

<<世界电影美学名著导读>>

图书基本信息

书名：<<世界电影美学名著导读>>

13位ISBN编号：9787504360694

10位ISBN编号：7504360694

出版时间：2010-1

出版时间：中国广播电视出版社

作者：周文

页数：241

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>

<<世界电影美学名著导读>>

前言

尽管世界电影的历史不过一百余年，但电影创造的辉煌早已令世人瞩目，与之相匹配，电影美学也取得了极为丰硕的成果，二者相辅相成，共同构筑了世界电影王国的壮丽大厦。

一般认为，世界电影美学大致可分为三个大的阶段，即蒙太奇理论、长镜头理论、电影符号学理论，其中的蒙太奇和长镜头理论，更是电影本体意义上的美学理论，对世界电影创作的影响极为深远。

而实际上，世界电影美学涵盖的内容十分广泛，除上述电影本体论探讨之外，还涉及电影语言、电影叙事、电影形式风格、电影类型、电影思维、电影思潮、电影史、电影批评等诸多方面，基本建立了完整的电影美学体系。

参与电影美学探讨的，既有专门的理论研究人员，如安德烈·巴赞、克拉考尔、麦茨等，也有大量的优秀电影导演，如爱森斯坦、塔可夫斯基等。

事实上，但凡优秀的电影创作者，都会有自己独特的美学认识，并在自己的创作中反映出来。

电影美学对电影实践的重要指导意义是毫无疑问的。

蒙太奇、长镜头美学理论自不必说，像欧洲先锋派电影、意大利新现实主义、法国新浪潮、后现代电影等几乎就是在各种美学思潮直接影响下催生出来的电影运动。

<<世界电影美学名著导读>>

内容概要

电影美学是一种高屋建瓴的掌控。

试想一下，当初佛主释迦牟尼随意地拈花微笑，便成妙悟。

可是，如果没有佛主的功力，谁都会去拈花微笑一下，如何能达妙悟境界？结果只能是东施效颦，徒增笑柄。

事实上，正是由于对世界、宇宙的本质了如指掌，所以，对佛主来说，拈花与微笑这样的美妙感觉与直觉是完全举重若轻、自然天成的事。

塔可夫斯基对电影本体的认识至深至远，认为电影的本质就是记录和保存时间，是雕刻时光，所以，他的电影除了深刻的思想，还有时间的晶莹剔透，就像《伊万的童年》、《镜子》里的影像；所以，伯格曼称塔可夫斯基捕捉生命犹如梦境，宛若倒影。

本书是对世界电影美学中颇具影响的著作或文章的导读式分析，目的是给广大读者提供一个了解和学习电影美学理论的方便途径。

<<世界电影美学名著导读>>

书籍目录

建构电影艺术的美学话语 ——评巴拉兹的《电影美学》电影语言革新的宣言 ——维尔托夫《电影眼睛人：一场革命》创造性地处理现实 ——约翰·格里尔逊《纪录片的首要原则》蒙太奇经典理论 ——爱森斯坦《蒙太奇论》论爱因汉姆的电影艺术理论 ——爱因汉姆《电影作为艺术》电影的圣徒与圣经 ——巴赞《电影是什么?》现代性碎片的影像救赎 ——克拉考尔《电影的本性——物质现实的复原》麦茨论 ——麦茨《想象的能指》世俗与神话：电影的野性思维 ——伊芙特·皮洛《世俗神话》一个经典电影理论文本 ——塔可夫斯基《雕刻时光》女权主义电影理论 ——劳拉·莫尔薇《视觉快感与叙事性电影》电影形式主义的探索 ——诺埃尔·伯奇《电影实践理论》“法兰克福学派”电影工业的批判理论 ——霍克海默、阿多尔诺：《启蒙的辩证法》类型电影和大众媒介的神话制造 ——托马斯·沙兹《旧好莱坞、新好莱坞：仪式、艺术与工业》密语50小时 ——特吕弗《希区柯克与特吕弗对话录》灵感的涂鸦影像的前传 ——安东尼奥尼《一个导演的故事》大师记世纪行 ——布努艾尔《我的最后一口气》

<<世界电影美学名著导读>>

章节摘录

二、著作年代背景 当《电影作为艺术》在1932年出版时，爱因汉姆还只是一个22岁的青年。他的论述对象——电影——的“年龄”虽然也不比他大多少，但它却已经向全世界显示了它的巨大艺术潜力，并且基本结束了它的哑巴时期，开始进入一个全新的时代。

30年代初正是电影艺术处在革命性变革的最初日子里，声音的来临使20年代各国无声电影所积累的、但还没有来得及加以总结的丰富经验面临着被彻底抛弃的危险，并在创作上和理论上造成了一片混乱。

应当如何对待无声电影的经验，应当如何估计有声电影的现况和未来，这在30年代初成为西方电影理论界所共同关心的问题。

爱因汉姆正是在这个新旧交替的时期内进行着他的理论工作，他当然不可能成为例外。

于是我们在他的书中便看到了一种既为无声电影的成就感到狂喜，又为有声电影的突然出现感到惶惑的双重心情。

这实际上也是当时西方电影理论界的一般情绪状态。

但是，吸引爱因汉姆去探索电影奥秘的，无疑还是20年代无声电影在世界范围内取得的卓越成就。

像卓别林、格里菲斯、斯蒂勒、斯约史特洛姆、克莱尔等西方电影导演在当时摄制的许多名作都对无声电影的潜能作了充分的发掘，使人们感到了这个新兴艺术的巨大力量。

在爱因汉姆的祖国，无声电影艺术的高峰出现在20年代的前半期。

在这段时期里，德国电影中的“室内剧”学派向全世界观众提供了一系列至今值得怀念的优秀作品，为德国电影中的现实主义方向开辟了道路，而从1920年开始的表现主义电影，它在形式方面所作的种种探索对西方电影所起的影响也是相当深远的。

德国电影在1925年而后虽然出现了衰退，但在西方电影艺术史上，也仍然能由于华尔特·罗特曼的《柏林》、乔·梅伊的《回乡》、冯·斯登堡的《蓝天使》等影片而占有一个相当显著的地位。

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>