

台灣電影中的國族想像： 《國族音影：書寫台灣・電影史》的史觀重構

黃彥瑄*

書名：《國族音影：書寫台灣・電影史》
(原書 Hong, G. [2011]. *Taiwan Cinema: A Contested Nation on Screen*. New York: Palgrave Macmillan US.)

作者：洪國鈞 Guo-Juin, Hong

翻譯者：何曉芙

出版日期：2018 年

出版社：台北：聯經出版

書評摘要

在世界電影史上，台灣電影向來面臨著被缺席及窄化危機。Thompson & Bordwell (1998) 在《電影百年發展史》(*Film History: An Introduction*) 書中指稱台灣電影到 1986 年才臻於成熟，於此之前的電影藝術發展不值一提，而 Sklar (2001) 《電影世界史》(*A World History of Film*) 書中將台灣電影定位於中國電影子類型。在美國杜克大學洪國鈞副教授 (2018) 出版的《國族音影：書寫台灣・電影史》(*Taiwan Cinema: A Contested Nation on Screen*) 書中，試圖以「國族」(Nationalism) 的框架，重新建構對台灣電影史的歷史定位，並挑戰被

* 黃彥瑄為政治大學傳播學院博士生，E-mail: kittyhuang0324@gmail.com。
投稿日期：2020/2/12。通過日期：2020/4/27。

西方學者典範邊緣化的史觀，他的書不僅彰顯台灣電影的在地特色，也將國族電影視為抵禦好萊塢支配之手段，此外，透過本書對台灣電影史的梳理，也呈現出「國族性」在歷史變動下的動態關係。

關鍵詞：台灣電影、國族電影、國族、洪國鈞

壹、從 2019 台灣電影回顧「國族電影」爭議

2019 年上映的《返校》以白色恐怖時期的戒嚴歷史為出發，回顧了 1960 年代下的政治迫害。該部電影在台灣社會中引起廣大的討論，以「銘記台灣歷史」作為電影號召，藉以召喚集體記憶，從而凝聚國族意識。時至今日，國族電影仍有著凝聚民族情感的啟發性作用。在這樣的社會情境下，《國族音影：書寫台灣·電影史》（以下簡稱《國族音影》）藉由對台灣電影史的梳理，爬梳「國族電影」如何在歷史中被構建，並挑戰了過去被西方學者邊緣化的書寫，重新將台灣電影置於全球化的情境中進行討論。全書共六章，分以兩部，以「類型」和「風格」劃分台灣電影歷史，前者呈現了類型多樣性，後者體現了風格美學的獨特性。

貳、本書內容淺介

一、跨國性的電影史根源：發跡的台灣電影

在第一章〈殖民與後殖民的考掘：戰前台灣，以及「國家」出現前的紛雜文本〉中指出，台灣電影起源於「沒有電影的電影史」以及「沒有國族的國族電影」的雙重構性，體現了後殖民下的文化遺緒，同時也被視為「台灣殖民電影中的跨國根源」（洪國鈞，2011／何曉芙譯，2018，頁 25）。台灣電影的發源正是來於日本殖民時期的引進，由歷史的「他者」所引進的電影技術，成為了台灣電影史上的異質性根源。

於此，台灣電影的來源是跨國性的，與東亞地區有所勾連，而非是劃歸在全球電影史之外的邊緣位址。

二、後殖民時期下的政治糾葛：方言電影與國語電影的競逐

第二、三章中，表述了在後殖民時期下方言電影與國語電影間的變動關係。在台灣方言電影的代表作上，以《黃帝子孫》（1956）為例，呈現了該片在類型上的在地混雜性，其以本土的語言、戲曲的風格為國民黨政府的統治合法性背書，傳遞著中國一統的官方意識型態。在這個時期中，電影語言的使用實際上可作為官方\非官方的劃分。國民黨政府透過《黃帝子孫》的宣傳，以本土方言為媒介，雜揉威權政府的意識型態，將電影視為政治的宣傳手段。然而，方言電影的式微亦與官方主導政策有關，「方言」意味著不均衡的政治共識，隨之取代的即是被視為具正統代表性地位的國語電影。過去在國語電影的論述上，大都將它收歸於一種狹隘的政治性之下。洪國鈞則主張，正是這種虛構國族性的主張，也促成了八〇年代以降的「新國族」的產生。在過場篇章〈過渡時期的電影美學，1980~1982〉中，以侯孝賢作為中介人物，貫穿從健康寫實主義到新電影時期的過渡美學。洪從而主張，台灣新電影的生產過程並非是「突如其來」的，而是有其歷史過渡。

三、新國族的產生：新國族電影與全球化浪潮

第四章〈回首來時路：台灣新電影的興衰，1982~1986〉探討於台灣新電影的歷史沿革與美學風格。台灣新電影時期被稱為是「新」的產出，而其中「新」的含義又意味著什麼？在 1970 年代下，台灣退出聯合國並經歷了一連串的外交打擊下，身處於一個被邊緣化的被動位置。而後台灣新電影狹帶著一個全新的台灣形象回到了國際的視野中。新形象的構建，意味著與統治者所建構的國族像有所脫鉤，轉向了主體定位性的身份認同。

第五章〈前往島嶼的單程票：王童作品中的回顧式電影敘事〉中論

述，為了確立台灣現在的位置，因此要透過回顧過去的殖民經驗，用以建構現代性的特徵。在王童電影中，以其個人經驗與國族歷史相交織，形成更幽微且複雜的認同位置。第六章〈無所／不在：蔡明亮台北三部曲的後殖民城市〉中所彰顯的是，在後殖民時代下城市空間中呈現的無歷史性（ahistoricity）。九〇年代的台灣電影，喪失了歷史的縱深，更多是突顯疏離且空洞的都市空間。於蔡明亮電影裡的空間感，即是以一種既像此地、又非此地的形式呈現，從而被納入在全球化的變動性之下。台灣電影在全球化浪潮下，時間與空間面臨著被重整的危機，都市空間的破碎與相似性，成了現代化進程中的的特異性。

參、本書對台灣電影研究之貢獻

作者主張，台灣電影史應置於全球性的、跨國性場域下論述，並針對 Thompson & Bordwell（1998）的論述進行批判。Thompson & Bordwell 在梳理電影的百年發展史的過程中，認為台灣電影直至 1982 年時才顯示出其藝術價值，於此之前電影不過只是作為政治宣傳的工具。於此，《國族音影》關注於台灣電影在全球電影史上的缺席（absence）狀況，並力圖回溯在 1982 年以前的歷史面貌。

以 Soja（1996）的第三空間（third space）概念可用以解釋台灣在跨國性的動態位址，將其視為既邊緣又中心的獨特存在。Soja 的第三空間，是對二元性的破壞，藉由對第三空間的開拓，有助於解決社會間二元對立的問題，也將有助於理解台灣電影在國際間的空間區位。第三空間的異質性可以和西方知識生產進行對抗，同時能夠抵禦外在文化侵蝕與威脅。此外，該空間也是具開創性的，藉由本土知識的產出與建構，從而建立起自我身份與歷史。意即台灣電影不必全然朝向中心的文化帝國主義靠攏，也不應被排拒於世界電影史之外，正是間於兩者的曖昧性，也從而開闢出具協商性的空間位置。

後殖民主義論者 Bhabha（1994）的「第三空間」概念，乃是不同於 Soja 的空間建構。其依靠著文化差異，將自己放置在具有差異性的界限位置，而這將有助於與不同文化間進行交流。Bhabha 的第三空間

在後殖民主義的文化脈絡下，以對抗文化帝國主義、反對「東方主義」式的西方建構來建立自己的身份位置。它試圖解構在帝國主義下殖民式的霸權論述，目的是為了消解二元對立，重建邊緣者的話語權。就台灣歷史來說，其所身處的位置實則是深受日本殖民遺緒、國民黨政府的官方政策、本土歷史以至於和中國間的競爭關係所影響。因此，台灣電影在鑄鑄了內外的多重壓力下，也具有「雜交性」（hybridity）特質。「雜交性」意味著文化身份的混雜，藉由多種文化的交互作用，從而建立起第三空間的發聲位置。全球化理論學者 Dirlik 將台灣稱之為「殖民主義製造的土地」，用以說明台灣在歷史定位上的複雜性（Dirlik／馮奕達譯，2018）。

在全球化的社會動態關係上，「國族性」的討論也不應被視為過去的、強化意識形態的論調，在 Crofts（2002）的主張中，將與好萊塢模式相對立的電影——即「非好萊塢模式」，作為在全球化下的國族電影。在全球化洪流的影响下，以下將分別以盧非易和洪國鈞的論述分別體現台灣電影現今的產業景況及未來發展。電影研究者盧非易在闡述九〇年代後台灣的電影產業狀況時表示，現今受到文化工業和全球資本主義的影響下，更加鞏固了好萊塢的壟斷地位，使得台灣電影陷入了近乎絕跡的困境（盧非易，1998，頁 390-391）。然而，盧非易所憂心的產業困境如今並未發生。誠如 Dirlik（1995）所言，全球化的衝擊並不會消除隔閡，反而強化了民族與國家間的競爭意識，進而興起了「文化國族主義」。縱然 Dirlik 對於全球資本主義的論調仍採取較批判式的看法，不可否認的是，國族性並未隨著國際流動的頻繁而消散。在洪國鈞《國族音影》的後記中，也提到如今後國族電影的發展，不應籠統被歸類於全球化霸權潮流之下（洪國鈞，2011／何曉芙譯，2018，頁 264）。

肆、重新「發現」的電影史

在談及如何書寫台灣電影史的議題上，「國族」一直以來都是作為其中難解的癥結，糾纏於殖民遺緒、後威權時代及本土意識之間。在

《國族音影》的書寫策略上，共可分為兩點，一、重新發現國族在「台灣電影史中的位址」；二、重新發現「台灣電影如何在世界電影史中現身」。作者具有清晰的「史」的脈絡，以「國族」作為切入點，側重於不同時期中台灣電影的國族表述，以一種游移不定的狀態經由影像再現出來。此外，過去西方社會對台灣電影的理解是直至 1980 年代才開始被重視，作者反駁以「突如其來加入世界電影史」的角度去看待台灣電影史的現身，彌補了過去在世界電影史中缺席的狀態。最後，透過「國族」的視角探析台灣電影史的發展進程，顯示台灣歷史的多重構性。在夾雜於內外的多重壓力下，台灣電影的特殊性由此凸顯，這也將有助於在世界中開拓具協商性的空間位置。即便在全球化時代下，國族電影如：《返校》，依舊能夠引發情感共鳴，並能夠抵禦好萊塢電影的外在侵蝕。

參考書目

- 何曉芙譯（2018）。《國族音影：書寫台灣·電影史》。台北：聯經出版。（原書 Hong, G. [2011]. *Taiwan Cinema: A Contested Nation on Screen*. New York: Palgrave Macmillan US.）
- 吳叡人譯（1999）。《想像的共同體：民族主義的起源與散佈》。台北：時報出版。（原書 Anderson, B. [1991]. *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism*. London, UK: Verso.）
- 李金梅、黃俊龍譯（2001）。《國族與國族主義》。台北：聯經出版。（原書 Gellner, E. [1983]. *Nations and nationalism*. Oxford, UK: Blackwell.）
- 李金梅譯（1997）。《民族與民族主義》。台北：麥田出版。（原書 Hobsbawm, E. [1990]. *Nations and nationalism since 1780*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.）
- 曾芷筠、陳雅馨、李虹慧譯（2016）。《台灣電影百年漂流》。台北：書林出版。（原書 Yeh, Y-Y., William, D. [2005]. *Taiwan Film Directors: Treasure Island*. New York, Columbia University Press.）
- 陳儒修（2013）。《穿越幽暗鏡界：台灣電影百年思考》。台北：書林出版。
- 馮奕達譯（2018）。《殖民之後？：臺灣困境、「中國」霸權與全球化》。台北：衛城出版。
- 劉昌德（2015）。〈國族主義的娛樂化：台灣媒體運動報導中「仇韓」與「仇中」言論的演變〉，《新聞學研究》，122: 79-120。
- 盧非易（1998）。《台灣電影：政治·經濟·美學（1949-1994）》。台北：遠流出版。
- Bhabha, Homi K. (1994). *The Location of Culture*. Abingdon: Routledge.
- Thomson, K., & Bordwell, D. (1998). *Film Art: An Introduction*, New York: McGraw-Hill College.
- Soja, E. W. (1996). *Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-*

and-Imagined Places. Blackwell Publishing: Oxford.

Solanas, F., & Getino, O. (1976). Towards a Third Cinema. In B. Nichols (Eds.), *Movies and Methods: An Anthology* (pp. 44-64). Berkeley: University of California Press.

Taiwan Cinema: A Contested Nation on Screen: **Reconstruction of historical perspective in** **Taiwan national cinema**

Yen-Hsuan Huang

Abstract

In the history of world cinema, Taiwan cinema faces a crisis of being absent and narrowed. Thompson & Bordwell's *Film History: An Introduction* (1998) claimed that Taiwan cinema became matured until 1986, and before that Taiwan was not a source of innovative filmmaking. Sklar's *A World History of Film* (2001) puts Taiwan cinema under the sub-genre of China cinema. Hong, G, the associate professor of Chinese Literature and Culture at Duke University published the book, "*Taiwan Cinema: A Contested Nation on Screen*," (2018) focus on refuting the marginalized writings of Western canonic texts, and reconstructing the history of Taiwan Cinema. He attempts to reconstruct the imagination of Taiwan cinema history in the framework of "Nationalism" and challenges the biased views of Western film historians who marginalized Taiwan cinema's historical positioning and contributions. Taiwanese national cinema not only shows unique local characteristics, but also has been regarded as means to resist the domination of Hollywood films. By examining the history of Taiwan cinema, this book also demonstrates the dynamic relationship of "nationality" under historical changes.

Keywords: Taiwan cinema, national cinema, Nationalism, Guo-Juin Hong

