

Cinéma contemporain d'emploi!

最具指標性的當代電影指南
看趨勢，養眼界，破解最複雜的電影母體 & 系譜

當代電影
的好視野手冊

Jean-Baptiste Thoret

蘇威任 譯

Cinéma contemporain mode d'emploi

當代電影的好視野手冊

Jean-Baptiste Thoret 著

蘇威任 譯

參考書目

Amiel, Vincent, and Pascal Couté. *Farmes et obsessions du cinéma américain contemporain (1980–2002)*. Paris: Klincksieck, 2004.

Bazin, André. *What Is Cinema?* Berkeley: University of California Press, 2004. [2 vols.].

Biskind, Peter. *Easy Riders, Raging Bulls: How the Sex-Drugs-and-Rock 'n' Roll Generation Saved Hollywood*. London: Bloomsbury, 1999.

Biskind, Peter. *Seeing Is Believing: How Hollywood Taught Us to Stop Worrying and Love the Fifties*. London: Bloomsbury, 2001.

Bondanella, Peter. *Italian Cinema: From Neorealism to the Present*. London: Continuum International Publishing Group Ltd., 2001.

Brenez, Nicole. *De la figure en général et du corps en particulier. L'invention figurative au cinéma*. Brussels: De Boeck University, 1998.

Chion, Michel. *Audio-Vision: Sound on Screen*. New York: Columbia University Press, 1994.

Coursodon, Bernard, and Bertrand Tavernier. *50 ans de cinéma américain*. Paris: Omnibus, 1995.

Daney, Serge. *La Rampe*. Paris: Éditions de l'Étoile/Cahiers du cinéma, 1996.

De Baecque, Antoine. *Camera Historica: The Century in Cinema*. New York: Columbia University Press, 2011.

Deleuze, Gilles. *Cinema 1. The Movement-Image*. London: Continuum International Publishing Group Ltd., 2005.

Deleuze, Gilles. *Cinema 2. The Time-Image*. London: Continuum International Publishing Group Ltd., 2005.

Elsaesser, Thomas, ed. *The Last Great American Picture Show: New Hollywood Cinema in the 1970s*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004.

Epstein, Jean. *Critical Essays and New Translations (Film Theory in Media History)*. Edited by S. Keller and J. N. Paul. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011.

Farber, Manny. *Farber on Film: The Complete Film Writings of Manny Farber*. Edited by R. Polito. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011.

Leutrat, Jean-Louis. *Vie des fantômes*. Paris: Éditions de l'Étoile/Cahiers du cinéma, 1995.

Riaupeyrou, Jean-Louis. *La grande aventure du western 1894–1964*. Paris: Éditions du Cerf, Ramsay Poche Cinéma, 1987.

Tesson, Charles, ed. *L'Asie à Hollywood*. Paris: Éditions de l'Étoile/Festival de Locarno, 2001.

Tesson, Charles. *Photogénie de la série B*. Paris: Éditions des Cahiers du cinéma, 1997.

Thoret, Jean-Baptiste. *Le Cinéma américain des années 70*. Paris: Éditions de l'Étoile/Cahiers du cinéma, 2006.

Truffaut, François. *Hitchcock: A Definitive Study of Alfred Hitchcock*. New York: Simon & Schuster, 1986.

Wood, Robin. *Hollywood from Vietnam to Reagan*. New York: Columbia University Press, 2003.

國家圖書館出版品預行編目資料

當代電影的好視野手冊 / 尚一巴提斯特·托賀 (Jean-Baptiste Thoret) 著; 蘇威任譯. -- 初版. -- 臺北市: 原點出版: 大雁文化發行, 2015.10
256面: 17 x 22公分
譯自: *Cinéma contemporain mode d'emploi*
ISBN 978-986-5657-56-7 (平裝)

1.電影史
987.09 104015410

Originally published in French as *Cinéma contemporain mode d'emploi* by Jean-Baptiste Thoret © Flammarion, S.A., Paris 2011
Complex Chinese edition © 2015 by Uni-Books, A division of AND Publishing Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED
No part of this book may be reproduced in any form whatsoever without written permission from the publisher.

Cinéma contemporain mode d'emploi
當代電影的好視野手冊

作者 尚一巴提斯特·托賀 (Jean-Baptiste Thoret)
譯者 蘇威任
執行編輯 邱怡慈
內頁構成 黃雅藍
封面設計 白日設計
校對 葉咨佑

行銷企劃 郭其彬、王經晨、夏瑩芳、邱紹溢、張瓊瑜、李明瑾
總編輯 葛雅茜
發行人 蘇拾平
出版 原點出版 Uni-Books Facebook:Uni-books 原點出版
地址: 台北市105松山區復興北路333號11樓之4
電話: 02-2718-2001 Email: uni-books@andbooks.com.tw

發行 大雁文化事業股份有限公司
地址: 台北市105松山區復興北路333號11樓之4
電話: 02-2718-2001
傳真: 02-2718-1258
讀者服務信箱: andbooks@andbooks.com.tw
劃撥帳號: 19983379
戶名: 大雁文化事業股份有限公司

香港發行 大雁(香港)出版基地·里人文化
地址: 香港荃灣橫龍街78號正好工業大廈22樓A室
電話: 852-24192288 傳真: 852-24191887
Email: anyone@biznetvigator.com

初版一刷 2015年10月

定價 新臺幣499元

I S B N 978-986-5657-56-7
版權所有·翻印必究 (Printed in Taiwan)
ALL RIGHTS RESERVED

缺頁或破損請寄回更換
大雁出版基地官網: www.andbooks.com.tw (歡迎訂閱電子報並填寫回函卡)

Contents

參考書目 4

圖片來源 5

前言 10

1 當代電影，怎麼一回事？

當代電影大不同 14

一種心靈狀態，被稱作當代？ 18

一種心靈狀態，集體性的偏執？ 20

什麼樣的歷史？什麼樣的斷裂？ 24

誰為典範？ 28

2 當代電影：不一樣在哪裡？

人人皆電影人？ 36

尋找意義的世界 38

認同的終結？ 42

電影特效 46

通俗劇再起 50

九一一症候群 54

更快、再快？ 56

慘絕人寰，慘絕人寰 58

處置暴力的觀點 62

3 電影類型

西部片 68

科幻片 70

寶萊塢電影 74

動作片 76

歌舞片 78

動畫片 80

吸血鬼片 84

情色電影 88

青少年電影 90

4 電影形式

古典主義 96

現代主義 98

矯飾主義 100

表現主義 102

後現代主義 104

巴洛克 106

詩的寫實主義 108

社會寫實主義 109

新寫實主義 110

黑色電影 112

5 電影大事紀

6 電影指標年代

7 20部母體電影

什麼是母體電影？ 144

《怪胎》 146

《紅菱艷》 148

《天外魔花》 150
《搜索者》 152
《後窗》、《北西北》、《迷魂記》、
《驚魂記》、《鳥》 154
《聖母街上的大人物》 156
《陰陽魔界》 158
刺殺甘迺迪之影片 160
《地獄》 162
李昂尼電影母體 164
《春光乍現》 166
賈克·大地母體 168
《密謀》 170
梅爾維爾母體 172
《活死人之夜》 174
《警網鐵金剛》 176
庫柏力克母體 178
《逍遙騎士》 180
《天譴》 182
《疤面煞星》 184

8

30位電影人

保羅·湯瑪斯·安德森 188
魏斯·安德森 190
達理歐·柯金圖 192
凱撒琳·畢格蘿 194
奉俊昊 196
賴瑞·克拉克 198
柯恩兄弟 200

大衛·柯能堡 202
喬·丹堤 204
布魯諾·杜蒙 206
克林·伊斯威特 208
大衛·芬奇 210
威廉·佛瑞金 212
詹姆斯·葛瑞 214
韋納·荷索 216
賈樟柯 218
阿布戴·柯西胥 220
北野武 222
大衛·林區 224
泰倫斯·馬利克 226
麥可·曼恩 228
南尼·莫瑞提 230
加斯帕·諾埃 232
朴贊郁 234
羅曼·波蘭斯基 236
昆汀·塔倫提諾 238
拉斯·馮·提爾 240
徐克 242
保羅·范赫文 244

附錄

片尾名單介紹 246
電影片名索引 247
人名索引 254

《怪獸電力公司》| 彼特·達克特、大衛·斯沃曼、李·昂克里奇，2001。

羅曼·波蘭斯基 (Roman Polanski)

《撒旦的情與慾》| 拉斯·馮·提爾·2008。

參考書目

Amiel, Vincent, and Pascal Couté. *Farmes et obsessions du cinéma américain contemporain* (1980–2002). Paris: Klincksieck, 2004.

Bazin, André. *What Is Cinema?* Berkeley: University of California Press, 2004. [2 vols].

Biskind, Peter. *Easy Riders, Raging Bulls: How the Sex-Drugs-and-Rock 'n' Roll Generation Saved Hollywood*. London: Bloomsbury, 1999.

Biskind, Peter. *Seeing Is Believing: How Hollywood Taught Us to Stop Worrying and Love the Fifties*. London: Bloomsbury, 2001.

Bondanella, Peter. *Italian Cinema: From Neorealism to the Present*. London: Continuum International Publishing Group Ltd., 2001.

Brenez, Nicole. *De la figure en général et du corps en particulier. L'invention figurative au cinéma*. Brussels: De Boeck University, 1998.

Chion, Michel. *Audio-Vision: Sound on Screen*. New York: Columbia University Press, 1994.

Coursodon, Bernard, and Bertrand Tavernier. *50 ans de cinéma américain*. Paris: Omnibus, 1995.

Daney, Serge. *La Rampe*. Paris: Éditions de l'Étoile/Cahiers du cinéma, 1996.

De Baecque, Antoine. *Camera Historica: The Century in Cinema*. New York: Columbia University Press, 2011.

Deleuze, Gilles. *Cinema 1. The Movement-Image*. London: Continuum International Publishing Group Ltd., 2005.

Deleuze, Gilles. *Cinema 2. The Time-Image*. London: Continuum International Publishing Group Ltd., 2005.

Elsaesser, Thomas, ed. *The Lost Great American Picture Show: New Hollywood Cinema in the 1970s*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004.

Epstein, Jean. *Critical Essays and New Translations (Film Theory in Media History)*. Edited by S. Keller and J. N. Paul. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011.

Farber, Manny. *Farber on Film: The Complete Film Writings of Manny Farber*. Edited by R. Polito. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011.

Leutrat, Jean-Louis. *Vie des fantômes*. Paris: Éditions de l'Étoile/Cahiers du cinéma, 1995.

Rieueproux, Jean-Louis. *La grande aventure du western 1894–1964*. Paris: Éditions du Cerf, Ramsay Poche Cinéma, 1987.

Tesson, Charles, ed. *L'Asie à Hollywood*. Paris: Éditions de l'Étoile/Festival de Locarno, 2001.

Tesson, Charles. *Photogénie de la série B*. Paris: Éditions des Cahiers du cinéma, 1997.

Thoret, Jean-Baptiste. *Le Cinéma américain des années 70*. Paris: Éditions de l'Étoile/Cahiers du cinéma, 2006.

Truffaut, François. *Hitchcock: A Definitive Study of Alfred Hitchcock*. New York: Simon & Schuster, 1986.

Wood, Robin. *Hollywood from Vietnam to Reagan*. New York: Columbia University Press, 2003.

國家圖書館出版品預行編目資料

當代電影的好視野手冊 / 尚一巴提斯特·托賀 (Jean-Baptiste Thoret) 著 ; 蘇威任譯. -- 初版. -- 臺北市 : 原點出版 : 大雁文化發行, 2015.10
256面 ; 17 x 22公分
譯自 : *Cinéma contemporain mode d'emploi*
ISBN 978-986-5657-56-7 (平裝)

1.電影史

987.09

104015410

Originally published in French as *Cinéma contemporain mode d'emploi* by Jean-Baptiste Thoret © Flammarion, S.A., Paris 2011
Complex Chinese edition © 2015 by Uni-Books, A division of AND Publishing Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED
No part of this book may be reproduced in any form whatsoever without written permission from the publisher.

Cinéma contemporain mode d'emploi
當代電影的好視野手冊

作者 尚一巴提斯特·托賀 (Jean-Baptiste Thoret)
譯者 蘇威任
執行編輯 邱怡慈
內頁構成 黃雅藍
封面設計 白日設計
校對 葉咨佑
行銷企劃 郭其彬、王綏晨、夏瑩芳、邱紹溢、張瓊瑜、李明瑾
總編輯 葛雅茜
發行人 蘇拾平
出版 原點出版 Uni-Books Facebook: Uni-books 原點出版
地址 : 台北市105松山區復興北路333號11樓之4
電話 : 02-2718-2001 Email: uni-books@andbooks.com.tw

發行 大雁文化事業股份有限公司
地址 : 台北市105松山區復興北路333號11樓之4
電話 : 02-2718-2001
傳真 : 02-2718-1258
讀者服務信箱 : andbooks@andbooks.com.tw
劃撥帳號 : 19983379
戶名 : 大雁文化事業股份有限公司

香港發行 大雁(香港)出版基地·里人文化
地址 : 香港荃灣橫龍街78號正好工業大廈22樓A室
電話 : 852-24192288 傳真 : 852-24191887
Email : anyone@biznetvigator.com

初版一刷 2015年10月

定價 新臺幣499元

I S B N 978-986-5657-56-7
版權所有·翻印必究 (Printed in Taiwan)
ALL RIGHTS RESERVED

缺頁或破損請寄回更換
大雁出版基地官網 : www.andbooks.com.tw (歡迎訂閱電子報並填寫回函卡)

圖片來源

©1934-1959 Universal Pictures International, DVD Carlotta Films: p. 51; ©1959 Turner Entertainment Co. DVD, Warner Home Video: p. 132 above; ©1966, Turner Entertainment Co. DVD, Warner Home Video: p. 125; ©1969 Mercury films, Pan Latino Films, Películas Ibarry via DVD ©2002 One plus one video: p. 120; ©1976 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All rights reserved DVD: p. 100; ©1991 Tristar Pictures Inc. all rights reserved, DVD ©1998 Columbia TriStar Home Video. All rights reserved: p. 107; ©1992 Morgan Creek International, Inc. Twentieth Century Fox Film: p. 19 below; ©1992 Studio Canal images. All rights reserved, DVD ©2006 Studio Canal Video: p. 89; ©1996 Warner Bros. DVD Warner Home Video: p. 49 below; ©2000 Block 2 Pictures Inc. ©Video 2001 Parodis Distribution. All rights reserved: p. 53; 2003 HBO ©2004 MK2SA. ©Canal+ May 2003 ©BBC Northern Ireland: p. 93; 2006 Buena Vista Home Entertainment (France), ©2006 Disney/Pixar, Lucas film Ltd. 8 TM. All rights reserved: p. 83 below; ©Allan Young Pictures SRL 2001. All rights reserved: p. 59 below; ©American Zoetrope/Eternity Pictures/Muse Productions/Virgin Suicides LLC. p. 21 above; Angel Studios/Bazmark Films/Twentieth Century Fox Film Corporation: p. 79 above; Aardman Animations/DreamWorks Animation: p. 83 above; Argos Films/Oshima Productions/Shibata Organisation: p. 126; ARP Selection/Canal+/Centre National de la Cinematographie (CNC)/Centre de Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté Française de Belgique/La Lanterne Nationale/La Regie Wallonne/Les Films du Fleuve/October Films/Radio Télévision Belge Francophone (RTBF): p. 109; ©Australian Film Commission, The McElroy 8 McElroy/Picnic Productions Pty. Ltd./Z: p. 21 below; ©Australian Film Commission, The CIBy 2000/Jan Chapman Productions/New South Wales Film & Television Office: p. 51 right; ©Austrian Film Institute/Vega Film/Wiener Film/Finanzierungsfonds/Österreichischer Rundfunk: p. 64 above; ©ABM Films/Channel Productions/Universal Pictures: p. 90; ©AVCO Embassy Pictures/ED/Debra Hill Productions: p. 155 above right; ©Berit Films/RKO Radio Pictures: p. 111; CATS Collection: p. 30, p. 31 above, p. 74, p. 75 below, pp. 85, 98, 142 [Aguirre], 182, 186, 190, 192, 193, 196, 198, 204, 207, 222, 230, 234, 242, p. 157 above right, p. 157 below, p. 162, p. 166 above, p. 169 above, 174; CATS Collection ©Ad Vitam Distribution: p. 99; CATS Collection ©Allied Artists Pictures: p. 142 (Blow-Up); CATS Collection ©AMLF/United Artists: p. 24; CATS Collection ©Bandai Visual Company/Bac Films: p. 223; CATS Collection ©Buena Vista Pictures: p. 45 above; CATS Collection ©Buena Vista Pictures/Bac Films: p. 224; CATS Collection ©CJ Entertainment/CTV International: p. 112; CATS Collection ©CJ Entertainment/Le Pacte: p. 235; CATS Collection ©CJ Entertainment/Vivid Side Films: p. 34; CATS Collection ©Columbia Broadcasting System (CBS): p. 159 above right, 159 below right, CATS Collection ©Columbia Films: p. 153 middle; CATS Collection ©Columbia Pictures: p. 87 below, pp. 214, 228; CATS Collection ©Compton Films: p. 26; CATS Collection ©Dimension Films, Andrew Cooper: p. 238; CATS Collection ©Dimension Films/ MGM: p. 247; CATS Collection ©Film MGM: p. 147 above; CATS Collection ©Film Warner Bros Pictures: p. 48, p. 73 below; CATS Collection ©Focus Features: p. 202; CATS Collection ©Fortissimo Films/Pan Européenne Distribution: p. 43 above; CATS Collection ©GEF/CCFC: p. 32 right, p. 33; CATS Collection ©GFD: p. 149 below; CATS Collection ©Gramercy Pictures: p. 200; CATS Collection ©Lions Gate Films: p. 216, 246; CATS Collection ©Mars Distribution: p. 232, 233; CATS Collection ©MGM: p. 29, p. 179 above; CATS Collection ©Minerva Film/Francinex: p. 24; CATS Collection ©Miramax Films: p. 188; CATS Collection ©Miramax Films/TFM Distribution: p. 239; CATS Collection ©Paramount Pictures: p. 68 left, 114, 179 below left, 210; CATS Collection ©Pathé: pp. 220, 221; CATS Collection ©Pixar Animation Studios/Walt Disney Pictures: pp. 3, 47; CATS Collection ©Sacher Distribution/Bac Films: p. 231; CATS Collection ©Seda Spettacoli: p. 102; CATS Collection ©Show East/Bac Films/Vivid Side Films: p. 1; CATS Collection ©Sony Pictures Entertainment/Columbia Pictures: p. 189; CATS Collection ©SNProdis: p. 142 [The Samurai]; CATS Collection ©Swift Productions/Centerstage Productions/Equation Distribution: p. 23 below; CATS Collection ©Tadarrat Films, photo Roger Arpaio: p. 206; CATS Collection ©Twentieth Century Fox: p. 226; CATS Collection ©Twentieth Century Fox Film: p. 77 above; CATS Collection ©Twentieth Century Fox Corporation: pp. 6, 12, 46, 56, p. 57 above, p. 75 above, p. 79 middle, p. 159 below left, p. 194; CATS Collection ©United Artists: p. 97, p. 169 below, p. 183 middle; CATS Collection ©Universal Pictures: p. 23 above, p. 118, p. 119 left, p. 139 below, p. 208; CATS Collection ©Universal Pictures/Paramount Pictures: p. 183 above; CATS Collection ©Universal Pictures/AJP: pp. 2, 8, 229; CATS Collection ©Voltage Pictures/Grosvenor Park Media: p. 195; CATS Collection ©Warner Bros: p. 19 middle, pp. 209, 183 below; CATS Collection ©Warner Bros. Pictures: pp. 4, 5, p. 43 below, pp. 66, 69, p. 73 above, pp. 94, 96, 128, 142 [The Searchers], p. 179 middle, p. 179 below right, p. 205, p. 176 above, p. 176 below; CATS Collection ©Warner Bros. Renn Productions: p. 88; CATS Collection ©Warner Bros. Seven Arts: p. 59 above right; CATS Collection ©Warner Soge films SA/Pathé: p. 52 above; CATS Collection ©Werner Herzog Filmproduktion/Gaumont: p. 103; CATS Collection ©Xstream Pictures/Memento Films: p. 218; CATS Collection ©Xstream Pictures/Ad Vitam Distribution: p. 219; CATS Collection ©Zentropa Entertainment: pp. 7, 241; CATS Collection ©Zentropa Entertainment/Trust Film Svenska/Filmi Väst/Liberator Productions: p. 240; ©CBK/Filmové Studio Barrandov/Sebor: p. 27 above; ©Ciné-Alliance: p. 108; p. 153 below left; Cinema Center Films/Stockbridge-Hiller Productions; ©Columbia Pictures Corporation/Jersey Films: p. 71 below; Copercines, Cooperativa Cinematografica/Devon Film: p. 163; ©Croven Magdalena Films/Dimension Films/Konrad Pictures/Maven Entertainment/Miramax Films: p. 139 above; ©Dimension Films/Nightfall Productions/Spectacle Entertainment Group/Trancas International Films/The Weinstein Company: p. 60; Dimension Films/Troublemaker Studios/Rodriguez International Pictures/The Weinstein Company: p. 105 below; Rights reserved: pp. 25, 36, 40, 42, 101 above, p. 101 below, pp. 104, 116, 117 right, 119 right, 122, 130, 131, 132 below, 133 right, 134 left, 134 right, 136, 138 above, pp. 142, 171 below, p. 161 left; DR/Author archives: p. 16 below; p. 17 above, p. 17 below, p. 21 middle, p. 27 below, p. 31 below, pp. 39, 41, 44, p. 49 middle, p. 55, p. 57 below, pp. 58, 59 above left, p. 61 above, p. 61 below, pp. 62-63, 70, 72, p. 77 below, p. 81 right, p. 86, p. 87 above, pp. 113, 117 left, 121, 124, p. 133 left, 135, p. 151 above right, p. 151 below right, p. 153 above, p. 153 below right, p. 155 below right, p. 157 above left, 159 above left, p. 165, p. 166 below, p. 173 below right, p. 181 above, p. 181 below, pp. 185, 191, 197, 199, 201, 203, 211, 212, p. 213 above, p. 213 below, pp. 215, 225, 227, 236, 237, 243, 245, p. 250 above left, p. 250 above right, p. 250 above middle, p. 250 below middle, p. 260 below; ©Dream Works SKG/Pathé/Aardman Animations: p. 82; ©DVD Warner Home Video: p. 15; ©Embassy International Pictures: p. 71 above; ©EMI Films/Universal Pictures: p. 161 right; ©Euro International Film (EIA)/Les Films Corona/Selenia Cinematografica: p. 172; ©Everyman Films/Incorporated Television Company (ITC): p. 171 g; ©Fads in Cinema Associates/Palomar Pictures (U): p. 151 left; ©Film ©1949 RKO, DVD ©Editions Montparnasse: p. 19 above; ©Focus Features/Pathé Distribution/Medusa Film/Tohokushinsha Film/American Zoetrope: p. 45 below; ©Fox Searchlight Pictures/Protozoa Pictures/Phoenix Pictures: p. 149 middle; ©Gaumont: p. 16 above; ©Haxon Films: p. 37; ©Indian Paintbrush/This Is That Productions/Your Face Goes Here Entertainment: p. 91 below; ©Legende Films/Gaumont/Legende des Siècles/TF1 Films Production/France 3 Cinéma/SMTS/KS2 Cinema/Alva Films/EOS Entertainment/Eurofilm Studio: p. 65 below; ©Lucas Film/Twentieth Century Fox Film Corporation: p. 137; Lions Gate Films/Discovery Docs/Real Big Production: p. 217; ©Lionsgate/ The Weinstein Company/Millennium Films/NuImage Films/Egypt Pictures/Medolaine Films/Parc Film: p. 79 below left; ©MCMXCVI Warner Bros Productions, Ltd, Monarchy Enterprises BV, Regency, Entertainment (USA) Inc. All rights reserved DVD Metrolite Film 8 Video: p. 105 above; ©Medienfonds GmbH & Co. KGIV: p. 77 middle; ©Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)/Loew's (as Loew's Incorporated): p. 123; ©Minerva Film/Francinex: p. 110; ©Nikkatsu: p. 173 left; ©Outlaw Productions (U) Virgin: p. 138 below; ©Pandora Filmproduktion/Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland/Degeto Film/Flywood Productions/Bac Films/Canal+/JVC Entertainment Networks: p. 173 above right; ©Paramount Pictures/Skydance Productions/Scott Rudin Productions/Mike Zoss Productions: p. 68 right; ©Paramount Pictures/Patron Inc.: p. 140; ©Paramount Pictures/Scott Rudin Productions: p. 171 above; ©Partisan Productions: p. 145 right; Pathé Entertainment/Percy Moir/Star Partners III Ltd./Metro-Goldwyn-Mayer (MGM): p. 181 middle; ©Seda Spettacoli: p. 149 above; ©SLM Production Group/New Century Productions/United Artists: p. 177 left; ©Studio Canal +/Les films Alain Sarda/Universal/Archives Flammarion: p. 32 left; ©Summit Entertainment/Temple Hill Entertainment/Maverick Films/Imprint Entertainment/Goldcrest Pictures/Twilight Productions: p. 84; ©Tessalit Productions/Kiss Films/France 2 Cinéma/France 3 Cinéma/Studio Canal/Taza Productions/Tassili Films: p. 65 above; ©The CKK Corporation/Overseas Film Group: p. 175 above; ©The Directors Company/The Coppola Company/American Zoetrope/Paramount Pictures: p. 167; ©The State Hermitage Museum: p. 127; ©Tim Burton Productions/Warner Bros. Pictures: p. 49 above; Titonus (Rome)/Société Nouvelle Pathé Cinéma/Société générale de Cinématographie (S.G.C.) (Paris): p. 145 left; ©Twentieth Century Fox Corporation: p. 141; ©Twentieth Century Fox Film Corporation/Conundrum Entertainment: p. 147 below; ©Twentieth Century Fox Film Corporation/Paramount Pictures/Lightstorm Entertainment: p. 52 below; Universal Pictures: p. 155 left; ©Universal Pictures/Apatow Productions: p. 91 above; ©Universal Pictures/Atmosphere Entertainment/MIM/Entertainment Wild Bunch/Romero-Grunwald Productions: p. 175 below; Universal Pictures/Motion Picture THETA Produktionsgesellschaft/Kennedy/Marshall Company, The Ludlum Entertainment: p. 177 right; Versus Entertainment/The Saffron Company/Dark Trick Films/Studio: p. 248; ©Walt Disney Pictures/Pixar Animation Studios: p. 81 left; ©Warner Bros. Pictures/Amblin Entertainment/Malposo Productions: p. 50; ©BX Filme Creative Pool/Vega Film/Les Films du Losange/Lucky Red: p. 64 below; ©Zentropa Entertainments/Trust Film Svenska/ Filmi Väst/Liberator Productions: p. 79 below right, 80

《邁阿密風雲》| 麥可·曼恩·2006

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

Cinéma contemporain mode d'emploi

當代電影的好視野手冊

Jean-Baptiste Thoret 著

蘇威任 譯

Contents

參考書目 4

圖片來源 5

前言 10

1 當代電影，怎麼一回事？

當代電影大不同 14

一種心靈狀態，被稱作當代？ 18

一種心靈狀態，集體性的偏執？ 20

什麼樣的歷史？什麼樣的斷裂？ 24

誰為典範？ 28

2 當代電影：不一樣在哪裡？

人人皆電影人？ 36

尋找意義的世界 38

認同的終結？ 42

電影特效 46

通俗劇再起 50

九一一症候群 54

更快、再快？ 56

慘絕人寰，慘絕人寰 58

處置暴力的觀點 62

3 電影類型

西部片 68

科幻片 70

寶萊塢電影 74

動作片 76

歌舞片 78

動畫片 80

吸血鬼片 84

情色電影 88

青少年電影 90

4 電影形式

古典主義 96

現代主義 98

矯飾主義 100

表現主義 102

後現代主義 104

巴洛克 106

詩的寫實主義 108

社會寫實主義 109

新寫實主義 110

黑色電影 112

5 電影大事紀

6 電影指標年代

7 20部母體電影

什麼是母體電影？ 144

《怪胎》 146

《紅菱艷》 148

《天外魔花》 150
《搜索者》 152
《後窗》、《北西北》、《迷魂記》、
《驚魂記》、《鳥》 154
《聖母街上的大人物》 156
《陰陽魔界》 158
刺殺甘迺迪之影片 160
《地獄》 162
李昂尼電影母體 164
《春光乍現》 166
賈克·大地母體 168
《密謀》 170
梅爾維爾母體 172
《活死人之夜》 174
《警網鐵金剛》 176
庫柏力克母體 178
《逍遙騎士》 180
《天譴》 182
《疤面煞星》 184

8

30位電影人

保羅·湯瑪斯·安德森 188
魏斯·安德森 190
達理歐·柯金圖 192
凱撒琳·畢格蘿 194
奉俊昊 196
賴瑞·克拉克 198
柯恩兄弟 200

大衛·柯能堡 202
喬·丹堤 204
布魯諾·杜蒙 206
克林·伊斯威特 208
大衛·芬奇 210
威廉·佛瑞金 212
詹姆斯·葛瑞 214
韋納·荷索 216
賈樟柯 218
阿布戴·柯西胥 220
北野武 222
大衛·林區 224
泰倫斯·馬利克 226
麥可·曼恩 228
南尼·莫瑞提 230
加斯帕·諾埃 232
朴贊郁 234
羅曼·波蘭斯基 236
昆汀·塔倫提諾 238
拉斯·馮·提爾 240
徐克 242
保羅·范赫文 244

附錄

片尾名單介紹 246
電影片名索引 247
人名索引 254

INTRODUCTION

前言

我還記得，馬丁·史柯西斯在他的《美國電影之旅》（或是在別處）曾說過自己被電影眩惑的源起，並不是被《大國民》（這個經典的答案）啟發，而是始自1955年霍華·霍克斯的《金字塔》。

看電影，談電影，書寫電影，不管你願不願意，首先得讓這些「第一次」跟現實裡的電影打交道，建立親密對話，不管這些第一次往往有多令人附魔、多令人魂牽夢縈。接下來，才跟電影誕生有關，因為對電影的慾望，未必會造就你要的電影誕生。我從《金字塔》裡看到數個掩藏的面貌：《日落黃沙》、《坐立不安》、《聖母街上的大人物》、《紅圈》、《殲滅13區》，以及更一般的七〇年代類型片。

電影史是一門活學科，不定於一格，暴力，永恆行進中，持續地埋葬，持續地再發現。跟電影史周旋，實際上就是強迫每部電影回到批評的聽診室裡，聽聽它活得好不好。一些電影人（希區考克、弗里茨·朗、約翰·福特、尚·雷諾瓦）他們作品的形式始終輝煌如奧林匹克，每次見到他們彷彿都像初見一般。有的人（梅爾維爾、畢京柏、瑟克）則地位大大晉升，過去의 影評人沒能看出他們的好，今天他們則成為經典，有時甚

至在電影史中支配所謂「當代」的關鍵角色。有的人，疲態畢露，曾經被阿諛奉承的指揮官雕像，如今留在花園最底處供人恭敬憑吊。

今天已沒有任何人，包括本書作者，能夠真正駕馭整部電影史，呈現它完整的面貌，光是影片數量、難以計數的導演、流派、類型、支類型、斷代、電影技術、科技的革新，再再都變得巨大無比。即使是好萊塢，一直到六〇年代初期的電影大多都已被地圖化，也構成一個太過廣大、太百川匯聚的領域，難以一覽全貌。或像亞洲電影，那些影片開始暴增的國家（八〇和九〇年代的南韓、臺灣、泰國、香港），豈能一次道盡？還記得當《羅生門》在1951年的威尼斯影展亮相時，幾乎沒有西方人曾看過日本電影嗎？現在出現了一個弔詭：電影史愈往前進，就有愈多的時間要被追回，儘管DVD和網路已經大大增加影片的可及性。每年五花八門和前所未見片子仍足以驚豔觀眾，就像建築，每部新電影，每塊新砌的石頭，都在整體建築上改變了風貌，六〇年代迄七〇年間的類型片至今仍無太多人探索，還有人們幾乎認為不存在的墨西哥情節劇，尚且不說印度寶萊塢和奈及利亞的電影工業「諾萊塢」，其規模僅次於美國好萊塢。

選擇聚焦何處，選擇觀點、路徑，是勢在必行，藉此勾勒出可行的電影史輪廓，這個輪廓和其他一千種的描繪完全並行不悖，而且截長補短。至於，採取什麼立場？無非要讓影像彼此流動，突破僵硬的階級觀點，給向來對影史陌生的陌生客一個應得的位子。與其陶醉電影史上的斷裂，不如深信始終存在一待探究的傳承關係。以約翰·福特的民主之名，在這裡，每個電影人都擁有一個他之所以前來的位子。沒有出身卑賤這回事：不然，悍馬製片公司（Hammer Films）怎能在2011年榮登龐畢度中心殿堂，或像傑斯·佛朗哥，和日本的政治情色教父若松孝二，竟讓法國電影中心為他們敞開了大門？

尚－巴提斯特·托賀

