

五南出版

電影美學

心靈的藝術

井迎兆 著

電影美學

心靈的藝術

井迎兆 著

五南圖書出版公司 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

電影美學：心靈的藝術／井迎兆著。 — 初版。 — 臺北市：五南，2014.01
面：公分。—

ISBN 978-957-11-7448-8 (平裝)

1. 電影美學 2. 影評

987.01

102025020

1ZEH

電影美學：心靈的藝術

作 者 — 井迎兆(510)

發行人 — 楊榮川

總編輯 — 王翠華

主 編 — 陳念祖

責任編輯 — 李敏華

封面設計 — 莫美龍

出 版 者 — 五南圖書出版股份有限公司

地 址：106 台北市大安區和平東路二段339號4樓

電 話：(02)2705-5066 傳 真：(02)2706-6100

網 址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：wunan@wunan.com.tw

劃撥帳號：01068953

戶 名：五南圖書出版股份有限公司

台中市駐區辦公室/台中市市區中山路6號

電 話：(04)2223-0891 傳 真：(04)2223-3549

高雄市駐區辦公室/高雄市新興區中山一路290號

電 話：(07)2358-702 傳 真：(07)2350-236

法律顧問 林勝安律師事務所 林勝安律師

出版日期 2014年1月初版一刷

定 價 新臺幣330元

序

我在文化大學教授電影已近二十年，就著我有限的觀影與製作電影的經驗，努力地把我所看到與感受到的電影趣味和魅力，向學生們傳講。不知道成功與否？這些年來，好像確實帶進了一些對電影有興趣的學子，留在電影創作的這園地裡，默默地生根發芽，開花結果。這是我的喜樂，也是我的成就。但另一方面，我也不禁懷疑，會不會有少數學生還沒有正式進入電影的殿堂以前，就被我在上課時所說的第一句話，或所放的第一部影片給催眠，或嚇跑了。從此，電影就成了他／她們生命中的拒絕往來戶，將電影帶入人生正面用途就成了他／她們最不願嘗試去作的事。雖然這只是假想，但如果這是事實，那我的罪過就大了。寫這本書，最大的盼望就是希望能祛除這樣的錯誤，並對讀者在檢視電影的良窳與思考電影和我們的關係的事上有些幫助，使讀者在看電影時，有某種批判性的眼光，能夠不為電影所創造的紛亂情境與意指所迷惑，反能從觀影經驗中獲得最大的益處。

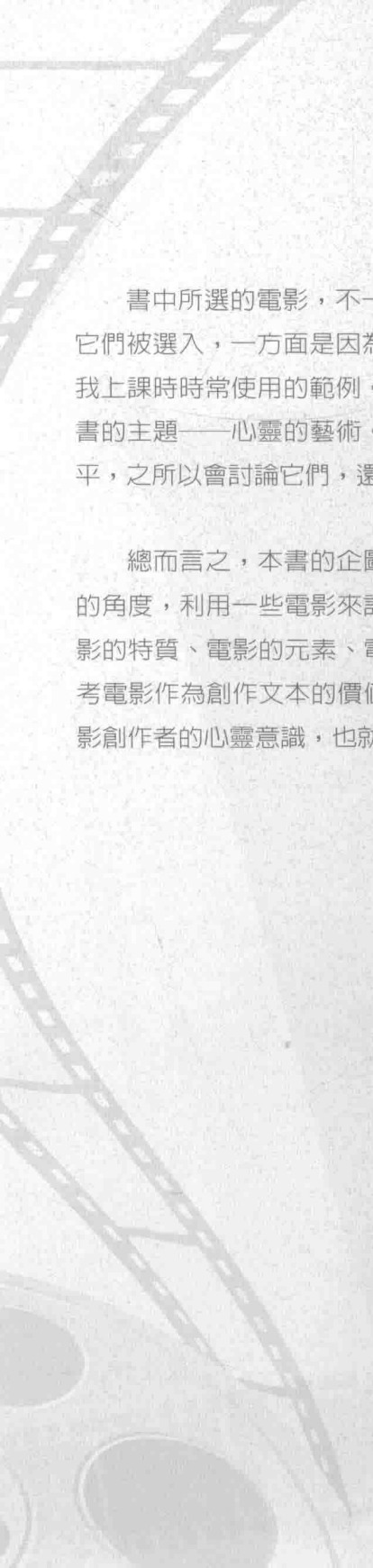
《電影的魔力》一書的作者霍華·蘇伯（Howard Suber），曾經是我在UCLA的老師，但我和他不同；第一，我不是生長在電影王國好萊塢肥沃的草場裡，第二，我的資質更不像蘇伯老師那樣才華洋溢，見多識廣，交遊廣闊。所以，我無法提供像蘇伯老師那樣經典、豐富又廣泛的電影材料和資訊。我只是個個性孤僻，從中文系畢業，優遊徜徉於文學情趣時，忽然撞見電影那真實又虛幻、柔細又壯闊的表意機制，純然感性，又有強大衝擊力的媒體時，竟然移情別戀的文學系學生。所以，我的書寫，完全是從我個人的經歷出發，從我有限的資歷和背景出發，把我這些年教授電影，所常跟同學討論的電影和議題整理出來，希望對想學電影和非電影系的同學有點幫助。使對電影有興趣的人知道，學電影是沒有理科或文科的限制的，重點仍在於如何掌握電影的本質，如何能進入它的脈絡與核心。

就我個人的經驗和認知，這一切其實仍然是屬於心靈層面的。

1982年，我進入電影的世界時，並不曉得它的製作所牽涉資金的龐大、人員的複雜、推展計畫的難度，以及現實條件的苛刻，只是單純的沉浸和享受於電影所能提供給我們的各樣人生經驗和啓發裡，便認為電影真的可以成為我們說話的工具，就像小說創作一樣，只要一枝筆、一張紙就夠了。其實，事情不是這麼簡單的。後來發覺電影根本就是個巨型工業的運作，是個大托拉斯企業，是需要有各個環節生產機制的配合，缺一不可。或者說，缺一就會使其生產的規模或型態受限，無法發揮其最大生產效果。

我在拍完自己的畢業作品後，就收刀入鞘，息影從文了。其實，更精確的說，是文影具減，轉而從教了。這樣的結果，一方面，是現實使然。臺灣電影自90年代起，陷入蕭條，每年只出產約十部電影，當時才剛回國的我，當然沒機會拍劇情長片了，倒是拍了些公視廣電基金出資的紀錄片。幸好當時學校還需要電影老師，我順理成章的進入教職，一教就是二十年。仔細想來，這也許是命定。當時在美國我同期的同學們，後來只有易智言留在電影界拍片，盧非易、王慰慈（我的太太），和我自己，都進入了學校，從事教職，而蔡康永則進入幕前，成了藝壇界名人。

在多年的上課過程中，我發現有些電影是我喜歡一用再用的，有些則會因時間和需要而更新。那些經典永恆的，是學電影很好的根基和養份，而那些因時代轉移而興起的浪花，也能吸引我們的注目。為了讓有些持續性、有永恆價值的東西被沈澱下來，而那些新鮮應時，又能光照人的心眼的東西被捕捉下來，我便著手撰寫此書。

書中所選的電影，不一定是讀者心目中最好的，或大家耳熟能詳的。它們被選入，一方面是因為有些經典電影本身有永恆的價值，一方面也是我上課時時常使用的範例。而最重要的原因，乃是因為它們剛好能契合本書的主題——心靈的藝術。有些電影，其實只是一般的商業電影，成績平平，之所以會討論它們，還是因著它們所引發關於人類心靈的議題。

總而言之，本書的企圖不是在推薦好電影，只是在提供一種觀看電影的角度，利用一些電影來討論人的自身。藉著討論，希望幫助讀者認識電影的特質、電影的元素、電影的形式與風格及電影的主題內涵等，進而思考電影作為創作文本的價值與可能性，並且更重要的是，利用電影探索電影創作者的心靈意識，也就是探討人類本身的問題。

目
錄

contents

序—001

壹、電影導言 001

一、如何欣賞電影—003

二、電影是什麼樣的藝術—007

三、電影的思想、經驗、情感與趣味的特性—010

四、電影的形式與風格—016

五、電影的語言—022

六、電影的類型與內涵—046

貳、電影作品舉隅—探索電影的心靈 055

一、將軍號—功名與美人的古典想像1927—057

二、羅生門—黑暗戰慄的人性壓抑與救贖1950—062

三、夜與霧—生命齟齬的反思1955—069

四、紅氣球—世界與人性的隱喻1956—072

五、去年在馬倫巴—記憶、回憶與失憶的假想
和演繹1961—076

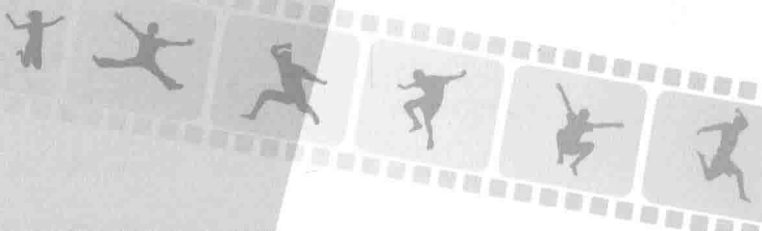

目
錄

c o n t e n t s

- 六、我略知她一二—影像的論文1967—080
- 七、美國賀蘭郡—礦工浮沈錄1976—084
- 八、鳥人—精神與肉體的創痛和療癒1984—087
- 九、巴西—科技與人性的悲涼解構1985—091
- 十、蒲公英—黑色喜劇中的粗魯文化1985—096
- 十一、慾望之翼—存在的重量1987—099
- 十二、天使之約—關於天使的電影1987—103
- 十三、棋局—時間與空間的趣味1997—107
- 十四、天堂的孩子—良善的自我形象1997—113
- 十五、綠色奇蹟—超現實的渴望1999—116
- 十六、樹嬰—斯凡克梅耶對現實與形象的思維2000
—121
- 十七、A. I. 人工智慧—對創造、生命、時間與永
恆的思索，愛的渴望2001—125
- 十八、千年女優—人生的薈萃2002—131
- 十九、多格威斯麵—靜觀現實分解咆哮2002
—136

目
錄

c o n t e n t s

二十、大智若魚－關於想像與驚奇的故事2003—139

二十一、臺灣的紀錄片－以真實的美刻劃現實的軌跡1966-2005

—142

二十二、生命－孤絕的對話與自我思索2004—148

二十三、美麗心靈的永恆陽光－搜索記憶醫療愛情2004—153

二十四、翻滾吧！男孩－流淚翻滾的追夢者2005—156

二十五、黑暗中追夢－向生命乾杯2005—159

二十六、康斯坦汀：驅魔神探－有屬靈意義的電影2005

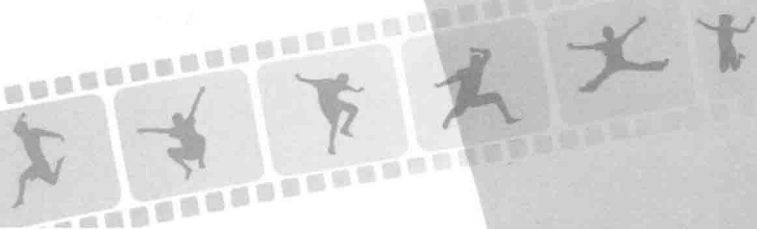
—162

二十七、送行者－禮儀師的樂章－找尋親情與生命尊
嚴的旅程2008—165

二十八、帕納大師的魔幻冒險－永無止境的靈魂戰
役2009—169

二十九、沙漠之花－殘酷的世界2009—174

三十、馬嘎巴海－內在聲音與心靈溝通的藝術
2009—179

目
錄

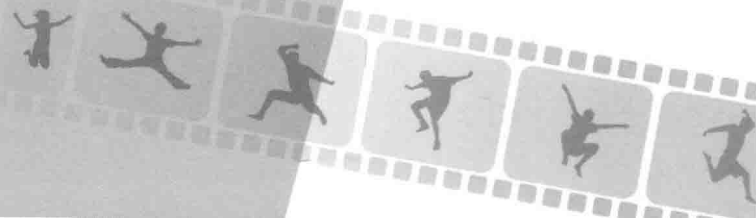

c o n t e n t s

- 三十一、人在囧途—觸摸社會的脈動2010—182
- 三十二、我的名字叫可汗—融合的代價2010—186
- 三十三、生死情緣—談到生與死的電影2010—190
- 三十四、全面啟動—重塑記憶、夢與時間再生的渴望2010—192
- 三十五、啟動原始碼—關於「改變過去」的電影2011—201
- 三十六、白蛇傳說—愛情沒有錯，慾望惹的禍2011—204
- 三十七、武俠—CSI犯罪現場之保後大作戰2011—207
- 三十八、沙漠神兵—是人命關天嗎？2011—211
- 三十九、愛情大臨演—弄假成真的愛情遊戲2011—214
- 四十、陣頭—接納與認同的戰爭2012—216
- 四十一、逆轉人生—精神乎？肉體乎？2012—220
- 四十二、普羅米修斯—創造者的惡意與被造者的有心？2012—222

電影片名索引

229

電影導言

1 如何欣賞電影

前言

電影是二十世紀最偉大的發明之一，自1895年盧米爾兄弟在巴黎公眾放映的第一場電影至今，已經超過一個世紀之久。它承載了人類的生活記憶，傳遞了無盡的思想與情感，兼具藝術與商業的特性。今天，它已經成了人們不可或缺的文化溝通、娛樂與消費的重要模式。當我們在欣賞電影時，我們等於是在欣賞人類文化中的物質生活、精神文明中的傳承、創造與發明，並經過選擇、濃縮、整理與精鍊的生活內涵，以故事、影像、聲音和戲劇的模式，向我們呈現的藝術。當我們在看電影時，我們不只是在享受電影所提供給我們的觀影經驗，我們也正在接受電影所提供給我們的傳輸、引導、光照和啟示。問題是，電影可以做到這些事嗎？這也是為什麼我們要瞭解它的性質、可能性與藝術效果的原因。

一、電影媒體與創作的特性

電影是由千變萬化的活動畫面，配合豐富的聲音所構成。在一段特定的時間裡，講述一個特殊的故事。它的形成，具有下列幾種元素：編劇、導演、攝影、燈光、聲音、剪接與表演等。整體又可分為兩大類：一面是視覺的元素，如攝影、燈光與顏色的內涵。另一面是聽覺的元素，包括對白、音樂、音效的內涵。編劇以文字為影片規定主題思想、

人物塑造、故事情節、劇作結構和電影表現形式，為電影提供拍攝的基礎。導演則是影片藝術創作的領導人和攝製組的總負責人，他指揮工作人員進行拍片，並統一創作意圖。實際製作電影的團隊，少至幾十人，多則上百或千，分工細膩，項目繁多。所以，有人稱它是民主的藝術，因為一部電影的成就，是經過成千上百的人之手，整合多人的創意、智慧和細工，所模塑而成的。它的製作面向與程序既不單純，分析與閱讀自然也無法簡易草率。

二、可欣賞的電影面向

（一）形式

1. 場面調度

因為電影是影像和聲音的語言，它最基礎的單位是鏡頭，所以鏡頭的表現形式與鏡頭的內涵，就是我們欣賞電影時第一個要留意的要素。諸如創作者是如何構圖的？攝影機是如何運動的？畫面裡有哪些元素？它們彼此的關係如何？前景、中景與背景的關係如何？畫面的顏色、光感、色調、質感如何？與劇情的關係為何？演員的表演如何？布景、服裝、化妝、道具、美術設計的表現如何？所有以上在攝影機前視覺與聽覺的安排與調度，都稱為場面調度。

2. 蒙太奇

電影意念產生的來源是透過剪接達成的，因此，欣賞電影如何剪接，就成了我們欣賞電影第二個要留意的要素。剪接的另一個概念，就是蒙太奇，屬於電影的時間因素，與電影意念的形成有密不可分的關係；也就是用許多不同的鏡頭組合，來構築一個非同於單一鏡頭內容的概念，那是一種

統一的意念。電影利用一連串流動進現的影像，創造出特有的節奏、韻律與氣氛，傳達特定的意念，使觀眾投入劇情，因感同身受而產生共鳴。創作者是如何達到此目的的？這是我們看電影時要留意並欣賞的，請注意導演運用了哪些鏡頭來累積和營造氣氛？影像與聲音是如何配合的？聲音（對白、音樂、音效）為影片增加了什麼效果？電影的剪接創造了何種的意念？

3. 風格與類型

電影因著題材與拍攝手法的差異，而有不同的風格和類型，這也是我們可以欣賞的項目。就風格而言，有寫實主義、古典主義和表現主義等區別。就類型而言，有西部片、警匪片、恐怖片、科幻片、驚悚片等不止。另外，又分虛構的劇情片與記錄真實人事物的紀錄片兩大類。每種拍攝風格與電影類型都有其特有的規則和特色，當我們觀賞不同風格與不同類型的電影時，它們將把我們帶到對人、人性、生命與現實等不同的感受與思考裡，豐富了我們對藝術感知的面向。因此，欣賞不同風格與類型的電影，也是我們可以努力的項目。

（二）內涵

1. 故事

電影故事激發了你何種情緒？銀幕上的悲歡離合是如何使你產生恐懼、緊張、滑稽和感動的情緒的？它的故事是如何鋪陳的？情節是如何推展的？衝突是如何構築的？結局是如何產生的？故事給你最大的啟發是什麼？電影所呈現的人生，對你／妳的人生有正面和積極的幫助嗎？電影能引發你對人、世界、存在與生存的價值有怎樣的思考呢？故事是人類反芻人生，展演人生，與思考人生的主要媒介。通過故事，我們可以體驗人類的生存經驗，感受其中的各樣情緒和衝擊，並藉以思索未來的出路。所以

故事是我們得以一窺電影堂奧的一大憑藉。

2. 主題與意念

每部電影都是有關於什麼主題的，即使再爛的電影也都是有關於什麼主題的。所以，找出影片的主題，也是我們欣賞電影時一件相當重要的任務。因為主題往往是拍攝者創作的動機與目標。所以，找出主題就能幫助我們找到影片的價值所在。一部影片的主題，是透過電影裡所有的元素構築而成，含有影片的主體內容，以及它的中心思想。所以，要留意電影的故事，其中包含了人物的塑造、人性的表現、人物價值觀的呈現、意識型態的表達、導演敘事的觀點與故事中的文化意涵等等。若你能整理出一部影片的主題，並加以評析，你就能掌握一部影片的核心價值與精神。

（三）功能

電影是因科技而產生的藝術型態，它在我們現實生活，尤其是文化與娛樂的生活中，扮演了舉足輕重的角色。因此，電影和我們文化中其他領域之間的關係，也是我們觀影者應該思考的對象。首先，電影是藝術，它是屬於哪種類型的藝術呢？和傳統藝術有哪些差別呢？是前衛的或保守的？電影也是文化，是有創意的？或庸俗的呢？電影是工業，它的技術等級如何？是如何運作的？電影也是商業，是賺錢或賠錢呢？為什麼呢？電影是政治嗎？它如何教育、控制或顛覆我們的思想？這些題目都是我們在欣賞電影時可以思考的內涵，是關於電影的功能面向。

畢竟，電影與現代人的生活有著密切不可分的關係，它之所以被創造的最大功能之一，應該還是娛樂，只是它的製作與成就所費不貲，物質的與精神的耗費是同樣的大量與豐腴。因此，從這個層面來看，研討電影與人類社會所發生的任何關聯和性質，都是值得我們一窺究竟的。

2 電影是什麼樣的藝術

電影是時間的藝術，人類精神世界的延伸，是現實的再現。其重點還在於現實的人生，就是對世界的再現。這現實的人生是一種經過篩選、濃縮與重新組合的人生，就像小說所呈現的內容與情境一樣。它們之間唯一的差別是，小說使用的是文字，而電影使用的是影像和聲音，一種虛構但有實體影像和聲音的呈現，使觀眾能宛如身歷其境地感知和體驗被創作者重構的現實和世界，就如進入或經歷了一場極有組織和意義的夢的經驗。

儘管電影有千百種難以歸類並計數的敘述方式，然而不管方法如何，重點還在乎內容。內容必須對你產生意義，否則就喪失觀看的意義，娛樂只是愉悅的附帶價值。當你的精神和思想透過電影而經歷了一場如雲霄飛車之旅，或苦或甜，或悲或喜，你同時也獲得了娛樂。但至終你得捫心自問，你從電影中獲得了什麼？電影的故事是否對你有啟發？能否提升你的見識，擴大你的胸襟，你能否認同電影的觀點、好惡與價值？它對你的影響是正面的，還是負面的？這些都是我們應該並且要考慮的內容。電影對我們的影響是無形的、潛移默化的，而且是持續不斷的。所以，電影對我們最大的影響還是心理層面的。因此，我們將電影藝術稱為心靈的藝術，應不為過。

電影的工具所展現的特性，是能將它所展示的心靈特點