

百 科 小 叢 書 第 一 百 九 十 種

電 影 藝 術

鄭 心 南 譯 述

商 務 印 書 館 發 行

百 科 小 叢 書

第 一 百 十 九 種

電 影 藝 術

里斯加波拉
川添利基 原著
鄭心南 譯述

商務印書館發行

弁言

我於一切文藝，未嘗研究。然於文藝的作品，卻頗欣賞，有時竟妄自動起筆來編過一兩篇小說和戲劇，但都是遊戲之作，不足齒數。五六年前曾戲編過電影戲一本，當時電影劇本異常缺乏，謬蒙某公司採用拿來製片，其實我編這劇本時，關於電影藝術的知識，簡直是一些沒有。就劇本論，不消說在電影藝術上毫無價值可言。然而在採用的公司，因為當時國製影片太少的緣故，對於這劇本，還懷着相當可以成功的希望。我也以為劇本不過供給導演者和演員以本事的概梗而已，如經能手攝製，自不難化朽腐為神奇，也就任其製片，到了出片後月餘日，在某映演場開演，偶然往觀，則幾認不出本來面目，大有病後覽鏡啞然自失的感想。沒有電影藝術的知識率爾操觚，我當然應深下懺悔，而製攝的當事者，也未嘗下一番切實研究的功夫，卻也不能不負相當的

責任。

年來國產影片，好像雨後春筍勃發，固不能說較前沒有多少的進步。然而就鑑賞藝術的眼光看來，怕還是在伯仲之間。我希望劇本作家導演者攝影者演員諸君，不要狃於目前的小成，便自滿足，要進一步向藝術方面，深下一番苦功。

我對於藝術，本來是門外漢，而且爲人事所限，沒有研究的餘暇，配不上發表關於藝術的著作。今年暑假偶然得了痢疾，住在病院十多天，病裏無聊，翻閱些關於電影藝術的書籍。見有 *Encyclopedia about Movie Art*（映畫藝術研究）一書，敘述簡明，頗得要領。病後得暇，遂以此書爲藍本，節抄編譯草成這小冊子。當羣衆正在狂熱歡迎電影的時代，或者可以供給外行人以一些電影藝術的知識。

本書中所用專門名詞，有的是出我所創擬，或許和現在電影界所通用的不同。故一一附註

英文原字於下，以供對照。書名應該稱爲映畫藝術，似較正當。因爲映畫劇三個字，在吾國還是創見，易招誤解，不如姑用俗名，稱爲電影藝術。又如 director 一字，日人譯作攝影監督，我國則譯爲導演者，實在他的職任，包含甚廣，不僅導演而已，導演者三字，似不如攝影監督爲妥，亦因習慣，姑且從俗。

編輯素非專門的書，不免有許多舛誤，這一點不能不向原作者里斯加波拉氏及川添利基氏道歉，並乞電影藝術界專家指正。

鄭心南 十四年十月二十日

電影藝術

目次

第一章 電影戲的本質.....一

一 電影戲的種類.....一

二 電影戲和舞臺劇.....三

三 電影戲與色彩和音響.....六

第二章 電影劇本.....九

一 電影劇本的特點.....九

二 劇本的略語

三 劇本的一例

四 電影劇本的作家

第三章 導演者

一 導演者的責任和地位

二 導演簿的功用

三 導演簿的一例

四 導演者的任務

五 大場面攝影的導演

第四章 攝影術

一	電影映射器的發明·····	三四
二	攝影機·····	三六
三	攝影技術·····	三七
	(甲)移動攝影和俯瞰攝影·····	三八
	(乙)遠寫·····	三八
	(丙)全寫近寫七分身寫·····	三九
	(丁)大寫·····	四一
	(戊)遲回轉高速度回轉·····	四一
	(己)焦點外攝影·····	四一
	(庚)絞明絞暗·····	四二

(辛)重露……………四三

四 攝影巧術……………四四

(甲)停攝……………四五

(乙)重露的應用……………四六

(丙)逆回轉的應用……………四九

(丁)錯覺的利用……………四九

五 實際上冒險的攝影……………五一

六 海底攝影……………五二

七 字幕攝影……………五五

八 現像和製片……………五六

第五章 電影演員……………五八

一 電影演員和優伶……………五八

二 演員的表情……………六〇

三 演員的化裝……………六一

四 電影的明星……………六四

第六章 攝影所……………六六

一 世界最初的攝影所……………六六

二 攝影所の種類……………六七

三 光的種類……………六九

四 攝影所的面積……………七一

第七章 映演場……………七三

一 映演機和映演技師……………七三

二 映演場……………七四

三 影戲的解說問題……………七五

第八章 電影藝術的鑑賞法……………七七

一 對於全劇的鑑賞……………七七

二 對於劇本的鑑賞……………七八

三 對於演員的鑑賞……………七八

四 對於導演者的鑑賞……………八〇

五 對於攝影技師的鑑賞……………八一

電影藝術

第一章 電影戲的本質

(一) 電影戲的種類

電影戲略稱「電影」或「影戲」，有時沿用日本名詞叫做「活動寫真」，近來則進一步稱為「映畫劇」。自發明以來，不過三十多年，然而這種短歲月裏面，他的進步和發達，誰都會大驚異，現在居然列入世界三大事業之一，由此看來便可知他的價值，而且是怎樣有望的事業了。

電影戲的進步發達如此迅速的理由，不消說是由他的效用甚廣的緣故，現在大略把他區

別起來，可以分做娛樂和實用的兩方面：單為娛樂這一方面的電影戲，如現在各影戲館所演的，到處皆是，和我們的關係最為密切。現在製片最多的，便是這娛樂方面的影戲，而最為有望的事業，也是這娛樂方面的影戲。

實用方面的電影，更可分為學術用宣傳用和報道用的三種類。而學術用的電影裏面又可分為純粹研究的電影，和僅含有教育的意義的電影。僅含有教育的意義的電影，叫做「實寫電影」，多少侵入娛樂方面的範圍。今後尤有趨於娛樂方面的傾向，如「廬山」的影片「孔林」的影片，便是屬這一類。宣傳用的電影，範圍也日漸廣大，如煙草公司製藥公司常常利用以作廣告，即如「孫中山大出喪」的影片，國民黨也藉作宣傳之用。至於報道用的電影，有時稱做「新聞」(news)是由活動電影來達新聞的任務，以和實寫電影區別。如「日本大地震」的影片，便屬於這一類。這種影片，在以營利為目的的電影公司，固常製攝。然在外國的大新聞社，也常常

製攝。一面由靜的文字，一面由動的映畫，以傳達他的重要新聞，使見的人好像身臨實地感受深刻的印象，而引起熱烈的同情。所以報道用電影的效力，也漸漸為社會所重視。

我國近年電影戲的事業，突然大見發達。製片公司有如雨後春筍隨地勃發，可見一般社會，對於電影一途，頗有鑑賞的趣味。可惜介紹這方面的書籍，還不多觀，然而要想在這小冊子裏面，將以上所述各方面電影的知識通通敘述，是很不容易的事。現在請單就娛樂方面的電影即可以叫做映畫劇的這一類電影，略略加以說明。

(二) 電影戲和舞臺劇

電影戲 (photo-play) 的起原，是由將演戲的樣子攝入影片而起，不消解釋，誰都明白。然在今日電影戲和普通演戲，有劃然的區別。電影戲自有他的特徵，視為別種獨立的藝術，這無寧是當然的事，唯其和普通演戲有劃然的區別，所以纔有他的生命。

然而一般人還常常把舞臺劇和電影戲混同而論。因為劇本和俳優是演劇的二大要素，在電影戲裏面，對於這二種要素，也非常必要，所以容易混同。其他舞臺劇和電影戲之間，還有不少共通之點，所以覺得一樣。然而這明明是個誤謬，次章當加詳說。試將舞臺劇的劇本和電影的劇本取來比較，即時便能明白。這兩種劇本之間，有顯著的異點，這劇本的相異，實是兩種藝術根本相異的所在。舞臺劇重視對話，他的原則，是由言語以表現劇的情節。而電影戲則與此相反，他的原則，是由動作以表現劇的情節，完全沒有言語。電影戲的字幕（title），尤其會話字幕（spoken），可視為和舞臺劇的言語相當。然而實則似是而非，會話字幕不過是單純的文字，和由俳優的聲調所發微妙傳神的言語，對於觀客所給與的效果，到底沒有比較的價值。

電影戲沒有言語，那麼電影戲在出發的第一步，豈非已失卻戲劇的資格麼？這是研究電影戲的人，必會發生的疑問，也是反對電影戲是劇，因而否認電影戲為藝術的人，必會提出的缺點。

然而這個非難，明明也是誤謬；這個非難是由對於劇的解釋錯誤而生。

我前曾說舞臺劇的原則，是由言語表現劇的情節。然如不加相當的解釋，便易引起誤解。本來言語在演劇上成爲有重要的意義，可以說是由近代劇即易卜生以後的劇而起。以前的劇，雖然也有言語，但不如易卜生以後的劇那樣重視。以前的劇，言語的任務，不過爲動作的伴奏而已，至於近代劇方纔重視，因爲傳播思想或解剖心理，爲近代劇的特徵，自然結果，成爲重視言語。然而思想劇心理劇不能代表劇的全體，此外還有僅訴於視覺的審美劇。所以對話爲演劇必不可缺的要素的思想，是由囿於近代劇的謬見所致。演劇上必不可缺的要素是「動作」(action)，這字在演劇上可以解釋含有兩個的意義：一是運動的意義。一是發展的意義。在審美劇的形式，重視運動方面，在思想劇心理劇的形式，則以情節的發展，爲觀客興味的中心。無論如何，祇要有動作，不管有無言語，都可以稱爲劇。近來還有一種啞劇，便是一個證例。所以電影戲雖然沒有言

語，然而有運動，故許其爲劇的一種形式而存在，而且電影戲並含有發展的意義的行動，所以確成爲一種藝術。

又電影戲和舞臺劇，如果性質全同，那麼由一方藝術的消長，則他方的藝術必受其影響或盛或衰。換句話說，即因爲電影戲的發達，舞臺劇或致滅亡，或者因舞臺劇的隆盛，電影戲受其妨害。然而事實上則決不然，電影戲發達到現在的狀態，而且今後不知道要發達到怎樣程度，而舞臺劇方面，絲毫不曾受其影響。舞臺劇縱如何隆盛，而電影戲的發達，也不見有被其妨害的徵象。所以知電影戲和舞臺劇，各是獨立的藝術。

(三) 電影戲與色彩和音響

知道電影戲和舞臺劇是性質全異的藝術。在電影戲的研究者，非常必要。因爲電影戲與舞臺劇，非各認作獨立的藝術來研究，不能望其發達。