

影視史學的來臨——

專訪周樑楷老師

影視史學專用教室誕生了！

今年（80年）暑假，影視史學專用教室將正式成立。提供全系師生研究及製作歷史影片的環境。在文學院新大樓未完工前，影視史學專用教室將設置於文薈廳旁。其器材除了大型螢幕和放映系統外，尚包括剪輯製作的設備，這也是影視史學教室和一般視聽教室不同之處。

「影視史學」對大多數人而言還是陌生的名詞。為此，我們特別訪問周樑楷老師，談何謂影視史學？希望對讀者了解影視史學有些許幫助。

本篇訪問特別感謝翁淑芬同學的協助和搜集資料，以及張玫雯同學的費心謄稿。

以下為訪問內容：

問：影視史學的由來如何？其內涵以及發展過程。

答：我們先把這個問題稍微拉遠一點。談影視史學，當然得講到影視本身。影視是指電影、電視。現在的電影、電視對於我們來講只是一種傳播的媒體。我們先想一想，人類在表達一種觀念和想法，最古老的時候，當然是用嘴巴講話，所以在還沒有文字記載以前，各種文化都是靠口頭歷代相傳，來講他們過去發生過什麼事情，這樣以口頭歷代相傳，英文稱之為oral tradition

。用這種oral tradition表達出來的歷史觀點，我把它稱之為「口傳史學」。

大約西元前三千年——二千年之間，人類開始有文字的出現，以文字書寫當做媒體來記載往事，就是所謂的書寫史學。這一、三千年以來，書寫的史學一直是我們認為最可靠的東西，我們甚至認為信史只有靠文字記載。書寫的史學出現以後，的確出現許多了不起的史學家，但口傳的史學並沒有被廢掉，因為一般民間仍然在講故事，講古不僅在中國，在西方也有這種情形，表示口傳史學一直都存在著。

問：口傳史學是指如二二八事件當事人及其家屬所發表的言論嗎？

答：你這個問題很好，口傳的就是說，例如官方有官方的講法，或者是官方有官方的禁忌，不讓人家講，所以後來民間會有民間口傳的東西，那也算是一種口傳歷史，或者稱之為「人民的記憶」，我補充一點，所謂口傳的史學oral tradition和oral history是不一樣的。oral history是指如張學良在中國近代史上有某方面的影響，和扮演某方面的角色。最近有人（指日本NHK電台）去訪問他，並錄影、錄音希望他講一點他自己的親身經驗，這就是所謂的oral history（口述歷史）我講的這個oral tradition就是說歷代相傳下來的東西。而oral history是指當事人直接講，或者是證人看到了什麼事情而講出來，這二者是不一樣的。

我們已經提到有二種方法oral和writing的方法來表達歷史觀念，歷史的史實。到了十九世紀末，一八九〇年代的時候，發明了電影，有些電影拍一些所謂的劇情片，這和歷史是沒關係的

，可是呢，你又發現，有些電影是和歷史有關係的，它們在談過去所發生的事件。舉個例子，在一九一五年的時候，美國有一個導演葛里菲士製作了一個片長三小時的影片，叫做「The Birth of a Nation」。(一個國家的誕生)。這部電影講美國開國的一些事蹟，當這部電影在白宮放映後，當時的美國總統威爾遜講了一句話，他說：「這部電影就好像是用電、光寫成的歷史。」(Like writing history in lightning)可見在一九一五年時已有用影片來談過去發生的事情，並且受到某些文化或者政治菁英的稱讚。

不過，電影的發展是一步一步來的，在二〇年代，三〇年代，屬於所謂的默片時期，像卓別林就是默片時期很重要的人物，他有一部片子叫做「淘金熱」，是以美國十九世紀中葉時的淘金熱為背景。我們不能說這部影片叫做歷史，可是你看到，它至少和過去的美國經驗有關，電影由默片時期進入有聲電影，由黑白而彩色，到了第二次世界大戰之後，電影技術進步很多，看電影的人也愈來愈多。不過要注意的一點就是在一九六〇年代以前，還沒有專業化的史學家直接參與電影的製作。一九六〇之後才開始有史學家被電影製作者邀請去當顧問，拍些和歷史有關的片子，於是史學家和電影製作的關係愈來愈密切。最近這十年來，甚至史學家主動參與電影的製作。

因此，在一九八八年，美國歷史學會所出版的《美國歷史評論》(American Historical Review)有兩期是以影視史學當做專題來討論，其中有位美國史學家懷特(White)就用了一個字眼「historiophoty」他這個字是用來指以影片或影帶來描述和傳達歷史的觀念。這個字我把它翻成「影視史學」，它可以用來和我們剛

學家替他們辯護說，他們做的不好是他們受權威的限制，他們只能在這種環境之下傳達出一種人民的記憶。所以，也可以當作他們的歷史來看待。另外有些史學家可以接受影視是一種表達歷史的媒體，不過他們希望史學家在製作影片的時候扮演比較重要的角色，甚至史學家就是主導電影的製作，然後用比較嚴謹的態度來製作，所以他們認為影視史學的地位可以和書寫史學的地位一樣的，而且可以做到相當好的程度。你剛剛所問的問題就是一個非常核心的問題，到底拍出來的東西它的真實性有多廣，它的可信度有多高，這個牽涉到理論的問題，牽涉到製作的水準。我覺得這卻是需要我們討論，看看利用這個媒體是不是可以幫助我們歷史專業者做些東西出來。這是現在史學者所關懷的事情。不過你可以注意一件事情，我們現在比較相信用文字記載的歷史，可是你知道嗎，文字記載的歷史已經有二、三千年了，影視史學才多少年？了不起才一百年，假使從一九六〇年算起，才幾十年而已，所以我們說影視史學的未來，我們不知道會如何，未來有太多的預言，可是剛開始的東西不要馬上否決掉，我們可以看怎麼樣去做，也許它可以走出一條路來，不到一百年的東西，自然無法與幾千年的東西相比。

問：以後影視史學的發展如何？

答：影視這個媒體在廿一世紀的上半葉，會愈來愈進步，而且電影、電視會和電腦這些資訊媒體結合而成為一種網脈系統，一個專有名詞叫做ISON: Integrated Servicer Digital Network，當有一天各種媒體一起運用時，必然會帶給史學界很大的影響。(見附表，錄自《影響電影雜誌》，第十一期，一九九〇年，十二月，一一六頁)

剛所講的書寫的史學和口傳的史學區別。

假使要問影視史學是何時出現的？我們可以這樣講，其實早在有影片時，歷史和電影的關係就已經存在了。最起碼在我們剛才所提的一九一五年就已存在了，不過那時的製作不是歷史學家去參與的。影視史學真正被重視，當成一個學問來談得等到一九六〇年以後，尤其是八〇年代才有 historiophoty 這個字的出現。現在有愈來愈多的史學家參與影片的製作。

影視史學的作品大致來說有二類，一類是所謂廣義的記錄片，就是說當事情發生時，當場被拍攝下來，或者是事後我們經過一些訪問錄影，然後再把它剪輯成一部影片。另外一類是劇情片，就是把歷史上過去曾發生過的事情我們請一些人來演，有演員、導演……來拍攝一件過去曾發生過的事情，這就是所謂的劇情片。

問：劇情片可否成為史學的資料呢？

答：這是個很重要的爭論性問題，所謂爭論有來自於史學家的觀點，也有來自文學批評理論家的看法，現在一般的文學批評理論家，尤其是受到所謂的後現代主義的影響，他們認為小說、戲劇很多都是虛構的，而寫出來的歷史呢？其實有很多也是虛構的，所以他們認為歷史影片也是歷史。他們並不是說那個東西很真實，而是那個東西也是談過去的事情，雖然有主觀的虛構，但還是歷史。

史學家的看法就不一定了，史學家之中，有些人比較接近剛才所講的那些文學批評理論家的看法，他們認為這些歷史影片有些是因為媒體受官方所控制，使人民沒有辦法透過影視來表達他們的歷史思想，所以只能用一些比較粗糙的影視來表達。這些史

問：是否日後做史學研究的方式會改變？

答：當然有些傳統不可能完全拋棄，比如說做古代史，考古的資料還是很重要，因為過去的事你沒有辦法拍了，可是我們現在可以拍的東西很多，比如說臺灣史，我們每天的新聞報導所拍的那些卻是記錄片，就好像史料一樣，將來就從這些史料當中去研究，所以你可以發現現在人所拍的許多記錄片，雖然不是為歷史拍的，可是他所拍的東西，將來卻可以變成研究歷史很重要的材料，你再經過剪輯就是一個歷史影片。像「赤焰烽火萬里情」(Rets)這部片子是在描述第一次世界大戰前後美國一個社會主義者憧憬著社會主義世界。後來一九一七年俄國發生革命的時候，他就跑到俄國去參與革命，最後他幻滅了，又回到美國來。這電影有很多是當時的記錄，靜態的照片，還有訪問，現在還存活著的人的片段。所以這裡面有部分是劇情，可是有些是真實的影片資料，這一部片子在影視史學來講非常重要，因為他等於談一個人的傳記，他大量運用原來的照片，運用訪問的資料來談問題，所以假設我們現在留下了大量的照片，碟片這些資料，類似這類的東西會愈來愈多，而成為研究的史料。

問：以後我們做研究報告時，影片是否將取代書面的地位？

答：或許以後的論文就是把影帶放下去給你看，因為可以先搜集很多的考古資料，文件包括錄影的記錄，然後剪輯製作成一個影片，經過配音放映出來，等於就是用影片來表達我的一些歷史想法，從前是用文字、紙張來表達，現在可以用影片來表達。

問：這是否意謂著學歷史也須具備電影製作的的能力，正如使用文字時所需要的寫作技巧？

答：對啊！有可能啊！例如前幾天報上有篇文章題目很好，但內容不大好，（80、3、21中國時報沈哲所發表的「用鏡頭為少數民族寫歷史」）這篇文章介紹的不夠詳細，不過我們可以看到未來一定會有些人走上這條路。不是說要廢棄書寫的史學，可是你會發現影視史學這東西會愈來愈被重視。

事實上從一九一五年起，尤其是一九六〇年，有很多人用影片來傳達歷史的觀念，那麼與其讓很多沒有受過史學訓練的人去做，史學家更應該主動的去做這個事情，使得影視這個媒體所傳出來的歷史是比較嚴謹的，我所謂的嚴謹，並不是說完全沒有錯，而是說真實性高一點，這樣的話不是更好嗎？

我們講另外一種新形式的史學家或者是史學作品，會和我們現在不太一樣，我們沒有說要廢棄原來這個東西，可是新形式的史學家、史學作品將會出現。有口頭傳達的歷史，有文字的。我們也可以有影視史學，同時並存都很好。史學家應該學拍片、學製作、學剪輯，這些技巧都要懂，好像要學文章如何寫好。

關於影視評論的問題，像美國的歷史評論這樣一個嚴肅的雜誌裡已有不少的影評，將來在我們的中興的歷史學報裡面或者是中興史學裡面，有人寫影評，也是很嚴肅的東西，不是開玩笑的。不過問題就是如何寫歷史影評，這個和一般人寫影評的方式不一樣，電影影評有他們角度，我們有我們的角度。

問：研究史學的方法是否還是一樣的？

答：可能很不一樣，因為這一百多年來的史學訓練，多半是屬於分析式的史學，影視史學可以有分析式的，可是也可以有敘述性的。如司馬遷的史記，是屬於敘述性的。專業化史家分析式的史學只有一百多年的歷史，以前都是屬於敘述性的。但影視出

現之後，影視描述很多細節，所以有關描述和分析之間的問題，牽涉到許多理論。影視是個媒體，但不僅是媒體而已，還牽涉到很多思想性的、美學的，還有哲學的問題，所以不是很膚淺的，大家來看看電影，玩一玩而已。在聲光化電裡面，影視歷史其實含有很多思想性的問題。

	石器時代 ~西元前 5000年	西元前5000年 ~十五世紀	16~ 18世紀	19世紀	20世紀	21世紀
視覺資訊	圖畫	文字書寫	美術 印刷書報刊	照相 漫畫	電影 動畫	無線電視 錄影帶 有線電視 雷射影碟 衛星電視
聽覺資訊		雙音		電報 有線電話 唱片	電傳視訊-傳真 收音機 錄音帶	無線電話 影像電話 雷射唱片 電腦磁碟
傳遞方式	雙音擴散	傳話人 信差	印刷文件傳送		電訊傳送	
傳遞媒介	空氣	人、動物		動力機械	電訊媒體（無線電、電線、光纖、衛星）	
紀錄 方式 (儲存)	遊唱詩人 雙音	(書、刻) 文件	印刷文件		唱片、影片 錄音帶、錄影帶	雷射唱片、影碟-電腦磁碟