

電影理論與實踐

Noel Burch 著
李天鐸、劉現成 譯

電影理論與實踐

Une praxis du cinéma

Noël Burch © 著 / 李天鐸、劉現成 © 譯

Un praxis du cinéma

© Éditions Gallimard, pour la présente édition

Chinese language copyright © 1997 by Yuan-Liou Publishing Co., Ltd.

All rights reserved

電影館 70

電影理論與實踐

著者／Noël Burch

譯者／李天鐸、劉現成

編輯委員／焦雄屏・黃建業・張昌彥
詹宏志・陳雨航

封面設計／唐壽南

責任編輯／趙曼如

發行人／王榮文

出版・發行／遠流出版事業股份有限公司

台北市汀州路三段184號7樓之5

郵撥／0189456-1

電話／(02)3651212

傳真／(02)3657979

著作權顧問／蕭雄淋律師

法律顧問／王秀哲律師・董安丹律師

電腦排版／天翼電腦排版印刷股份有限公司

台北市敦化南路一段294號11樓之5

電話／(02)7054251

印刷／優文印刷事業有限公司

1997年2月1日 初版一刷

行政院新聞局局版台業字第1295號

售價220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 957-32-3178-6

國家圖書館出版品預行編目資料

電影理論與實踐/ Noel Burch 著. 李天鐸、
劉現成譯. -- 初版 -- 臺北市：遠流，
1997[民 86]
面；公分 -- (電影館； 70)
譯自：Praxis du cinema
含索引
ISBN 957-32-3178-6(平裝) 、

1.電影 - 哲學.原理 2.Motion pictures
- Philosophy

987.01

86000766

目次

就電影論電影（代譯序）／李天鐸、劉現成	9
前言	13

第一篇 基本元素

第一章 空間與時間的構聯方式	23
第二章 《娜娜》或兩種空間	39
第三章 剪接：一種造型藝術	57
銀幕影像	57
靜態的構聯	62
動態的構聯	71

第二篇 辯證關係

第四章 結構組成的簡單要素	79
第五章 無辯證關係與複雜的關係	101
第六章 論聲音的結構性運用	125

第三篇 干擾的因素

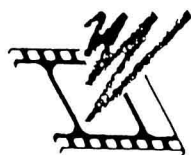
第七章 機遇及其功能	141
第八章 攻擊性的結構	161

第四篇 反思電影的主題

第九章 虛構性的題材 179

第十章 非虛構性的題材 199

索引 213

電 影 館 70

 遠流出版公司

Un praxis du cinéma

© Éditions Gallimard, pour la présente édition

Chinese language copyright © 1997 by Yuan-Liou Publishing Co., Ltd.

All rights reserved

電影館 70

電影理論與實踐

著者／Noël Burch

譯者／李天鐸・劉現成

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／趙曼如

發行人／王榮文

出版・發行／遠流出版事業股份有限公司

台北市汀州路三段184號7樓之5

郵撥／0189456-1

電話／(02)3651212

傳真／(02)3657979

著作權顧問／蕭雄淋律師

法律顧問／王秀哲律師・董安丹律師

電腦排版／天翼電腦排版印刷股份有限公司

台北市敦化南路一段294號11樓之5

電話／(02)7054251

印刷／優文印刷事業有限公司

1997年2月1日 初版一刷

行政院新聞局局版台業字第1295號

售價220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 957-32-3178-6

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

電影理論與實踐

Une praxis du cinéma

Noël Burch © 著 / 李天鐸、劉現成 © 譯

目次

就電影論電影（代譯序）／李天鐸、劉現成	9
前言	13

第一篇 基本元素

第一章 空間與時間的構聯方式	23
第二章 《娜娜》或兩種空間	39
第三章 剪接：一種造型藝術	57
銀幕影像	57
靜態的構聯	62
動態的構聯	71

第二篇 辯證關係

第四章 結構組成的簡單要素	79
第五章 無辯證關係與複雜的關係	101
第六章 論聲音的結構性運用	125

第三篇 干擾的因素

第七章 機遇及其功能	141
第八章 攻擊性的結構	161

第四篇 反思電影的主題

第九章 虛構性的題材 179

第十章 非虛構性的題材 199

索引 213

就電影論電影（代譯序）

台灣在六、七〇年代，蒼白而封閉的社會裡，知識分子們渴望獲得台灣之外的相關訊息，猶如大旱之望雲霓。此時，相繼出現的《劇場》與《影響》兩本期刊，成為即時的甘霖，使得這種殷切盼望才稍稍獲得慰藉。《劇場》雜誌以介紹西方重要思潮為主，在那個連提「社會學」都會有人誤以為是社會主義，拿著馬克斯·韋伯（Max Weber）的原文書會被錯認為馬克思主義者的年代裏，《劇場》於是成為當時青年翹首觀望世界萬花筒的窗口。而《影響》雜誌的出現，在當時滿佈蜚短流長的銀幕畫報中，成為鶴立雞羣的電影專業性期刊，除了引介當時西方鼎盛的電影美學概念之外，並以作者論的觀點論述當時港台兩地的重要導演，引發廣泛的迴響，成為當時愛好電影者必備的讀物，許多現今台灣重要的電影工作者與評論者都受到這本刊物的啓迪，如此也使這本刊物成為研究台灣電影發展重要的文獻典籍。

如今台灣開放了，任何訊息、任何黨派、任何思想都可以自由進出在這個海島。在台北東區那個極富資本主義殖民氣質的書店裏，我們可以看到有一個電影專區，書架陳列著中英文的電影書籍，而一般城市中的連鎖書店，也都設有電影書籍專櫃，電影書籍變得更容易獲

得，不管是中文的，還是外文。同時在量上，也比以往要來得多。但是我們若仔細檢視這些書籍所討論的內容，還是跳不開從《影響》雜誌以來的窠臼，大部分都是一些像電影概論入門、導演專論等書籍，對於西方電影理論以及電影原典的譯介則少之又少。然而，西方自從一九六〇年代以降，電影即已成為學術研究的客體，從原來附屬於文學研究下的分支，到如今成為獨立的學問，期間所累積的文獻，以及討論電影的觀點，已經變得極為繁複多元。

今天在台灣，我們需要更寬廣的角度，更多元的觀點，來重新看待電影這一門大眾藝術，電影做為一種理論，在西方研究當中，遠比我們在台灣所看到的還要來得多，諸如像梅茲（Christian Metz）的《電影語言》（*Film Language: A Semiotics of the Cinema*）、《想像的意符：心理分析與電影》（*The Imaginary Signifier*），巴拉茲（Béla Balázs）的《電影美學理論》（*Theory of the Film*），安海姆（Rudolf Arnheim）的《電影藝術》（*Film as Art*），以及克拉考爾（Siegfried Kracauer）的《電影的本性：物質現實的復原》（*Theory of Film: the Redemption of Physical Reality*）等電影理論重要的原典。雖然，我們高興看到由崔衍先生翻譯巴贊討論電影的經典：《電影是什麼？》其中文版在台灣上市；而像透納（Graeme Turner）的《電影的社會實踐》（*Film as Social Practice*）這本從文化研究與社會學的觀點來探究電影本質的名著，也已經由林文淇博士翻譯成中文了。

站在世紀交會點上的九〇年代末尾，我們為何會選擇翻譯這一本在一九六九年出版，從法文轉譯成英文的電影書籍？也許是因為它有五、六種語言翻譯版本的聲名，也許是因為他所討論內容的精湛，也

許是因為翻譯版權取得的便利性，而最大的原因是它在使電影成為學術研究。客體的歷程中，扮演了將電影加以理論化非常重要的里程碑。如果說，在一九六九年之前有所謂古典電影理論的存在，那麼本書即是古典電影理論的壓卷之作。作者總結在此之前有關電影的文獻資料，包括影像與寫實之間的辯證、艾森斯坦的蒙太奇理論等等，而在此之後，開展了電影研究與當代美學思潮更為豐富多元的視野，包括結構主義、心理分析、意識型態與文化研究。作者早已言明，他不是符號學家，所以他沒有像當時電影學者那樣，從文學的理論中嫁接在論述電影之上。書中作者反覆地以音樂抽象形式來討論電影，希望透過電影實際製作的構成要素中，將電影加以理論化，也就是以電影論電影，所以它是一種可以進一步加以檢驗與實踐的電影理論（這是書名的另外一層意義），從此電影論述擺脫了依附於文學之下的地位。

由於它的可實踐性，不僅開拓了西方研究電影的視野，也影響了當時許多西方電影工作者對待電影製片的態度，流風所及，也影響到香港新浪潮的電影工作者，其中以徐克、譚家明最深。譚家明便曾經表示，他在創作《名劍》、《烈火青春》之際，受到這本書的啓迪甚深，我們可以從這些作品的剪接造型與視覺構成當中，看到這本書的影子。因此，這是一本電影觀眾、研究者與創作者都適合閱讀的原典。

本書雖在北京已出現中文的版本，但是由於兩地在行文的語法上、在電影片名的翻譯上，以及使用電影的專業術語上，迥然有別，且其間涉及到版權的問題，因此，我們採用港台兩地慣用語法、電影片名與電影術語，重新將其翻譯成新的中文版本，如此再加上出版公司的精心編排，書後備有中英文的索引，應當更適合閱讀、研究與流