

我國近三十年電影學著作評介 (三)

李祐寧

貳、電影藝術部份(下)

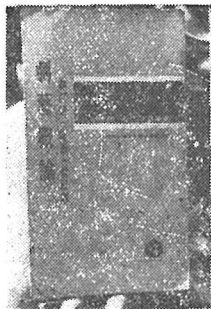
(重要與基本之作品、電影美學與戲劇性理論之探討)

書名：藝術概論——舞臺劇、電影、電視劇

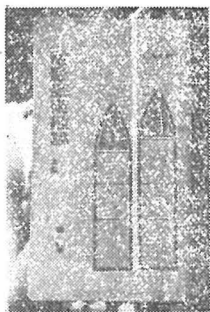
作者：歐陽雲

出版：水晶出版社。民國六十一年二月。臺北。

頁數：一九八頁



除了有關舞臺劇的知識外，本書第八、九、十章，談到「電影一般的技法」、「電影編劇者的任務及其應有的修養」、「電影導演的職責」等三方面問題。



書名：電影藝術散論（上、下冊）

作者：劉藝

出版：黎明文化公司。民國六十一年十一月。臺北。

頁數：四〇〇頁

電影編劇者是影片製作的總設計人，電影劇本便是此一「工程」的「藍圖」。一部影片是否能獲致藝術上的成功，決定於劇本的良窳。因此作爲一個電影編劇者，他必須深切了解自己的任務。並須具備電影技術有關的各種修養。

好導演的條件是什麼？作者在第十章中提出個人寶貴的意見：

一、讀到一個故事時，不僅要直覺故事的優劣，並且要有戲劇眼光與創造能力。

二、對於各方面都要有足以下正確判斷的學識，從光線光度，到鏡頭的角度，運用鏡頭、製片程序、化粧效果等。

三、對男女演員每一場戲的表演，能感覺得到是否深切生動，並有能力引使演員作最好的表演。

四、最重要的，一個導演必須懂得人生。他必須瞭解現實生活中每一形態的人物。並設法聽他們談話，觀察他們的活動。

本書作者劉藝，除了實際從事電影工作，並將研究心得撰述成文，陸續在報章與雜誌上發表，十餘年來，總計有百萬字之多，選在「電影藝術散論」中的四十篇，爲其精選之論文。

全書共分五章：第一章是電影的流派與發展，敘述歐美有關研究世界電影發展史的電影史學家和電影理論家，公認對近代電影藝術影響最大的三個派別——「德國的表現主義」、「蘇俄的表現寫實主義」、「義大利新寫實主義」。至於法國的「新浪漫派新潮電影」，仍在延續發展階段，尚不能作具體評斷。

第二章是對電影藝術的簡要論述，包括有中華民國影業概觀、電影主題、電影對白、表演與語言、導演創作才能、談電影的編與導、電影與性、藝術影片與娛樂影片、電影與宣傳、創作與抄襲、談國產電影等篇。

第三章是作者個人從事編導工作的心得，包括有談「秦始皇」的配樂、我如何導演「月滿西樓」、編導「葡萄成熟時」的過程與構想、「琴韻心聲」的拍攝與構想、導演工作的實際體驗等篇。

第四章屬於電影拍攝技巧和研究，計有與泰德麥德談電影攝影、我怎樣拍攝「眞善美」、「埃及艷后」拍攝記、我怎樣拍攝「賓漢」的戰車比賽、「瘋狂世界」拍攝記、「邊城英烈傳」拍攝記，美國化的「羅生門」、攝影傑作「乞丐與蕩婦」等篇。

第五章專門報導歐洲主要國家的影業概況，計有義大利電影事業概況、勞倫蒂斯與電影城、義大利的電影專科學校、德國電影事業、西班牙、英國、法國、瑞典、俄國的電影近況等篇。



書名：作家電影面面觀

作者：但漢章

出版：幼獅月刊社。民國六十一年十二月。臺北。

頁數：二七六頁

本書中，作者依個人「內容技巧兩不偏廢」的評斷標準，參酌當前世界影壇的輿論風評，選列出最近十年崛起的影界俊彥。計包括：回顧庫柏力克早期的傑作、暴力導演——阿瑟潘、西部片的叛徒——森姆·畢京柏、美國影壇新慧星——丹尼斯·哈柏、法蘭克林·夏夫納的「巴頓將軍」、麥克·尼可斯的「二十二支隊」、訪威廉·弗瑞德金談「霹靂神探」、希區考克的嚇人經、從「戀愛中的女人」看肯羅素、約瑟羅西的「一段情」、風花雪月大衛連、艾瑞·盧默——機會與抉擇、克勞德·夏布洛、恐懼與幻想的融合——羅曼·波蘭斯基、青春派古裝片的高手——柴菲·萊利、沙耶吉·雷訪問錄、關於「真實電影」、維斯康堤的「死在威尼斯」。他們之中，有人對文明提出反省，有人對人性加以解剖，有人回顧了值得珍惜的往昔，有人發掘了玄奧深邃的心靈，有人則就社會和政治的觀點檢討當前的世界，這些豐富的內容都不是十年、二十年以前電影所能涵納的。

作者爲了使電影創作過程逐漸成爲觀眾關心的題目，特別訪問了唐書璇、李翰祥、李行、胡金銓、白景瑞等導演，由他們自己道出一名電影作家的心聲。



書名：我看電影

作者：劉藝

出版：黎明文化公司。民國六十二年四月。臺北。

頁數：二三六頁

自從電影發展成一種獨立藝術以後，影評即隨之產生，時至今日，影評已經成為報章上獨具一格的文章，與書評、劇評等具有同樣價值。

電影批評是屬於專門知識的範疇。作為一個影評人，必須具有電影方面的豐富知識和基本文學修養，他的工作是將一部電影，從編劇、導演、表演、美術、攝影、音樂等各方面加以分析評論，他的觀點是專門性和學術性的。

電影評論負有雙重任務：其一是以客觀的態度，將一部影片的優劣之點，分析給觀眾知道，幫助他們提高欣賞能力；其二是反映觀眾的意見，並以專家的立場，讓電影創作者知道自己的作品是否成功，和怎樣改進。

撰寫影評必須嚴守一個基本原則，對影片內容的感受與見解，要完全站在客觀立場，以藝術水準作衡度標準。倘若影評人的立場與觀點受主觀因素與客觀因素的影響，寫出來的影評不但失去正確性，更失去影評的意義。

本書為影評集，作者品評了百部外國影片，諸如萬夫莫敵、恨海情天、蘇絲黃的世界、叛艦喋血記、落花流水春去、第七號情報員、洛可兄弟、梅崗城故事、萬世英雄、新蕩婦卡門、謎中謎、獎

、一代情侶、哈泰利、阿拉伯的勞倫斯、太陽王、愛瑪姑娘、手提箱女郎、第三集中營、埃及豔后、太陽浴血記、黃昏之戀、巴黎落霧、良相佐國、最後一場電影、霹靂神探、眞善美、西城故事等名片

書末附有中國影評人協會投票選出的五六、五七、五八年度十大名片。

書名：電影藝術——黑澤明的世界
(The Films of Akira Kurosawa)

作者：唐納·瑞奇 (Donald Richie)

譯者：曹永洋

出版：志文出版社。民國六十二年九月。臺北。

頁數：三〇四頁



黑澤明是當代公認的東方首席導演巨擘，與伯格曼、維斯康堤、費里尼、安東尼奧尼等人同為當代最具創造力的電影藝術家。其代表作「羅生門」一九五一年榮獲威尼斯影展金獅獎及美國奧斯卡最佳外國影片獎，黑氏從此聲名大噪，奠立其在世界導演羣中之重要地位。最值得注意的是：黑澤明是自己國內土產的一位傑出的電影工作者。他對自己國家的文化性格、美術、風習、舞蹈，具有精湛的素養。他的電影終於能贏得世界性的聲譽絕非偶然。

唐納·瑞奇這本鉅著「黑澤明電影」於一九六五年在英國牛津大學、美國加州大學、日本同時刊印，出版後立即被公認為研究黑澤明電影藝術最好的一部。本書就黑澤明的重要作品——羅生門、白痴、七武士、蜘蛛巢城、戰國英豪、大鏢客、天國與地獄、大劍客、紅鬃子等加以分析解說，其論見

精闢，分析縝密，內容引人入勝，使我們一窺電影製作過程的神奇與繁複。唐納氏旅居日本二十多年，他對日本的文物、黑澤明電影藝術底鑽研和了解的深度，着實令人驚異歎服。他的文字絕非普通泛泛的電影評論文字所可比擬。

黑澤明自一九三七年的處女作「姿三四郎」以迄一九七五年的「德蘇烏扎拉」為止，一共推出了二十六部電影。其中有許多作品不僅在日本國內，甚且在世界影史上已經被公認為不朽的經典之作。本書中所介紹的九部電影，其中有七部曾在國內上映過。而沒有上演的兩部——「白痴」是改編自俄國大文豪杜思妥也夫斯基的長篇小說，「蜘蛛巢城」則改編自莎士比亞的名劇「馬克白」。

黑澤明曾於一九七一年十二月二十二日在東京寓所用刀片自殺未遂；這個消息曾震驚了世界影藝界，報章雜誌對此先後都作了報導和評論。本書也選錄了司馬長風和楊子兩位先生的文字，俾使讀者有所參考。



書名：美國電影論壇 (The American Cinema)

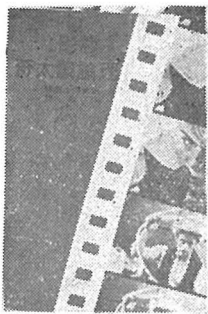
編者：Donald E. Stoppes

譯者：王曉祥

出版：新亞出版社。民國六十四年二月。臺北。

頁數：一九〇頁

近年來，談到電影，尤其是有關美國電影這方面的文字記載，實在太多了。但是這些資料，不是偏重冗長的電影史料就是着眼於玄奧的個人風格的描述，這對於一般喜歡美國電影藝術的朋友們來說



，總好像缺了那麼一點提綱挈領與面面俱到的素材。

本書中所載的一系列文章，可以說是美國電影發展簡史，是一本很有價值的參考書。全書共計十八篇，分別由十八位電影學者撰寫，計包括：「美國電影面面觀」、「海爾的幻覺旅遊——論一九一〇年之前的超真實電影」、「早期的愛迪生電影」、「美國電影遺產的保存與維護」、「默片時代的四大喜劇明星」、「格里菲斯與愛森斯坦彼此間的影響」、「美國政府與記錄片」、「美國初期的實驗電影」、「新美國電影運動」、「漫談三十年代的警匪片」、「攝影棚的全盛時期」、「好萊塢的政治黑名單」、「漫談美國新聞影片」、「戰後義大利的新寫實主義影片」、「漫談西部電影」、「美國教育電影」、「美國新潮電影」、「美國電影評論狀況」等篇。這些論文原本是爲了「美國之音」的空中學術講座——「美國電影論壇」——而準備的廣播稿。在每週一次的半個小時節目裏，環繞着一個既定的題目，深入浅出地來談論美國電影的種種。

當國內無數熱愛電影的青年朋友們，正對它加以摸索的當中，這本收集了有關美國電影種種形態與內涵的參考書，應該能夠爲有心人提供知識性與背景方面的資料。

書名：電影・理論蒙太奇 (Film: A Montage of Theories)

編者：Dr. Richard Dyer McCann

譯者：哈公

出版：聯經出版公司。民國六十四年八月。臺北。

頁數：三五六頁

本書是由四十二位非常著名的各國電影工作人員和影評人，在電影製作和欣賞中所獲的心得。內容包括早期的電影製作方式報告，基本概念的確立，各種電影藝術的分析，以至新潮派新寫實主義導演的電影製作經驗談。這些文章是從各人的報告、論文、訪問記、談話記錄以及專書中選輯而成。

全書分爲五章：第一章——可塑的材料。「蒲杜夫金：可塑的材料」、「愛森斯坦：概念的衝擊」、「雷尼克萊：聲音的藝術」、「蓋文倫伯特：畫面和音響」、「希區考克：導演工作」、「諾克斯：戲劇表演和自然儀態表演」、「尼古爾斯：編劇和影片」。

第二章——電影和其他藝術。「林賽：動的雕像」、「泰勒：電影和人物形象」、「艾爾伯特：電影是現代戲劇」、「尼考爾：電影和戲劇」、「奧亨姆：故事片和戲劇片」、「勞勃南山：小說家看好萊塢」、「勃魯斯登：小說改編電影」、「英格瑪柏曼：電影和文學無關」。

第三章——電影的精義。「巴拉茲：人的面孔」、「勃洛克：不是戲劇，不是文學，不是繪畫」、「馬克賽納特：迷濛瘋狂之鄉」、「侯伯黎德：追求電影美」、「傅卡畢奇：邁向真電影」、「雷契德：電影作爲一種原始藝術形態」、「賀塞：電影的空間及時間」。

第四章——夢境和真實。「葛里森：紀錄片的最初原則」、「柴瓦蒂尼：電影的一些概念」、「穆葉霍佛：電影心理學」、「克拉考爾：電影原理」、「羅麥：真實感的種種」。

第五章——演變中的藝術。「巴奇曼：寫實電影的界域」、「布魯姆：電視和紀錄片熱潮」、「德萊葉：我的技藝構想」、「巴爾：新藝綜合體的始末」、「郝絲妲：發展新電影」、「梅卡士：美國新電影說明」、「費里尼：超越新寫實主義之路」。

書名：超級巨星

作者：Joseph Gelmis

譯者：景翔

出版：爾雅出版社。民國六十四年十二月。臺北。

頁數：四三六頁



羅曼波蘭斯基說：「在我看來，導演永遠是一個超級巨星，最好的影片之所以能成為最佳影片，完全是因為導演的緣故。談到『大國民』、『八又二分之一』或『七武士』等片的成就，該感激那些片子的導演。他才是真正的明星，影片是他製作的，是他創造的。」

「超級巨星」的原作者約瑟夫·傑米斯 (Joseph Gelmis) 是紐約的名影評人，他在一九六七到一九七〇年之間訪問了十六位在歐美攝製個人電影特具代表性的導演。根據當時個人的風格，他把十六位導演分成六大類：

- 一、地下電影之外——詹姆麥克布雷 (Jim McBride) 、白利恩地派瑪 (Brian De Palma) 、羅勃唐易 (Robert Downey) 。
- 二、自己的錢，自己的一套——諾曼梅勒 (Norman Mailer) 、安迪華荷 (Andy Warhol) 、約翰卡沙維蒂 (John Cassavetes) 。
- 三、少人雇請的獨立製作人——林賽安德遜 (Lindsay Anderson) 、白納多波特路西 (Bernardo Bertolucci) 。
- 四、鐵幕國家來的——米羅福曼 (Milos Forman) 、羅曼波蘭斯基 (Roman Polanski) 。

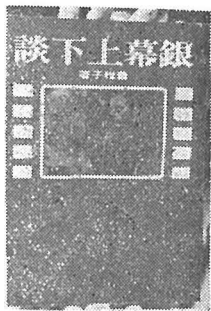
五、轉化的導演——羅傑柯曼 (Roger Corman) 、法蘭西斯福特柯波拉 (Francis Ford Coppola) 。

六、強而有立的獨立製作人——亞瑟潘 (Arthur Penn) 、李察賴斯特 (Richard Lester) 、麥克尼可斯 (Mike Nichols) 、史丹利寇柏克 (Stanley Kubrick) 。

以上這十六位導演，在當時並未受到影界的重視，但是，傑米斯却獨具慧眼，數年後，他們的成就就是大家有目共睹的。譬如：米羅福曼因執導「飛越杜鵑窩」而榮獲本屆奧斯卡最佳導演金像獎，建立起個人地位；羅曼波蘭斯基亦因他的「唐人街」而在好萊塢立了足；柯波拉的「教父」替警匪片開創新的道路；白納多波特路西的「巴黎最後探戈」，不但到處打破賣座紀錄，而且是電影學者探討最激烈的一部片子。此外，亞瑟潘（我倆沒有明天）、麥克尼可斯（畢業生）、史丹利寇柏克（二〇〇一年太空漫遊）都是具有時代意義的佳作。

這十六位導演中有八個人在二十幾歲時就導了他們的第一部劇情片。其中有十三個人如今還不到三十五歲。剩下三個年紀比較大的人裏，亞瑟潘在三十六歲那年離開電視界，林賽安德遜拍「超級的男性」時三十九歲，已經導過好些記錄片和短片。

無論他們在年齡、背景和其他方面有着多少的差異，這些個人電影的製作人至少有一個共同點——就是對拍攝電影有一種入魔了似的需要。



書名：銀幕上下談

作者：魯稚子

出版：皇冠出版社。民國六十五年三月。臺北。

頁數：二三四頁

作者在序言中強調，今日的電影，是一種文化藝術的高度結晶，也是一種人生思想的圓熟表現，好的片子，不僅有益於人類社會，就對個人的生活情趣，也產生美化的功效；對於品格情操，更具備提昇的作用。因而我們樂見好片，且不斷的為好片催生，我們多年來在紙上談片，以至出版成書，以廣發行，其目的也就是在為此而努力奮鬥。

收集在本書中的二十八篇文章，依性質可分成三類：第一類是理論的評介，對於今日電影潮流的新趨勢，有一簡明扼要的介紹和說明。在「現代電影的概說」一文中，作者將現代電影型態歸納為：浪漫的悲觀論電影、暴力的犯罪學電影、超現實主義電影、新寫實主義電影、性與風俗喜劇、現代西部片等六種。此外，他對「現代電影的刺激主義」、「新表現派電影」、「電影與文學」、「電影與戲劇」、「喜劇電影」皆有深入的探討。

第二類是談國片的回顧與前瞻，對於今日國片進步的景象，以及問題形成的所在，從市場、題材、人才、環境、有種不同的角度來檢討，並提出可行之方案，以供革新國片和輔導國片之參考。作者誠懇指出，國片的未來出路，完全決定在人與作品上；有智慧的人，他應該就具有新觀念和新技巧，這樣的人，也就易於拍出好片來。有了可供外銷的好產品，那就需要有關當局確實的輔導，和民間密

切的合作，共同來創造一個廣大而久遠的新市場，也為國片激發起一股深刻而銳利的新精神。

第三類是「影評」，計有「教父」、「大法師」、「奪標」、「故夢」、「威尼斯之死」、「夢幻騎士」等名片的分析比較，及其所以受人注目的原因所在。

書名：現代電影現代人

作者：王長安

出版：大林出版社。民國六十五年八月。臺北。

頁數：一八七頁



從電影藝術的發展史來看「現代」這兩個字似乎是個相當籠統的名詞，然而從現代文學、現代詩、現代藝術的觀點來看「現代電影」也直接地受到現代文藝思潮的撞擊，當畢卡索的畫筆將誇大的人物造型展露在千萬觀眾之前時，現代藝術的主題有了極大的蛻變，卡夫卡的現代小說將現代人的精神心理反應作了最深刻的描繪，而現代音樂又何嘗不是現代人在機械生活，孤獨羣衆，冷漠情感環境中的哭號呢？現代電影自從義大利新寫實主義倡行開始有了革命性的轉變，二十世紀的現代人不再是生活在宮廷羅曼史中，現代人不是超出現實之外的歷史人物，現代人不再活在幻覺中，歐洲寫實電影的泰斗費里尼、安東尼奧尼、英格瑪柏格曼，法蘭西斯楚浮塑造出了現代電影中現代人的造型，工業革命帶來的科技文明粉碎了浪漫主義的生活方式，個人的生存問題啓發了存在主義的思潮，貴里尼銳利地剖視了現代人的衆生相，英格瑪柏格曼試圖從宗教中去尋求現代人最後的解答。而英美電影導演比



書名：電影筆記

作者：王曉祥

出版：華欣文化事業中心。民國六十五年十一月。臺北。

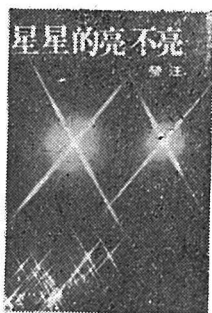
頁數：二六七頁

利懷德、希區考克、伊力卡山、李查布路克，何嘗不是以不同的電影手法表現現代人身心體心理的處境和存在問題呢？

藝術的本質在反映人生、啓發人性、一個複雜而又空白的世界，需要敏感的藝術家去探索，去追尋、去解答，現代人的複雜情感表現在現代藝術作品中已成為一種司空見慣的潮流，然而任何藝術作品卻沒有電影藝術表現來得真實，透澈而感人肺腑，從現代電影中我們了解了自己也了解了別人，了解了作為現代人的可悲，也了解了作為現代人的可愛。

本書所以取「現代電影現代人」為名，主要是書內所討論介紹的導演及作品都是屬於較為現代的，現代電影和現代人的關係也最為密切。作者以簡單而扼要的文字，提出了他對電影的看法與希望。計有：「現代美國電影面面觀」、「暴力與性」、「從費里尼看世界」、「美國的電影何去何從」、「從大亨小傳看電影與文學差距」、「美國電影的懷鄉熱」、「安東尼奧尼訪問記」、「電影與電影觀眾之間」、「大學生電影創作」等篇。

本書是作者最近五年，在報章雜誌上發表影評和專論的總整理，這七十篇短文，雖然專注於國外



書名：亮不亮的星星

作者：汪瑩

出版：爾雅出版社。民國六十五年十二月。臺北。

頁數：一三四頁

新觀念的探索和電影技巧的分析，但也誠懇提出國片的種種缺失。例如在「香港夜譚的聯想」一文中，作者指出：多年來國片貧血的主要原因恐怕是與世界電影文化的脫節，另一方面是徹底與現實的生活不能結合在一起。因此整個製片界給予人們的觀感是八股，是文明戲、是講故事。當然，偶爾也會有一兩部感人的片子，譬如中影的「養鴨人家」，邵氏早期的「後門」，電懋的「玉女私情」，亞洲的「半下流社會」、「長巷」。在個人作品方面，李行的「路」、「貞潔牌坊」，白景瑞的「再見阿郎」，李翰祥的「冬暖」等，這些隨口道出的作品之所以能够引起若干共鳴，也無非是因為片子的本身比較接近現實生活。

其他重要文章有：「反映社會的影片」、「大衛格里菲斯」、「什麼人敢拍直接電影」、「認識導演」、「六十年代電影面面觀」、「美國電影的副文化」、「誰是電影裏的英雄」、「長話短說的紀錄影片」、「狂兇記」、「費里尼的愛情神話」、「夢幻騎士」、「惡魔島」、「女人四十一枝花」等篇。

本書作者以東方人的誠摯加上記者的機智，寫成對美國電影從業人員的第一手採訪資料。使我們

看到銀幕上的名演員，如黛博拉寇兒在銀幕外的世界，更使我們看到許多為電影藝術默默耕耘的人。

東西演藝人員中心的負責人岩松先生，談話中顯露了東方演員如何在艱苦的處境下，為爭取演員的平等地位而努力。他指出，好萊塢的東方作家實在太少了。有關東方的故事，十之八九都是非東方人筆下的產物。這些人對東方既無認識，他們筆下的日本人也好，中國人也好，就無法脫離他們的想像中那點神秘色彩的詭譎形象。這些角色如果能讓東方人來演，使東方人得以注入一些他們對自己的體認，則錯誤的觀念，至少還可以有一個矯正的機會。

「西城故事」、「真善美」、「興登堡遇難記」的導演羅勃懷斯感覺到從影數十年，對他影響最大的兩個人，一個是奧森威斯（「大國民」）。這個人是真正的大師，和他共事可以學到很多東西。另一個是華爾·路登，他在四十年代，製作了一系列的心理恐怖片，天份極高。羅勃還認為：今天的好萊塢和三十年前的迥然不同，那時候一個大公司平均一年要出五六十部片子，每個公司旗下又網羅着許多明星和導演。現在制度變了，但片子的總生產額有增無減。最近幾年，從「教父」和「大法師」賣座的情形來分析，可以看出只要片子拍得好，投資雖然大一點，能賺回的收益也比以前多出好幾倍。

「火燒摩天樓」的編劇家席立芬為了實現他對藝術的理想，寧願寫電視劇本，只為了避免商業主義的「華麗、吵鬧」而實現「純樸、真實、簡單而溫和」的寫作。

舊金山太平洋電影館的創辦人塞頓·瑞內強調：「電影是一項很有力的傳播工具，然而大多數人都既不了解電影對他們所發生的作用，也沒有機會來運用它。從前，一個強國的國民必需要會唸會寫，而唸和寫也是一國國民的權利。現在電視和電影的傳播效力，正千百倍於文字，但真正有機會運用它的，除了政府之外，就是一些大企業和大的文化機構了。我以為，一個社會要能健全的發展，必須社會的每一個成員都有使用傳播工具的機會，所以我總是儘量的往這方面去努力。」

作者的訪問，以美國的电影電視業爲中心，當然不能以此論斷全世界的趨勢。可貴的是，從這些坦誠的交談中，可以給我國電視電影界做一個參考。「他山之石，可以攻錯」也許是汪瑩女士出版此書的最終目的。

全書分爲十二篇訪問稿：「嫵淑的貴婦——黛博拉寇兒訪問記」、「在美國奮鬥的東方人——岩松訪問記」、「拒絕住在影城裏的導演——詹柯迪訪問記」、「最時髦的單身漢——麥克米倫雪兒訪問記」、「爲人何如爲己好——喬治黎托訪問記」、「春光滿院——阿特米邱訪問記」、「從地下到地上——肯尼斯安格訪問記」、「有理想的功利主義者——塞頓瑞內訪問記」、「好則無功，壞則有過——史德靈席立芬訪問記」、「一個掙扎的女孩——雪潤高曼訪問記」、「總在和自己競賽——羅勃懷斯訪問記」、「電視權威談電視——赫伯柴透博士訪問記」。

書名：電影藝術面面觀 (The Cinema as Art)

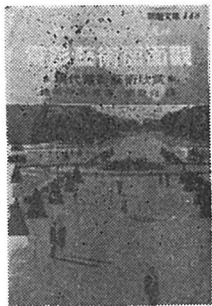
作者：Ralph Stephenson

J. R. Debrix

譯者：劉森堯

出版：志文出版社。民國六十五年十一月。臺北。

頁數：三三三頁



電影是一門迷人的藝術，融文學家豐富的情感，哲學家深邃的理念於一爐。但是電影藝術的堂奧却鮮爲人所知，尤其銀幕上一般的影像活動，普通人只知其然不知其所以然。本書作者即針對這些問題提出一些美學方面的探討，文字平易近人，不賣弄理論唬人，同時也提供某些製作電影的基本概念

，對有志從事電影工作的人有相當的助益。是一本深入淺出的入門書。

第一章緒論：電影與藝術、「藝術的本質」、「藝術的三個步驟」、「藝術與現實」、「三個步驟於電影中之套用」、「電影與現實」。

第二章電影空間(一)：畫面比例、攝影角度、景深。「電影視覺」、「畫面比例」、「攝影角度」、「配景」、「影像體積的變化」、「配景的遠近對比」、「影像的景深」、「蒙太奇與景深」。

第三章電影空間(二)：剪接、攝影機移動、畫面架構。「剪接」、「攝影機移動」、「畫面架構」。

第四章電影時間：表現時間、戲劇時間。「表面時間——鏡頭中的時間變化、快動作、慢動作、靜止動作、蒙太奇與表面時間、倒敘」、「心理時間——懸疑、韻律與節奏」、「戲劇時間」。

第五章電影的時空：「電影的時空與鏡頭中的影像活動」、「電影的時空與蒙太奇」、「什麼是蒙太奇」、「空間與時間的同化」。

第六章電影的表面：柔焦、雙重疊影、負片影像、布景、服飾、化裝、色彩、燈光。「攝影的特質」、「場面調度的特質——布景、服飾、化裝」、「攝影與場面調度的共同特質——色彩」、「色彩的戲劇性運用」。

第七章電影的第五度空間：音響。「聲音的缺點」、「聲音的優點」、「聲音與現實」、「聲音的蒙太奇」、「聲音的隱喻與主觀運用」。

第八章其他：味覺、觸覺、嗅覺。

第九章現實與藝術創作：「電影與現實」、「電影影像的現實性」、「導演的任務」、「觀眾的任務」、「藝術的主觀價值」、「結論——電影的本質」。