
洪
琛著

電影戲劇的編劇方法

目次

第一章	作者與觀衆·····	一
第二章	爲什麼寫戲·····	一五
第三章	故事說明(理論)·····	四一
第四章	對於人物的認識·····	五五
第五章	人物的描寫·····	七一
第六章	故事的講出·····	八九
第七章	清楚與動人·····	一三一
第八章	材料的收集·····	一六九

附 錄

一 編劇二十八問·····	一八九
二 劫後桃花（有聲電影劇本）·····	二三二

電影發達史

第一章 緒言

現代是電影事業發達的時代，我們若從其發達的過程看來，那麼從無聲電影到有聲電影，其間便有兩種學說，即一元論與二元論是。所謂一元論者，乃是指有聲電影是由無聲電影進步而來，是比無聲電影更完成，是電影藝術的直線的發展形態。二元論者，乃是指無聲電影在其技術的基礎上，成立其特有的藝術的形態，有聲電影在其技術的基礎上，也成立其新藝術的形態，因為如此，所以無聲電影和有聲電影便在藝術上成為獨立的而對峙着了。然而這兩種學說，究竟孰是孰非呢？那是很不易解決的。這裏，我們且引日本電影學者佐佐木能理男氏的話，似乎見解還恰當。（見氏著電影藝術研究第一卷「有聲電影藝術」）

的根本問題」一章中）他說

「無聲電影藝術，是發生於運動的視覺的再現技術之上，但電影技術和電影藝術，僅有不即不離的那麼一點兒關係，所以無聲電影藝術發展的極點，不能視為有聲電影的萌芽。從無聲電影到有聲電影，不特其間經過不少的差異，即就無聲電影藝術的成長來看，也覺種類全然兩樣。須知電影技術的進步，無論如何，決不能立即變革實際電影製作的基礎。在三十年無聲電影發展的時期裏，其技術如立體、色彩、有聲等，固是由於發展而形成，但畢竟不能即此便採用為製作電影的基礎啊」。

總之，電影是由科學與藝術的融合而發達，因社會的利用與企業的經營而益加擴大，乃是共見的事實。茲將無聲電影發達的源泉，述說如下：

電影是表現事象的印象與其情緒的藝術而最後發生的，可以說，這是由人類的無限的狂熱而來。人類是喜歡把愉悅反復，所以如繪畫，因為它能夠創造愉悅的回憶而有用，成為最初的知的產物。人生是具有把自己擴大，永恆保有的偉大的、強烈的本能，喜歡把自己

的歷史和自己的經驗，用某種形式將它記錄保存起來。這種形式，如果舉例來說，便是文字、繪畫與雕刻。

所謂事象的再創造，就是把人的記憶成爲新的、活的，反復着他過去的經驗的情緒之謂。一個人若將人類的過去、現在乃至未來，同時成爲新的、活的，使人生忘卻憂愁，在快事的反復中生活，像這樣的人，便叫做藝術家。又所謂快事云者，乃是指狩獵、戰爭收穫等而言。因爲人類記憶力想像力的發達，所以往往喜歡追想和目擊過去的事情，從而想出了合唱舞蹈等種種的表現形式。在悠長的歲月中，那些發音方法和言辭以及動作技術，都跟隨着發達進步。不過古代的此種發達，只有表現，沒有記錄。他們因爲要記憶，使想到怎樣去記錄的那問題上來，於是創始了所謂歌唱（Song）了。音響是具有可以強調事件連想的意味，現在更將它運用到畫面上，即是把詩、音樂、記憶，結合爲一個完整的故事，這樣，事象的再創造，也就繪畫化了。再說詩吧，是舞蹈的言辭所作成，它的每一節長度和運動的音樂電影（Film and Picture）一樣，也具有指示言辭意義深長的特色。舞蹈和歌唱的律動，是適宜於記憶

的目的，記憶產生在運動裏面，故亦不妨說是存在於心的活動電影之中。又音響因為具有言辭的繪畫的意義，遂成為記憶的暗示的東西。事象再創造，以其視覺的想像力而迅速了起來，這方面的藝術家，遂成為著作者。聽衆呢，好像自己能够繪畫似的，從而言辭的音響，便變成爲繪畫的仲介者，在他們的心中，可以再現最初的事象。這亦即是說，我們設將繪畫由純粹的繪畫意義隔離時，可以製作成音響與意志交換的東西，而獲得可驚的發展。兼之，再創造的速度是急速的，故所需的時間也減短了。如此我們依視覺、聽覺、觸覺，是把言辭具體化了；再由解說，比喻等的修辭的技術，言語的繪畫的使命愈是強烈，複雜的社會思想和感情的傳播也可能了。但是從具體的繪畫到抽象的思想的伸展，其表現的形式，幾乎是一致的，只有電影，是第一流最上乘的東西。它能够憑着原始人類的本能，以繪畫製作，再創造事象，成為新的、活的，更從具體到抽象，從事象到概念，把它背道而馳的，也只有電影藝術纔可以。

電影從無聲(Silent)時代一大飛躍而到有聲(Talkie)時代，可以說已經超越於演

年，是美國電影的展開時代，趁歐洲大戰的機會，擴張於世界市場，誠如美國哈斯氏（Hays）在紐約商會中所說：「從前都說是商業隨着國旗的發展而發展，但在今日我們可以說是商業是跟着電影的發展而發展了。」這麼一句警語，電影事業在美國，爲五大產業的第三位或第四位。但美國的電影，不是爲了藝術，乃是爲了抱定電影具有企業的信念。他們對於經營的熱忱，以及宣傳的巧妙，爲別國電影計劃所不及的，竟可說是仰仗金圓的威光而成就的。舉例來說，像在歐洲大陸，有以高價僱用有名的導演和演員，到美國去製作電影的事實。而且資本的侵略的態度，實在堪以驚嘆，他們趣味橫溢的作品，出入於世界市場，各國咸有戒心，從而有樹立「電影國策」各謀抵制的傾向。還有可稱爲美國電影特色的，是由青年演員扮演，畫面上充滿着活躍之氣，他們以全地球爲攝影場，舞臺是大的美的，有速力的題材方面，是選擇關於戰爭、犯罪、性慾等，結果產生了戰爭電影、航空電影、女性愛電影等，那些畫面都是美麗的、輕鬆的，而且是普及性的。自一九二三年至一九二八年，可說是美國電影的黃金時代，是無聲電影藝術完成的時代。在這時產生的影片，實爲有聲影片

劇之上。總之，電影的誕生，雖則還在本世紀中，但是因爲它的急激的進展，已經處於產業界極重要的位置，卻是任何人不能否認的事實。這樣說來，關於各國電影發達的歷史，就有論述的必要了。

以下，分爲美國、蘇俄、法國、德國、意國、中國等六個部門，用極簡明的筆調，將它們分章述說。至於有些國家，像英國，因爲電影事業的發達，迄今尙很幼稚，竟可說是沒有甚麼特點可以記敘；日本，因爲本館已有拙著的日本電影教育考察記，讀者儘可參考。因爲如此，所以索性略而不說。當然，這不是躲懶或敷衍的意思。

第二章 美國

美國的無聲電影時代，可以分爲三期，即自一八九五年至一九一四年爲搖籃時代，以完成電影形式爲目的，是電影劇（Photo-Play）的摸索時代。自一九一五年至一九二二

的初期，都是優秀的藝術品。其代表作品，有巴黎的女性、帝國飯店、肉體與惡魔、紐約碼頭等。以上所述，是由縱的關係，看美國電影的黃金時代，至於由橫的關係，觀察美國電影劇的特別傾向如下：

(一) 開拓史劇 電影藝術的完成，常由於低級電影，是美國西部劇方面所承認的。以向來的個人的問題，加入國民的感情或民族的精神，一八四〇年，以開拓西部為素材，作成西部開拓史物。這種電影的思想，是雄大的，其精神的充實，竟可以說是敘事詩。

(二) 喜劇電影 美國近代喜劇電影，茲將依年代列舉如左：

一九二三年 如「吾王萬歲」、「侍者」、「歌女」等。

一九二四年 如「活動之馬登」、「善戰的懦夫」等。

一九二五年 如「初戀」、「天堂之路」等。

一九二六年 如「彌次喜多從軍記」、「在前線的後面」等。

一九二七年 如「摩登十誠」、「女子游泳」等。

一九二八年 如「艦隊進港」、「喜歡金髮的紳士」等。

如此的在喜劇之中，能把捉住人情世態的變遷。此外在一九二五年，卓別靈發表「黃金狂時代」，評爲不單是喜劇的，且是哲學的、銳敏的人生批評。

(三) 戰爭電影 戰爭電影，仍祇是愛國的，但蒲泰發表的「大進軍」是開了新機。其內容是取材於世界大戰，而更形飛躍，向來的戰爭是由於愛國主義，以誘發國民的愛國心，一方面又根據平和主義，如實描寫戰爭的悲慘而否定戰爭的。不過「大進軍」他們是依命令無意識的進軍，中彈而戰死，因爲是敵人，所以不能不殺，這在人道主義的觀點是不同的。這反動主義的電影，始自一八二六年的在前線的後面（Behind the Front）等片，總展開了戰爭喜劇的路線，因爲前一個時代，完全在戰爭之中，到了此時，方始覺得戰事已屬過去，可以取着無意識的批評態度了。然這反動主義，不是有明確嚴正的立場，只不過是人道主義的、基督教的、反對消極的戰爭罷了。

(四) 航空電影 提到戰爭，必須附帶說到航空，因爲飛機的第一義便含有這個意味。

當然，航空並非關係飛艇，而是普通的飛艇與戰機從前銀幕上雖常有飛機的表演，可是那種片子，充其量也不過是人們冒險的演習，而未能盡量把飛機的功能顯露的。一九二一年的燕子影片，便是適應此種的要求，這不能不說是威爾曼氏的功勞。

(五) 下流社會電影 一九二七年，稍有沈滯的氣味。史泰巴古以其所作下流社會（或作黑暗市街）公映，獲得商業上很高的評價。同時又被譽為製作下流社會電影的先驅者。至此種影片的所以得到大眾歡迎的原因，乃在於美國警察組織的不良，而有組織健全的流氓地痞的橫行不法，遂引起人們的注意，那種影片最大的魔力就在於破獲秘密的冒險精神這一點。如流氓的可怕的巢穴，警察的勇敢前進，那緊張的場面，已儘够抓住人心，而且結果又是警察大打勝仗，惡棍一個一個的被捕，所謂報應昭彰，都是足快人心的事情。但成為問題的如營業電影的三大要素（犯罪、戰爭、肉感）悉數被包含在其中了。除下流社會外，可稱為傑作的，尚有非常線（the Drag Net）一片。

(六) 時代劇電影 這是受德國電影的影響，就是有趣味的歷史劇，促進時代劇電影

製作的機運自一九二三年度起，年有出品。

(七)寫實電影 向來的寫實電影，總不出平凡的新聞或自然風景以上；但在電影藝術的黃金時代，在寫實電影方面，也有顯著的進展。一九二二年度，發表「北極的怪異」，一九二三年度，接續發表，此等都由主觀的攝影機的眼中描出，題材是極分明的。一九二四年度的傑作加多，有「亞非利加的遠征」等。這種電影，在學術的方面看來，是貴重的資料，有教化的價值。一九二五年度，理學博士哥巴氏在波斯小亞細亞各地探險旅行，後來發表記錄的在波斯地方的五萬遊牧之民與自然鬭爭，一九二七年有自然和人類鬭爭的影片的製作。

此外有社會劇，是把結婚問題、戀愛問題、社會問題解剖批評。此種在華納影片公司為最多，自一九二三年至一九二五年達於極頂。

如此的無聲電影黃金時代是過去了，從一九二九年起，到了有聲電影的時代，但無聲電影時代之末，是有聲電影的試作時代。一九二六年八月七日之夜，在紐約華納劇場，公開

映演留聲片式的有聲電影。

却開司氏，曾在星期評論雜誌上發表關於影片的文字，茲摘錄於下：

「有聲電影的關於浪漫的表現，本質上與無聲電影沒有何等的不同，向來的電影，以誘引力為主，有聲電影是由無聲所誘發的撫慰的，沈靜的空氣，代之以機械的發出聲音的刺激。但其他之點，與無聲電影同其目的。有聲電影之所向，也自有其道，其聲音電影的並行的進行是有效的。使用於有聲電影的管絃樂的伴奏效果，以不得表現於銀幕的電影的方法，能够提高影片的劇的效果。更以其有聲的範圍為主，派遣於主演者的會話的有聲電影，有別種的性質，是本人不斷對話的機械的再現。普通大眾，從藝術的觀點看來，是最粗野的形式，有最喜自然主義的傾向。在無聲電影裏，不要觀眾的想像力，蓋電影觀眾，聲音是刺激他們的想像力，補足「人類故事」的效果。這是不單是實體照相，還有着色的黑、白的照相，為大眾所歡迎」。

以上是興業用娛樂用有聲電影方面的話，利用之為教育有聲電影的，始自一九二八

年的夏季，音樂描寫是自由的，因為可以說明，所以將來是大有用的，如視覺化不可能的抽象的東西，可用言語說明；如教科書，將來是不大有用，因為拿教科書而解說的，用教育電影，可以省時間，得較大的效果。美國依史脫曼公司，從事於這方面的研究，出資數百萬圓；又爲了統一國語問題，利用有聲電影。英國人反對其事，喊着排斥美國有聲電影。

自一九二六年到一九二八年間，是美國有聲電影的初期時代，是有聲電影藝術完成的準備時代，有聲電影攝影的設備問題，對於新表現方法的研究，以及技術的問題等，極複雜而又極煩多的製作的事，因無前例可依，每日製作影片、錄音等，把它同時做去，是極感困難的。攝影機一臺，擴音器一個，這種工作技術是極麻煩的，所以不可不加注意。但美國的有聲電影，漸達完成。現將美國電影藝術分門記述如下：

(1) 歌舞劇電影 是好看的好聽的有興味的有聲電影，這歌舞劇是沒有內容的，祇是豪華絢爛的佈置，美的曲線，雜亂的音樂，是何等新奇的一類，一九三三年度的「四十二號街」，一九三四年度的「絢爛的殺人事件」，內容展開，有時事劇復活時代之感。

(2) 喜劇電影 舞臺的再現，本質的有聲電影與音樂，有聲電影與喜劇的關係說來，那是極當然的發展，如「今夜的爱」等，很有吸引觀客的力量。

(3) 開拓史電影 向來的活動，因為有了有聲電影，其亂鬪的淒慘、馬蹄的響聲、鎗聲等，都能够獲得實感，增加興味。但有聲電影藝術，在振興美國國民精神方面，也有很多佳作，如「國境的狼羣」等，是其最著者。都能充分發揮有聲電影技術上郊外攝影等可能性。

(4) 偵探電影 偵探劇，至最近復行製作起來了，在電影方面，有奇異偵探電影和科學的犯罪電影之區別。總之，到了有聲電影時代，能够充分使用言語，描寫犯人的心理，充分處理事件的糾葛，因音響而儘量表現淒慘，如「沈默的犯罪」等出品很多。

(5) 黑暗事件電影 黑暗事件電影，以惡漢黨電影為代表，到了有聲電影時代，以聲音及言語，愈能表現出戰慄的效果。美國因為禁酒會而產生的惡漢黨，描寫其秘密製造者的爭鬪，惡漢黨的檢舉，新聞記者的媒介，內容愈形複雜。其傑作的影片，有「民衆之敵」「街頭野獸」等。

(6) 新聞電影 近代新聞的機構，極為祕密的，惡性記者的跋扈，特種記事的製造，與暴徒的結合，若探知其真相，很有興趣，有惡漢黨、有大總統、州長、市長的選舉等的記事，發揮其絕大的偉力的新聞紙，採取此種材料的影片，有「赤新聞」「犯罪都市」「無冠之王」等。

(7) 戰爭電影 大砲的響聲，炸彈的爆裂，負傷者的悲號，在戰場是有聲電影的絕好的對象物。其中有很多的傑作，有非戰的傾向，如「西線無戰事」「戰爭與貞操」等，可算是代表作品。

(8) 正劇電影 正劇有家庭劇，也有社會劇，取用文學的內容，如家庭生活的衝突、社會制度的矛盾，以及人道主義的、自由主義的作品。如一九三〇年的「喝采」(Applause)，一九三一年的「母性」等都是。

(9) 有聲電影漫畫 這是一種特種電影，對於覺得生活疲勞，人生倦怠的人們，給予他們完全脫離現世苦的一種電影，電影的時間是極少的，但有聲電影漫畫，是給與了一切