

<<导演艺术观念>>

图书基本信息

书名：<<导演艺术观念>>

13位ISBN编号：9787301181560

10位ISBN编号：7301181566

出版时间：2011-1

出版时间：北京大学出版社

作者：游飞

页数：161

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<导演艺术观念>>

内容概要

电影导演艺术创作是一项综合、复杂而又辩证的创造性活动，也是电影学研究领域最重要、最具挑战性的中心课题之一。

本书借用哲学"二元论"和辩证关系的方法来系统探讨导演艺术观念中一系列基本的对立统一元素，包括视听、时空、剪辑、节奏、风格、叙事结构、视点、表达方式、创作手法和类型规范等，试图通过这一特殊的视角来求索和发现电影导演艺术的核心建构机制，为电影导演艺术的理论总结和创作实践提供有益的支持和帮助。

<<导演艺术观念>>

作者简介

游飞，中国传媒大学影视艺术学院导演系教授、博士。

北京大学中文系学士、北京电影学院导演系硕士和美国俄亥俄大学电影系艺术硕士，师从郑洞天教授获得电影学博士学位，并赴法国巴黎第八大学访学一年。

曾担任新华通讯社国内部编辑和峨眉电影制片厂艺术室导演。

主要从事电影艺术研究、创作和教学，著有《世界电影理论思潮》（国家广播电影电视总局高校优秀科研成果“一等奖”【文科著作类】）、《美国电影研究》、《经典影片分析》（美国卷）、《美国电影艺术史》和《电影艺术观念》等。

<<导演艺术观念>>

书籍目录

序言关于本书的几点说明 导言 导演艺术“二元论”的辩证统一 第一章 视听：画面和声音 第一节 视觉化原则 第二节 电影声音元素之间 第三节 视听和声(同期声) 第四节 视听对位(分离和对立) 第五节 声画通感 第二章 时空：空间和时间 第一节 空间和时间及其统一性 第二节 电影空间 第三节 叙述空间(空间与叙事) 第四节 电影时间 第五节 电影时态(时间与叙事) 第六节 电影时空的关系与时空通感 第三章 剪辑：蒙太奇和长镜头/场面调度 第一节 单一镜头(长镜头和段落镜头) 第二节 剪辑原则(蒙太奇段落) 第三节 场面调度 第四节 剪辑与节奏 第五节 强制性与“跳接”的革命 第四章 动能：运动和静止 第一节 电影化的运动 第二节 被摄对象的运动 第三节 摄影机的运动 第四节 从静态、运动到暴力美学 第五节 运动的节奏感：动静、张弛与强弱 第五章 风格：形式和内容 第一节 服务于内容的形式与作为内容的形式 第二节 内容与形式的对立和统一 第三节 风格(仪式)化与写实(自然)化 第四节 风格类型 …… 第六章 叙事结构：线性和非线性 第七章 视点：观淫和暴露 第八章 表达方式：形象和意象 第九章 创作方式：再现和表现 第十章 规范模式：传统和创新 结语 导演艺术：真实的谎言 参考文献 后记

<<导演艺术观念>>

章节摘录

版权页：插图：电影导演艺术二元对立关系的交互作用还有另一种与通感对立的最高境界，这就是“张力（tension）”。

张力是一种物理学现象，原本指一根线（琴弦，或其他相似物体）紧绷的强度，后来引申到并广泛运用于精神心理学领域（如心理紧张）和艺术创作领域（如情节张力和视听张力）。

电影导演艺术在素材选取、重构世界和表现主旨的过程中，大量运用了各种电影元素所具有的复杂多变的对立性张力，声画视听、叙事情节、运动节奏、风格形式和意象表现等都在不同层面或不同维度凸显出张力的极端重要性。

进一步说，电影导演艺术中十组二元关系的深层辩证内涵还在于通感与张力的对立统一，即通感代表了辩证关系融汇交流（和谐共振的向心力）的一面，而张力则代表了辩证关系异质对抗（水火不容的离心力）的一面。

如费里尼感受到的声音（牛的叫声）和画面（一张巨大的红棕色地毯浮在半空中）的关系是一种感性知觉的交融，而库布里克的《发条桔子》中的视觉影像（暴力殴打和强奸）和听觉形象（浪漫温情的《雨中曲》）形成的则是一种感性知觉和理性思维结合的张力。

古希腊的毕达哥拉斯早就说过：“一切立体图形中最美是球形，一切平面图形中最美的是圆形。

”...本书阐释的电影导演艺术的十大二元辩证关系，试图从最基本的点（如时空的物理定点）到高一层次的线（如叙事的结构时序），从高等层次的面（如多层面的观看）到更高层次的体（如形象与意象、梦与现实的复合关系），最终进入最高层次的、不可名状的弥散渗透型雾态（无形之形）与超验的通感（所谓的“浑然一体”）和禅悟（所谓的“拈花微笑”）。

这应该是人类审美的最高境界，也是电影导演艺术追求的至上状态。

而这恰恰又一次契合了有形与无形（“大象无形”和“大音虚声”）的辩证逻辑。

正如前面提到的，以理性逻辑的有限来穷尽艺术创造的无限显然是不自量力的，以理性分析的方式探究艺术创作的灵光闪现也很容易走向虚妄的歧途，所谓“二元辩证关系”以及“通感与张力的对立统一”只是全面理解电影导演艺术精髓（终极真理，或者柏拉图所说的“理念”）的一种尝试。

桃花源的陶渊明隐士说过：“此中有真意，欲辩已忘言”，表达的正是这种求索真理的欲望和敬畏神明的情怀。

<<导演艺术观念>>

编辑推荐

《导演艺术观念》是由北京大学出版社出版的。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>