

我國近三十年電影學著作評介 (二)

李祐寧

貳、電影藝術部份

(重要與基本之作品、電影美學與戲劇性理論之探討)

書名：電影藝術入門

作者：唐紹華

出版：桂冠影業公司。民國四十八年七月。臺北。

頁數：一三五頁

「電影概念」最初的發明者，其原始動機，是受了活動玩具的啓示，後又引起科學家的不斷研究

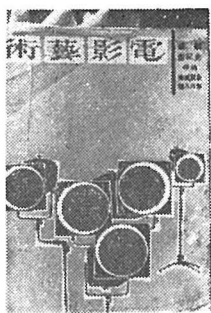
，在機械方面得到了實驗成功，再經過藝術家的創造，企業家的投資，政治家的扶持，電影業才會漸漸地發展到巔峯狀態。

如今電影已由「活動照相」進一步到藝術階段，換言之，電影已達「獨立性」可以利用做為工具的時候，由於各個立場、觀點不同，電影便分別走上「藝術電影」與「教育電影」兩大「前途」。「藝術電影」並不僅是為藝術而藝術，實際是受了企業家（投資人）的控制儘量向商業性發展，娛樂性第一，也就是以牟利為目的，以雇主（觀眾）的好惡興趣為製片最高標準。「教育電影」是強調電影的啟發教育性，又可分為「純教育電影」與「教育及宣傳」兩種。

人類愈進步，生活愈單調；天地愈廣闊，精神生命愈窄狹。我們且不說二十世紀的人類，生活得多緊張，沈悶、枯燥，沒有靈感，就以時代的自然演進來說，科學的進步是主流，自然而然的，人類的生活就必受規則的限制，職業也由全能變成分工合作，這是進步，但人們的精神生活便太苦悶無味了。在極度單調中定要求變化與充實，自然發生幻想，這任務由電影來完成，最適當，也最圓滿。

本書分為十二章，從電影的發展史談到電影各部門的基本知識，作者並舉出導演工作實例來補助說明，計有：

「電影發明史」、「影劇導演考證」、「電影導演的方方法——附電影術語解釋及其應用說明」、「電影劇本編寫的技巧——附劇情三十六種」、「尋找劇中人」、「發音術研究」、「動作研究」、「電影藝術與蒙太奇」、「彩色電影的藝術價值」、「論現階段電影話劇運動實踐的路向」、「二度空間電影與三度空間電影」、「徘徊電影門外二十五年」。

書名：電影藝術 (The Art of the Film)

作者：Ernest Lindgren。

譯者：劉藝·史紀新

出版：皇冠出版社。民國五十二年九月。臺北。

頁數：二六二頁

本書原係英國電影理論權威之一林得格倫 (Ernest Lindgren) 所著，林氏自一九三四年起，即擔任「英國電影學會」的新聞官，次年轉任該協會主辦的「國立電影圖書館」首任館長，之後即從事電影史、電影文學和電影技藝的著述工作，同時並對電影理論作深入的研究與探討。經過十年的奮鬥，終於成為世界上第一流的電影理論家。

林氏集多年之研究心得，參考四十餘部電影理論書籍與數百種電影雜誌，寫成「電影藝術」。此書問世之後，立即受到英國影壇的重視，並被名導演希區考克、狄金遜及名理論家曼威爾博士 (Roger Manvell) 等給予最高評價，使本書成為歐美各大學電影系裏的主要參考書籍。林氏在本書中所講的理論，雖不能稱之為電影界的經典，却是這門藝術的權威之作，他的立論與例證，無論電影技術方面有多少改進，也不會有所變更。

全書分為十章：「電影藝術特質」、「電影製作工具」、「劇情影片分析」、「剪輯原理」、「電影大師的貢獻」、「音響效果與運用原理」、「攝影藝術與運用原理」、「電影音樂的發展與運用」、「電影表演」、「導演方法」。附錄「電影劇本樣本」與「電影字彙」二篇。

原著中的第十章為「電影即藝術」(Film As an Art)，是用詩、繪畫與文學說明電影為什

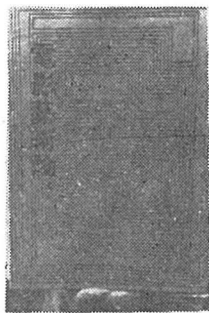
麼是一種藝術，譯者認為電影是藝術已是無容爭辯的事實，用不着再加討論，因此將它刪掉，加了一章「導演方法」。這一章取材自李文斯頓（Don Livington）編著的「電影與導演」中的精華，並參考其他書籍寫成的。

書名：電影藝術論

作者：廖祥雄

出版：三山出版社。民國六十三年八月。臺北。

頁數：二八三頁

在現今社會中，無論中外，要找出一個「我這輩子都沒有過電影」的人，實在不容易。即使因某些理由從來不到電影院看電影的人，也會偶爾在電視螢光幕上看到過期的劇情長片。這意味着電影的普遍性，也就由於這種普遍性，使人們認為電影只是大眾的娛樂而非藝術。但我們不能因為傳統藝術的鑑賞需要相當程度的學識與修養，而否定大眾藝術的存在事實。也不能以傳統藝術之具有悠久歷史，而否定年齡還不到一個世紀的藝術媒體。其實電影之屬於藝術，已成定論。本書之目的企圖在雖短却豐的電影史中，找出電影藝術性的所在，而藉它的普遍性，使更多的人嚐到在自閉門戶的傳統藝術中不容易嚐到的藝術滋味。

本書分為三章，第一章敘述電影藝術的發展途徑，自電影之發明，經過默片時代電影藝術之奠立，而至有聲有色，以至於電視威脅下電影的生存，作一客觀的剖析，計包括初期的電影與十九世紀的

舞台劇、電影之趨於國際化、製片制度與明星制度之由來、好萊塢之興起與電影之大企業化、二十年代的好萊塢、默片時代的尾聲、有聲電影與彩色電影之來臨、電影音響的探究、電影劇本之演變、有聲電影的成長、電視的威脅等篇。

第二章探討個體或羣體追尋藝術中所做的革新，至於個體的藝術成就不勝枚舉，作者只列舉出較有影響力者。諸如：葛立飛的電影、流浪漢查理、巴布斯特的心靈世界、艾森斯泰因的蒙太奇論、傅萊哈迪與紀實影片、法國電影的文藝復興、英國的紀實影片運動、義大利的新寫實主義電影、費里尼、安東尼奧尼、巴索里尼的研究、日本的古典藝術電影、法國的新潮電影、美國的新電影。

第三章比較電影與其他藝術之關連，以確知電影在諸藝術中的地位與特性。包括六書、音樂、舞蹈、建築、詩詞、文學、戲劇等藝術與電影的相關性研究。

書名：現代電影導演散論

作者：魯稚子

出版：文星書店。民國五十四年七月。臺北。

頁數：三三四頁

現代導演的地位，已等於就是這部片子的創作者，個人的意念與作風，就成為全片的題意與風格，其他的人和物，都是以導演為中心而做配合的創造，因而現代電影的表現，幾乎即是導演自己對於現實環境的一種靈敏反應，本書共介紹七個國家的導演，各具有敏銳的反應力和判斷力，他們能够很

緊密的捕捉到人生美或醜的一個片面，經過一番提煉，即可激發人的感受，這些導演有的雖然老了，但過去對電影都有貢獻，他們的作法可做後學者的範本，至於新起之秀，目前多數正在顛峯狀態，作品甚受人矚目，也很值得我們的注視。

美國

開拓西部的老牛仔約翰福特、現代的浪漫兒約翰赫斯頓、不可思議的名匠伊力卡山、新電影的吹鼓手賴夫尼爾遜、實驗影片的實驗者法蘭克·派里、紐約派的冷感人物馬丁瑞特、表現自我的怪物奧遜威爾斯、遊戲人生的比利懷德、才華橫溢的全能者威廉惠勒、後期好萊塢的代表佛烈辛納曼。

英國

時代的吶喊者傑克格萊頓、自由電影的健將彼得格蘭維、緊張大師希區考克、寫情言志的聖手太衛連、氣氛營造商卡勞李、憤怒的青年人湯尼李察遜。

法國

理性電影倡導人羅勃柏烈遜、唯美主義的路易馬盧、新時空觀念的註釋者亞倫勒索、靈與肉的敘述者羅傑華丁。

義大利

孤獨與倦怠的先知安東尼奧尼、新寫實主義的開創者狄西嘉、徬徨着的電影詩人費里尼、戲謔社會習俗的皮特洛傑米、出身貴族的老「豹」維斯康堤。

德國

表現主義的巨擘海爾默考特納。

日本

開東方電影新境界的黑澤明。

瑞典

人、上帝的魔鬼的探討者英格瑪柏曼。

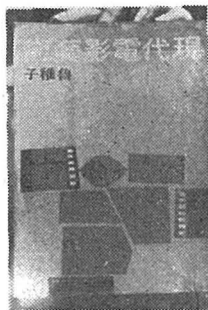
書末附錄歷屆奧斯卡金像獎最佳影片及最佳導演。

書名：現代電影藝術

作者：魯稚子

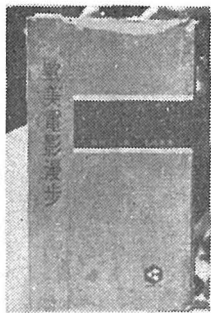
出版：中國電影文學社。民國五十七年八月。臺北。

頁數：二七六頁

現代電影，已和文學做了密切的結合，這是兩者同樣在尋覓一條表達思想意念的最佳途徑之後，終於相互吸取，攜手走上這條「映像」的大道，作者在這本書內，也特別的對這種現象做了介紹，從反文學到「儼人行」的技巧，對小說創作的影響，都有所敘說；同時對於民族文化，所給予電影藝術的功効，可以由民族風格的確立，而興建起自己的電影文化來，這些都加以論述。

全書共分四章：第一章音與畫，內分「電影音樂」、「音響效果」、「畫面構圖」，這些是屬於電影藝術的基本常識。第二章電影美，內分「時間」、「空間」、「肉體美」、「精神美」、「運動美」、「色彩美」，對電影美學做一初步的簡說。第三章思想與流派，內分「前衛電影——附電影劇本『堤』」、「地下電影」、「個人電影」、「超現實電影」、「新電影與反文學」、「新電影與心視學」、「現代電影的自我意念」、「現代電影的無條理性」，進一步介紹現代電影的幾個特質。第

書名：歐美電影漫步

作者：魯稚子

出版：水晶出版社。民國五十八年十一月。臺北。

頁數：一九六頁

四章技巧分析，內分「紅鬍子」與編導意圖、「怪談」與電影文化、「誰怕吳爾美」的題義、意識流的「尤里西斯」、自由表現的「八又二分之一」、「男與女」的構造論、「麗人行」的過去式、「切腹」的回敘技巧——附電影劇本，逐一分析現代電影作品的主體意識及結構技巧。

第二章到第四章，都是作者數年來在幼獅文藝月刊陸續發表過的，內容偏重於歐美現代電影思潮的介紹，以及電影作品中思想性的闡述，作者這樣一連串的來解說電影藝術的思想及技巧，目的是希望能對我們的電影界，產生一種移植的作用，藉着他山之石，發生一點影響的力量，在了解人家的作品情形之後，有所激悟，知道革新，從而建築起電影思想的城堡，使它有一個獨立表現的園地。

電影，是一門綜合性的藝術，從劇本的產生到膠片的拍攝，這中間是綜合了戲劇、音樂、美術、建築和文學而成的，在這個表現的過程中，還要依賴技術部門光學、化學、機械學等的密切配合，所以電影是在藝術的大範疇內，揉和了技術與科學而集體創造的，它和寫作、譜曲、繪畫、雕刻不同，因為這些都屬於個人的表現，可以藉個體的力量來完成，而電影則屬於大眾的創作，必須以羣體的力量

量，才能圓滿的使它成功。

既然電影是屬於大眾的創作，則衆人（演員和工作人員）與衆物（佈景、道具、用品）之間，就得有組織來加以運用，有專人來負責指揮，使各部門的工作，都能够嚴密掌握和緊密聯繫，有效率的從事，彼此協調配合，以便由分工合作中達到預期的效果。

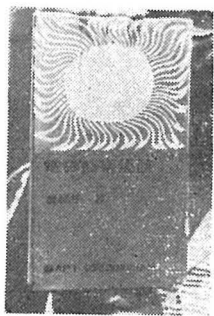
電影導演負責拍攝一部片子，最基本的材料，一是演員，一是攝影機，那麼這位司令官，除了要能知人善任之外，還要熟諳機械的性能，鏡頭的特質，構圖的法則，因為這兩項材料，是要他現場調度的，利用這有形的材料，來做運動性的處理，直接使觀衆從銀幕獲得映像的實感。

本書以歐美導演與作品爲主題，其中包括美國、法國、英國、義大利及德國的導演，這些人都具有一個共同的特色，那就是他們都有着屬於自己成熟的、獨特的思想見解，以及一股強銳的創造性，他們之中，有些已經作古，例如法國的考克多，但他的作品可得不朽；有的已經老了，例如美國的佛蘭克·卡普拉，但他的電影老而彌堅，使人懷念；有的才崛起不久，例如英國的約翰·薛里辛格，但他的片子有深度，令人刮目相看。其他介紹的導演有喬治·寇克，紐約派旗手約翰·佛朗肯哈瑪，動作片的改革者李奧·麥卡萊，走出傳統的李察·昆，影評人與新導演克勞德·夏布洛，自由電影的新銳布里安·福比斯等人。

書末並附錄歷屆坎城國際影展最佳影片及最佳導演資料。

訂閱書評書目的三個辦法

- ①到附近郵局辦理劃撥，手續免費。
- ②放二八八元郵票（大額小額均可）在信封內，掛號寄到46—27號信箱，書評書目社收。
- ③請以劃線支票，抬頭開「書評書目社」，平郵寄至本社即可。

書名：電影藝術漫談

作者：魯稚子

出版：阿波羅出版社。民國五十九年九月。臺北。

頁數：一六二頁

本書是作者於民國五十八年出版的「電影藝術縱橫談」的續集。

在內容上，全書共收納了二十四篇論文，一部份是理論或介紹，一部份是作品的評析。在這兩個部份中，所貫穿的只有一個用意，那就是儘可能的傳達一些現代電影的價值。

現代電影與文學，有着極為密切的關係，在作品意境的佈造上，文學的描寫詞句，給了電影畫面有力的啓發，而今日新文學的技巧運用，則無可諱言，是深受電影場面與連接手法的影響。

作者特別談到現代電影與文學相關性，同時還特別分析幾部由文學名著或戲曲改編的片子，例如卡繆的「異鄉人」、「女狐」、「歐德柏斯王的悲劇詩」諸篇。另有一些介紹性的文字，例如法國出版的電影論著，和義大利電影實驗中心等數篇，目的是在提供些外國電影論之資料。

其他重要文章有：「現代文學與電影藝術」、「新潮電影的理論」、「現代電影的主張」、「日本國際電影節」、「編導工作與製片水準」、「電影演員的條件與價值」、「現代電影的新鏡頭」、「漫談電影的編劇」、「電影新人與研究法」、「稻垣浩及其作品」、「無形劍的技與意」、「飛天萬能車的動感」、「失嬰記及其波蘭導演」、「殉情記的新表現」、「出水芙蓉的欣賞」、「天倫淚與秋菊淚」、「良相佐國與盲女驚魂」等篇。

書名：電影藝術雜誌（上、下冊）

作者：莊靈

出版：晨鐘出版社。民國五十九年九月。臺北。

頁數：三一八頁

外國影片即使是杜撰的情節，也是以「真實」為依歸的；也就是一切都回到「生活的真實」裏去。從這個基點出發，無論劇本、演員的動作表情、對話、服裝、道具、佈景……等所有其他的一切，都無不以「真實」作藍本，讓人看起來並不感覺在看「故事」，而是看另一些人的生活。反觀我們的電影，由於已經把它特殊化，同時又把這種特殊視為正常，於是一切都成為乖離的「生活實質」，也就是乖離「真實」的虛假，這種虛構是整體性的，也即是從編劇開始一直到影片完成時才終止。

有的外國影片在攝製技術上已經十分精簡，有的甚至已經廢除了攝影棚，廢除了繁複的拍攝設備和衆多人力，完全用實景，用最少的器材與人力來拍攝，但是作品的品質並不因此而降低，甚至反得變為更高。而中國目前電影製作的方式與程序，完全是追隨好萊塢的，雖然一座又一座的攝影棚不斷地添建，一批又一批演員與技術訓練班的開訓與結業，但是所聽到、見到的仍然是「設備不如人」、「人才不夠」；可是抬出來的電影在品質上却依然如故，有的甚至還遠不如十幾年前那些作品的成就。

本書作者站在中外電影比較的觀點上，介紹了歐美電影藝術之各種潮流：「新潮電影的回溯」、「日本電影現況和新電影」、「從兩部英國影片看當前電影思想和表現方法的變革」、「歐洲新電影

「德國的電影——西德」、「英格瑪·柏格曼和瑞典電影」、「美國電影現況」等，對電影之藝術技巧有諸多深刻之評論，並誠懇的提出我國電影的缺失。

書名：從反叛出發——現代電影導演專論

編者：張默·管管

出版：普天出版社。民國六十年三月。臺中

頁數：二五二頁

中國電影這些年來雖然有很大進步，但嚴格說起來並未躍出國境，歸根結底，我們還沒有一位足以震驚世界影壇的大導演，確係事實。

民國五十四年一月在臺北有一批對電影很有抱負的青年人，創辦了「劇場」季刊，純以介紹外國電影新潮為主，特別是對於歐美極有成就的大導演逐期專題探討，給當時沈悶的中國影壇帶來活力。本書所選介的安東尼奧尼、費里尼、黑澤明、尚盧高達等四位大導演專論，全部資料均係取材自「劇場」。

■安東尼奧尼——安東尼奧尼傳、作品年表、安東尼奧尼論電影、論安東尼奧尼、安東尼奧尼訪問記。

■費里尼——九又二分之一、「甜美生活」析評、「大路」的欣賞、訪費里尼、八又二分之一、費里尼小傳。

■黑澤明——黑澤明的自白、我論黑澤明、黑澤明的劍法、黑澤明青年過敏症的檢討、巨匠黑澤明的條件、黑澤明作品年表。

■尚盧高達——高達的新潮、W·S 訪問高達、尚盧高達的「已婚婦人」、高達反擊對「槍兵」的掃射、尚盧高達小傳、高達作品年表。

書名：電影藝術縱橫談

作者：魯稚子

出版：晨鐘出版社。民國六十年四月。臺北。

頁數：一七八頁

魯稚子，是一個努力於使中國電影現代化的名字。當大眾看電影，尚停留在看明星及看熱鬧之時，他就首先喊出導演之重要性，陸續在當時的徵信新聞報撰寫「導演的研究」，介紹現代各國導演之作品及風格，對國內電影藝術之奠基工作，頗有貢獻。

收集在本書中的文章，共計二十四篇。分為電影理論的研究和世界電影的介紹二大類。其中「電影剪接簡說」、「電影美術簡說」、「開麥拉鋼筆簡說」、「電影文法簡說」等四篇，對電影的理論、拍攝及剪接技巧、美學之研究做有系統的說明，並引證電影理論家愛森斯坦(S. M. Eisenstein)的電影文法，做為進一步解釋電影構成的基本理論。

「電影演技的特質」一文中，作者將法國、英國、德國、義大利、日本的電影，從歷史、鄉土風

第三屆 洪建全兒童 文學創作獎

即將出版！

注意預約廣告

①飛向藍天（少年小說）

②團圓月（少年小說）

③缺嘴魚（童話集）
小泥人

④自己編的歌兒（童詩）

• 鐵定兒童節前出版

俗、歌舞、音樂上去分析各國電影的特色和成長的經過。魯稚子指出，電影既是一個民族文化的表現，整個文學藝術的結晶，這該是何等莊嚴而璀璨的事？何況處在今日的時代，它更是人類生活與思想，最敏銳而有力的反應，因而電影該不止於娛樂和消遣，它應具有更高貴及更神聖的使命。

世界電影介紹中，作者談到了「日本的成人電影」、「日本的地下電影」、「畢業生」的愛，「紐約夜行車」的社會性、「齊瓦哥醫生」的評析、「亂世佳人」觀感、「情海斷魂崖」的韻律美、「浩劫餘生」和猴戲、法國電影「冒險者」、日本電影「金瓶梅」、美國電影「誰來晚餐」等名片。

作者在本書中提到，他最大的理想，就是希望能夠盡自己的力量，來促使我們的電影，朝向高貴與神聖的方向走去，踏入藝術的表現途徑，傳播出一般思想性來，把對人生的見解，對時代的感應，鋒利的透過映像的活動，真實而感人的敘述出來。就爲了要達到這個目的，作者一方面介紹電影理論，一方面又不斷的評析一些著名的影片和人物，構成本書的內容。