉莉的最後一天》最後一幕茉莉媽媽看見死去的茉莉時的臉部特寫（圖三）。

圖一¹⁵：鍾國衍聽到不明貓聲

圖二¹⁶：死去的茉莉出現

圖三¹⁷：茉莉媽媽看見死去的茉莉出現時的模樣

¹⁴劉亞卉（2019）。全球傳播時代科幻影視創作考察——以《黑鏡》和《你的孩子不是你的孩子》為例的比較研究。取自 <https://reurl.cc/3DVdLO>。

¹⁵巫知諭（製作人）、陳慧翎（導演）（2018）。貓的孩子【電視單元劇】。你的孩子不是你的孩子。台北市：公視。

¹⁶巫知諭（製作人）、陳慧翎（導演）（2018）。茉莉的最後一天【電視單元劇】。你的孩子不是你的孩子。台北市：公視。

¹⁷巫知諭（製作人）、陳慧翎（導演）（2018）。茉莉的最後一天【電視單元劇】。你的孩子不是你的孩子。台北市：公視。

畫面的布景缺乏平凡生活、有溫度的氣息，營造與現實脫離的氛圍和未來感¹⁸。以親子互動最常發生的客廳為例，《媽媽的遙控器》、《茉莉的最後一天》及《必須過動》中的客廳寬敞且裝潢極簡奢華，帶來冰冷疏離的感受（圖四）（圖五）（圖六），《貓的孩子》中的客廳狹小且物件繁雜，光線幽暗，具有詭異、令人不安的神祕感（圖七）。《孔雀》中的客廳則以飽和度高的鮮明色牆、帶有俗麗花色的裝潢呈現不和諧的怪誕氛圍（圖八）。

圖四¹⁹：《媽媽的遙控器》中的客廳

圖五²⁰：《茉莉的最後一天》中的客廳

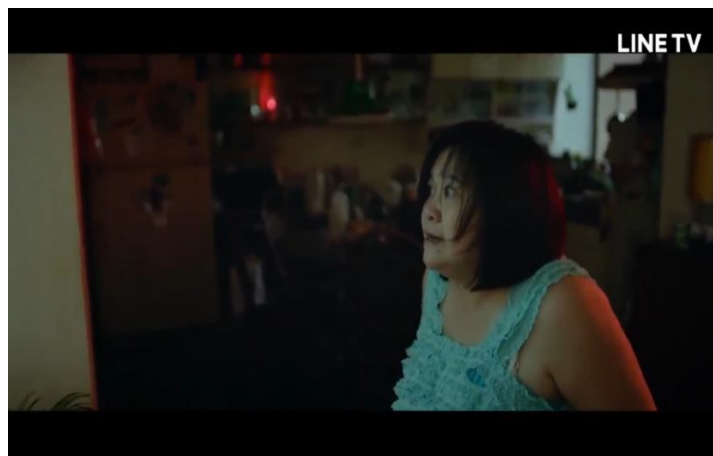
¹⁸劉亞卉（2019）。全球傳播時代科幻影視創作考察——以《黑鏡》和《你的孩子不是你的孩子》為例的比較研究。取自 <https://reurl.cc/3DVdLO>。

¹⁹巫知諭（製作人）、陳慧翎（導演）（2018）。媽媽的遙控器【電視單元劇】。你的孩子不是你的孩子。台北市：公視。

²⁰巫知諭（製作人）、陳慧翎（導演）（2018）。茉莉的最後一天【電視單元劇】。你的孩子不是你的孩子。台北市：公視。

圖六²¹：《必須過動》中的客廳

圖七²²：《貓的孩子》中的客廳

圖八²³：《孔雀》中的客廳

²¹巫知諭（製作人）、陳慧翎（導演）（2018）。必須過動【電視單元劇】。你的孩子不是你的孩子。台北市：公視。

²²巫知諭（製作人）、陳慧翎（導演）（2018）。貓的孩子【電視單元劇】。你的孩子不是你的孩子。台北市：公視。

²³巫知諭（製作人）、陳慧翎（導演）（2018）。孔雀【電視單元劇】。你的孩子不是你的孩子。台北市：公視。

此劇在構圖上以不設置視覺焦點為原則，讓觀眾關注詭譎的劇情發展²⁴，不過在《孔雀》與《必須過動》中的美術設計與用色帶有特殊的含義，以視覺使奇幻感與科幻感更加濃烈。《孔雀》中巧藝一家的服裝及居家裝潢在構圖上多運用飽和度高、對比的顏色與俗艷的圖案（圖九），營造不和諧的氛圍，呼應孔雀羽毛的華麗，並象徵巧藝一家迎合主流社會價值、不切實際的慾望，以及不惜代價追逐慾望的荒誕。《必須過動》中的社會是個科技發達且集權的反烏托邦，和平只是個假象，根據不同的階級與身分有不同規定的裝扮，例如住在都心好宅的媽媽身著白色長裙、頭綁兩個向下的包子頭，而劇中都心好宅家庭空間的布置、人物裝扮都運用了大量代表高貴、和平與科技的白色（圖十），象徵虛偽表面的和平以及冰冷的高科技。

圖九²⁵：《孔雀》在構圖上多運用鮮明的顏色和俗艷的圖案

圖十²⁶：《必須過動》在構圖上運用大量的白色

²⁴劉亞卉（2019）。全球傳播時代科幻影視創作考察——以《黑鏡》和《你的孩子不是你的孩子》為例的比較研究。取自 <https://reurl.cc/3DVdLO>。

²⁵巫知諭（製作人）、陳慧翎（導演）（2018）。孔雀【電視單元劇】。你的孩子不是你的孩子。台北市：公視。

²⁶巫知諭（製作人）、陳慧翎（導演）（2018）。必須過動【電視單元劇】。你的孩子不是你的孩子。台北市：公視。

配樂的使用也會增加怪誕情節的戲劇張力，營造鮮明強烈的奇幻感或科幻感，例如《媽媽的遙控器》中紀培偉發現重複過著同一天的片段，低沉延續的樂音和明亮的鋼琴聲搭配重低音的節奏聲營造出詭異怪誕的氛圍；《孔雀》中巧藝和孔雀做交易後獲得許多千元鈔時，清脆明亮的樂音以急促且輕重分明的節奏帶來輕快卻隱含不安的感受，使巧藝既驚訝又高興的模樣有一種荒誕危險的氣氛，為巧藝發現自己以失去藝術天分為代價作伏筆。

四、結論

《你的孩子不是你的孩子》電視劇去除了原著作品中家教的視角，在劇情中加入科幻或奇幻的元素，並給予每篇故事發人深省結局，這些科幻或奇幻的元素包含平行時空、反烏托邦、時空之旅、不存在於現實的科技以及具有人性的動物，這些元素讓劇情富有戲劇性，更加曲折深刻，也使五篇故事成為結合當前台灣社會的教育議題、卻又與現實世界保有一定距離的寓言式作品。另一方面，此電視劇在鏡頭語言、布景與構圖和配樂等表現方面運用巧思，營造科幻與奇幻的氛圍，強化戲劇張力，並刺激觀眾的視聽感官，帶給觀眾新鮮感。《你的孩子不是你的孩子》以科幻或奇幻的題材探討台灣社會僵化的教育制度與理念及扭曲的親子關係，讓觀眾以全新的角度在荒誕的情節中思考難解的現象與問題。

五、參考資料

1. 大喬 (2008)。圖說中國吉祥物。北京市：中國社會科學出版社。
2. 巫知諭 (製作人)、陳慧翎 (導演) (2018)。媽媽的遙控器【電視單元劇】。你的孩子不是你的孩子。台北市：公視。
3. 巫知諭 (製作人)、陳慧翎 (導演) (2018)。貓的孩子【電視單元劇】。你的孩子不是你的孩子。台北市：公視。
4. 巫知諭 (製作人)、陳慧翎 (導演) (2018)。茉莉的最後一天【電視單元劇】。你的孩子不是你的孩子。台北市：公視。
5. 巫知諭 (製作人)、陳慧翎 (導演) (2018)。孔雀【電視單元劇】。你的孩子不是你的孩子。台北市：公視。
6. 巫知諭 (製作人)、陳慧翎 (導演) (2018)。必須過動【電視單元劇】。你的孩子不是你的孩子。台北市：公視。
7. 吳曉樂 (2014)。你的孩子不是你的孩子。台北市：大塊文化。
8. 旻諭 (2018年7月5日)。公視類型影集《你的孩子不是你的孩子》製作團隊聊科幻－《泛科幻獎》論壇紀實【線上論壇】。取自

- <https://pansci.asia/archives/143629>。
9. Dystopia (無日期)。牛津英文詞典 (第三版)。取自 <https://reurl.cc/0orEaA>，由維基百科翻譯。
 10. 劉亞卉 (2019)。全球傳播時代科幻影視創作考察 —— 以《黑鏡》和《你的孩子不是你的孩子》為例的比較研究。取自 <https://reurl.cc/3DVdLO>。
 11. Kelly Grovier (2019年5月24日)。圖輯：月亮——人類最早的象徵符號之一。BBC 英倫網。2000年5月25日，取自 <https://www.bbc.com/ukchina/trad/vert-cul-48388063>。
 12. PUNCH (2018年6月8日)。專訪／《你的孩子不是你的孩子》導演陳慧翎 X 製片周毅銓：用新類型開啟台灣戲劇的可能性【線上論壇】。取自 <https://punchline.asia/archives/50881>。
 13. Yoyo Su (2018年7月28日)。《你的孩子不是你的孩子》第四波〈孔雀〉，點出現實社會中的「階級制度」。VOGUE Taiwan。2020年5月23日。取自 <https://www.vogue.com.tw/culture/content-41829>。