

路易斯·吉奈堤◎著
焦雄屏◎譯

認識電影

最重要的一本書，親近電影、瞭解電影，不能不讀！
一刷再刷，修訂又修訂，全球長銷愛讀本，
好讀易懂，好評如潮，
想要認識電影，請從此書開始！

電影館 102

Understanding •
Movies

最新修訂第十版

TENTH EDITION

國家圖書館出版品預行編目資料

認識電影：Louis Giannetti著；焦雄屏譯。 --初版。

-- 臺北市：遠流，2005〔民94〕

面；公分。 --（電影館）

含索引

譯自：Understanding movies 10thed

ISBN 957-32-5540-5（精裝）

1. 電影

987

94008528

電 影 館 102

 遠流出版公司

Authorized translation from the English language edition,
entitled UNDERSTANDING MOVIES, 10th Edition, ISBN:0131890980 by GIANNETTI, LOUIS,
Published by Pearson Education, Inc, publishing as Prentice Hall, Copyright©2005
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any
means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage
retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.
CHINESE TRADITIONAL language edition published by
YUAN-LIOU PUBLISHING CO., Copyright © 2005

電影館

102

認識電影

著者／路易斯·吉奈堤
(Louis Giannetti)

譯者／焦雄屏

編輯／焦雄屏·黃建業·張昌彥
委員／詹宏志·陳雨航

封面設計／唐壽南

責任編輯／陳珮真

校對／戴嘉宏

發行人／王榮文

出版發行／遠流出版事業股份有限公司

台北市南昌路二段81號6樓

郵撥／0189456-1

電話／(02)23926899 傳真／(02)23926658

香港發行／遠流(香港)出版公司

香港北角英皇道310號雲華大廈四樓505室

電話／25089048 傳真／25033258

香港售價／港幣185元

著作權顧問／蕭雄淋律師

法律顧問／王秀哲律師、董安丹律師

排版印刷／鴻柏印刷事業股份有限公司

電話／(02)22470989

2005年6月1日 初版一刷

行政院新聞局版臺業字第1295號

售價／550元

缺頁或破損的書，請寄回更換

版權所有·翻印必究

Printed in Taiwan

ISBN 957-32-5540-5

YL 遠流博識網

<http://www.ylib.com>

E-mail: ylib@ylib.com

出版緣起

看電影可以有多种方式。

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，但我們有意識地談卻不算久），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

認 識 電 影

最 新 修 訂 第 十 版

Understanding Movies Tenth Edition.

路易斯·吉奈堤 (Louis Giannetti) © 著
焦雄屏 © 譯

目次

中文版前言 11

譯序 13

原序 15

第一章 攝影 19

概論 20

寫實主義和形式主義 20

鏡頭 29

角度 32

光與影 38

彩色 42

鏡片、濾鏡及底片 47

特殊效果 54

電影攝影師 58

延伸閱讀 65

第二章 場面調度 67

概論 68

景框 68

構圖和設計 78

區域空間 88

距離關係 98

開放與封閉的形式 104

延伸閱讀 113

第三章 運動 115

概論 116

運動感覺 116
攝影機運動 134
動作的機械扭曲 144
延伸閱讀 154

第四章 剪輯 155

概論 156
連戲 156
葛里菲斯與古典剪接 159
俄國蒙太奇與形式主義傳統 176
巴贊與寫實傳統 190
希區考克的《北西北》：分鏡表 202
延伸閱讀 227

第五章 聲音 229

概論 230
歷史背景 230
音效 235
音樂 240
歌舞片 248
語言 253
延伸閱讀 265

第六章 表演 267

概論 268
舞台與電影表演 268
美國明星制度 280
表演風格 298
選角 310
延伸閱讀 316

第七章 戲劇 317

概論 318

時間、空間和語言 318
導演 327
布景與裝置 332
戲服與化妝 347
延伸閱讀 356

第八章 故事 359

概論 360
敘事學 360
觀眾 365
古典模式 370
寫實主義敘事 375
形式主義敘事 379
非劇情片敘述事 381
類型與神話 388
延伸閱讀 399

第九章 編劇 401

概論 402
編劇 402
電影劇本 409
北西北：閱讀劇本 415
象徵、比喻 420
觀點 428
文學改編 431
延伸閱讀 436

第十章 意識型態 437

概論 438
「左—中—右」圖表 444
文化、宗教及種族 453
女性主義 464
同性戀解放 472

底調 479
延伸閱讀 482

第十一章 理論 485

概論 486
寫實主義理論 488
形式主義電影理論 494
作者論 499
折衷及綜合理論 506
結構主義和符號學 509
歷史學 515
延伸閱讀 520

第十二章 綜合討論：《大國民》 523

概論 524
攝影 525
場面調度 527
攝影機運動 532
剪接 536
聲音 537
表演 539
戲劇 542
故事 545
編寫 547
意識型態 551
評論 553
延伸閱讀 557

專有名詞解釋 559

譯名索引 577

中文版前言

距今約一百年前，電影史上第一位偉大的藝術家葛里菲斯曾宣稱：電影在未來將成為一般人皆熟悉的新世界語言。如今，預言已然成真。無論從印度到美國，還是從以色列到韓國，觀眾只需透過DVD或錄影帶，便可欣賞來自世界各地的影片。電影不僅是娛樂，也是教育工具，藉由一部部影片，人們得以深入瞭解相異的文化以及不同的時空，也讓我們不分男女老少都能認識人類心智的運作方式。

本書中提到的影片包羅萬象，涵蓋世界各地電影人所共同組成的經驗光譜，比如美國的史蒂芬·史匹柏、英國的麥克·李、伊朗的阿巴斯以及台灣的李安。在電影中，他們將智慧幻化為影像，身為觀眾的我們只需保持一顆開放的心和一份想望，便能時時驚艷於這些導演們創意十足的天賦才能，這些藝術家們述說的正是人類精神的共通語言。

路易斯·吉奈堤
於美國俄亥俄州
2005年5月

NEW FORWARD FOR CHINESE EDITION

Nearly one hundred years ago, the cinema's first great artist, D.W. Griffith, proclaimed that film would become the new universal language, understandable to everyone who could see. Today, that prophesy has come true. Movies from all over the world are now accessible in DVD and video formats. Spectators from India to America, from Israel to Korea can now view movies from virtually any country on the globe. Films are not only entertainment, they are also

educational tools, allowing us to gain insights into other cultures, other times, and other places. Movies allow us to understand the workings of the human mind, whether male or female, young, middle-aged, or old.

The films discussed in this book cover a wide spectrum of experiences, by artists as disparate as America's Steven Spielberg, Britain's Mike Leigh, Iran's Abbas Kiorostami, and Taiwan's Ang Lee. All of them have wisdom to impart. All that is needed on our part is an open mind and a desire to be astonished by the creative genius of artists who truly speak a universal language of the human spirit.

Tom Giamelli

Cleveland Ohio, U.S.A

2005.5

譯序

很多年前，我在文化大學教電影課時，每每在課堂上與學生為英文的譯名奮鬥，浪費了不少時間。當時我便發誓，一定得幫以後的學生準備一本中譯的優良教科書，而我心中的首選便是這本《認識電影》(Understanding Movies)。幾年後，我終於譯完第一版，沒想到竟然反應熱烈，不但差點入選當年十大好書，而且年年成為電影系指定參考書，連大陸也出現盜版。

如今，電影書籍的琳瑯滿目，《認識電影》卻始終非常暢銷，令人欣慰。原作者每數年翻新一版，換上更新的電影圖說，並修改部分觀念以與時代趨勢同步，這種精神令人可佩，也是本書始終受到歡迎的主要原因。

近二十年來，在任何台灣電影人的書架上，總會看到此書的蹤影，足見它對電影的製作也發生一定的影響。再版重譯大部分內容，感覺是與有榮焉。

2005年5月

原序

真正發現之旅不是尋找新天地，而是擁有新的眼光。

——馬塞爾·普魯斯特（Marcel Proust），小說家、藝評家

電影知識在美國教育中嚴重被耽誤，而且不只是在大學中欠缺。根據《電視和錄影年鑑》一書指出，美國家庭平均每日看電視七小時，觀看影像時間實在夠長了。不過，我們大部分是被動、不經審視地看，讓影像沖洗我們，而不去分析它們怎麼影響我們，如何塑造我們的價值觀。以下章節或許有助於瞭解影視溝通的方法及其使用的複雜語言系統。我的目的不是教觀眾如何對活動影像反應，而是指出人們何以會有反應的某些原因。

第十版了，我仍維持原有版本依「寫實—形式」主義二分法的架構，每一章列出某種語言系統以及電影人用來傳意的技巧。當然，我不故作詳盡狀，這只是拋磚引玉的開頭，從電影最小及特定之面向，大至抽象和總括性的章節，彼此之間並不緊密環扣，可分開閱讀。當然，這種結構之鬆散會造成某些重複，但我已盡力減低這種狀況。技術名詞在每章第一次出現時處以「黑體字」標示，可在書末專有名詞解釋處找到定義。

每章也略做修改，以適應新發展，尤其添換許多新近的電影劇照及圖說。

最後一章「綜論：《大國民》」是將前面章節所有的觀念重新運用在一部電影上加以討論，這章亦可成為學校分析報告的範本。錄影帶和光碟的出現使電影分析更加系統化，因為我們可以重複觀賞影片。《大國民》就是最理想的選擇，因為它囊括了幾乎所有的電影技巧，也是電影史上評價最高、學生群中最熱愛作品。

書中照片多為宣傳照，並非從電影中擷取下來，因為後者品質往往粗糙不堪。這些劇照一般而言對比過強，也欠缺在大銀幕上觀看到的細節。除了某些必要狀況，如圖9-15對《七武士》的分析或圖4-23的《波坦金戰艦》