

Part 18, Vols 67-70: Art History, 2nd Series

定価 本体85,000円+税・全4巻・ISBN 978-4-86340-184-6・菊判

アメリカ映画:初期の映画業界

初期映画の歴史を書いた古典的な著作3点。研究書の体裁とは異なるものの注目せずにはいられない、アメリカ映画業界内部の歴史が見られる内容。初期の映画の世界とそれを築いた人々についての細部にわたる興味深い事柄と、表には出てこない秘話が満載、合計500点以上の珍しいものも多く含んだ同時代の写真を掲載。アメリカ映画研究で評価の高い Lewis Jacobs *The Rise of the American Film* (1939)に先立つ、アメリカ映画史の鍵を握る重要著作!

Contents

Volume 67: Robert Grau *The Theatre of Science: A Volume of Progress and Achievement in the Motion Picture Industry* (1914)

ISBN 978-4-86340-185-3・418 pp., 87 pl.

定価 本体22,000円+税

著者は劇場興行主の家庭に生まれ、人生を通じて娯楽業界で活躍した人物。オペラ、劇場、ヴォードヴィルなどの年代記を多く出版しており、ヴォードヴィルや「ニッケルオデオン」の世界をルーツに持つと思われる新しい演芸の誕生を書くのうってつけの人物であった。本書は1914年までの映画について、映画音楽や業界誌、初期のフォトプレイと呼ばれた時代のスターたちなど多くの事項なども扱って、活気にあふれた様子が書かれて評価されている。

Topics discussed included: The "Kinetoscope" in 1893 at World's Fair a slot-machine device; Edison neglects to take out foreign patents, not foreseeing any craze; advent of Marcus Loew, Adolph Zukor, William Fox and Sol Brill, all hailing from New York's East Side; a tribute to the late "Jack" Fynes, who was the first to seriously present motion pictures in vaudeville theatres; William J. Burns, the great detective, voices a protest in connection with the crime photoplay; the realities of life destined to provide a greater portion of the productivity; stars of the screen who found a new Mecca in the film studio; Marion Leonard, the first photoplay celebrity, now entrenched in her own studio; Adolph Zukor, who created the Famous Players Film Company, and who conceived the idea of immortalizing the actor; Helen Gardner, who produced "Cleopatra" in her own studio; the motion picture-conquest of the press; editors of magazines and newspapers reluctant to recognize the camera man's influence; W. N. Selig's production of the "Kathlyn" series with two hundred newspapers publishing the fiction chapters in installments; the theatrical weeklies all establish motion picture departments long before the "trade" issues appear; Los Angeles, the city of films; seventy-two studios within a few miles of the beautiful California metropolis, and more building; the problem of proper seating of the patrons of the photoplay; the Chicago vaudeville agents of today owe their prosperity to the camera man; New York vaudeville agents now "booking" films; first concrete talking-picture device; photoplay stars, authors, and directors: interesting incidents in their stage and film careers

Volumes 68 & 69: Terry Ramsaye *A Million and One Nights: A History of the Motion Picture* (1926)

ISBN 978-4-86340-186-0・2 vols・944 pp., 50 pl.

定価 本体41,000円+税

映画史の初期の本で名著として知られ、コレクターズアイテムになっているもの。著者は20代をジャーナリストとして過ごしたのちに流行の映画業界に入り、映画の広告と宣伝の代理業、映画とニュース映画のプロデュース、映画館経営、映画業界の雑誌や年鑑の編集、寄稿など、映画業界の職種を渡り歩いた人物。晩年は、ニューヨークのニュースクール大学などへ映画についてのレクチャーに招かれている。本書もまた、業界内の話を生き生きと描写したもので、1920年代半ば頃までを扱っている。

The Art and Its Audience • The Prehistory of the Screen • From Aristotle to Philadelphia • Muybridge in Myth and Murder • In the House of the Wizard • It Moves: October 6, 1889 • \$150 Saved; an Empire Lost • Wonders of the World's Fair • Black's Pre-Film Pictureplay • Two Gallants from Virginia • Dancing Butterflies • Major Latham Challenges • Armat Attains the Screen • Paul and "The Time Machine" • Lumière's Sixteen-a-Second • Romances of the Lathams • The Legend of Richmond • Biograph Starts with a Punch • A Trade Secret of 1896 • First Night on Broadway • The Invasion of

London • First Psalm of the Cinema • A Dance from Cairo and a Kiss • Vaudeville Adopts the Films • Recruiting the Pioneers • When Corbett Fought Ruby Robert • The Latham Star Declines • Chicago: Spoor and Selig • The Lawless Film Frontier • McKinley: Biograph's First Night • Barnum's Grandson Entertains • "Edison, Jr.," on the Spanish Main • The Charity Bazaar Fire • Marshall Field and a Book Agent • The Saga of Calvary • And Then the Fight Started • Blackton, Smith and Rock • Méliès Magic and the Pirates Alaska, War and Tammany • Bright Lights and Dark Deeds • The Story Picture Is Born • The Screen Theatre Arrives • Roosevelt and Dockstader • When Actors Scorned the Screen • Carl Laemmle Takes a Chance • Enter D. W. Griffith with Mss. • Kalem and the First *Ben Hur* • Jeremiah J. Kennedy, Hardboiled • And Now Comes Censorship • The Trust War Begins • Introducing Mary Pickford • Griffith Evolves Screen Syntax • T. R. Gets Nature-Faked Again • Imp Kidnaps Trust Star • The Discovery of California • A Cowboy, an Undertaker, et al. • The Latham's Last Day • Adventures in Kinemacolor • Tom Ince Raises a Moustache • Herring, Diamonds and Selznick • Adolph Zukor and Sarah Bernhardt • The Gishes, "Pink" and "Blue" • The Screen Discovers Sex • Lasky Rents a Barn • "The Birth of a Nation" • "Charlie Chapman" Gets an Offer • The Screen and Press Conspire • Panchito Villa Sells a War • "Roxy" Comes to Broadway • Washington, London and the Taj Mahal • Jack Johnson's Film Knockout • Bara and the Vampire • "104,000" for Little Mary • Triangle, Fairbanks and Riesenfeld • Henry Ford Answers a War Cry • \$670,000 for Chaplin • Mary, Quite Contrary, Takes a Million • Two Millions on Belshazzar • Zukored and Selznicked • Wilson, Hearst and Creel • Mary, McAdoo and Monte Carlo • Will Hays Goes to Lunch • Today • Index

Volume 70: Benjamin B. Hampton *A History of the Movies* (1931)

ISBN 978-4-86340-187-7・466 pp., 63 pl.

定価 本体22,000円+税

著者は広告業と新聞業のなかでキャリアを築いた人物で、社会問題を暴露する雑誌 *Hampton's Magazine* を出版したほか、一時 American Tobacco の役員を務めたのち、映画プロデューサーとなる。1932年の死の直前に出されたこの本には、彼のビジネス上の経験が色濃く反映されている。映画そのものの歴史をトーキー時代の始まりまでたどって書いてだけでなく、特許権や訴訟問題、企業買収などといった、ビジネスや投資が映画の発展に果たした役割について、より一層深い内容が書かれており、先の2タイトルを補完する中身が詰まっている。

Living Pictures and Peep Shows • A New Form of Theater • Quantity vs. Quality • The Motion Pictures Patents Company • The Star System • Feature Pictures • The New Era • The Pickford Revolution • The Rise of First National • The Post-War Boom • United Artists and Other Developments • The Battle for the Theatres • Hollywood Scandals and Censorship • "Bigger and Better Pictures" • The Silent Film's Apex • In Foreign Lands • Talkies • Sound and Fury • Today and Tomorrow • Index

アメリカ文化史をめぐる 研究動向により浮かび上がる アメリカ映画文化史の 古典的著作の魅力

中垣 恒太郎 ●大東文化大学准教授

初期アメリカ映画にまつわる復刻シリーズ第二弾 (Part 18) は「アメリカ映画：初期の映画業界」(全4巻)として、映画の黎明期から有声(トーキー)映画への移行期に至るまでの、映画に関する言説史の基礎となる文献を収録している。

映画史のみならず文学史、文化史は常に書き換えがなされるものであり、時代思潮の変遷をそこに探ることができるものでもある。本復刻版は映画史の古典的書物に位置づけられる、Lewis Jacobs, *The Rise of the American Film* (1939) 以前に遡り、映画にまつわる言説史の生成過程を検証することを可能とするだろう。

本書に収録されている、Terry Ramsaye *A Million and One Nights: A History of the Motion Picture* (1926) は、映画にまつわる言説史の中でも影響力を持ちえた2巻におよぶ記念碑的書物であり、1960年代から70年代はじめにかけて、批判的読み直しも含めた初期映画にまつわる古典的な文献への注目の流れを受けて1964年にサイモン&シュスター社から再刊がなされている。テリー・ラムゼイ(1885-1954)はジャーナリストであり、ニュース映画のプロデューサーから、広告・宣伝の代理業、映画館経営、民族誌的ドキュメンタリー映画制作など幅広く映画業界に関与した著者ならではの見地から、D・W・グリフィスやチャップリン、「アメリカの恋人」とも称されたサイレント映画時代の人気女優メアリー・ピックフォード(Mary Pickford, 1892-1979)らについて詳述するのみならず、映画の流通や特許についても多くの紙面を割いており、読者はそこから当時の映画業界の様子を窺うことができる。

さらに遡り、Robert Grau *The Theater of Science: A Volume of Progress and Achievement in the Motion Picture Industry* (1914) は、1893年のシカゴ万博に出品されたキネトスコープの時代を含めた映画「前史」を扱っている点に特色があり、歌や踊り、演芸を含めたヴォードヴィルをはじめとする見世物文化との関連の中で、新しい大衆娯楽文化としての映画を捉えている。1905年から1915年ほどの間に隆盛した「ニッケルオデオン」と称される庶民的な映画館の興業の実態、観客層の様子や、映写される歌詞にあわせて観客が合唱していたと言われる鑑賞の仕方、ファン雑誌を含む業界誌についてなど、映画が大衆娯楽文化としてどのように生まれ、育まれていったのかを探る上で貴重な資料になっている。加藤幹郎『映画館と観客の文化史』(中公新書、2006)をはじめ、文化史の側面から映画を捉え直す今日の動向を踏まえれ

ば、この書物を活用するための下地が十二分に整ったと言えるのではない。豊富な図版の数々も興味深いものである。

Benjamin B. Hampton *A History of the Movies* (1931) においてもまた、特許権や訴訟問題、企業買収など、映画を産業文化史の観点から捉える試みがなされ、スター・システムの生成過程、ちょうど導入がはじまるばかりとなる「ヘイズ・コード」に代表される検閲の動きの背景や同時代の反応、有声(トーキー)映画に対する将来の展望など映画をめぐる状況が新たな段階に進みつつある時代ならではの同時代の証言がどのようなものとなっているかを探る点こそが最大の読みどころとなるだろう。著者のベンジャミン・ハンプトン(1875-1932)が1907年から1911年まで編集に携わった *Hampton's Magazine* は企業のトラストや鉄道事業に関する社会問題、女性参政権運動の提唱など政治・社会の不正を糾弾する「マックレイカー」を代表する雑誌として、セオドア・ドライサー、ジャック・ロンドンらも寄稿し、ハンプトンはアップトン・シンクレアと生涯に渡る交友を持った。さらに彼は映画制作にも関与しており、監督・脚本をつとめた『恋はめぐる』(*A Certain Young Man*, 1921) は、金儲けに執心し、莫大な利益を築き上げるものの、その過程で妻と旧友を亡くしてしまったことから改心する男の物語であり、松竹により日本でも上映がなされている。この文献もまた、映画史としての関心だけではなく、マスメディア、出版史までもを含めたアメリカのメディア文化史による近年の研究動向を参照することにより、一層の味わいが増すであろう古典的文献である。

1970年代後半以降に顕著に示される映画史の再形成、映画理論、映画研究にまつわる教育方法の制度化の動向を参照することによって、本復刻シリーズの著作からアメリカ初期映画の言説史の生成過程を再検討することができる。さらにマスメディア史、大衆娯楽の産業発展史などの観点を導入することで、本復刻シリーズは映画文化史、アメリカ大衆文化史を再構築する上で貴重な基礎文献となるにちがいない。

【発行】

Athena Press

株式会社 アティーナ・プレス

〒112-0011 東京都文京区千石4-33-18

Tel: 03(3946)2117 Fax: 03(5977)8026

E-mail: eigyo@athena-press.co.jp

http://www.athena-press.co.jp

【取扱書店】