

四百擊 *Les quatre cents coups*

個別報告

1532 孫嘉蔚

一、名詞解釋

1. 攝影機鋼筆論

阿斯楚克於 1948 年為《法國銀幕》撰寫了〈一種新前衛的誕生：攝影機鋼筆論〉一文，宣稱影像如同一種獨立的語言，導演手持攝影機拍攝電影即宛如拿著一支鋼筆振筆直書。認為電影已成為一項具特定語言的自主藝術，並倡導依此觀念而來的電影藝術藝術創作、電影藝術家，不僅是導演，也需自撰劇本，從而能主動的控制整個創作的過程。此番首將電影與文學同視為自主藝術的見解，咸認為開啟了作者論的序幕，對後世影響深遠。

2. 電影筆記

1951 年由安德烈·巴贊等人創辦創刊的《電影筆記》，在電影史上佔有重要地位，每年都會評選在法國上映電影的「年度十大」佳片名單。一直刊登尖銳且獨立的電影評論，亦率先提出「攝影機鋼筆論」、「作者論」、「場面調度」等如今著名的電影概念；《電影筆記》首批編輯團隊更在寫影評的同時，一邊拍電影，孕育出享譽盛名電影大師杜魯福、尚盧高達、伊力盧馬、利維特及查布洛等，寫下二十世紀電影史最輝煌的「新浪潮」。編輯團隊高舉推翻舊品味霸權、攻擊主流的好戰精神，交出有想像力且犀

利的電影書寫，改變了全世界製作電影的方向與觀看電影的方法。在不同階段裡，《電影筆記》深入思考電影產製的本質，並以獨特的觀點與品味拓展電影的全球地景。全力追尋新電影，探索美國文化的影響，大眾喜好與精英主義之間的平衡，影評人與電影工作者的關係等議題。

3. 長鏡頭

長鏡頭是攝影過程從開機到關機，未間斷且完整拍下一個電影段落。與蒙太奇相對應。保留了完整的時間過程，所以它的內在力量因為時間的延續而得以持續發展，同時鏡頭運動可能造成的美學表現，也因時間過程的增加，而得以較具體的落實。巴贊認為：一、長鏡頭的運用可避免嚴格限定觀眾的知覺過程，它是一種潛在的表意形式，注重通過事物的常態和完整的動作揭示動機，保持「透明」和多義的真實；二、長鏡頭保證事件的時間過程受到尊重；三、連續性手法拍攝的鏡頭，體現了現代電影的敘事原則，摒棄戲劇的嚴格符合因果邏輯的省略手法，因而更具真實感。巴贊指出電影本質是客觀的真實，因此反對運用蒙太奇，而主張透過長鏡頭維持時間及空間的完整，讓觀眾有自由選擇畫面內訊息的權利。

二、我的成長

1. 如何面對（可能是）父母師長的錯誤？

面對到父母師長可能是的錯誤，我會先再次重複確認是他們錯誤，接著確定什麼是正確的，再向他們反應。如果他們否認，事件大小及對我的影響程度會決定我要不要繼續堅持下去。我也會詢問別人及父母師長的意見，以了解為甚麼他們認為這樣不是錯誤的。有時事情並沒有絕對的對錯，只是因為立場的不同而有相對的觀點。或許在雙方聽完對方的想法後會有更加兩全其美的答案。

2. 如何適應（或對抗、改善）體制？

面對體制，我通常傾向適應或改善。體制會被設計出來往往是為了達到一個理想，但出現一個完善的體制需要一段時間——實際操作後了解其優缺點，並盡力改善缺點、保留優點，這些步驟勢必要重複多次以達到平衡，能否達到目標也只有試過後才知道。時代一直在變化，近年來的改變也愈來愈迅速，若是一味地抗拒半成品，那麼新的體制便無法出現。成功對抗了尚未調整的新式體制，卻被困在適用於過去、不知能否因應現今劇烈改變的舊式體制。偶爾的退後，會讓事件有不同的結果。世上沒有甚麼是完美、能讓所有人滿意的，每個人都是單獨的個體，想法、經歷、選擇都不一樣。體制的規範可能限制你的行為，卻也是保障各人的方式。

3. 如何找到自己的路？

人從出生下來便在迷惘——未來的我到底要做甚麼？彷彿於黑夜中停在交叉路口，未來尚不清明，唯一的光源在你手中，眼前的道路只顯現當下做出抉擇後的結果。但依舊必須做出選擇。未來只有向前走，才能看見解答。還不知道哪條路適合自己，那便去嘗試。「愛我所選，選我所愛。」定義自己想要的生活，相信這是自己的人生，勇於追求，不要膽怯。自己的路不必是別人替你鋪好的。或許它充滿泥濘、佈滿荊棘，但只要堅持下去，終究能創造出專屬於自己的那條路。

...參考資料...

[無影無蹤- 提出「攝影機鋼筆論」的法國電影理論大師、導演亞歷山大阿斯楚克 \(Alexandre...\)](#)

[攝影機鋼筆論- 電影索引典](#)

[《電影筆記》易手輝煌不再？編輯部為編採獨立集體辭職](#)

[電影手冊](#)

[用鋼筆戰鬥的《電影筆記》：楚浮、高達、侯麥等電影大師的搖籃，探索現代電影藝術的六十年旅](#)

[長鏡頭 Long Take](#)

[怪罪體制很容易，但你是否想過，台灣人日子不如歐洲人的真正原因？ | 讀者投書 | 換日線](#)