

我國近三十年電影學著作評介

李祐寧

前言

電影經過半世紀的研究改良與慘淡拓展，歷經戲劇化的昇沉起落，現在已逐漸形成其獨特的風格，進入了藝術之林，得到大家的關心與重視。

五十年代開始，各國電影事業蓬勃發展，各派電影思潮各自建立其體系。電影在知識份子眼中，早已成爲一門學術，而不再僅是消遣品，由這個角度來討論電影，應該是一件很嚴肅的事情。因此任何有關電影的研究文學，絕非紙上談兵，而且是絕對需要的。

到了六十年代，歐美兩地的電影研究學會與電影系科相繼成立，同時研究電影的影評、論文、電影期刊、書籍也相形增多，更將電影帶入了學院式的研究範疇。

我國的電影進展和水準，比起歐美的國家甚至亞洲的日本，在製作、意境或觀衆欣賞能

力上，都要遜色；但是，比起東南亞、非洲的國家，我們的電影却是先進的。前一類國家，大抵文化根基深厚，物質文明發達；後一類國家，則立國不久，教育尚未普及，藝術的樣式仍停留在民俗狀態。說我們的電影膚淺幼稚，許多人或許認為事實如此，但是如果說華民族的文化和知識至今只能與非洲比較，恐怕任何一個中國人都會忿忿不平。事實在今日世界上，電影確實被認為是評判一個國家文化水準的主要標準之一，因此，七十年代的電影，不但提供正當娛樂，表現藝術氣質，更肩負文化的使命。

要挽救中國電影的前途，最基本的作法，就是重視電影教育，並且鼓勵學術性電影刊物之創設發行，使熱衷於電影藝術的青年，有正當的學習途徑。我國的電影教育，在臺灣萌芽的時間並不落後西方，設有電影科系的大專院校也有國立藝專、文化學院、世界新專、政工幹校四所。然而可以做為教課書或教學參考的中文電影書籍，却始終缺乏而雜亂。這當然是我們學術界輕視電影的具體象徵。在民國五十五年左右，文星書店、中國電影文學社、皇冠出版社、幼獅書店先後出了不少有份量的電影書籍，令人興奮。可惜因為銷路無法打開，也就曇花一現，無疾而終。最主要的因素，還是研究電影的風氣未能展開。

最近幾年，情況却大為改進，許多年輕人，忽然對電影發生濃厚的興趣，報章雜誌上討論電影的文章開始增多，各著名大學，如臺大、政大、師大、輔仁等雖無電影系，但都成立了電影研究社團，大力提倡電影藝術，並且拍起八鞭實驗電影，使中國電影充滿了新生的朝氣。

今年初，筆者開始在「出版家」雜誌撰寫電影專欄，介紹美國電影史，收到許多朋友來信，其中大家最感困擾的是，有心想深入研究電影，却無整套有系統的中文參考書，更有人訊問：自從臺灣光復以來，一共出了多少本中文電影書籍，並且很想知道這些書的內容，以

便進一步蒐集。

暑假以來，我採訪了中央圖書館、臺灣分館、東海、臺大、淡江、師大、道藩、國立藝專、世新、耕莘、文化學院等圖書館，將臺灣光復以後出版的中文電影書籍，做了一個總整理，先從各種書目蒐錄，然後設法找到書籍，每本書都以簡潔扼要的文字介紹，希望能提供給有興趣的朋友一點幫助。

在編寫這本電影書籍評介時，最惶恐的是，深怕資料蒐集不全，再則，我個人學識淺陋亦非電影專家，因此評介每本書時，主要將原書中思想、內容、重要章節與結論忠實介紹出，很少發揮個人觀點，若有錯誤之處，尚盼原作者賜正並請大家提供資料，使其更臻精確。

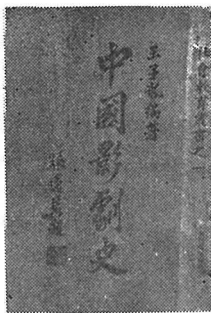
壹·電影史料部份

書名：中國影劇史

作者：王子龍

出版：建國出版社 民國四十九年三月 臺北

頁數：一五三頁

我國自有話劇和電影活動以來，已經有五十多年的歷史。話劇和電影，起先大家都認為是一種娛樂品，藉以調劑休閒生活。實際上，電影和話劇也是一種文化和藝術的工作，更可

用作教育和宣傳的工具。

話劇是在清末流入我國，由留日學生所創導，當時是受了國父提倡革命和西洋文化激盪的影響。因為這種戲劇演出容易，動作通俗，劇情又寫實，更適合大眾瞭解，不像國劇那麼晦澀難解，認為推動話劇來做宣傳革命是最便利的。電影在民國初年才開始活動，當時內容偏重娛樂，直到抗戰前夕才含有教育意義，以後影劇工作在抗戰宣傳方面却有了很大的貢獻。

作者以六個時期將我國影劇發展情形分篇報導：

第一期：清末——民九年（萌芽時期）。話劇的傳入、第一個戲劇學校、文明戲與話劇、馬絳士的故事，電影的來源、我國有了電影，開始拍攝國片。

第二期：民十——十九年（植基時期）。明星影片公司、電影公司如雨後春筍、楊耐梅名聞全國、蝴蝶稱后、初設電影檢查。

第三期：民二十——二十六年（發展時期）。國片開始奠定藝術基礎、我國第一部有聲片、成立電影公會、電影檢查會與電影指導會、教育部電影委員會。

第四期：民二十七——三十四年（高潮時期）。孤島時期的「貂蟬」、我國第一部卡通片、培養電化人才和實施電化教育。

第五期：民三十五——三十八年（繁榮時期）。勝利後的電影事業、電影檢查法、勝利後的話劇活動。

第六期：民三十九——四十八年（奮鬥時期）。政府遷臺後的電影概況、國語片面臨危境、政府獎勵國片、銀壇霸王王元龍的哀樂、名製片家李祖永、近十年的話劇概況。

附篇：臺語影劇發展史。光復前的電影、光復後的電影、光復前的話劇、光復後的話劇。

書名：臺灣電影戲劇史

作者：呂訴上

出版：銀華出版部 民國五十年九月 臺北

頁數 五七七頁

臺灣戲劇從發展以迄於今，已有三百年的悠久歷史，就是新興的電影，歷史雖短，亦有六十年了。但到現在為止，仍未有系統化，有條理的整理記敍，使有志者無從參考，這顯然是發揚影劇及昌明文化的一大遺憾。舊時代一般人視劇藝為卑賤之業，文人學士亦恐被人譏為雕蟲小技，不登大雅；或無專識，或缺資料，或無引證，遂均望望然束手，今則時代迥異，潮流趨新，稍具世界眼光明瞭國際情形，均鑑於列強之實施影劇教育，寓教育於影劇之中，收效大而迅速。我國政府亦積極於影劇教育之推行，藉以喚起民衆愛國思想，灌輸應有之知識。

呂訴上先生的巨著「臺灣電影戲劇史」，可以說是第一本對本省影劇事業的發展過程，有系統而翔實的記載，不但可使我們瞭解本省影劇事業的過去情形，而且足供我們做為今後改進和發展本省影劇事業的重要參考。

全書共分為十八章：臺灣電影史、臺灣播音劇簡史、臺灣戲曲發展史、臺灣南管戲略史、臺灣平劇史、臺灣軍鼓戲史、臺灣歌仔戲史、臺灣連鎖劇簡史、臺灣戲劇的女優團演變史

、臺灣新劇發展史、臺灣布袋戲史、臺灣皮猴戲史、臺灣傀儡戲史、臺灣腹話術的偶人戲簡史、臺灣光復後由大陸來臺灣的各地各類戲曲史、臺灣近年來由各國來臺灣演出的劇藝簡史、臺灣省文化工作隊簡史、臺灣省地方戲劇協進會史。

附錄：著者的照相帖選、臺語片的我見、臺灣演戲改革論、臺灣歌仔戲改良的我見、著者簡歷表。

書名：五十年來的中國電影

作者：鍾 雷

出版：正中書局 民國五十四年四月 臺北

頁數：一五八頁

本書為有系統的敘述中國電影發展史，從光緒三十二年，電影傳入中國開始，到民國五十年代的臺港電影事業為止，作者很詳細的參照各種珍貴史料寫成的。全書分為三章九節：

第一章中國電影初期的開創發展。

「一、由移植而萌芽——電影的傳入中國、攝製影片的開端、製片場棚的首創、國產影業的奠基」。

「二、在競爭中拓展——早期的獨立製片事業、電影實業化的新途徑、默片時代的拓展

概況、中國電影事業的新頁」。

「三、從無聲到有聲——第一部有聲影片、聲片時代的影業、公營片廠的設立、當局的提倡指導」。

第二章抗戰及勝利後的影業概況。

「一、抗戰後方的影劇事業——公營製片、政府實施電化教育、電影與戲劇的滙合」。

「二、淪陷地區的電影事業——陷區影業的恢復期、民營製片再現高潮、敵偽對影業的控制」。

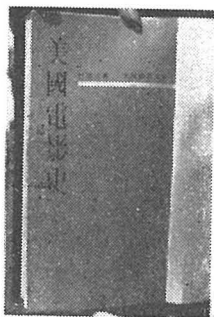
「三、勝利以後的中國影業——動盪的公營電影事業、民營製片的複雜局面、臺港兩地影業的開展」。

第三章復興時期的臺港電影事業。

「一、自由中國的電影事業——公營電影事業機構、民營電影製片事業、影劇團體業務概況」。

「二、香港地區的自由影業——國產電影企業化的發展、一般自由製片業的概況、港九影劇事業自由公會」。

「三、電影政策與影業前途——政府有關電影的政策、近年輔導影業的措施、中國影業前途的展望」。

書名：美國電影史

作者：杜雲之

出版：文星書店 民國五十六年四月 臺北

頁數：二七五頁

在二十世紀中，美國電影經常被人爭論不休。有的視之為夢幻的實現者，或是現代生活的藍本。也有人斥之為洪水猛獸，誘人墮落的魔鬼化身；或是外包糖衣的「毒藥」。為什麼世人對美國電影的看法，如此偏枯呢？因為他們對之並不十分瞭解，或懷有偏見。

本書將美國電影史自電影發明直寫到一九六六年。除了介紹美國影業一般狀況外，對下列三項，特別詳述：

- 一、美國影業的成長，資本集中的經過，企業經營的方式，和商業化的優劣得失。
- 二、導演是電影藝術最主要的創造者，本書對美國導演的介紹，比較詳盡。
- 三、美國影業經過兩次世界大戰，好萊塢支持美軍作戰，自電影宣傳、勸募公債、勞軍活動，直到影人從軍參戰等等愛國舉動，專章介紹。

自一八九三年電影問世以來，至一九六六年已有七十三年歷史，美國的電影也經過了同樣的時間發展，尤其在二十世紀中，更是變化多端。若以十年為一代，可概略如下：

二十世紀第一個十年：電影尚在襁褓，僅有原始性的放映場，發展成一種便宜的娛

具。

二十年代：長篇故事逐漸進步，美國影業漸漸興起。進而推廣到世界市場上。

三十年代：由默片進步到有聲影片。好萊塢繁榮，美國影業企業化完成。

四十年代：有聲影片的黃金時代。好萊塢已成為世界的影城。美國電影獨霸全球。

五十年代：正值第二次世界大戰與戰後殘破待救時期，但影業仍有很大發展，彩色片流行，這個時期拍了不少有價值的作品。

六十年代：電視業勃興，歐洲影業迅速興起。美國電影事業開始為生存而作艱苦的奮鬥。不久，寬銀幕、身歷聲等新發明，都應用到電影上，對於電視的爭奪觀眾。

七十年代：好萊塢已有四分之三的攝影廠「淪亡」於電視。美國電影進入巨片時代，大部份影片在歐洲等地攝製。好萊塢已不再是國土完整的「電影王國」。

至於以後如何？電影是否將被電視所取代？在目前看來，還不致於落得如此悲慘的下場。因為電視、電影各有自己的領域，在發展的過程中，可能相互影響和合作。

最精美的印刷・最豪華的裝訂・最豐富的内容

中國現代文學選集

第一卷：新詩與散文（再版）平裝一二〇元精裝一五〇元

第二卷：短篇小說（再版）平裝 九〇元精裝一二〇元

全國各大書局均售，函購九折，郵票通用。

二卷合購特價平裝一八〇元，精裝二三〇元

郵撥：一九二七四書評書目社 電話：五八一六二八三

書名：龔稼農從影回憶錄

作者：龔稼農

出版：文星書店 民國五十六年四月臺北

頁數：五四五頁

本書為我國「老牌電影明星」龔稼農先生的回憶錄，作者以雜談方式，將中國電影的發展過程、明星生活、影壇大事做系統性的記載，是一本很有價值的電影參考書。

全書分為二六二篇，從「外國電影輸入我國」到「忘不了」『明星』的幾部片子」止，將多姿多采的銀海生涯，描敘得有聲有色，使讀者體驗到，我國影業創辦的艱苦和電影從業者的歡樂與痛苦。

幾篇較重要的為：我國第一家影片公司、張石川與明星公司、中國第一位女明星、電影的生力軍「民新公司」、艷星張織雲、拓荒英雄鄭小秋、影壇彗星阮玲玉、武俠明星張慧沖、影業巨子周劍雲、豪富千金楊耐梅、天一公司、中華電影學校、天一時代的胡蝶、新聞片與紀錄短片、早期的日本影業、首創分身術攝影技巧的董克毅、黃宗霽首度訪滬、聲勢浩大的聯華公司、我國第一部有聲影片、新星徐來、譚志遠與袁世凱、梅蘭芳的晚餐、杜月笙出面調解雙包案、早期的電影宣傳、第一個留美的攝影師王士珍、狂放詩人陳凝秋、國片製作趨於正途、胡蝶離俄赴德參加影展、顧蘭君脫穎而出、電影清潔運動、各省成立電影巡迴放映區、借周璇演「馬路天使」、卅年前的電影界騰機祝壽、談英兩部新作等。

書名：中外名導演集（上、下冊）

作者：黃仁

出版：中國電影文學社 民國五十七年八月 臺北

頁數：三九五頁

導演之對於電影，一般稱之為電影的舵手，可見導演在電影製作中所佔地位的重要性；事實上也只有優秀的導演掌舵下，才能拍出優秀的影片，否則，即使有好演員、好劇本，也會被庸俗的導演糟蹋。電影事業發達的國家，把電影列為導演的作品，演員只是導演創作的工具。國片多年來，都把重點放在男女主角身上，而忽視導演的存在。此種現象的造成，乃是因為國內觀眾看電影只看明星的表演，而忽視導演的思想表達。因此我們的製片人和導演為適應觀眾的興趣，也就不敢作更深入的嚐試，甚至片商也不敢進口水準高的影片，於是因果循環，而以明星為選片對象。

我國導演，在外國評介導演集中，從無一席之地，還不如韓國和印度的幾位高手，榜上有名。作者為了提高國內觀眾選片的水準，並推介中國的名導演，因此編了「中外名導演集」，使中國導演與外國導演並列。

全書依美國、歐洲地區、中國、日本、韓國、印度、菲律賓等地區分類，共蒐錄二百六十三位導演。每位導演有小傳、作品簡介。

書末附錄「歷屆奧斯卡金像獎頒獎名單」、「紐約影評人協會歷年頒發電影獎名單」、

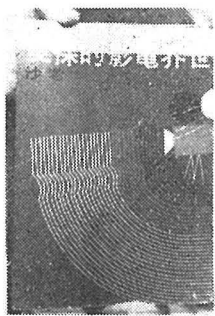
「歷屆威尼斯影展得獎名單」、「歷屆坎城影展得獎名單」、「歷屆亞洲影展得獎名單」等寶貴資料。

名：世界電影的裸變

作者：老沙

出版：中國電影文學社 民國五十七年八月臺北

頁數：二二〇頁

電影發明之初，大家都只求滿足「活動動作」的趣味，但跟著電影技術的改進，走向「藝術之路」，而又與商業發生關係之後，它就變成「娛樂藝術」或「藝術商品」了。於是，電影的製作意圖變了質，製作意識也受影響，因之電影就成爲一種多變的「映像」了。

製片人的製作，因欲適應「商業環境」而變；編導或演員，因欲滿足其表現或創作意慾而變，兩者不易相濟。「變成」之後，又會被迎拒於觀賞環境之間，再與藝術論與道德觀相遇，它一變再變的求存之變與求變之變，就更變化多端了。

爲什麼叫「裸變」？

並不是因爲現代的服裝流行「裸」；而是，電影的本身原是「裸」的；它在黑暗中裸裎於觀眾眼前，明變於觀眾眼前。因此，它的裸化，觀眾可能不易明察；它的白變，觀眾也能疏忽了。

二次大戰後，「裸」字(Naked)風行，電影的標題與內容，也圖以此字作驚人之語，誘人之變。如「Naked and Blood」，「Naked Night」，「Naked Lusts」，「Naked Runner」……這些應變之作，更說明了電影的外裸或內顯之變。

本書由三十年代電影發聲開始談起，有系統的敘述到「犯罪片觸發電檢」、「性的暫時真空」、「法國大師們的傑作」、「彼德勞雷與三便士」、「新尤物與新英雄」、「珍哈露的誘惑」、「瑪蓮黛德麗的年代」、「神秘女郎的哭與笑」、「一夜風流」、「運動衫女郎的命運」、「剪貼女郎的時代」、「約翰福特的衛生電影」、「天使的肉彈開花」、「殘暴的虐殺行為」、「美人魚與封面女郎」、「艷舞與煤氣燈」、「由戰場回到黑社會」、「非性即暴的互變」等問題，對電影愛好者提供可貴的資料。

書名：中國電影史（一、二、三冊）

作者：杜雲之

出版：商務印書館 民國六十一年四月 臺北

頁數：五七二頁

中國電影史的發展，可分作三個時期：

第一時期：自清光緒二十二年至民國二十六年七月七日。（一八九六——一九三七年）
這是電影傳入中國，從最早的拍片到中國影業的成熟時期。

第二時期：自民國二十六年七月七日至民國三十九年底。（一九三七——一九五〇年）這是電影界歷經抗日戰爭，勝利復員和大陸陷共等大變動的時期。

第三時期：自民國四十年到民國五十九年。（一九五一——一九七〇年）這是臺灣和香港自由電影界繁榮發展的時期。

本書作者杜雲之教授，依據以上三個時期，編撰「中國電影史」，每一時期編成一冊。第一冊共分爲十章：

創始時期——商務印書館和文教電影——明星影片公司成立前後——默片的黃金時代——聯華影業公司和電影革新運動——有聲電影的時代——左翼電影的興衰——電影檢查、輔導和國營影業——抗戰以前的電影界——三十年代的編導演員和作品。

第二冊計分十章：

抗戰初期的電影界——大後方的電影界——香港電影界支持抗戰——上海租界影業復甦——日本統制淪陷區影業——抗戰勝利後國營影業——抗戰勝利後民營影業——左派電影與統戰——抗戰勝利後香港電影界——四十年代的編導、演員和作品。

第三冊分爲九章：

光復前後的臺灣電影界——政府遷臺後的影業發展——臺灣的國營影業機構——臺灣拓展民營影業——臺語影片的興衰——香港建立自由電影界——星馬控制香港影業——臺灣影業的起飛——五十、六十年代導演與演員。

附錄：大陸電影界真相。

書名：電影藝術概論

作者：哈公

出版：華欣文化事業中心 民國六十三年九月 臺北

頁數：二八〇頁

本書從各國歷史方面去探討電影藝術的發展情況，並收集了各國電影的重要例子，而偏重於藝術理論研究的一本專著。

作者肯定中國文化在世界文化中所佔的地位是全世界所公認的，像指南針、印刷術，乃至今天探測的月球火箭，都是中國人最早發明的。至於電影，從持久印象的理論，電影的形式，蒙太奇理論，到前衛電影的基礎，中國文化却和它發生非常密切的關係，而為世界各國電影界人士所借鏡的。因此，今天我們的電影界人士決不可妄自菲薄，認為自己趕不上人家，須知中國人對電影的貢獻，遠較其他國家為早為大。問題是在我們能不能繼續不懈地努力下去。

全書分為十二章：「導論」。「電影思想的淵源——中國思想與電影、希臘思想與電影、其他的電影思想、電影的試驗階段」。「愛迪生發明電影——包德的攝製藝術、梅禮士魔術技巧、葛里菲士拍電影」。「美國時代的開始——新技巧大量發明、電影發生的效果、製片人制度出現、好萊塢笑片萌芽、明星制度的形成、卓別林崛起影壇」。「德國電影的發展——德國電影的巔峯與影響、象徵鏡頭的運用」。「蘇俄的創新實驗——白手成家的創業、

書名：好萊塢之星

作者：Steven H. Schneider

譯者：江南

出版：奧斯卡出版社 民國六十五年三月 臺北

頁數：三〇一頁

電影的剪接原則、表現人性和情感、愛森斯坦剪接法、詩樣的象徵主義」。「前期的歐洲電影——英國的輔導措施、義大利一蹶不振、北歐各國的情況、法國電影的蘇復」。「歐洲電影的蛻變——前衛電影的實驗、美術界滲入電影、無組織和有目標」。「有聲影片的發明——錄音專家的出現、聲音藝術創造力、聲帶的配合運用、對白的運用問題」。「電影發展的趨勢——羅塞里尼的創造、狄西嘉和費里尼、新潮派的統一性、地下電影的興起」。「電影藝術的研究——攝影技巧的運用、佈景服裝和化粧、錄音技巧的研究」。「時間空間的分析——電影藝術的真實性、角度和距離問題、光圈和透視感覺、變換畫面的方法、攝影機運動技巧、攝影景格的作用、各種動作的攝影、倒敘和心理時間、濃縮和拉長時間、電影中的蒙太奇」。

由於電影變化多端，所以討論電影發展的書籍很多。在一九三〇和一九四〇年代，所有這方面的書籍都想將電影固定於政治、心理、和審美的價值觀念，因此便產生了許多偏見。

它們企圖以一種單純的尺度，來分析這個發展中藝術的每一面，謬誤在所難免。近幾年來，電影史家已做了若干改革，但仍有許多偏執觀念存在。

標準的影史研究法是以年代或國家來區分的，雖然清楚，但却囿於範圍而有顧此失彼之弊。然而，如我們研究分類電影，便能了解整個電影世界的發展。各類電影起伏波動的命運，既可反映出觀眾興趣的轉變，亦微妙地透露了影片本身製作的時尚。譬如說，早期電影製作家缺乏精細的攝影設備，所以西部片佔了頗重的份量。而有聲影片出現後，音樂片也就應運而生。這些例子很明顯的指出了電影技巧和各類影片間的因果關係。而電影的分類研究是現代之事，早期學者並不重視這種方法。今日，這種研究在影史上具有相當的重要性，我們探思其縱橫發展，便能對電影有一清晰、正確的認識。

目前正是影史上破除偏見的好時機。電影學者於過去十年內不斷的研究，已有許多突破性的新發現。近來電影檔案的保存和還原技術之進步，已使博物館和私人收藏室爆滿，以致影評家如和從任何時期比較，有更多的舊片子可評估。

本書可以說是西方電影發展簡史，作者將相當複雜的電影進展，歸納得十分簡潔扼要，並且闡釋了西部片、神怪片、喜劇片、戰爭片、音樂片、警匪片、黑人片的特質與重要作品。另外對於電影公司的制度、性電影和電影檢查制度，以及進口外國影片所形成的衝擊等問題也做了分析。精選印在本書內的照片，不但有懷舊的價值，亦補充和擴大了書之內容，說明了不能用文字表達的畫面。大多數的照片都極罕見，它們是由世界各地的博物館、照相館、私人收藏家那兒蒐集來的。