

美國電影的腳步

The Historical Evolution of American Film

西 村

睦 生 國 際 出 版 社

MuSheng International Publishing

USA

2007

美國電影的腳步

The Historical Evolution of American Film

西村

江苏工业学院图书馆
藏书章

睦生國際出版社

MuSheng International Publishing

USA

2007

版權 / 著作權所有 侵害必究

ALL RIGHTS RESERVED

♠ ————— ♠
美國電影的腳步

The Historical Evolution of American Film

著作者 西村

發行所 睦生國際出版社

MuSheng International Publishing

美國通訊處 4142 Ocaso Way

Oceanside, CA 92056, USA

電話 (760) 216-6771

Printed in Taiwan

初版

Copyright © 2007

ISBN: 0-9645081-2-5

書 序

在現代文明的社會環境裡，‘電影’人人皆知，也幾乎人人愛看，不看‘電影’的人畢竟是少數，因此若說‘電影’是二十世紀以來，人們述說各種故事，最有效的方式和工具，應該不是過份的說法。大多數人天生都喜愛故事，不管是真實的，或是杜撰的；也不管是聽來、讀來、或是看來的，對人們都極具吸引力，只是‘看、聽’具備者，似乎總比‘讀’的吸引力來得強些。人們天生如此的喜好傾向，看來也相當難移，因而幾乎可以讓今日的我輩，預測在未來的日子裡，‘電影’是絕不會消失的。在影片的製作技術和表現形式上，會有所改變，但是電影在於人類社會文化中所扮演的角色，將來仍然會佔有極其特殊的地位。

我們這一代可說是看美國電影長大的，記得從二次世界大戰結束以後，台灣、香港，甚至今日中國大陸的電影市場，美國影片一向都站在國片之前。造成此現象的主要原因，當然是由於美國影片內容豐富、製作技術精良、明星俊美、演技優異...等等，許多因素。美國影片有能力在海外賺取大量的外匯，而且賺得心安理得，因為人們都心甘情願，花錢去看美國電影。可是在東方社會裡，恐怕也只有極少數人曾經真正花費心思，去瞭解美國電影工業，能走到今日這個地步的來龍去脈。從社會發展的角度看來，美國四大工業之一的電影工業，應是值得大眾注意的。

美國電影工業是當今全世界電影工業的龍頭。他們這個龐大工業發展的歷史過程，很難巨細靡遺的去描繪。現在僅能概取其要，敘述他們一路走過；開發、改進、和取捨的足跡，藉以讓人們瞭解這個影響人類社會頗為深遠的工業，並且冀望憑藉著瞭解它形成的過程，測其日後的方向，相信許多人對此都會感到興趣，因為電影畢竟是如此深入社會和接近人們的大眾娛樂。

前言

美國的電影工業，在質與量方面，都是當今世界之冠。在製作技術的層次上更是執世界牛耳者。但他們能有今日的成就，也是經過百年發展所得的成果。他們走過的足跡還真是值得我們回頭作一番尋覓。

在今日高度工業化的社會裡，有誰能夠不被行行色色的活動影像所包圍？不管這些活動影像是以何種形態出現，例如：電影、電視、影帶、影碟、電腦網際網路...等，都已經成為人們日常生活中的一部份。每日經過多種媒体，不斷的向人們灌輸無盡的信息和娛樂，在生活上和心理上都已深深的影響了人們的思想和行為。

活動影像是傳統口述教育方法之外，另一種極具影響力的語言形式。它在十九世紀末，二十世紀初，首先出現在歐洲，以電影的形態展現在人們的眼前。隨著二十世紀一百年的發展，電影之後有了電視的出現，而後更有錄影/像帶，以及近年來數位影碟，網際網路...等等的開發與運用，不管任何一方面，都深入到文明社會的大多數家庭之中。

正如眾所皆知，電影和電視節目的製作，花費都是相當昂貴的，因而此類媒体的操作，尤其是在早期，只有少數人，有能力從事此類大眾化的娛樂事業。能從事此行業的人雖少，但在傳遞知識方面，除了傳統口述方式之外，活動影像媒体已形成一股極其強大的力量，這是不容忽視的。這股強大的力量已不著痕跡的征服整個社會，而且還非常輕易的可進入他國國界，深入他國的社會，真可謂無遠弗屆。活動影像已經非常成功的從身心以及生活各方面，緊緊包圍著人們，傳遞著消息，陳述著遠近所發生的事情，而且常為人們與物質世界之間的關係，作定位說明。它在我們日常生活當中是如此普遍存在，然而一般大眾卻很少真正瞭解到活動影像發展的過程，也未曾認真深入的注意到和思考著它對整個社會的衝擊力。這股強大的衝擊力和它所形成的敘述語言，實在是值得我們對它的起源，以及有關的技術，美學，人事...等發展的歷史，作進一步的探討，和作一連貫合理的評論與分析，並且從這看似鬆懈、散亂的發展時空

中，尋找出它的秩序和意義來。我們也可以選擇不去注意它，隨它操控。或者是讓我們教自己去瞭解存在於這人類社會中強大有力的一環，期能作一完整的組合和預測其日後的方向。

經過一百多年的發展，美國電影的產量極為可觀。因此輸入台灣、香港、中國大陸，得有中文譯名的影片，只是其中的一部份而已，而且各地譯名亦不盡相同，查對又極為不便。有些影片因年代久遠，中文譯名已不可考，間或也有因譯名與原名或內容不甚切合者，筆者僅能酌情採用或另譯。譯名之後定有原英文片名附於括號中，譯名僅當參考而已。人名中譯以近原發音作音譯，仍應以括弧內英文原名為準。

電影這行業最初在歐美社會上的地位原是相當卑微的，它遠遠比不上舞台劇，歌劇...等在大眾心目中的地位。當初的戲劇從業人員甚至有恥與為伍的心態，因此早年的資料收集不易，今僅能儘量納入蒐集得到的資料而已。 作者謹記

歐黛麗赫本 畫像

美國電影的腳步

The Historical Evolution of American Film

目 錄

書 序	i
前 言	ii
目 錄	iv
A. 電影 技 術	
A.1 照相術的發明	1
A.2 活動影像的原理	1
A.3 活動影像的攝影機器	3
A.4 早期的電影工具	6
A.5 劇情電影的興起	10
A.6 電影攝影技術的推進	14
A.7 電影配音	18
A.8 錄音軟帶	21
A.9 有聲電影先鋒	23
A.10 轉換的難題	25
A.11 軟帶有聲電影	27
A.12 無聲有聲過渡時期	29
A.13 有聲初期的難題	33
A.14 改進電影配音	35
A.15 有聲電影的衝擊	37
A.16 彩色電影：人工著色	37
A.17 彩色攝影機	39
A.18 彩色軟片	48
A.19 彩色競爭	51
A.20 電視	52
A.21 立體影像	54

A.22	大銀幕和立體音響	57
A.23	影片製作技術的調整	63
A.24	早期其他大銀幕影片	64
A.25	電腦著色技術	67
A.26	電腦數位活動影像	70
A.27	科技新產品的效應	74
A.28	無線電活動影像傳輸功能	77
A.29	E-電影、電視	78
A.30	結語	81
B.	電影諸事	
B.1	早期影片的發行市場	83
B.2	早期電影事業的怪現象	84
B.3	社會反制力	85
B.4	電影專賣公司(MPPC)	86
B.5	外來的影響	89
B.6	劇情影片的推進	90
B.7	豪華電影院	91
B.8	明星制度	92
B.9	1914年後的美國電影事業	93
B.10	電影發行制度的爭議	95
B.11	電影發行權之戰	95
B.12	國際地位的提升	97
B.13	國內的成長	99
B.14	製片制度化	99
B.15	好萊塢醜聞	104
B.16	美國電影製片/發行公會(MPPDA)和檢查制度	107
B.17	巴魯發美協定	108
B.18	金像獎	109
B.19	金球獎	111
B.20	製片規則	113
B.21	反壟斷官司	117
B.22	戰時的 <u>好萊塢</u>	118

B.23	戰後電影事業的興衰	125
B.24	黑名單	127
B.25	製片廠制度的沒落	133
B.26	製片規則失敗	136
B.27	1960年代的好萊塢	139
B.28	創新高點的年代	142
B.29	學院派新銳導演	146
B.30	1970年代其他導演和演員	149
B.31	1980年代以後	149
B.32	世紀交接前後的電影事業	154
B.33	獨立製片時代	159
B.34	新怪異電影	160
B.35	數位影片	163
B.36	現代名導演和演員	164

C. 電影行政

C.1	好萊塢的建立	166
C.2	好萊塢大亨	167
C.3	三大五小	169
C.4	1930年代好萊塢主要電影製片公司	170
C.5	米高梅電影公司(MGM)	171
C.6	派拉蒙電影公司	177
C.7	華納兄弟電影公司	179
C.8	二十世紀福斯電影公司	183
C.9	RKO	187
C.10	環球電影公司	190
C.11	哥倫比亞電影公司	195
C.12	聯合藝人公司	197
C.13	謝茲尼克國際電影公司	201
C.14	B級製片公司	202
C.15	科幻影片製作公司	204
C.16	早期的獨立製片公司	208
C.17	大財團與電影公司	209

C.18	<u>華德迪士尼公司</u>	210
C.19	<u>新力電影娛樂公司</u>	213
C.20	<u>新線電影公司</u>	214
C.21	<u>米拉梅斯影片公司</u>	216
C.22	<u>夢工廠 SKG</u>	217

D. 電影導演

第一期

D.1	<u>葛里斐思</u>	218
D.2	<u>卓別林</u>	247
D.3	<u>巴士達·奇頓</u>	256
D.4	<u>西瑟爾·狄米勒</u>	263
D.5	<u>俄恩斯·路比其</u>	266
D.6	<u>艾力克·孟史托盟</u>	269
D.7	<u>若瑟夫·凡史登柏</u>	276
D.8	<u>約翰·福特</u>	281
D.9	<u>賀華·郝克</u>	286
D.10	<u>魯本·馬莫連</u>	290
D.11	<u>希區考克</u>	292
D.12	<u>喬治·庫柯爾</u>	304
D.13	<u>威廉·惠勒</u>	307
D.14	<u>歐森·威爾斯</u>	311
D.15	<u>拉戊·瓦系</u>	320
D.16	<u>喬治·史地文思</u>	322
D.17	<u>大格拉斯·西爾克</u>	324
D.18	<u>弗萊德·金納曼</u>	326
D.19	<u>比利·懷德</u>	327
D.20	放逐國外的美國導演	
D.20.1	<u>朱樂思·大新</u>	330
D.20.2	<u>若瑟夫·羅西</u>	331

第 二 期

D.21	<u>羅柏·阿德力其</u>	334
D.22	<u>巴德·柏提恰</u>	336
D.23	<u>理查·布洛克</u>	338
D.24	<u>史丹利·杜年</u>	340
D.25	<u>山繆·傅樂</u>	341
D.26	<u>約翰·修士敦</u>	343
D.27	<u>伊利亞·卡然</u>	346
D.28	<u>史丹利·克萊馬</u>	349
D.29	<u>安東尼·勉恩</u>	351
D.30	<u>文生·民納利</u>	352
D.31	<u>俄圖·普明嘉</u>	354
D.32	<u>倪古拉斯·雷</u>	357
D.33	<u>羅柏·羅森</u>	358
D.34	<u>丹·西格</u>	360

特殊效果製作人

D.35	<u>威力斯·歐柏萊恩</u>	362
D.36	<u>喬治·帕爾</u>	364
D.37	<u>柏特·哥登</u>	365

第 三 期

D.38	<u>羅柏·奧特曼</u>	365
D.39	<u>羅杰·科曼</u>	371
D.40	<u>克林特·伊斯戊</u>	375
D.41	<u>江·弗藍肯西馬</u>	376
D.42	<u>史丹利·庫布力克</u>	378
D.43	<u>奚尼·路梅特</u>	381
D.44	<u>山姆·派肯帕</u>	384
D.45	<u>亞瑟·潘</u>	385

第 四 期

D.46	<u>杰姆斯·卡麥隆</u>	387
D.47	<u>欒·郝華</u>	389
D.48	<u>彼得·杰克森</u>	390
D.49	<u>李安</u>	394
D.50	<u>喬治·陸卡斯</u>	395
D.51	<u>馬丁·史柯協西</u>	397
D.52	<u>史第芬·史匹柏</u>	400
D.53	<u>奧立弗·史棟</u>	404
D.54	<u>吳宇森</u>	408

E. 附 錄：歷年影片類舉

E.1	通俗、文藝、家庭影片	410
E.2	笑鬧、喜劇影片	416
E.3	西部、動作影片	427
E.3.1	西部片	427
E.3.2	動作片	438
E.4	歌舞、音樂影片	442
E.5	卡通、動畫影片	455
E.6	劇情記錄影片	460
E.7	社會寫實影片	466
E.7.1	[新聞寫實類]	466
E.7.2	[社會意識類]	468
E.7.3	[盜匪、犯罪類]	472
E.7.4	[黑色類]	483
E.7.5	[傳記類]	489
E.7.6	[傷痕影片]	493
E.8	科學幻想影片	496
E.9	戰爭、間諜影片	511
E.9.1	戰爭片	511
E.9.2	間諜片	515
E.10	懸疑偵探影片	522

E.11 巨作影片(Blockbuster)	525
E.12 小型影片	528
E.13 青少年影片	530
參考書目	535

A. 電影技術

A.1 照相術的發明

早在歐洲文藝復興時代，就有一種名叫‘camera obscura’的照相工具被開發出來，此名原意為‘黑屋’。這是一個四邊密封的盒子，只有其中的一面，中間留有一個小圓洞。此小圓洞的作用就是作為收集盒外光線的焦點，使外面的光線映入盒內對面的盒壁上，這是所有照相術的基本原理。

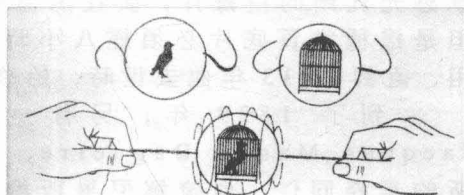
1827年在法國，有一人名叫若瑟夫·尼畢斯(Joseph Nicéphore Niépce, 1765-1833)，他設計使用一片鍍有化學感光乳劑的白鐵片，裝在黑盒中，這就是最原始的照相底片。但是這種鐵質底片必須經八小時的曝光時間，才能完成感光作用。直到1833年他去世時，始終未能有所突破。

到了1839年，另有一法國人名叫大戈爾(Louis-Jacques Mandé Daguerre, 1789-1851)，他曾經是尼畢斯的業務同仁。他瞭解尼畢斯鐵質感光底片的原理，於是他對此底片作了一些改進，終能在底片的感光功能上有所突破。大戈爾最大的貢獻就是他引介了一種鍍銀的銅片，它感光的時間只需十五分鐘，由此而使照相成為可行之事。他的照相技術很快就傳遍了歐洲，普受歡迎。但是這種銅質底片，每次只能印出一張相片，再也無法作複印。後來，有一位英國人塔博特(William Henry Fox Talbot, 1800-1877)在1840年代裡把影像印到明暗相反，上面有銀氯化物的紙料上，從此幾乎可以印出無限的複製品。但他並不以此為足，他繼續嘗試改良底片的功能。最後他使用‘火棉膠(Collodion)’製成軟片，而取代了原有的紙底片。十九世紀中期以後，他再次成功的改進底片感光時間，從十五分鐘縮減到1/100秒。由此賦予照相術最新的功能。

A.2 活動影像的原理

活動影像開始於運用鏡片所設計的玩具，專供娛樂之用。它是利用影像在人眼視覺中片刻駐留的作用，而表現出活動的

影像。古老的埃及人早已知道人類的視覺，有著幻象短暫持續存留的特徵。但是此現象一直到 1824 年才首次被雷濟(Peter Mark Regêt) 描述出來。當人眼看到一件物品，在物品移開視線範圍後 $1/20$ 到 $1/5$ 秒的時間之內，影像仍然會存留在人的腦海裡。如此作用使人們能看到由那些連續動作所組成的影像，就像真實能動一樣。運用視覺持續的物理現象所開發的產品，當初完全是做為人們娛樂之用。可見這種視覺持續的原理，在照相術發明之前早已被人認知和利用了。早在 1832 到 1850 年間，已有數百種的視覺玩具製造上市，例如：一個裁成圓形的厚紙片，直徑兩端各有一繩，兩面則印有不同的圖像；一面有一人作跳躍姿勢，另一面則有一隻奔跑中的馬，此時若手持兩端的繩索轉滾圈，則可看到那人跳到馬背上的動作。再一例是：若一面有一隻鳥，另一面有一個鳥籠，手持兩邊繩轉滾圈，則可看到鳥兒在籠中(見右圖)。再若一面有一隻鳥，翅膀向上揚，另一面的鳥翅膀向下，則可看到鳥兒翅膀上下拍飛的動作。如此產生動感的設計，隨著時光的奔馳，年年都有更進一步的發展，尤其是在照相術發明之後，更是不可同日而語。

有了照相術之後，真人真物的動作都可照相，但是底片感光必須十五分鐘的條件下，是不可能同時照下活的動作，除非把曝光時間縮減到 $1/1000$ 秒。此一速度目標一直到 1876 與 1881 年間，才由一個美國人伊德韋爾·莫比基(Eadweard Muybridge, 1830-1904) 給介紹出來。這是他經過無數次試驗的成果。有一次，他爲了要拍攝連續性的動作，而擺下了十二架，甚至二十四架照相機，排成一排，架在賽馬跑道的邊緣，並且拉繩在跑馬必經之點，讓馬踢繩，牽動了照相機的按門而完成照相的動作。如此使用跑馬，連續跑踢預設的拉繩，而成功的達到連續拍攝跑馬的動作。

後來莫比基還把底片貼在玻璃片上，放在一種放大鏡之前，再放一盞魔術燈在後面，把連續動作的底片，按順序通過魔術燈前，照射到一屏幕上，此時在屏幕上就可看到連續性的動作，

就像真實的動作一般。他把此等設計定名為‘Zoöpraxiscope’。在那之後，他更窮其畢生之力去改良這連續動作的製作程序。然而，莫比基還不是真正發明攝製活動影像技術的人。在歷史上，雖然他是第一個使用照相機記錄下連續動作的人，但是他必須同時使用十二架以上的照相機才能成功，在此照相技術情況下，電影的製作還是不可能產生。這與使用單一攝影機拍攝連續動作的理想仍有相當的差距。

A.3 活動影像攝製機器

法國生理學家馬瑞 (Étienne-Jules Marey, 1830-1904) 是歷史上，使用單一小型照相機記錄下真實連續動作的頭一人。馬瑞是一位研究動物運動力的學者。他在 1882 年發明了‘按時照相槍(chronophotographic gun)’，照下鳥兒飛翔的連續動作。此物外型如來福槍，每秒可拍攝十二個底片方格，並且可以轉錄到一個圓轉的玻璃片上。一年後馬瑞放棄使用量重的玻璃片，而改以紙卷代替，這是使用紙卷帶攝影的開始。馬瑞原先對電影攝影機並不感興趣，他只是需要機器記錄動物的動作而已。在他想來，他只是發明了一個比莫比基的照相機有更多功能，更容易使用的機器而已。他原也未想到要放映他攝影的結果，然而在 1892 年之後，他卻成功的設計了一個可裝上攝影紙卷的放映機。

在 1887 年，有一位聖公會牧師名叫古運 (Hannibal Goodwin)，他首次使用了那感光性強的攝影紙卷之後，立刻將製造此產品的主意賣給一位美國商人喬治·伊士曼 (George Eastman, 1854-1932)。他們於是在 1888 年開始大量製造，並且在美國國內外大力宣傳，促銷這耐用、易用的攝影紙帶。

電影攝影機是影片製作的第一要件。且不談電影攝影機功能的優良與否，若無電影攝影機，那影片的製作就完全免談了，因此，十九世紀以來，就一直有人在研究，極力嘗試製造此種機器。這其中就以美國愛迪生實驗室的研究開發成績最為可觀。

1888 年，湯姆斯·愛迪生 (Thomas Alva Edison, 1847-1931) 看到了莫比基的機器‘Zoöpraxiscope’，能再放映出影像，正如他自己的留聲機(phonograph)一樣，可以再

放出聲音來。於是他就在美國紐澤西州的門諾帕克市(Menlo Park, New Jersey)自己的實驗室，委任了一個年輕的助手威廉·甘乃迪·羅利·狄克生(William Kennedy Laurie Dickson, 1860-1937)去研究可製作活動影像的攝影機器。事實上，愛迪生當時的原意，只是想製造一種家庭娛樂用的機器，像近代所用的電視機之類的成品而已。但是狄克生卻非常聰明的，把幾種已經存在的攝影機和放映機的製造原理和技術，成功的融合運用。他深研莫比基，馬瑞和其他人的成品，再經過幾次失敗的試驗，最後終於在 1889 年，作成了由單獨靜態相片鏡頭連串一起，成為一長條連續鏡頭，連續通過某一定點時，則可呈現活動景象的設計。這些連續鏡頭都是攝影機用同一速度拍攝的。他更進一步，把攝影紙卷底片配合莫比基和馬瑞的改良照相機一起使用，而且注意到若無定時定量停止的設計，則影像會看不清楚。於是他設計利用齒輪穿過底片兩邊的排洞，如此影像底片可定時定量通過某一定點。他最初的設計是每秒可固定通過 40 個底片方格，(後來改為 16 個方格，這是默片時代所用的速度，最後在製作有聲電影時，再改良為 24 個方格)。於是他就在 1889 年，發明了這畫時代的機器，取名為‘Kinetograph’，這才是世界上第一部真正可稱為活動電影的攝影機。1890 年，愛迪生為此機器取得專利。1891 年再為他們實驗室所開發，單人看‘管窺秀(peepshow)’電影的機器取得專利，名叫‘Kinetoscope’。這是由管中可看到活動影像的機器。

愛迪生本人在當時，對這攝影機其實並未感到特別興趣。他錯覺的相信著，日後的電影將會是個別觀賞的方式，因此用‘Kinetograph’第一次拍攝下的影片，是用愛迪生自己設計在實驗室用，但經狄克生改良過的小觀察發聲器‘Kinetophone’看的。每次只能一人觀賞，這也是愛迪生最初的打算。他原先也已經發明了留聲機，且在 1877 年已取得專利權，因此他想電影攝影機是用來作為留聲機的附件，並非讓它單獨存在的。原因是電影的製作絕對離開不了聲音的錄製，如此才能使真實的活動，重現在人們的眼前。

狄克生既已造出了攝影機和觀察器，因此在當時，影像和聲音是可以同時錄製的，但是他當時只製作很少幾部影片而已。