

蔡明亮:从电影到当代/艺术

[蔡明亮:从电影到当代/艺术_下载链接1](#)

著者: (马来西亚) 孙松荣

出版者: 金城出版社

出版时间: 2013-10-1

装帧: 平装

isbn: 9787515508061

蔡明亮，生于马来西亚，艺术创作启蒙于台湾，是近三十年来走红于国际的影像艺术家。本书将绘制这位艺术家多年来的影像作品在历史、美学及理论的总体表征，剖析蔡氏创作轨迹与思想。全书分为三个章节。第一章总体重构1990年代迄今，蔡明亮导演的

十部剧情长片与短片的历史语境、美学表现及理论框架的图谱；第二章聚焦于蔡明亮如何从电影写实主义迈入电影感性型态的表现，蔡氏不仅是导演，更是位跨界的当代艺术家；第三章则具体分析了蔡明亮的作品《脸》，作为首部被罗浮宫委制与典藏的影片，《脸》不仅反映了电影与艺术之间互为表里的关联，同时也阐释了其所蕴含的影片与文学、绘画及东西方电影系谱之间的互文性之连结。此外，本书还收录了作者孙松荣与蔡明亮导演的访谈，呈现蔡明亮从本土跨入国际、从电影走向当代艺术、从电影之死转入电影新生的自白，见证其多元的艺术身份以及当代华语电影与影像艺术之间越来越紧密的共生关系。

作者介绍:

孙松荣 (Song-yong SING)，法国巴黎第十大学表演艺术研究所电影学博士，台湾台南艺术大学动画艺术与影像美学研究所副教授，现任《艺术观点ACT》季刊主编与《电影欣赏学刊》副主编。主要研究领域为华语电影、电影与当代艺术及现当代法国电影理论与美学等。文章与译作散见于《电影欣赏》、《电影欣赏学刊》、《文化研究》、《中外文学》、《艺术观点ACT》等。此外，曾为2012年第八届台湾国际纪录片双年展策划“纪录之蚀：影像跨界的交会”单元。目前筹划论著《当代台湾电影的美学构造：形体、幽灵、跨影像性》的出版。《蔡明亮：从电影到当代／艺术》是首本专书。

目录: 001	导 论
002	时间的身体
014	从电影到当代／艺术
025	章节架构
031	第一章 电影写实主义美学的造型转向
033	“新电影”与蔡明亮
040	身体-影像：从无语声身体到歌舞身体
053	造型-影像：展示、装置、感性
063	当代台湾电影新局：扩展的影像思想形体
069	第二章 扩延电影的影像艺术边界
071	不可能仅为电影哀悼的哀悼影片
075	多重化影音结构的例外状态
081	后电影的当代体制
088	扩延空间的后媒介状况
097	另类影像的未来
107	第三章 跨影像性的全球艺术影片
109	记忆电影的当代影像术
117	电影美术馆化的艺术遗赠
128	视线的交会
137	跨影像性的非纯视域
145	结论（速记《郊游》）
151	访问蔡明亮
153	电影系谱学
160	剧本构成
170	演员与时间
178	电影的艺术性与大众文化
182	电影怀旧
186	片尾曲与作者签名
189	跨国：语言与影像
193	从电影到当代艺术
202	电影与艺术
209	历史与艺术：绘画、摄影、电影

213行走与时间
220电影与艺术界的互动
222结束的开始
224致谢
226蔡明亮作品年表
230作者简介
• • • • • ([收起](#))

[蔡明亮:从电影到当代/艺术_下载链接1](#)

标签

电影

蔡明亮

当代艺术

艺术

孙松荣

栗宪庭电影基金导演书系

导演@蔡明亮

蜜蜂文库

评论

切入点非常准确，蔡明亮的电影无疑就是身体影像以及装置影像（Installation - Image），后者属于后电影时代影像实践，偏向于博物馆学的内容，所以在媒体艺术方面，蔡明亮确实走在华人导演最前列。本书适合与伯恩鲍姆的《年代学》一起阅读

是几个月前蔡导来广州开讲座的时候买的，本来想拿给他签名但是没有机会。这本书有个很好玩的地方是在一百多页学术研究后的访谈部分，蔡导说“我很多时候看到比较学术的评论，我真的也不太看得懂，引经据典的东西，我根本没有想那么多”，不知道当时坐在他对面的作者是什么心情。

嗯，作者确实是在法国学过电影了，这个很明显，行文是各种拽词，罗列到叫人头疼，后现代概念炸裂式艺术评论。另外这本书69元的定价相对实物和内容来说，我觉得是丧心病狂。开篇栗宪庭还在哭穷，别哭了，69元里面你能挣多少啊

不想多说什么，天边一朵云，也只是一朵云

这应该是研究蔡明亮的第一本专著吧，台湾在新影像方面比我们前沿的多。蔡导是一个很特殊的导演，他的电影风格总是特立独行，也许他从未把自己当作一个导演而是一位艺术家？本书中散落的一些点非常有启发，当然这本书不是系统的导演研究，作为一以贯之的一位导演，完全可以将他做一个个案研究形成一套系统的理论。这其中的关键词有身体，情欲，凝视，异质空间，怀旧，跨界，影像，写实美学，更主要的是把他作为一个艺术家而非仅仅是一个导演看待。

料还是挺新的，《郊游》基本上都被剧透了。整本书电影和装置艺术基本上是五五开，讲电影的没太多新料，装置艺术大陆都难以得见，只能通过描述想象，也算是了解了蔡导除电影人以外的另一面。

还是访谈部分最好看

vialo09的影评好赞 ↓

蔡明亮的本质不是电影导演，而是先锋艺术家。

学术著作，长句翩翩，概念纷纷，让人实在累，当然也有一些非常精准地见解。

本书从美学、电影学和艺术哲学角度，深入分析了蔡明亮的电影作品和装置艺术的丰富内涵。全书最精彩的部分，当属作者对蔡明亮的访谈。蔡导的过人才华和对于独立性的坚守，以及蔡导作品中许多不为人知的有趣细节，在访谈中都可窥一斑。

当今影坛转型最为成功的创作者，被作者与作品的相关性强烈启发。尤其在演员指导方面，布列松热衷剔除演员一切主观创造，蔡明亮这个好脾气就愿顺着小康来。什么模特与身体，理论其实都是马后炮，性格早已决定一切。李康生毕竟不是杜尚，没有自我营销的天赋，而蔡导则完成了材料到商品大量的目的性工作。

其實訪談那段有趣些，本身來說就是學術論文的感觉，有些枯燥。

前年看的，看完刚好在香港看了郊游，这本书可以看做郊游的终极解释。

涉及电影方面的专业术语有点多...

巴赞、特吕弗、戈达尔、费里尼、侯麦、安东尼奥尼、伯格曼、文德斯、阿佳妮、法斯宾德、莫罗、卓别林、黑泽明、桑塔格、于佩尔、胡金铨、张爱玲

中国大学式论文，无趣的术语堆积。

蔡明亮所带起的gallery film

电影工业和影像艺术的界限在消融，美术馆亦或影展电影院，场地的转换以及艺术家身份的跨界都在宣告另一种媒体时代的到来。

他的film 更像是art video 加上装置和恒古不变的身体探索 他就去做 contemporary art了。

[蔡明亮:从电影到当代/艺术_下载链接1](#)

书评

有白璧，多珍惜；有微瑕，坦率指出，有识之士多琢磨么。【几个小乌龙】
1、P41 “《青少年哪吒》中，小康父亲为出租车司机，母亲是电梯中为餐厅发送宣传单的服务生”一应是一个误记，前者确是《青少年哪吒》中的父亲角色，但后者却是《河流》中母亲角色的职业。“小康之家”乃...

靠着多年积淀的《爱情万岁》、《天边一朵云》、《行者》、《脸》、《不散》、《天桥不见了》、《你那边几点》、《Fish, Underground》、《洞》、《Dong》、《河流》、《The River》、《青少年哪吒》、《Xiao hai》、《郊游》、《台北异想》、《黑眼圈》等作品，台湾导演蔡明...

<http://www.ionly.com.cn/nbo/news/info3/120130903/1131807.html>
8月27日下午，“未来电影：当代亚洲的活动影像艺术-暨栗宪庭电影基金系列新书发布”活动在尤伦斯当代艺术中心举行。
活动由董冰峰（策展人和制作人，栗宪庭电影基金艺术总监）主持，同时他也是此次系列新书的...

写作是一种相遇，是写作者与他的写作对象的相遇，还是写作者与自身的相遇。阅读孙松荣的《蔡明亮：从电影到当代／艺术》的过程是一种思想撞击的过程，所有的知识、理论、背景、方法和媒介的分裂如散落在海面上的冰山一样，但作者却能信手拈来，使它们和平共处，从而创造一处处...

