

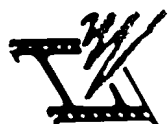
Nonfiction

Nonfiction Film: A Critical History Revised and Expanded

紀錄與真實

世界非劇情片批評史

Richard M. Barsam 著 王亞維 譯

電 影 館 107

 遠流出版公司

紀錄與真實

世界非劇情片批評史

作者——Richard M. Barsam

譯者——王亞維

編輯委員——焦雄屏·黃建業·張昌彥·詹宏志·陳雨航

責任編輯——趙曼如

封面設計——火柴工作室

內頁完稿——郭偉惠

發行人——王榮文

出版發行——遠流出版事業股份有限公司

地址——台北市南昌路二段 81 號 6 樓

電話——(02)23926899 傳真——(02)23926658

劃撥帳號——0189456-1

著作權顧問——蕭雄淋律師

法律顧問——董安丹律師

2012 年 3 月 1 日 二版一刷

行政院新聞局局版台業字第 1295 號

售價——新台幣 550 元

如有缺頁或破損，請寄回更換

有著作權・侵害必究 Printed in Taiwan

ISBN 978-957-32-6931-1 (平裝)

 <http://www.ylib.com> E-mail: ylib@ylib.com

Nonfiction Film: A Critical History Revised and Expanded. by Richard M. Barsam.

copyright ©1992. Chinese-language translation rights licensed from the English-language publisher,
Indiana University Press.

Traditional Chinese edition copyright © 2012 Yuan-Liou Publishing Co., Ltd.

All rights reserved.

譯序 15

前言 17

第一篇

非劇情片的奠基時期（1820-1933） 19

第一章 現實的感知與紀錄 21

從記憶到動作 21

視覺暫留作用：理論與技術 26

靜態攝影／動作的連拍攝影／電影攝影／十九世紀藝術中寫實主義的脈動

第二章 最初的電影 39

最初的電影 39

盧米埃兄弟 42

盧米埃兄弟對電影技術的貢獻／盧米埃兄弟拍攝的影片／盧米埃兄弟與愛迪生／盧米埃兄弟對非劇情片的整體貢獻

盧米埃兄弟之後的紀實電影 54

非劇情片與戰爭（1898-1918） 58

一次世界大戰之前的情形／一次世界大戰（1914-1918）

第三章 探險影片、浪漫主義影片及西方前衛電影 77

有關旅遊與探險的紀實電影 77

電影及美國西部／關於美國原住民的影片

美國浪漫主義傳統 83

佛萊赫堤／庫柏與修德沙克

蘇聯自然主義電影傳統 95

亞歷山大·杜甫仁科

西方的前衛主義 98

卡瓦康蒂／華特·魯特曼／伊文斯

第四章 紀錄片的源起 109

蘇聯宣傳片傳統的開始 109

狄嘉·維多夫 / 艾斯·沙伯與編輯電影

約翰·葛里遜與早期英國紀錄片 126

帝國商品行銷局電影組時期

第二篇

改變世界的紀錄片（1933-1939） 139

第五章 英國紀錄片運動（1933-1945） 141

約翰·葛里遜領導下的 GPO 電影組（1933-37） 141

佛萊赫堤與葛里遜：《工業化的英國》（1933） / 巴索·賴特的《錫蘭之歌》
（1934） / 巴索·賴特與哈利·維特的《夜郵》（1936） / 葛里遜的影響

葛里遜離開後的 GPO 電影組（1937-40） 156

GPO 電影組之外的獨立製作 161

三〇年代英國紀錄片運動整體上的成就 168

第六章 歐洲與亞洲的非劇情片（1930-1939） 171

有關藝術的影片的興起 172

荷蘭 175

伊文斯 / 約翰·弗諾

比利時 180

查爾斯·戴凱克萊爾 / 安德烈·高文 / 亨利·史托克

瑞典 184

丹麥 184

西班牙 184

德國 186

納粹宣傳片的組織 / 納粹的意識型態 / 戰前的納粹宣傳片 / 蓮妮·瑞芬斯坦

日本 201

印度 203

中國 204

第七章 美國的非劇情片（1930-1939） 207

美國有關藝術的電影的興起 207

佛萊赫堤：浪漫主義傳統的延續 209

《艾阮島的人》（1934）

伊文斯：歐洲政治性紀錄片進入美國 213

美國的左翼電影（1930-42） 218

美國工人電影與攝影聯盟（1930-35）／奈奇諾組織（1935-37）／戰線電影組織（1936-42）

派爾·羅倫茲 227

《劃開平原的犁》（1936）／《大河》（1937）／美國影片供應社／《為生命而戰》（1940）／佛萊赫堤與《土地》（1942）

新聞報導電影 241

三〇年代的美國新聞片／「時代的前進」（1935-51）／「這就是美國」系列（1942-51）

馮·戴克 245

《城市》（1939）

第三篇

二次世界大戰時的非劇情片（1939-1945） 251

第八章 二次世界大戰時期的英國影片 253

戰時影片製作的組織過程 255

英國戰時影片所關切的事件 260

國防影片／消防影片／戰時生活情形的影片／為軍人與平民所拍攝的訓練影片／農耕、園藝、食物及營養的影片／有關健康的影片／有關戰時工業的影片／英國與海洋的影片／有關勞工、婦女及青少年的影片／反敵宣傳片／有關戰鬥的影片／模擬戰後世界的影片

第九章 二次世界大戰期間歐洲與亞洲的影片 291

軸心國的影片 291

納粹宣傳片 / 戰時的納粹宣傳片 / 日本 / 義大利

反軸心國的影片 300

俄國 / 中國

佔領期間及反抗運動中的法國電影 305

維琪政府的宣傳片 / 有關法國反抗運動的影片

第十章 二次世界大戰期間的美國影片 313

二次世界大戰時的美國宣傳片與反宣傳片 316

美國國防新聞局 / 法蘭克·凱普拉：軍事訓練及平民教學的影片 / 激勵性的影片 / 戰鬥影片 / 約翰·福特 / 約翰·休斯頓 / 有關戰爭後果的影片

第四篇

二次世界大戰後的非劇情片（1945-1960） 343

第十一章 二次大戰之後的英國非劇情片 345

戰後的英國 345

英國電影工業 / 紀錄片傳統的繼續

英國自由電影（1956-1959） 355

第十二章 二次世界大戰之後的歐、亞洲及加拿大的非劇情片 363

歐洲 363

義大利 / 比利時 / 法國 / 歐洲地區其他的影片

亞洲 386

印度 / 日本 / 中國

加拿大 391

加拿大國家電影局

第十三章 二次大戰後的美國非劇情片 395

戰後政府影片的製作 397

美國新聞處

電視紀錄片 401

戰後的獨立製片 403

佛萊赫堤與《路易斯安那州的故事》（1948）／五〇年代獨立製片公司的影片

第五篇

傳統的延續及新方向（1960-1985） 425

第十四章 六〇年代美國的文藝復興：新的非劇情片 427

真實電影與直接電影 429

真實電影：在歷史上與理論上的起源／真實電影與直接電影：比較與對照

美國的直接電影 436

美國重要的直接電影工作者及影片

直接電影運動之外的美國非劇情片 445

有關國內政治、選舉及領袖們的影片／有關正義及民權的影片／有關青年人的影片／有關貧窮的影片／有關越南的影片／有關國防的影片／有關社會的影片／有關美國原住民的影片／有關外國題材的影片／人物描寫

加拿大的影片 465

有關加拿大藝術、文化與人物的影片／有關人類關係的影片／有關政治良知的影片

第十五章 七〇年代的傳統與改變 475

美國與歐洲新一代非劇情片大師 475

梅索兄弟／佛列德利克·懷斯曼／伊麥爾·德·安東尼奧／路易·馬盧／馬歇爾·歐佛斯

美國獨立電影製作 502

英國與歐洲的獨立影片製作	506
美國與歐洲有關藝術的影片	509
美國有關藝術的影片 / 歐洲有關藝術的影片	

第十六章 八〇年代的新主張 515

塑造八〇年代非劇情片的議題	515
解放電影製作	521
有關女性的影片及女性製作的影片 / 同性戀者製作的影片	
第三世界與非西方國家的非劇情片	538
印度 / 東亞及東南亞 / 拉丁美洲 / 中東與非洲	

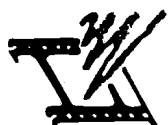
結語 百年來的非劇情片 547

八〇年代的傳奇	547
日新月異的新技術	549
資金來源與發行	549
電影理論與批評	550

參考資料 553

片名索引 585

名詞索引 649

電 影 館 107

 遠流出版公司

紀錄與真實

世界非劇情片批評史

作者——Richard M. Barsam

譯者——王亞維

編輯委員——焦雄屏・黃建業・張昌彥・詹宏志・陳雨航

責任編輯——趙曼如

封面設計——火柴工作室

內頁完稿——郭倖惠

發行人——王榮文

出版發行——遠流出版事業股份有限公司

地址——台北市南昌路二段 81 號 6 樓

電話——(02)23926899 傳真——(02)23926658

劃撥帳號——0189456-1

著作權顧問——蕭雄淋律師

法律顧問——董安丹律師

2012 年 3 月 1 日 二版一刷

行政院新聞局局版台業字第 1295 號

售價——新台幣 550 元

如有缺頁或破損，請寄回更換

有著作權・侵害必究 Printed in Taiwan

ISBN 978-957-32-6931-1 (平裝)

 <http://www.ylib.com> E-mail: ylib@ylib.com

Nonfiction Film: A Critical History Revised and Expanded, by Richard M. Barsam.

copyright ©1992. Chinese-language translation rights licensed from the English-language publisher,
Indiana University Press.

Traditional Chinese edition copyright © 2012 Yuan-Liou Publishing Co., Ltd.

All rights reserved.

出版緣起

看電影可以有多種方式。

但也一直要等到今日，這句話在台灣才顯得有意義。

一方面，比較寬鬆的文化管制局面加上錄影機之類的技術條件，使台灣能夠看到的電影大大地增加了，我們因而接觸到不同創作概念的諸種電影。

另一方面，其他學科知識對電影的解釋介入，使我們慢慢學會用各種不同眼光來觀察電影的各個層面。

再一方面，台灣本身的電影創作也起了重大的實踐突破，我們似乎有機會發展一組從台灣經驗出發的電影觀點。

在這些變化當中，台灣已經開始試著複雜地來「看」電影，包括電影之內（如形式、內容），電影之間（如技術、歷史），電影之外（如市場、政治）。

我們開始討論（雖然其他國家可能早就討論了，但我們有意識地談却不算久），電影是藝術（前衛的與反動的），電影是文化（原創的與庸劣的），電影是工業（技術的與經濟的），電影是商業（發財的與賠錢的），電影是政治（控制的與革命的）……。

鏡頭看著世界，我們看著鏡頭，結果就構成了一個新的「觀看世界」。

正是因為電影本身的豐富面向，使它自己從觀看者成為被觀看、

被研究的對象，當它被研究、被思索的時候，「文字」的機會就來了，電影的書就出現了。

《電影館》叢書的編輯出版，就是想加速台灣對電影本質的探討與思索。我們希望通過多元的電影書籍出版，使看電影的多種方法具體呈現。

我們不打算成為某一種電影理論的服膺者或推廣者。我們希望能同時注意各種電影理論、電影現象、電影作品，和電影歷史，我們的目標是促成更多的對話或辯論，無意得到立即的統一結論。

就像電影作品在電影館裡呈現千彩萬色的多方面貌那樣，我們希望思索電影的《電影館》也是一樣。

王榮文

紀錄與真實

世界非劇情片批評史

Richard M. Barsam 著 王亞維 譯

Nonfiction Film: A Critical History Revised and Expanded

譯序 15

前言 17

第一篇

非劇情片的奠基時期（1820-1933） 19

第一章 現實的感知與紀錄 21

從記憶到動作 21

視覺暫留作用：理論與技術 26

靜態攝影／動作的連拍攝影／電影攝影／十九世紀藝術中寫實主義的脈動

第二章 最初的電影 39

最初的電影 39

盧米埃兄弟 42

盧米埃兄弟對電影技術的貢獻／盧米埃兄弟拍攝的影片／盧米埃兄弟與愛迪生／盧米埃兄弟對非劇情片的整體貢獻

盧米埃兄弟之後的紀實電影 54

非劇情片與戰爭（1898-1918） 58

一次世界大戰之前的情形／一次世界大戰（1914-1918）

第三章 探險影片、浪漫主義影片及西方前衛電影 77

有關旅遊與探險的紀實電影 77

電影及美國西部／關於美國原住民的影片

美國浪漫主義傳統 83

佛萊赫堤／庫柏與修德沙克

蘇聯自然主義電影傳統 95

亞歷山大·杜甫仁科

西方的前衛主義 98

卡瓦康蒂／華特·魯特曼／伊文斯

第四章 紀錄片的源起 109

蘇聯宣傳片傳統的開始 109

狄嘉·維多夫 / 艾斯·沙伯與編輯電影

約翰·葛里遜與早期英國紀錄片 126

帝國商品行銷局電影組時期

第二篇

改變世界的紀錄片（1933-1939） 139

第五章 英國紀錄片運動（1933-1945） 141

約翰·葛里遜領導下的 GPO 電影組（1933-37） 141

佛萊赫堤與葛里遜：《工業化的英國》（1933） / 巴索·賴特的《錫蘭之歌》
（1934） / 巴索·賴特與哈利·維特的《夜郵》（1936） / 葛里遜的影響

葛里遜離開後的 GPO 電影組（1937-40） 156

GPO 電影組之外的獨立製作 161

三〇年代英國紀錄片運動整體上的成就 168

第六章 歐洲與亞洲的非劇情片（1930-1939） 171

有關藝術的影片的興起 172

荷蘭 175

伊文斯 / 約翰·弗諾

比利時 180

查爾斯·戴凱克萊爾 / 安德烈·高文 / 亨利·史托克

瑞典 184

丹麥 184

西班牙 184

德國 186

納粹宣傳片的組織 / 納粹的意識型態 / 戰前的納粹宣傳片 / 蓮妮·瑞芬斯坦

日本 201

印度 203

中國 204

第七章 美國的非劇情片（1930-1939） 207

美國有關藝術的電影的興起 207

佛萊赫堤：浪漫主義傳統的延續 209

《艾阮島的人》（1934）

伊文斯：歐洲政治性紀錄片進入美國 213

美國的左翼電影（1930-42） 218

美國工人電影與攝影聯盟（1930-35）／奈奇諾組織（1935-37）／戰線電影組織（1936-42）

派爾·羅倫茲 227

《劃開平原的犁》（1936）／《大河》（1937）／美國影片供應社／《為生命而戰》（1940）／佛萊赫堤與《土地》（1942）

新聞報導電影 241

三〇年代的美國新聞片／「時代的前進」（1935-51）／「這就是美國」系列（1942-51）

馮·戴克 245

《城市》（1939）

第三篇

二次世界大戰時的非劇情片（1939-1945） 251

第八章 二次世界大戰時期的英國影片 253

戰時影片製作的組織過程 255

英國戰時影片所關切的事件 260

國防影片／消防影片／戰時生活情形的影片／為軍人與平民所拍攝的訓練影片／農耕、園藝、食物及營養的影片／有關健康的影片／有關戰時工業的影片／英國與海洋的影片／有關勞工、婦女及青少年的影片／反敵宣傳片／有關戰鬥的影片／模擬戰後世界的影片