

女性電影理論

李臺芳◎著

孟樊◎策劃

Theory of
Women's Cinema

女性電影理論

Theory of Women's Cinema

李臺芳/著

孟 樊/策劃

· 文化手邊冊 23 ·

女性電影理論

作 者／李臺芳

出 版／揚智文化事業股份有限公司

發 行 人／林智堅

副總編輯／葉忠賢

責任編輯／賴筱彌

執行編輯／劉慧燕

登 記 證／局版台業字第 4799 號

地 址／台北市新生南路三段 88 號 5 樓之 6

電 話／(02)3660309 · 3660313

傳 真／(02)3660310

郵 撥／1453497-6

印 刷／國利印製有限公司

法律顧問／北辰法律事務所 蕭雄淋律師

初版二刷／1997 年 3 月

定 價／新台幣 150 元

南區總經銷／昱泓圖書有限公司

地 址／嘉義市通化四街 45 號

電 話／(05)231-1949 · 231-1572

傳 真／(05)231-1002

· 本書如有破損、缺頁、裝幀錯誤，請寄回更換 ·

ISBN 957-9272-62-X

國家圖書館出版品預行編目資料

女性電影理論 = *Theory of Women's Cinema*

／李臺芳著。

--初版。--臺北市：揚智文化，1996〔民85〕

面； 公分。--（文化手邊冊；23）

參考書目：面

ISBN 957-9272-62-X（平裝）

I.電影-哲學，原理

987.01

85003874

出版緣起

社會如同個人，個人的知識涵養如何，正可以表現出他有多少的「文化水平」（大陸的用語）；同理，一個社會到底擁有多少「文化水平」，亦可以從它的組成分子的知識能力上窺知。衆所皆知，經濟蓬勃發展，物質生活改善，並不必然意味這樣的社會在「文化水平」上也跟著成比例的水漲船高，以台灣社會目前在這方面的表現上來看，就是這種說法的最佳實例，正因為如此，才令有識之士憂心。

這便是我們——特別是站在一個出版者的立場——所要擔憂的問題：「經濟的富裕是否也使台灣人民的知識能力隨之提昇了？」答案

恐怕是不太樂觀的。正因為如此，像《文化手邊冊》這樣的叢書才值得出版，也應該受到重視。蓋一個社會的「文化水平」既然可以從其成員的知識能力（廣而言之，還包括文藝涵養）上測知，而決定社會成員的知識能力及文藝涵養兩項至為重要的因素，厥為成員亦即民衆的閱讀習慣以及出版（書報雜誌）的質與量，這兩項因素雖互為影響，但顯然後者實居主動的角色，換言之，一個社會的出版事業發達與否，以及它在出版質量上的成績如何，間接影響到它的「文化水平」的表現。

那麼我們要繼續追問的是：我們的出版業究竟繳出了什麼樣的成績單？以圖書出版來講，我們到底出版了那些書？這個問題的答案恐怕如前一樣也不怎麼樂觀。近年來的圖書出版業，受到市場的影響，逐利風氣甚盛，出版量雖然年年爬昇，但出版的品質卻令人操心；有鑑於此，一些出版同業為了改善出版圖書的品質，進而提昇國人的知識能力，近幾年內前後也陸陸續續推出不少性屬「硬調」的理論叢

書。

這些理論叢書的出現，配合國內日益改革與開放的步調，的確令人一新耳目，亦有助於讀書風氣的改善。然而，細察這些「硬調」書籍的出版與流傳，其中存在著不少問題，首先，這些書絕大多數都屬「舶來品」，不是從歐美、日本「進口」，便是自大陸飄洋過海而來，換言之，這些書多半是西書的譯著，要不然就是大陸學者的瀝血結晶。其次，這些書亦多屬「大部頭」著作，雖是經典名著，長篇累牘，則難以卒睹。由於不是國人的著作的關係，便會產生下列三種狀況：其一，譯筆式的行文，讀來頗有不暢之感，增加瞭解上的難度；其二，書中闡述的內容，來自於不同的歷史與文化背景，如果國人對西方（日本、大陸）的背景知識不夠的話，也會使閱讀的困難度增加不少；其三，書的選題不盡然切合本地讀者的需要，自然也難以引起適度的關注。至於長篇累牘的「大部頭」著作，則嚇走了不少原本有心一讀的讀者，更不適合作為提昇國人知識能力的敲

門磚。

基於此故，始有《文化手邊冊》叢書出版之議，希望藉此叢書的出版，能提昇國人的知識能力，並改善淺薄的讀書風氣，而其初衷即針對上述諸項缺失而發，一來這些書文字精簡扼要，每本約在六萬字左右，不對一般讀者形成龐大的閱讀壓力，期能以言簡意賅的寫作方式，提綱挈領地將一門知識、一種概念或某一現象（運動）介紹給國人，打開知識進階的大門；二來叢書的選題乃依據國人的需要而設計的，切合本地讀者的胃口，也兼顧到中西不同背景的差異；三來這些書原則上均由本地學者專家親自執筆，可避免譯筆的詰屈聱牙，文字通曉流暢，可讀性高。更因為它以手冊型的小開本方式推出，便於攜帶，可當案頭書讀，可當床頭書看，亦可隨手攜帶瀏覽。從另一方面看，《文化手邊冊》可以視為某類型的專業辭典或百科全書式的分冊導讀。

我們不諱言這套集結國人心血結晶的叢書本身所具備的使命感，企盼不管是有心還是無

心的讀者，都能來「一親她的芳澤」，進而藉此提昇台灣社會的「文化水平」，在經濟長足發展之餘，在生活條件改善之餘，在國民所得逐日提高之餘，能因國人「文化水平」的提高，而洗雪洋人對我們「富裕的貧窮」及「貪婪之島」之譏。無論如何，《文化手邊冊》是屬於你和我的。

孟 樊

一九九三年二月於台北

自序

近年來對於女性電影的研討已然蔚為一股風潮，國內每年有專門以女性電影為主題的影展，相關的評介及論述也每每可見於報章雜誌，這是一個相當可喜的現象，也是促成我撰寫這本小書的動機之一：希望能就個人所學，為電影知識的傳播盡一己棉薄之力，將有關女性電影的理論作系統性的介紹，以期有助於感興趣的讀者對此領域具有較為周延的認識。

然而，完成這本小書的過程卻遠超乎預期的艱鉅。嘗試追溯理論的源頭，探索其中所融會的學理思辯，釐清枝節龐雜的論述與詮釋，從而尋求一個絕對的「真實」幾乎是不可能的。

頂多只能仿近《羅生門》一般，將每個可能的「真相」串接起來，而在選擇「系統化」或者「有組織」的同時，無可避免地會有所疏漏。因此，希望這本定位在入門導引階段，文字上力求淺顯易懂的小書，能夠達到拋磚引玉的效果，吸引更多同好作深入的研究討論，對於「電影」這個千面女郎有多重角度的思考與品味，發掘其更多樣的面貌。

本書標題雖為「女性電影理論」，其實也必然有許多涉及女性主義的部分，之所以未將「主義」二字納入書名是為了迴避打著「女性主義」旗幟的形象，純粹將「女性電影」視為電影這個萬象多彩的世界中的現象之一來作觀察。

寫作這本關於理論的書，自然是肯定在單純「看故事」之外，進行理性思索的必要與價值。然而，也始終深信：在屬於電影的各個面向中，自有全然不落言語、超脫任何詮釋論述之外的部分，那是由影象與音聲直接訴諸觀者內心的韻律與感動。如果能在狂飆理論的同

時，也品味電影創作豐富的內蘊和鮮活的生命力，必然會獲得更多元的趣味及領悟。

李臺芳

西元一九九六年三月於基隆

目錄

出版緣起 1

自序 1

第一章 電影今昔 1

第二章 女性電影的兩種意涵——本質說vs.
反本質說 5

第三章 理論的演變與發展——由古典進入當
代 21

第四章 新理論的崛起——符號學、意識型態
批評與心理分析的融入 29

第五章 觀影現象的性別辯證 59

第六章 女性電影的各種面向 87

參考書目 129

第一章 電影今昔

西元一八九五年十二月，電影首次公開放映，當時這個新生的藝術媒體不過初具基本形式：畫面之間有接續性、黑白、無聲。然而，在播映盧米耶（Lumière）兄弟第一部有關火車進站的影片時，觀眾卻為了一個火車朝向正面駛來的鏡頭而驚惶失措，慌忙閃避。這個簡單的二次元影象深深地震懾了這群「原始」觀眾。

電影藝術在近百年間，由黑白到彩色，由無聲到有聲，技術隨著科技的演進而更新，電影觀眾也自早先訝異、驚嘆的心情轉為理所當

然地接受這種幻覺藝術，即便是山崩地裂，或是龐大兇狠的恐龍逼近眼前，仍然能保持「泰山崩於前也不為所動」的氣定神閒。同樣地，電影的敘事語法經過逐步發展制定之後，也迅速地被學習、接收與運用。

當透過電影「說」故事與「聽」故事的規則既定，觀影往往也容易流於被動的接收——一定坐在黑暗的電影院中，隨著銀幕上所播放的影片劇情走向，或悲或喜，或驚叫或落淚。在如此情境中，觀者的情緒變化反應幾乎習慣性地受到電影的掌控與制約。這樣的觀影模式令人不禁想好奇地問：今日的电影觀眾容或比一八九五年那群「原始」觀眾具有較豐富的觀影經驗，然而就總體而言，在思考電影的這個層面，是否有對等的成熟及進步？

追尋逼真的幻象

綜觀這百年來的電影發展史，可以發現一

個極有趣的現象，自電影草創開始，電影工作者即致力於追求電影的「逼真」，而電影的發展也確不負所望，從如同幼兒牙牙學語時的粗糙片段到塗鴉，逐漸有成形的字、辭，進而發展出一套完備的語法，再不斷地修飾精鍊，隨著科技的進步提昇呈現的手法。時至今日，這種「逼真」的實現幾乎已臻無懈可擊的境界（想想『侏羅紀公園』裡的恐龍，以及『阿甘正傳』中，湯姆漢克斯所飾演的角色與甘迺迪總統握手對話的畫面）。而在另一方面，當代的電影理論家及學者卻急於喚醒觀眾留心電影虛幻的本質，挖掘其眩惑眾人耳目的聲色表象背後所可能存在的意識型態，激進者更試圖打破造成這種「虛構的真實」的電影語言，創作顛覆既定法則的作品，尋求全新的觀影經驗與角度。

事實上，電影之於觀眾的影響，以及觀影經驗的探討，一直是近年來電影理論研究的重心。相對於早先電影理論草創時期著眼於肯定電影藝術價值的著作論述，在焦點上有極明顯的轉變。

