

<<电影艺术（影印第8版）>>

图书基本信息

<<电影艺术（影印第8版）>>

前言

电影学院·影印丛书说明 “电影学院”系列丛书是后浪出版咨询（北京）有限责任公司推出的一套定位于电影类综合专业出版的读物。

本丛书的最大特色在于，所选择的教程都是国外最经典著作的最新版本。

这些著作往往都已出版多年，并历经多次修订再版，在不同国家、不同文化中拥有不计其数的拥趸，其权威性、经典性已经早在全球范围内得到认可。

其次，本丛书对没有专业知识背景的普通电影爱好者具有独特的亲和力，是从读者角度出发撰写的实用性教材。

从相关专业的本科生、研究生到无专业背景的电影爱好者，都能获得愉快而有收获的阅读体验。

在“电影学院”系列丛书已经陆续出版近20余种，并得到读者普遍欢迎的此刻，在麦格劳-希尔、爱思唯尔、培生、牛津、威利等国际知名出版社的大力支持下，我们尝试从该丛书以及其他国外经典电影著作中，特别精挑细选出世界知名影视院校作为指定教材的最为核心的品种，组成一套原版影印的电影丛书，以服务于广大电影研究者、高校师生，以及具有较高专业性需求、希望阅读原文的读者。

这套影印丛书中，大部分已经出版了中文版，诸位读者可以对照参考，而原版的内容、附录、索引，皆以最大程度的原貌得以保留，并尽量对重要部分进行四色印刷。

希望大家继续关注我们的电影丛书，并提出宝贵的意见和建议。

世图北京公司“电影学院”编辑部 后浪出版咨询（北京）有限责任公司 出版前言 《电影艺术：形式与风格》可谓国际电影学界的标尺性著作，是一本经典的电影导论，简洁明了却不失严谨地为读者介绍了作者眼中的电影艺术。

本书内容涵盖宽泛，从艺术制作、形式风格、意义传达、类型分析等多个专业角度对电影进行剖析，所举例证恰当扎实，鉴赏态度细腻感性，旁征博引，见解独到，启发读者思考有关电影的林林总总，是一本采用系统方法讨论电影，并能使读者始终保持高度兴趣的电影读本。

本书的研究取向是：分析整部电影。

即在综合前人成果之余，强调创新，旨在引导读者了解电影艺术的基本特征，希望所提供的对电影艺术的探讨，能于潜移默化中，使读者形成对电影全面系统的观念。

作者除了以详尽清晰的方式从场面调度、摄影、剪辑及声音等各层面描述电影的基本技巧、论述电影的机制如何运作，贵在补充了早期电影教材容易忽视的部分，即关涉电影的整体形式和结构的论述，阐释了局部如何完成形式系统上升到“风格”之中。

“形式即系统”、“形式和内容乃是一体”的观念彻底清算了以往将形式和内容区分的古旧体系，并立足于电影“本体”之中——对影音本身的解读构成全书的风格核心，以大量的胶片原图、深度解析、精彩引言为之服务，构成本书自有的形式系统。

由进行个别场景分析欣赏到梳理整部电影情节脉络，在电影解读的整体性方面是一大进步。

通读本书后，相信读者对于电影如何由规划阶段发展到上映、整部电影如何运作、电影技巧如何促成电影形式、电影如何分类、如何深入剖析一部电影、电影艺术如何随历史改变等问题，都能形成新的认识，并且，读者的品位与视野也定能得到相应提升。

作者大卫·波德维尔与克里斯汀·汤普森夫妇，是美国重要的电影理论家、认知电影理论创始人，在电影理论研究领域享有无可比拟的声誉。

本书为凝结作者多年研究心血之作，是二人长期发展丰富的“认知论”或者说“本体论”的体现，有着成熟的理论体系架构。

这个框架建立在作者大量抽样观影基础之上，涵盖从好莱坞到欧亚、南美、港台等各地区各类型佳片。

第8版较之前版本，章节次序做了调整，并收录了大量就近年新现象所做的分析。

书中为表现电影艺术丰富的创造性，大胆介绍了一些诸如无声时期、实验电影、美国以外范围的影片作为研究实例，远远超越好莱坞电影范畴。

书中使用的图片几乎都是摄影底片单元格放大影像，即由16毫米与35毫米拷贝中印出的放大相片，在

<<电影艺术（影印第8版）>>

图示论证相关理论时，较之以静态相机拍摄的剧照，更为精准确切。

书中的“延伸阅读”单元，提供相关章节内容的最新电影数据，并提出议题引发讨论，以期读者更进一步研览数据，深入思考。

“深度解析”专栏则将正文当中的观念应用到当前的制片，以新片佐证理论，便于读者观摩理解。

以上特色之处，读者读来自能领略其中周到熨帖，感受作者的细致耐心、匠心独运。

《电影艺术：形式与风格》已存有多个版本。

上海文艺出版社早在20世纪九十年代就出版过本书的中文版，现已绝迹。

目前市面上有两种中文版本，包括北京大学出版社出版的第5版和我们之前引进的曾伟祯先生翻译的第8版。

在排版设计、印刷质量、翻译水平、图片清晰度等方面，我们的第8版均保持了更高水平，很好的移植了原版。

本书为《电影艺术：形式与风格》的影印版，采用与英文原版相同的开本，版式与英文原书保持一致，在目录、章首和必要的标题等处添加了中文，方便读者对照查找。

由于中英文篇幅体例不同，原书的排版设计比中文版更加紧凑合理，因此，读者可以更便捷地翻阅对应插图。

另外，影印版保留了索引部分，以服务于需要用作文献资料进行研究的专业读者。

这是一本适合各类迷影者的电影导论，堪称电影层面上运用形式主义文论的标杆性著作，全书充满对电影这一“第七艺术”的思考。

一般电影爱好者可将本书作为深度观影指南，通过阅读进阶电影发烧友；视本书为电影通识课程教科书的相关专业学生，可以将本书作为良师，汲取知识与经验；电影专业学生及影视从业人员，则可以在本书中找到电影美学的概论，以及从事专门性作业的一些建议。

希望这本影印版可以满足各位读者研究、学习、收藏的需要。

<<电影艺术（影印第8版）>>

内容概要

《电影艺术》第1版面世于1979年，此后历经七次修订，早已成为电影学领域公认的标尺性著作。本书内容宏广，从对电影制作的技术性解说、对构成电影各元素的系统化评介，到电影分析方法的示范、电影史的梗概提要，无不做到深入浅出、思虑缜密而观点周全。

作者以一个非常系统性的方式进行电影“形式”与“风格”方面的概念思考，同时佐以巨细靡遗的影片举例，详细分析电影的元素，说明电影的形式系统（叙事性与非叙事性）及风格系统（摄影、剪辑、场面调度与声音）如何在影片中交互作用。

这样能帮助读者在了解一部电影时，不再是以过往观影经验所累积的惯性直觉方式，去感受影片技术上或情感上的精彩片段，而能将电影看作如同诗歌、建筑、音乐与舞蹈等其他艺术一般，是一个创作者在凝粹创作意念之后，执行到影片胶卷上的完整呈现。

<<电影艺术（影印第8版）>>

作者简介

大卫·波德维尔（David Bordwell, 1947-）及其夫人克里斯汀·汤普森（Kristin Thompson, 1950-），是当代美国重要的电影理论家，美国威斯康辛—麦迪逊大学传播艺术系荣誉教授，法国电影资料馆（Cinémathèque Française）顾问，国际电影学界最多产、最伟大的教科书编纂者之一。波德维尔是“认知电影理论”的创始人，并以其对小津安二郎、爱森斯坦等人的“作者”研究、电影叙事学、香港电影研究、电影风格史的研究而广受尊敬；克里斯汀则是新形式主义电影分析理论的领军人物，她的《Breaking the Glass Armor》（1988）是公认的新形式主义经典著作。

波德维尔夫妇著作有多部享誉世界的电影学理专著，如《电影风格的历史》、《世界电影史》、《娱乐王国：香港电影的秘密》。但若论在世界范围内最畅销、最深入人心的作品，则非这部《电影艺术：形式与风格》莫属。

2007年3月，大卫·波德维尔以其对亚洲电影尤其是香港电影的持续关注而荣膺“亚州电影学术研究大奖”。

<<电影艺术（影印第8版）>>

书籍目录

电影学院·影印丛书说明

出版前言

前言

电影艺术与制作

电影艺术与制片

第一章 电影即艺术：创意、科技与商业

《辣手摧花》中的艺术性

深度解析：找出模式

电影的技术制造幻象的机器

制造幻象的机器

拍片：电影制作

编剧与集资阶段

准备阶段

拍摄阶段

组合阶段

深度解析：电影制作中的用词与职称

制作过程的艺术影响

电影制作模式

大型制作

剥削劳动力及独立制片

小规模制片

不同制作形态的启示

深度解析：胶卷底片与数字影片的会合

将电影带到观众面前：发行与放映

发行：权力中心

影院及非影院放映

深度解析：2004年影院放映档案

发行与放映的艺术影响

结论

延伸阅读

电影形式

第二章 电影形式的重要性

电影形式的概念

形式即系统

“形式”与“内容”

形式的期待

惯例与经验

形式与情感

形式与意义

评论

电影形式的原则

功能

类似与重复

差异与变化

发展

<<电影艺术（影印第8版）>>

统一/不统一

结论

延伸阅读

第三章 叙事是一种形式系统

叙事结构的原则

情节与故事

因果关系

时间

空间

深度解析：玩弄故事时间

开场、结尾和剧情发展的模式

叙述：故事流程

故事内容的范围

故事内容的深度

叙述者

总结叙述

经典好莱坞电影

《公民凯恩》的叙事形式

《公民凯恩》整体叙事上的期待

《公民凯恩》的故事与情节

《公民凯恩》中的因果关系

《公民凯恩》中的时间

《公民凯恩》中的动机

《公民凯恩》中的平行对照

《公民凯恩》情节发展的模式

《公民凯恩》的叙述

结论

延伸阅读

电影风格

第四章 镜头：场面调度

什么是场面调度？

场面调度的元素

布景

服装与化妆

灯光

演出：动作与表演

深度解析：电影演员的工具箱

整体表现：空间与时间中的场面

时间

空间

.....

第五章 镜头：摄影

第六章 剪辑：镜头之间的关系

第七章 电影的声音

第八章 总结：风格是一种形式系统

电影的种类

<<电影艺术（影印第8版）>>

第九章 电影类型

第十章 纪录片、实验电影及动画片

电影分析评论

第十一章 电影评论：范例分析

附录：电影分析评论写作

电影史

第十二章 电影艺术与电影史

章节摘录

版权页：插图：Some critics have argued that Welles's use of the search for "Rosebud" is a flaw in Citizen Kane, because the identification of the word proves it to be a trivial gimmick. If indeed we assume that the whole point of Citizen Kane is really to identify Rosebud, this charge might be valid. But in fact, Rosebud serves a very important motivating function in the film. It creates Thompson's goal and thus focuses our attention on his delving into the lives of Kane and his associates. Citizen Kane becomes a mystery story; but instead of investigating a crime, the reporter investigates a character. So the Rosebud clues provide the basic motivation necessary for the plot to progress. (Of course, the Rosebud device serves other functions as well; for instance, the little sled provides a transition from the boardinghouse scene to the cheerless Christmas when Thatcher gives Charles a new sled.) Citizen Kane's narrative revolves around an investigation into traits of character. As a result, these traits provide many of the motivations for events. (In this respect, the film obeys principles of the classical Hollywood narrative.) Kane's desire to prove that Susan is really a singer and not just his mistress motivates his manipulation of her opera career. His mother's overly protective desire to remove her son from what she considers to be a bad environment motivates her appointment of Thatcher as the boy's guardian. Dozens of actions are motivated by character traits and goals.

<<电影艺术（影印第8版）>>

媒体关注与评论

<<电影艺术（影印第8版）>>

编辑推荐

《电影艺术:形式与风格(影印第8版)》编辑推荐：电影学入门教程首选，英文原版忠实呈现，上千幅底片放大格图片，全景式的电影分析，读者最多的电影学概论教程之一，完美的实用性，超强的适用性，形式与风格交相辉映，剖析电影艺术整体性，从好莱坞叙事电影到亚洲电影，从制作技术到美学风格，有关电影的一切了然于胸。

<<电影艺术（影印第8版）>>

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>