

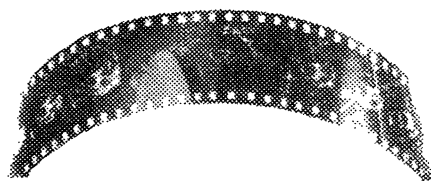
大眾傳播系列 3

A decorative graphic consisting of two vertical film strips on either side of the title, with lines radiating from the center to create a sense of depth.

現代電影學

——開啓成功票房的鑰匙

程予誠 著

五南圖書出版公司 印行

序言一

電影想要在藝術與商業上都獲得成功，必須要有如下的共識：

藝術是重要的條件，縱使你必須只是在銀幕上偷偷地放上一點點，希望有人能欣賞到；更進一步的來說，一部表現卓越藝術性的電影，不可避免的，其結果必定也將在商業上有好的成績。

在我們這個不快樂，又支離破碎的世界中，泛濫著共同的懷疑、敵意、暴力和破壞，我們需要一股建設性的力量，似乎政治的、經濟的、宗教的力量都已失敗了，我想我們最好是期望藝術的力量能有所表現；今天，最具有世界性、最能互相溝通、最有力量的藝術媒體是電影，因為電影沒有國界。

在最近幾年中，我曾到過許多國家旅行，我吃驚的發現，許多的國家中，或社會或個人，正衝激著電影文化，這種影響是巨大的，所以，我們應全部為提昇電影的品質而奮鬥，必須確定和堅持這種電影的最高目標，不管主題是討論什麼，電影的表現都必須為增加生命的美、善良、人類的尊嚴與信心，而希望能有個更好的明天。

1991年於巴黎

序言二

在目前國產電影那麼不景氣的時候，如果有人還在高談電影的發展，那這個人似乎有點趕不上潮流的味道，但是，我個人認為只有在最低潮的時候，才能真正面對電影發展上的問題，因為在高潮時，國內沒有人會正視電影為一門值得研究的學問，因為功利主義的心態下，「賺錢」似乎是一切的根本，只要電影能賣錢，有票房收入，有誰會真正關心台灣電影的發展，然而，必須正視電影為一門學問，才能再進一步地談到電影的前途。一般人談電影總認為是很輕鬆容易的一件事，只要有故事、有鈔票，再找幾個有名的演員，就可以開始拍電影了。對一些電影工作者來說，除了上面提到的條件外，再加上懂得電影理論、電影技術，或是懂得如何批評電影，也就可以拍電影了，並且也認為會拍得比前類人來得好，其實不然，上面兩種人都成為電影發展下的犧牲品，因為他們忽視了電影中最重要的一項因素，那就是社會因素，研究電影、製作電影，應從電影製作前的諸多因素考慮，如環境、社會、文化、技術、資源等，及觀眾預期的心理分析兩方面來著手，如此才會成功，一廂情願只著重電影理論，將嚴重忽視觀眾的感受，便造成電影與觀眾的脫節，那就當然不可能有票房價值了，沒有票房興趣，如何可以談電影的發展。

電影是一種屬於大眾傳播的媒介，但其中最重要的一項特質，便

是娛樂價值，如果不能認清這一點，那麼結果將是十分可悲的。任何人都可以問一下電影院中的觀眾，「到底為什麼來看電影」？百分之九十以上的觀眾都會說：「輕鬆一下嘛！」，所以，電影研究將不同於其他傳播媒體的研究，應從觀眾的心理及生理需求來研究傳播媒介的功用，如此才會有效果。要達到「效果」，必須正視電影的制度及組織系統，正視電影為企業組織發展下的經濟活動，必能在管理、效率、品質三者以上達到共識，這些都是非常警惕人的現代企業管理常識，如果與電影發展有關的人不知道，或根本沒有想過，那就註定了電影發展上的重重阻礙，比起電影先進國家，如美國、日本，台灣的電影概念是相當落伍的，不能體會這一點，那麼談電影發展也是空談了。

電影牽涉到電影理論、電影技術及社會科學的諸多學問，如社會學、心理學、大眾傳播學、市場學、經濟學、企業管理、文學、哲學、生理學、人類學、戲劇學等，如果有人不相信，就可以拿任何一部成功又賣座的電影來分析，這些成功的電影，都像是社會學或其他學科的碩士或博士論文，不但分析深刻、條理分明，更能透視人性、無懈可擊的，試想國內電影業者有多少人以如此認真的態度來從事電影工作，那就無怪乎國人喜歡看西片，而不喜歡看國片了。

希望這本書在我期望的熱誠下，能刺激昏沉的電影工作者，並教育那些主管電影發展的政府官員，更希望一般觀眾能瞭解電影的製作條件，以明瞭如何分辨電影的好壞，當大眾承認電影為一門許多國家都重視的學問後，台灣的中國電影發展才能真正的有希望。

程予誠

82年2月1日於臺北

* 目 錄 *

序言一	i
序言二	ii
現代電影學的理念	ix
第一章 認識電影	1
第一節 電影的形成.....	1
第二節 電影的實用性.....	4
第三節 電影的藝術性.....	11
第四節 電影語言.....	14
第五節 電影的抽象隱喻.....	16
第六節 電影的規則.....	20
第七節 電影的專業性.....	23
第八節 電影的社會性.....	27
第二章 電影與文化	31
第一節 相同的形成方式.....	32
第二節 相同的內容表達.....	34
第三節 電影影響文化.....	35
第四節 電影與文化傳播.....	37

第三章 人·電影·觀眾	39
第一節 電影的基本問題.....	40
第二節 人的問題.....	41
第三節 電影的問題.....	47
第四節 觀眾的問題.....	59
第五節 觀眾與電影.....	71
第六節 電影業與觀眾.....	77
第四章 電影與社會行為變化	87
第一節 早期的研究.....	87
第二節 研究電影影響力的困難.....	94
第三節 電影影響個人行為的研究.....	96
第四節 電影的記憶效果.....	101
第五節 電影影響社會的研究.....	108
第五章 台灣電影的困境	111
第一節 現況分析.....	112
第二節 目前電影的困境.....	119
第三節 危機中進步的法則.....	141
第六章 現代社會與電影發展	147
第一節 現代社會的特色.....	148
第二節 環境與人的影響	151
第三節 現代人的特質	161

第四節	社會變遷.....	163
第五節	變遷中的經濟觀.....	167
第六節	變遷中的道德觀.....	174
第七節	現代社會的精神發展.....	179
第七章	電影的本質.....	183
第一節	電影的史前史.....	193
第二節	電影史的秘密.....	232
第三節	電影的語言.....	242
第四節	電影中的行為語言.....	247
第五節	電影攝影.....	254
第六節	特寫畫面的成就.....	275
第七節	電影中的聲音.....	282
第八節	電影剪接.....	295
第九節	電影哲學.....	305
第十節	電影社會心理學.....	309
第十一節	電影經濟學.....	314
第八章	解決電影困境的方法.....	331
第一節	觀念的確定.....	331
第二節	方法的確定.....	344
第九章	電影人的職業認知.....	355
第一節	一般認知.....	355

第二節	專業認知.....	358
第十章	導演與演員	381
第一節	演員的自我要求.....	382
第二節	導演與演員.....	395
第三節	導演如何指導演員.....	397
第四節	導演、演員的關係	400
第十一章	電影品質、電檢制度	403
第一節	電影教育.....	404
第二節	如何分辨電影好壞.....	408
第三節	電影檢查制度	414
第十二章	電影的未來發展及前途	419
第一節	令人擔憂的台灣電影現況.....	419
第二節	創造電影前途.....	421
第三節	電影的發展.....	423
第四節	電影的前途.....	425
參考書目	429

「現代電影學」的理念

現代電影是一門非常艱難的學問，其原因是來自於電影製作的大環境中所要面對的急速變化的社會事實，已往的電影理論早已不足應用，相對的研究應該指向個人、社會及經濟發展，因為電影工作投資了龐大的人力、物力，勢必應該視為專精的經濟投資學，這是一種創新的「電影學」概念，也是電影工作者或觀眾應具備的理念。

本書的第一章到第四章是討論原本存在的電影與社會文化，及它與人的基本關係，首先闡述這些基本概念，而後在第五章則探討台灣現存的電影發展問題，這也是本書的最大目的，更是希望台灣的電影發展困境能有新的契機。

在知道了現代電影發展的問題後，電影研究者就應該正視這是個「極現代」的學問，及一個變遷急速的社會特質，這就要充分瞭解現代科技的發展與現代社會的關係。然後於第七章要認清電影的本質，第八章便可以找出解決的方案，第九章及第十章是針對電影工作者而提出的建言與要求，第十一章則是電影發展大環境下主管的政府單位應瞭解自身的影響及責任，第十二章是對台灣電影未來的期望，基本上是希望藉著本書能「刺激」國內不景氣的電影事業發展，語氣雖顯強烈，但希望能有「立竿見影」的效果是所至盼。

國家圖書館出版品預行編目資料

現代電影學／程予誠著．--初版二刷--．

臺北市：五南，2020.02

面；公分

ISBN 957-11-0614-3（平裝）

1. 電影

987

82001194

現代電影學

作者 — 程予誠

發行人 — 楊榮川

責任編輯 — 林瑞祥

校對者 — 林奇峰

出版者 — 五南圖書出版股份有限公司

地址：106台北市大安區和平東路二段339號4樓

電話：(02)2705-5066 傳真：(02)2706-6100

網址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：wunan@wunan.com.tw

出版日期 1993年3月初版一刷

2020年2月初版二刷

定價 新臺幣550元

