

第2版

電影鑑賞
& 創意

心理視覺線與轉化

張武恭 著

第2版

電影鑑賞 & 創意

心理視覺線與轉化

張武恭 著

國家圖書館出版品預行編目資料

電影鑑賞與創意 / 張武恭著. -- 二版. -- 新北市 :
新文京開發, 2012.02

面 ; 公分

ISBN 978-986-236-614-1(平裝)

1.電影理論 2.電影美學

987.01

101002669

電影鑑賞與創意（第二版）

（書號：E252e2）

作 者 張武恭

出 版 者 新文京開發出版股份有限公司

地 址 新北市中和區中山路二段 362 號 8 樓（9 樓）

電 話 (02) 2244-8188（代表號）

F A X (02) 2244-8189

郵 撥 1958730-2

初 版 西元 2007 年 3 月 5 日

二 版 西元 2012 年 2 月 29 日

有著作權 不准翻印

建議售價：390 元

法律顧問：蕭雄淋律師

ISBN 978-986-236-614-1

NEW
WENJING

新文京開發出版股份有限公司

新世紀・新視野・新文京 — 精選教科書・考試用書・專業參考書

New Wun Ching Developmental Publishing Co., Ltd.

New Age · New Choice · The Best Selected Educational Publications — NEW WCDP

謹將本書獻給厭惡權力
善良而易受驚恐之生靈

作者自述

堅決反對任何理由的體罰教育。一再強調「人格之美」對教育工作者的重要性。

1955 年自願來到地球，寄居地殼至今。年屆半百，驀然回首，一片迷離，全無跟隨者，獨行俠之屬。

如今，生存環境已然無禮、無知、霸道、貪婪、自私、野蠻至極，在驚恐之中，沉思是否後悔此行。

也許，人與人之相毀，真情流露而已。

荀子所云之「凡萬物異，則莫不相為蔽」者，似已見證人之大自在之情，就隱身於一種孤絕的氣質之中。

地球當今已是噩夢纏身，不自在已久，作者編寫之《休洗夜》劇本，概已有所隱喻。

以藝術創作形式記錄人生百態之實情，是作者之「天職」，至今已舉行個展二十餘次，聯展百餘次；《休洗夜》中之〈廟會〉，曾獲舞台劇比賽冠軍；另為文著書，計《素水流年》、《藝術與創意觀念》、《電影鑑賞與創意》三書，此外並大量庫存有作者之畫作、雕塑、文章、影片、照片等等各類藝術創作品，或許會在天意之中一一問世；或許會在〈少女的祈禱〉聲中，一一出清。

負笈美國紐約期間，得有機緣細審各色人種之人性差異，驚覺原來人都是一樣的不像個人樣。

作者五十多年來，把自己折來又折去，卻折不出個人形，原來有其因緣。於是「他」一巴掌，把人類的臉打翻，並對著滅音器嘶吼：肅靜。

諾貝爾文學獎得獎詩人泰戈爾曾說：

「如果人是畜生，人比畜生更可惡。」

或許，天理不在人間，人世本無真理。

流浪至今，

流轉至此，

雨滴捎來天的訊息：

「The Sun」

Vincent van Gogh 說出 Alberto Giacometti 的〈遙指〉之所在，
天啊。

再版自序

往昔，我仰而望天，天空裡有我在探頭；值再版，我再度仰而望天，天空已無我在探頭。天何言哉？我何言哉？天人無言以對。

此次再版，正值期末考、總統與立法委員選舉以及年關交錯之際，心慌意亂，百感交集。編輯幾番催稿，因著實無暇處理再版事宜，勉為之，只略添第九章範例，是有關電影之「轉化」練習，事實上這也是本書的重點之一。

本書主要是以《摩登時代》、《羅馬假期》、《美麗人生》以及黑澤明的《夢》、《白痴》、《羅生門》等影片作為分析以及創意與轉化等訓練之用。

「轉化」在創意學與教育學領域皆有論及；在「人力資源」領域則與 Werner & DeSimone 之「人力資源發展」以及 Noe 之「員工訓練與發展」書中所云之「訓練移轉」之理論相通。一言以蔽之，不論是「轉化」或「訓練移轉」，概指學習成果能被有效的應用之意；而此即本書第八章內容之精義所在。然而事實上，理論與實踐之間常有落差。譬如據聞有位人資教育者，擅長人資論述，然其教學方式卻是假民主真霸道，喜玩弄權力，以讓學生驚嚇為樂的人格特質，此完全與以尊重、關懷與潛能啟發為尚的「教練式指導」之理論，背道而馳。此即顯示其所學無法有效移轉於教學上，似乎欠缺「轉化」之能力。

本書既得以再版，作者誠願將此書獻給天地間的良善生靈，但願能慰其純潔且易受辱與易受驚恐的心靈。

黑澤明在其《夢》片中，透露他對核輻射的驚恐，然而對照日本福島的核能外洩事件，顯示藝術家的良心與對生命的尊重之情，並未能受到俗世之人的重視；而在《夢》片中，男主角可以在梵谷

的原作中之小徑穿梭的畫面，顯見其「虛實互轉」之創意，甚早於「會動的清明上河圖」；在第一夢中，有如來自於天的輕脆鈴聲，與黑澤明另一影片「白痴」中的鈴聲，皆在隱喻「人氣」之外的「天氣」；而「樹大於人」這類「以景寫人」的表現手法，是在描述人與天與之間的「委屈」；而卓別林之《摩登時代》之「機器大於人」，則是在描述人受制於機器的「卑屈」。然而人之委屈與卑屈，所為何來？貪圖呼一口「天氣」以求「人氣」嗎？黑澤明在《夢》片之末，以水草之反覆蕩漾與左右游移作結，其蕩漾與游移之姿，令人想起《詩經》〈關雎〉篇中之參差荇菜，左右流之、左右采之、左右芣之的意象；同時也有如藝術造形原理中的「反覆」與「律動」之視覺動感。水草在水中生「氣」嗎？如其「水氣」與觀者之「火氣」相激，則是會產生「水花」或「火花」呢？《夢》片中男主角之戴帽與脫帽所連成之「心理視覺線」，是屬電影造形元素中之「點」的連線；觀者乃依此引經據「點」而得窺影片之堂奧，等等諸如此類的電影之情，正有如人類之良心與狼心的交會，「左右流之」不已。而此情此景，也只是在表明人類的良知在滾滾紅塵中沉浮蕩漾而已。

猶記得作者在美國紐約唸藝術碩士課程時，正值網路泡沫化的年代；其後在美攻讀博士學位前後，又正值全球性的金融海嘯以及歐債發生危機之時，可謂是危機入「校」，然也因有此機緣，才得以深深體會到不論是在東方或西方的國度裡的中產階級，皆已從「了不起」變成「起不了」的衰敗過程。而電影作為具有故事治療附加價值的綜合藝術，此刻，更應發揮其撫慰人心的功能。事實上，不同的電影內容，皆可各自滿足如心理學家馬斯洛(Maslow)所論的五大需求層次中的不同觀眾群之需求。

電影固在表現人世樣態，然而人世之實情為何？作者為求實地體驗不同種類之人的心之善惡表現，特將行踪及於歐、亞、美、英、澳及某些經濟指標較低落的國家。就作者之生命歷程而言，這

趟刺探人心之旅，讓我「受刺」甚深。因之對於電影創作者在利用「電影」此一媒材時，對於人世實情之描繪，是否認「真」之評分標準，甚為堅持。作者之心傷，在於正不勝邪的悲慘人類命運。天理不彰的結局，讓作者擔憂是否「天理」已然出走人間。當某些良善的人類，正在傷心落淚，孤獨飲泣之時，此或顯示「天」與「人」對於彼等而言，俱無可依歸，是則以一孤寂而完整的生命，遊走於孔孟老莊荀與柏拉圖等等善惡美醜交加的喧囂聲中，如游魂式的流轉人間，此又顯示這個由聰明人所架構的人類生活樣態，就正直而驚鈍之人的角度視之，善良者之良善本質，卻反而常成為遭受惡勢力踐踏的理由。此一現象，就如同諾貝爾文學獎，對某些得獎者而言，只是某些良心發現之人，趨前拍肩曰「good job」而已，這是因為某些得獎的「苦主」清楚知道，受獎的「眩」風，在風消雲散之後，於蒼茫的野地之中，依然只會徒留野人馳騁。

當適者生存的原始法則，被惡人與惡獸所競相稱「讚」時，作為一個純潔的人類，就不得不向衣冠禽獸們哀號乞憐嗎？黑澤明在詮釋杜思妥也夫斯基的「白痴」時，男主角聖潔般的眼神，看到隱含視覺暴力的奇女子，竟流下心疼的眼淚。是該天地同哭或同笑呢？把「視覺暴力」錯以為是「視覺引力」，那是個不折不扣的「視覺汙染」呀！然而「白痴」的表情與動作，在那位奇女子的「白眼」之中，難道只是「白目」而已嗎？

電影既是在反映人世百態，則會企及人心的「實情」。頗為遺憾，人性之中有不少獸性的成分，因之對於「人」與「獸」之間究竟有多大差異之議題，不同程度的電影創作者與欣賞者，各有其相異的詮釋。就作者之「關心」人類之「開心」的角度去觀察人性之實情，實則「相咬」二字，猶不足以道盡其「開關」；是則，人、獸一家親。黑澤明在《夢》片中虔誠的向梵谷致敬時，特以蕭邦之「雨滴」音符表心意，然而匯集上述三位天才藝術家之才氣而成的「黑澤明之音」，在現實的雨滴實景中，卻屢屢「失聲」。作者曾為文〈素水

流年十六帖》，其中言及「失聲的喇叭奏起，吹落一地盲聾的音符茫然四顧找尋知音。」知音之難尋，難道是人、獸結為親家之後所惹的禍嗎？

當人類學會站立之時，有變得更有智慧嗎？當人類的居室開啟了第一道窗，是象徵人類文明即將起飛；或是在指涉那是引狼入室的蠢事？當藝術之牆出現第一個電影之窗，卻驚見有一隻瞎鳥掙脫主人的牢籠破窗飛逃，訴說著只有鳥才聽得懂的「人話」，告訴痴愚的世人，窗裡演的一幕幕的人世百態，其實只有一態，曰「失態」。

失態，是一種負面的意象，一如「醜」字，從「鬼」常被歸於負面之意。然所謂「負面」，難道就全無價值嗎？洞悉人世失態之實情，不正是反而可以及早「亡羊補牢救主人」嗎？；而「魅力」之「魅」；「魄力」之「魄」；「魁梧」之「魁」；以及「瑰麗」之「瑰」等等含「鬼」之字，卻隱含正面之意涵，是則「鬼氣」似有正向之能量。就此，黑澤明在「夢」片中，「以鬼論人」，事實上已對「鬼氣」有所隱喻。「鬼氣」與「氣鬼」大不同，也不大同，此事，值得深思。

在「美麗人生」片中，即一再指出「思考」之重要性，值本書再版，作者也特強調「思考」的必要性。因之，一個優質的電影鑑賞過程，最重要的是能將電影中所欲傳達的觀念，透過思考的過程而「轉化」於觀賞者的人生當中。據此，作者特在第九章中加入一些交通大學學生的電影轉化訓練作品以為參考。

值再版，在灰茫之中，作者依然在找尋那朵火紅而蘊滿燦爛笑容的仙花；以及黑澤明《夢》裡的陽光與《羅生門》中的晴天。然而《美麗人生》片尾的機關槍聲，卻把人間碾成血淚模糊的畫面，令人哀嘆。「不平的聲音，起於崎嶇的路面」，優質的電影，是該訴說「不平」之因緣。

或許因緣果真存在，作者寫序，常逢節氣轉折之際，此番又是年節將屆，虛空之中傳來令人心碎的低泣，一家歡樂幾家愁，不應成為常態。不幸，寒風再度吹寒我的寒心，窗外雨滴「延燒」不止。在風寒中，寒食難以下嚥，空腹的血糖，不知天高地厚的描繪出忽冷忽熱的傷寒語，聊為再版序，並向讀者致上作者最誠摯的感謝與祝福之意。

張武恭

謹記於卡索谷創意中心

醜學館醜術系

2012 元旦

初版自序

1

作者在大學通識教育領域任教多年，在講授的各門藝術相關課程之中，「電影鑑賞」是每學期必開的課程。而對於此一課程之教學內涵，可概分為兩大部分：其一是關於電影「內容」的部分，作者是採用自行研發設計的集聯想力、想像力與組織力於一體的創意「三力整合教學法」以為進行創意電影劇本編劇或影片劇情分析之用；同時也輔以創意技巧之訓練、培養創意思維以及創意習慣的養成；並企及進行創意活動時之必需遵守「社會共識」的原則等等之教學內涵；另一則是有關電影「形式」的教學部分，作者採取以深入淺出的方式解釋各種專業的電影基本知識，諸如電影理論或拍攝技巧、畫面構成、形式原理、造形元素、光線、色彩、心理視覺線等等的介紹，然後再運用也是由作者所研創的「轉化」(transformation)技法以進行跨領域的創意延伸藝術創作。

2

藝術之特質，包含「情」、「理」、「法」三者，「情」者，情感之意；「理」者，觀念之意；「法」者，技巧之意。據此，則在講授電影鑑賞之課程時，則需兼及此三特質之介紹，始為完備。

觀之坊間相關之電影賞析書籍，有些是僅單純的從文學、心理學、政治學或宗教學之角度切入，進而析論影片之情節，但卻甚少及於電影基本知識的介紹，學生因而喪失了掌握「電影感」的機會，殊為可惜，此乃薄「法」之屬；有者則反而是太專致於電影專業理

論或技巧的介紹，這對於大抵是來自於非電影本科系的學生而言，卻又是太過於艱深，此乃薄「理」之屬。

因之，作者在出版《藝術與創意觀念》一書之後，即時常在思考如何將此書之某些可作的「相融」之用的內容，轉化於電影的領域，然後再以創意的思惟，編寫成一本適合通識學生使用且能兼具「情」、「理」、「法」三特質之創意電影鑑賞書籍。

就「情」而言，無可置疑，本書是作者「情」動於中之作；就「理」而言，本書類舉多例可作相融之用的創意觀念，並採用獨創之「三力整合教學法」，以茲創造各式藝術內容；就「法」而言，作者採用「轉化」之技法以達跨領域之通識教育目標。

雖然本書是針對讀修通識電影鑑賞課程之學子而設計的書籍，然而其「情感」、「觀念」與「技法」兼具的編纂特色，對於電影本科系的學生或其他電影愛好者而言，或也可取之作為一種參考資料。

3

作者衷心希望，讀者在閱讀此書之後，能在心靈、文化與美學上獲得收穫。心靈上的收穫，是指內心能獲安慰與滿足之意；文化上的收穫，是指能明瞭電影藝術，在人類文明的進展過程中，有其不可抹滅的貢獻與地位；在美學上的收穫，是指藉由電影理論與技巧所鋪陳出的電影美學與電影醜學而言。此外，並能洞悉具有「人格之美」的創作態度，才是產生優質電影內容的重要因素。作者所提出之深具人格之美的五字箴言是：智慧、愛、責任、關懷與尊重。此或也可作為讀者參考之用。

此外，在附加價值上，則由於電影是一種集文學、音樂、美術、舞蹈、攝影、雕塑、建築，甚至是「觀念」等藝術為一體的綜合藝

術，因之對於電影的整體瞭解，事實上順勢地即可了解上述之各類藝術之精髓。這種知識「貫通」的能力，即是通識教育中的「通」字的精義了。所謂貫通，即具有「一」之意涵（張武恭，2005a）。「一」者，「一以貫之」之意。「一」，是一種整合力，具有跨領域之能力，本書所採用之「轉化」技巧，即具有此項功能。作者以為，生活在當前全球化的創意年代之中，每個學科領域之專精者，都應全力以赴的鑽研出得以讓各學科領域之人能夠作為相融之用的本科知識精華，這才算是盡了一份所謂的「全球化責任感」吧。

作者在本書中所羅列之各式創意觀念，即具有「跨領域相融」的特性，讀者或可依範例試之，定可創造出無盡的藝術創意內容。

本書中所介紹之「三力整合」與「轉化」教學法，曾在國立交通大學的創意教學研討會上，以及國立政治大學舉辦之國際學術研討會上，還有在國立陽明大學之「電影中的心理世界」課程中，以及在其他多所大學院校的各類相關研討會上，也都有所披露，如今以出書的方式公諸於世，則屬首次。

以創意教學法實施於通識電影鑑賞課程，作者已實踐多年，作者經過評量，深覺效果頗佳，因此很樂意取之與各界電影同好分享。

4

作者還獨創許多創意口訣，這些大部分是可以運用到電影領域之中者。例如「POP」技法口訣之一「加骨架」，對應於電影，則為影片劇情起伏所形成之「心理視覺線」；「加骨刺」，對應於電影，則為電影中「空景」之屬。「空景」具有暗示之意，例如《羅馬假期》影片中，男主角發覺睡過頭時，出現在窗外之時鐘景；《美麗人生》影片中，數度出現一閃即逝的希特勒式舉手動作之單一畫面等皆屬之；「加花邊」，對應於電影，則有如烹飪術中的「配料」之

可以產生各類「味道」般，可以產生某種情節上的特殊「氣氛」而言。例如《羅馬假期》影片中的那群不論是行列中或舞池中的矮個子男士們，以及長相與說話速度或內容皆會引人發噱的瘦司機、瘦房東、胖女傭等等皆屬之。

其他諸如「截彎取直」、「截直取彎」、「口字放大」、「口字拉長」、「連筆」、「省筆」、「簡筆」等等；書法口訣：「平行」、「平均」、「平穩」、「平順」；西洋美術史口訣：像→不像→不像樣→不像話等等，皆可利用轉化之原理，應用於電影的領域之中。

5

前文提及作者「情動於中」而形於「書」者，為使讀者概知作者情之所由，特略抒己見，此亦或可作為藝術批評技巧中所謂外緣、內省中之「內省」的部分，作個淺顯的演練與應證。文如其人、畫如其人，或影片如其人等等，概指作品中有作者之「真」情流露罷。欲知此「情」之可能真實樣態，則作者真實生活中之點滴實況，當可作為索隱之用。作者特簡述自身之親情，包含父母、姊妹與妻女之情以茲交代與感念。

本書付梓之時，作者之母親，已不在人間。今年的母親節，作者度過生平第一次沒有母親在身邊的母親節，子欲養而親不待之情，作者已然深深體會。

作者之父親，則早已仙逝多年，然而作者現在所住之房子，即是家父所親自監蓋者，屋內仍有著諸多家父親手裝潢、維修之痕跡；作者站定在家父曾經站立過的廚房洗碗槽前之位置時，總會想起他修長的身軀，微彎洗菜的身影；作者如今所使用之炒菜鍋，即是家母生前所使用者。睹物思情，人之常情，因之每當作者下廚親手作羹湯時，就常憶起家母生前之溫婉柔順之情；以及家父在靜默

之中所流露出的對子女無盡的愛意的表情。作者以為，雙親之情，乃人世間最為珍貴之情，作者創作之「情」源，正是在此。

如今書成，感恩之情難遏，唯將此書首先獻給雙親，或可稍解作者的思念之情以及曾經讓雙親蒙受諸多委屈的愧疚之情。

6

作者清楚記得，今年七月二十七日的天空，柔光籠罩，呈現灰然之美；加以微風送爽，很「自然」地想親近「自然」。

非假日的午後街景，人車稀少，正是體會天情的好時機。時值暑期，作者特詢之女兒維恩的意願，女兒也「自然」同意。

作者驅車緩行於明亮的路面上，心情極為適意。不久，在近郊一處廟前廣場下車遊走。橫在眼前的是一道海岸堤防，海風拂面，眺望上蒼，天之容顏，溫柔婉約，美至令人心疼。

斯時，女兒突然央求作者能否載她回市區，她想要作者開車載她在市區的各街道之間穿梭，好讓她能仔細的觀察市區裡的人世之實情。

由於事出突然，經作者問之再三，小女肯定的答之再三，作者這才掉頭開車往市中心前行。

女兒興致昂揚地觀賞著街道兩旁的人情、物情與事情。

不久，天空飄起雨絲，雨絲變雨點，打在轎車擋風玻璃上，雨刷左右搖擺，刷出忽明忽朦朧的人世即景，有如一幕幕放映中的電影情節。這時小女突然驚叫：「這就是我要的感覺，一種滄桑的感覺。」