

David Bordwell教授

榮譽人文學博士

贊辭

David Bordwell教授無疑是當今電影學術界的領軍人物。他是威斯康辛大學麥迪遜分校Jacques Ledoux電影研究榮休教授。他出版了20多本極具開創性的著作，發表了過百篇關於電影史、電影理論和評論的文章和書籍章節。他還投放時間舉辦講座、接受採訪，並開設了網誌「電影藝術評論」(Observations on Film Art)。他現在仍然繼續寫作，並於2023年經哥倫比亞大學出版社出版了他的最新著作《令人費解的情節：通俗敘事與謀殺詩學》(Perplexing Plots: Popular Storytelling and the Poetics of Murder)。

上世紀八十年代末，我曾在威斯康辛大學師從Bordwell教授七年，今天能夠宣讀這篇贊辭，深感榮幸。身為他的博士生和助教期間，我有幸從這位學界翹楚身上獲益良多。

以下我會介紹他的幾部重要著作。Bordwell教授著作等身，涉及範疇廣泛而且影響深遠，我們需要一些時間和精力去細味。

且讓我們從香港說起。Bordwell教授是香港電影的權威。《香港電影的秘密：娛樂的藝術》(Planet Hong Kong: Popular Cinema and the Art of Entertainment)一書於2000年由哈佛大學出版社出版。這本學術性強而又生動活潑的著作展示了香港電影的藝術和魅力。Bordwell教授在1995年至2010年期間多次前往香港，就電影製作人、武術指導和攝影師為使「我們的」電影享譽全球所採取的策略，作出了非常精彩的描述。該書的第二版於2010年出版；2001年，該書被翻譯成繁體中文，供香港的讀者閱讀；後來又於2003年被翻譯成簡體中文。Bordwell教授到訪香港期間結識了許多好朋友，並將香港視為他的第二家園。2001年，他獲得香港演藝學院尤德爵士紀念基金客座教授銜；2007年，他獲得亞洲電影卓越學者獎。

Bordwell教授也是研究日本電影的權威。他的著作《小津與電影詩學》(Ozu and the Poetics of Cinema)於1988年出版(普林斯頓大學出版社)，曾入圍由選集電影檔案館舉辦的Jay Leyda Prize比賽。這本書使小津安二郎在日本乃至世界電影界的聲譽攀上頂峰；Bordwell教授認為小津安二郎正是充分展示了電影「詩學」，即一個表現媒體依據的原則。Bordwell教授隨後出版了一系列關於這一主題的著作，包括《電影意義的追尋：電影解讀手法的剖析與反思》(Making Meaning: Inference and Rhetoric in the Interpretation of Cinema) (1989)、《後理論：重構電影研究》(Post-Theory: Reconstructing Film Studies) (1996)和《電影詩學》(Poetics of Cinema) (2007)。在這些著作中，Bordwell教授解釋並捍衛了歷史詩學這一分析電影文本結構的方法。除了小津安二郎，Bordwell教授亦撰寫了關於Carl Theodor Dreyer、Sergei Eisenstein和Christopher Nolan的書籍。

Bordwell教授還與Kristin Thompson合著了《電影藝術》(Film Art) (1979年第一版，現為第12版)和《電影史》(Film History) (1994年出版，現為第四版)。一代又一代的學生從這些著作吸收了許多電影元素和電影史的知識。這些書籍和其他許多著作

已被翻譯成多種語言，包括中文、韓文、日文、西班牙文、法文、葡萄牙文、土耳其文、捷克文、斯洛維尼亞文、希臘文、波蘭文和匈牙利文，而英文版亦是嶺大學生需要閱讀的教科書。

Bordwell教授對美國電影的研究最能體現他研究電影藝術的方法。他的研究涵蓋了整個電影史——從前電影到無聲電影，從經典製片廠電影到當代好萊塢電影。Bordwell教授的研究不僅涉及電影、導演和製片公司，還包括製作、發行和理解電影所需的條件。

Bordwell教授與Kristin Thompson和Janet Staiger合著的《經典好萊塢電影：1960年以前的電影風格和製片模式》(The Classical Hollywood Cinema: Film Style and Mode of Production to 1960) (哥倫比亞大學出版社1985年出版)，對好萊塢如何以及為何能夠製作傲視世界的電影進行了精湛的闡述。他們從數百部寂寂無名、被遺忘的影片中汲取素材，驗證他們關於電影業如何運作的觀點。這是一本關於電影業、美國資本主義和在全球市場上爭取人才的著作，非常震撼人心。

同樣具有影響力的還有《電影敘事》(Narration in the Fiction Film) (威斯康辛大學出版社1988年出版)，該書結合了敘事理論、哲學和心理學，對當時關於電影應如何理解的正統假設進行了糾正。在這本書裡，Bordwell教授發表了他對歐洲電影製作人如Jean Luc Godard和Robert Bresson的看法，闡述了他對藝術電影慣例的創新見解，並解釋了這些慣例與經典好萊塢的規範有何不同。Bordwell教授將敘事視為一個事件或過程，一種獨特的人類活動，或者說是電影製作人與觀眾之間的交流。

Bordwell教授的研究足跡涉及整個歷史和當代電影研究領域。他近期出版的著作包括《重塑好萊塢：四十年代電影製作人如何改變電影敘事》(Reinventing Hollywood: How 1940s Filmmakers Changed Movie Storytelling) (芝加哥大學出版社2017年出版)、《潘朵拉的數碼盒子：電影、檔案和電影的未來》(Pandora's Digital Box: Films, Files, and the Future of Movies) (歐文頓出版社2012年出版)、《關注電影：對電影製作的藝術、工藝和商業的觀察》(Minding Movies: Observations on the Art, Craft and Business of Filmmaking) (芝加哥大學出版社2011年出版)，還有很多很多。

Bordwell教授的研究處於世界領先地位，為人師表的他曾獲頒大學傑出教學獎，並於1991年獲頒Guggenheim獎；2006年，他獲頒電影資料選集電影保育獎。他亦於1997年獲哥本哈根大學頒授榮譽學位，曾指導過33篇博士論文，其中17篇其後於大學出版社出版。而今天，他將獲香港嶺南大學授予榮譽博士學位。

主席先生，為表彰David Bordwell教授在學術研究和高等教育方面的傑出成就，我謹恭請閣下頒授榮譽人文學博士學位予David Bordwell教授。

贊辭由Darrell William Davis教授撰寫及宣讀