

實踐 數位出版
大學 合作系列

胡正文——著

世界是
無法窮盡的
文本
社會學想像與
電影的對話

「如果你不選定一個事物可被銘刻的表面，那麼你就永遠看不到那
尚未隱藏的一切，和表面對立的並不是深度，而是詮釋的方法。」 ——法國哲學家德勒茲

胡正文——著

世界是 無法窮盡的 文本

社會學想像與
電影的對話

新銳文創
INDEPENDENT & UNIQUE

世界是無法窮盡的文本：

社會學想像與電影的對話

作者 胡正文
統籌策劃 葉立誠
文字編輯 王雯珊
封面設計 王嵩賀
責任編輯 洪仕翰
圖文排版 周政緯

出版策劃 新銳文創
製作發行 秀威資訊科技股份有限公司
114 台北市內湖區瑞光路76巷65號1樓
電話：+886-2-2796-3638 傳真：+886-2-2796-1377
服務信箱：service@showwe.com.tw
http://www.showwe.com.tw

郵政劃撥 19563868 戶名：秀威資訊科技股份有限公司
展售門市 國家書店【松江門市】
104 台北市中山區松江路209號1樓
電話：+886-2-2518-0207 傳真：+886-2-2518-0778

網路訂購 秀威網路書店：<http://www.bodbooks.com.tw>
國家網路書店：<http://www.govbooks.com.tw>

法律顧問 毛國樑 律師
圖書經銷 貿騰發賣股份有限公司
235 新北市中和區中正路880號14樓
電話：+886-2-8227-5988 傳真：+886-2-8227-5989

出版日期 2016年7月 BOD一版
定價 220元

版權所有・翻印必究（本書如有缺頁、破損或裝訂錯誤，請寄回更換）
Copyright © 2016 by Showwe Information Co., Ltd.
All Rights Reserved

目次

自序 自由的凝視／胡正文	003
Chapter 1 導論	009
一、從社會脈絡走進電影故事	010
二、研究目的與方法（研究者的定位）	015
Chapter 2 文獻探討與閱讀的發展脈絡	019
一、社會建構下的視角	020
二、電影無窮的寫意想像	033
三、故事展演——現實的生活	035
四、性別與「做性別」的擴展建立	038
五、電影之於社會的延伸與牽絆	041
Chapter 3 親密關係中的反身性思考 ——《王牌冤家》與《愛·重來》	045
一、前言	046
二、愛情盡頭下的爬梳	048

三、恬靜的心蘊含衝擊.....	052
四、現實與深層心理之間的拉扯.....	058
五、結語.....	061

Chapter 4 敘事電影與女性意識 ——《遠離非洲》與《蒙娜麗莎的微笑》..... 063

一、前言.....	064
二、婚姻暗盤下的選擇與自由.....	065
三、自我發現的假象與真面.....	070
四、情愛糾結後的滲透.....	075
五、匯流中的親密關係.....	078
六、結語.....	085

Chapter 5 社會建構下的婚姻與情變 ——《愛情決勝點》與《花神咖啡館》..... 089

一、前言.....	090
二、穿梭社會與自我之間的愛情.....	091
三、在外遇之前——當承諾變成負擔.....	095
四、愛之輿圖.....	102
五、走或留，都是相守.....	107
六、結語.....	110

Chapter 6	性別與權力之拆解 ——《雙面情人》與《玫瑰戰爭》	113
	一、前言	114
	二、愛他，還是愛自己？	114
	三、自覺啟蒙始於權力	117
	四、影像與現實的再思考	129
	五、結語	132
Chapter 7	母女關係娓娓道來 ——《藍色協奏曲》與《喜福會》	135
	一、前言	136
	二、以母愛之名：持續的角力	137
	三、從母女關係反思社會脈絡	145
	四、母女關係的變奏	150
	五、同中求異的界限	157
	六、結語	161
	參考書目	163
	出版心語	168

胡正文——著

世界是 無法窮盡的 文本

社會學想像與
電影的對話

自序 自由的凝視

這是一本由社會學角度思考分析，對電影文本研究撰寫的書。

欣賞電影其實是再享受不過的事，完整而美好。「分析」反而是尷尬又殺風景，甚至是多餘的。不過，弔詭的是，「分析」卻也是你我內在隨時都在發生的心理情事；舉凡接觸的人際溝通、情境互動、態度行為、語言表情或僅止於觀察時的種種感覺及思考，都透過我們專注的眼神，精巧的心思在逐條、逐項、逐步的閱讀與「分析」中；區別只是把公共的場景轉移至螢幕上，在隱密黑暗中張揚又公開。但我也必須坦承，單純觀賞和以深度的審視分析電影，的確是有著大大的不同的感受。

書中內文是這兩年發表在各學報專文的再整，更是個人近年在教學實務上思考的匯聚。在進行以社會學及社會心理學理論為主軸論述，以及電影的總體文本或單一場景分析選取時，我常有取捨的兩難；在影片分析上，我傾向自己能從教學的觀點單純的介紹課程目標，但當牽涉分析影片人物與象徵的意義時，我幾乎是處於對文本錙銖必較的狀態。一則期待能追尋影片中更多的意識思考，一則是企求孜孜能解讀電影中多重象徵；當然，更多程度是想藉由自由凝視不同的故事核心中，嘗試閱讀出電影研究最基本也最重要的概念：回答一部電影所隱含的美學形式、意識形態、敘事問題與導演傳達不同程度的意義。

站在社會學視角對電影的選擇著眼處，主要是考量電影的敘事是否潛藏並反映出社會的價值、生活的經驗、當代的議題；並且能否進行著與社會實踐的碰撞；因此會暫時脫離藝術類型電影，而由日常生活個人事件與廣大社會的關係切入。因為，大多數的閱聽人所理解日常生活的真實性幾乎都受到媒體影像的影響，因此這些影像能夠敘述一個甚麼樣的社會故事、顯示甚麼樣的價值信念、透露出甚麼形式的社會意義，也就越形重要。

電影透過影像、劇情、聲音與動作的結合，將人們生活的各個面向及情緒表達得無微不至；就如世界名導艾爾弗列德·希區考克所說：「戲劇就是生活，但是除掉無聊部分的生活」，它不僅可深觸人們無意識的心理疆域，影響個人思想和心理狀態，甚至引領觀眾從不同的角度檢視自己，以及看待他們周遭的世界。但觀眾並不會意識到，透過電影的觀賞，已被啟動情感的密碼，可能是童年的記憶、愛情的焦慮、婚姻中的壓抑、無意識的恐懼和欲望等，它不僅滿足了人們想像力的投射，其內在的吸引力更是與廣大的觀眾緊密相連。

換言之，日常生活中任何可以傳達思想情感的人、事、物、語言、表情、動作、文字、甚至甚麼都沒有，都可能是電影敘事中某種的象徵和隱喻。因為對影像、角色和故事而言，訴說的都是更精緻與巨大的概念。相片、鏡子、街景、招牌、棒球、音樂、天空、森林、海洋，而擁抱、觸摸、握手等動作也都不僅僅是身體的接觸，依此而引發觸動我們種種的直覺與思維更是無止盡的延伸。大多數人就在這樣的互動中透過

他人對自己的反應，在互動中逐漸修正、理解自己的思考與行為；如果我們願意觀看影像敘述的社會故事、顯示的價值信念、透露的社會意義，這將是你我生命中信手拈來最強大反身性的思考機會。

引述法國理論家梅茲的說法：「電影是一種很難解釋的東西，原因是它們很容易理解。」也就是說，當我們在看電影的時候，可以很容易了解人物角色的言行與所做的決定，但是我們不見得能就此提出一套合理的解釋。換言之，當人們覺得自己看懂一部電影時，不同程度的意義就是這個故事已經是被解讀，而且往往也就是接受。電影巧妙的容許人們有著無窮的想像平台，當觀影者依著他們的社會文化背景，站在不同的解讀位置時，它提供給我們的又是完全不同的類型經驗。

未了，我想談談封面與封底的攝影照片，這是兒子的提供，他的攝影興趣完全來自遺傳，但不是我。會特別選這兩張俯視取鏡的景框，是因為欣賞其觀看的視角，尤其是跳脫出水平、高度及距離空間的創意形式，雖以素人之姿，小試身手，但在內舉不避親下，身為母親的我仍不免大嘆他拍出了我要的意境、象徵、隱喻與哲思。

祝福所有喜歡看電影的朋友，都能各自由我們的心出發，自由的凝視，自由的享受。

目次

自序 自由的凝視／胡正文	003
Chapter 1 導論	009
一、從社會脈絡走進電影故事	010
二、研究目的與方法（研究者的定位）	015
Chapter 2 文獻探討與閱讀的發展脈絡	019
一、社會建構下的視角	020
二、電影無窮的寫意思象	033
三、故事展演——現實的生活	035
四、性別與「做性別」的擴展建立	038
五、電影之於社會的延伸與牽絆	041
Chapter 3 親密關係中的反身性思考 ——《王牌冤家》與《愛·重來》	045
一、前言	046
二、愛情盡頭下的爬梳	048

三、恬靜的心蘊含衝擊.....	052
四、現實與深層心理之間的拉扯.....	058
五、結語.....	061

Chapter 4 敘事電影與女性意識 ——《遠離非洲》與《蒙娜麗莎的微笑》..... 063

一、前言.....	064
二、婚姻暗盤下的選擇與自由.....	065
三、自我發現的假象與真面.....	070
四、情愛糾結後的滲透.....	075
五、匯流中的親密關係.....	078
六、結語.....	085

Chapter 5 社會建構下的婚姻與情變 ——《愛情決勝點》與《花神咖啡館》..... 089

一、前言.....	090
二、穿梭社會與自我之間的愛情.....	091
三、在外遇之前——當承諾變成負擔.....	095
四、愛之輿圖.....	102
五、走或留，都是相守.....	107
六、結語.....	110

Chapter	6	性別與權力之拆解 ——《雙面情人》與《玫瑰戰爭》	113
		一、前言	114
		二、愛他，還是愛自己？	114
		三、自覺啟蒙始於權力	117
		四、影像與現實的再思考	129
		五、結語	132
Chapter	7	母女關係娓娓道來 ——《藍色協奏曲》與《喜福會》	135
		一、前言	136
		二、以母愛之名：持續的角力	137
		三、從母女關係反思社會脈絡	145
		四、母女關係的變奏	150
		五、同中求異的界限	157
		六、結語	161
		參考書目	163
		出版心語	168

導論

Chapter / 1

一、從社會脈絡走進電影故事

將電影故事情節作為社會學分析素材不是一個陌生的話題，通過電影的傳播，所有昔日的社會文化形式皆可進入故事劇情中，它們並非藉由刻意的模仿或可標定的脈絡管道居於其中，而是遍布於電影文本之內¹。在人們覺得自己看懂一部電影時不同程度的意義已經被解讀，而且往往也就是被接受。由於這些意義通常關乎生活，而且隱含某種社會意識形態，使得電影成為甚具影響力的一種「社會實踐」（林文淇，2003）。事實上，電影的敘事由社會、政治、歷史、文化、科技、性別、情愛、親子、心理、人際、哲學、宗教、種族、女性主義隨時都與社會議題進行著各式的碰撞，除了提供觀眾感官的刺激外，也透過電影故事提供觀眾關於生活的意義；近年來它在道德爭議、社會建構、親密關係、價值觀變遷、諮商治療上更是多有著墨，其包含可探討與研究的亮點，不斷無所界限的往外延伸；除了提供人們進一步檢視個人思想、特質、生活與社會的互動外，還會以合情合理的方式呈現人物及情節，把其中的人際關係與社會心理互動場面刻畫得淋漓盡致；電影也巧妙的容許人們有著無窮的想像平台，當觀影者依著他們的社會文化背景站在不同的解讀位置時²，它提供給我們的又是完全不同的類型經驗。

¹ 在《大百科全書》中「文本理論」這一詞條裡，羅蘭·巴特（Roland Barthes）由一段引言開篇便提到互文裡「每一篇文本都是再重新組織和引用已有的言辭」（Roland Barthes, 1973），轉引自Tiphaine Samovault著，邵煒譯，2003，頁12。

² Barthes（1973）提出迷思的概念，重新將個人對意義的詮釋，拉回至社會文化背景的框架中，指出對於意義的產生，個人必定受到該時代的文化、社會權力

電影一直是引領時代潮流的前端藝術，它透過影像、劇情、聲音與動作的結合，形成了一個無比強大的力量，遠遠超過文字描述或照片的表達；Denzin (1989b)³即針對好萊塢電影，分析其種種對社會的反映：社會經驗（如：酗酒、貪汙、暴力問題）、歷史上的重要時刻（如：越戰）、特定機構（如：醫院、法院）、社會價值（如：婚姻與家庭關係）中生活的各個面向及情緒，然而矛盾的是，即便如此，人們依然很難由日常生活個人事件看到與廣大社會的關係；生活在當代的社會，人們認定追求個人成就是具有價值卻又很難理解表面現象下的內在意義，個人不論是在婚姻、信仰、愛情、失業、輟學中，人生的經驗都很難與文化及歷史過程產生關聯。因為，大多數的閱聽人所理解日常生活的真實性幾乎都受到媒體影像的影響，因此這些影像能夠敘述一個甚麼樣的社會故事、顯示甚麼樣的價值信念、透露出甚麼形式的社會意義，也就越形重要。

而能夠透視這些力量對個人生活影響的能力，正是著名的社會學家 C. W. Mills 米爾⁴的社會學的想像 (sociological imagination)。所謂「社會學的想像」是指將我們生活周遭與社會生活世界相關聯，以檢視社會力量是怎樣影響了個人的分析能力；它是社會學觀點的本質與重心，

結構等等因素的限制，而並非擁有絕對的權力。

³ 「三角驗證法」(triangulation) 由學者 Norman Denzin 於 1978 年首次引用於社會科學的研究當中，期以一種以上的理論、方法、資料來源或分析者解釋同一現象，以確保研究發現的一致性 (胡幼慧，1996：271；楊克平，1998：439)。

⁴ 美國社會學家，文化批判主義的主要代表人物之一。生於 1916 年 8 月 28 日，卒於 1962 年 3 月 20 日。曾在威斯康辛大學師從 H. 格斯和 H. 貝克爾，1941 年獲博士學位。長期執教於哥倫比亞大學，直至逝世。主要譯著和著作有：《韋伯社會學文選》(與格斯合譯，1946 年)、《性格與社會結構》(與格斯合著，1953 年)、《白領：美國中產階級》(1953 年)、《權力精英》(1956 年) 和《社會學的想像力》(1959 年) 等。