

《电影艺术：形式与风格（插图修订总

图书基本信息

书名：《电影艺术：形式与风格（插图修订第8版）》

13位ISBN编号：978755025091X

出版时间：2015-7

作者：[美]大卫·波德维尔（David Bordwell），克里斯汀·汤普森（Kristin Thompson）

页数：632

译者：曾伟祯

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

内容概要

三十年来世界上最受欢迎的电影教程全新修订版

奥斯卡最佳导演李安亲自推荐

上千张原始底片的放大照片

几十部电影的全景式分析

百来位重要影人的经验箴言

海量文献及深入研究建议

【编辑推荐】

世界上最为广泛阅读的电影学概论教程 波德维尔夫妇堪称美国，乃至国际电影学领域最多产、最伟大的教科书编撰者，他们的作品电影学界几乎无人不曾读过。

完美的实用性，超强的适用性 本书最初是为学电影的本科生而编撰，但也是影视相关专业研究生的必读作品。与此同时，它还是影视传媒工作者和纯粹热爱电影的非专业读者奉为至爱的经典宝书。

上千幅底片放大格图片，全景式的电影分析 与一般电影书不同，本书没有采用剧照，而是罗列了1061幅珍贵的原始胶片放大格照片，并对一些具有代表性的场景进行全景式的逐格分析。可以说是跳出观影的直观经验，手把手的教会读者一套分析电影的技能。

形式与风格的交相辉映，还电影以完整的艺术整体性 本书没有孤立的考察电影的方方面面，而是将电影视为一门完整的艺术，技术、意念、风格、人物等在其中各司其职，作者所要揭示的便是这些元素之间的整体协调运作。

从传统好莱坞叙事电影到亚洲电影，从电影类型到电影运动，有关电影的一切了然于胸 作者不仅以大量的举例和分析列举了诸多电影类型，而且将电影放到历史的情景脉络中，考察历史上重要的电影运动，从而在历史中解释电影风格的演变。而2007年3月，大卫·波德维尔曾以其对亚洲电影尤其是香港电影的持续关注而荣膺“亚洲电影学术研究大奖”。

【内容简介】

《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，而能将电影看做如同诗歌、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。

【推荐语】

大卫·波德维尔我是很熟的，他写的书，去读，没错！

——李安，奥斯卡最佳导演

这本书在美国出版时，对评论界和学术界是个震撼。它摆脱了长久电影理论的僵硬观念，准确的从形式主义出发，深入浅出注释电影的完整观念。它使阅读理论成为乐趣，使学生进入电影领域有所凭藉。

——焦雄屏，著名电影学者，华语世界重要电影人

电影学界几乎无人没读过大卫·波德维尔及其夫人克里斯汀·汤普森的著作，他们那些或历史、或理论的教科书流行于各国的电影课堂。因为格外钟情功能认知探讨，他们的研究方法在文化批评兴盛的时刻受到了简单刻板的贬斥。然而对于影像读解能力不那么敏锐的学人来说，这些形式至上的著作读来却颇有裨益。

本书以形式与风格的专题昭彰，其实是一本系统的电影概论，全书内容涵盖宽泛，从原始的制作到高端的学术皆有描述。作者以意义传达、视听风格、历史传统的不同维度分章断节，对电影的构成素材进行多角度解析，并凭借丰厚的专业素养实例举证，施予细腻而感性的鉴赏。一册在手，有关电影的林林总总了然于胸。

《电影艺术：形式与风格（插图修订总

大卫·波德维尔和夫人执教数十年，著述等身，仅两岸三地的汉译本就已有7本，堪称学界劳模。他们雄心勃勃的写作糅容电影工业和电影诗学的不同元素，创示镜头意义的建构过程，提炼电影评论的基本框架与理念，身体力行地开拓了原初的电影研究。

——杨远婴，北京电影学院教授

很少有电影著述像这本书一样如此简洁明了，却又系统严谨地介绍电影艺术的全部内容，而且自成体系、个性鲜明。作者是有着丰富教学经验的著名学者，深刻明了如何帮助读者建立起关于电影的基本概念和知识体系，并且提供一套科学有效、操作性强的电影分析与批评方法，因而，不同层次的读者都可以从本书中受益。

——王宜文，北京师范大学艺术与传媒学院副院长

基础的知识解决最基本的问题；基本的问题是一切迷惑的根源。《电影艺术》有正本清源的作用，怎不令人惊喜？

——何平，资深导演、编剧和监制，作品有《双旗镇刀客》《不见不散》《大腕》等

这是我个人电影求学过程中最具影响力的一本书。这本书在美国近年来已经成为各影剧学校最热门的教科书，也是一本见解犀利、有观点的电影入门好书……

——周旭微，资深影人

这本书最大的功能是指引了我们如何思考电影。好的影片往往启发观众的思想，好的电影书则可以帮助热爱的人思考电影的种种。

——林良忠，著名摄影师，代表作《饮食男女》《推手》等

虽然全书旨在讨论电影，但是其中的观念却能启发所有从事影像工作（电视、广告、MTV）的朋友，帮助大家更深入的了解影像媒体。

——王玮，广告导演

书籍目录

推荐导言

译者序：工欲善其事，必先利其器

前言：让自己在电影中展开

目录

第一部分 电影艺术与制片

第一章 电影即艺术：创意、科技与商业

第二部分 电影形式

第二章 电影形式的重要性

第三章 叙事是一种形式系统

第三部分 电影风格

第四章 镜头：场面调度

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

第四部分 电影的种类

第九章 电影类型

第十章 纪录片、实验电影及动画片

第五部分 电影分析评论

第十一章 电影评论：范例分析

第六部分 电影史

第十二章 电影艺术与电影史

重要词汇表

人名对照表

片名对照表

出版后记

精彩短评

- 1、已经超期了，看了一下午然后还掉了。走马观花地看了一遍，要是非要我细看的话，我估计我这辈子都不会看的。还好还好，大部分都是老师上课讲过的东西，把它们又系统地捋了一遍。唉，学电影真不容易啊。
- 2、李安推荐，入门级电影书，风格系统、形式系统。
- 3、第一本电影入门书
- 4、里面有关电影形式的重要性是跳着读，还需再看一遍
- 5、比较笼统，适合入门。
- 6、又完成一本大块头，第一次看电影类书籍，专业性略强，感觉不太适合外行做入门书，很多地方一知半解，内容全面。后面还有简史和影评写法。校对需要再细心，有部分错误。
- 7、极好的入门读物。技艺构成形式，形式营造风格。观看电影所感受到的氛围，是由主创人员一系列精心设计、通力合作、统一呈现的效果。后半部分似乎有点挂一漏万，但读者有心，当可举一反三。国际惯例，再抱怨一下译文失焦，有时读了半天，仍然不知所云。总体质量上佳。
- 8、值得反复阅读的电影形式分析范例。
- 9、打开一点门路的启示录
- 10、你读过这书，电影才是入门了。
- 11、16.03.23-04.06 新形式主义框架下的电影导论。风格部分介绍视听各元素，形式部分介绍叙事学，相比风格部分更加抽象，理解起来更为费力。此外还包括了电影制发放流程、类型学、分析评论与写作、电影史的简介，容量很大，全面深入。又是两口子的书，私货不少。至于翻译嘛.....个别语句不通顺，部分专业词汇和专有名词还需要参考其他翻译（“史蒂夫·贾伯斯”...）。与《认识电影》搭配互补为佳。
- 12、泪流推荐从第三章开始看！
- 13、太赞~
- 14、假期自补系列03：本科时就该看的电影书，直到现在才读完。内容庞杂，颇有启示意义，但好多举例电影都没有看过，一时还消化不了，尤其是形式部分，争取以后再对照着影片细读一遍。假期任务好多，要继续啃下一本了、
- 15、李安交的朋友就是实在，后面的范例分析，篇篇精彩！
- 16、皮特赠书五年有余，终于在艺考倒计时十天临时抱佛脚的狂读了一遍。。（考上了就再也不读了可去他妈的吧累死我了哎呀妈啊...以后老子我爱拍啥拍啥爱咋拍咋拍爱干啥干啥爱操谁操谁...
- 17、如果是作为电影艺术爱好者的入门书的话，该书算得上首屈一指。更何况，它对于电影艺术的评价标准是如此多元而严谨，几乎可以直接拿其一部分作为我们观影者的审美准则，剩下的，只是阅片多少的问题
- 18、波德维尔太厉害！
- 19、五星级好书.....
- 20、这是认识电影艺术很好的一本入门教材，讲解深入浅出，内容图文并茂。从电影制作技法到电影分类再到电影史，它几乎涉及了电影制作的各个领域。不过翻译得不算特别好，有许多地方读起来比较拗口。
- 21、有史有论有硬货。
- 22、学电影必读书目吧 形式风格即主题 主题便是叙事
- 23、创作者不深入所谓电影史那这本存留就够了 依片再爬，看了小半年。某些影评人倒该向这本书学学如何写影评而不是观后感和扯淡，否则挺浪费生命的，不是么？西方怕理性到死胡同，咱们怕模糊到说了一堆却仍一无所知仅在玩弄符号。
- 24、很强大的电影入门书籍，内容很全面。从现代电影商业运作再到电影艺术形式和风格的发展和形成的分析再到电影评论和电影史的梳理。收益匪浅。
电影评论部分对我有写影评很有帮助，提供一些思路的不同框架。电影史篇幅很小但概括很精炼，让我大概了解各个时期电影运动的具体特点和所处地位。风格元素图文讲解也图文并茂，比较容易让人理解。

《电影艺术：形式与风格（插图修订总

25、感悟就是，Cinematography是要当成学科来学的,阅片无数显然不能说明什么。有本事去分析镜头风格，剪辑方法，非限制性叙事模式，平行对照作用或者长镜头走位。要永远怀着电影常看常新的敬畏，所以，少说话，多学习。

26、很基础，很入门

27、还不错

28、后浪电影学院003《电影艺术：形式与风格》（插图修订第8版）三十年来世界上最受欢迎的电影教程全新修订版！

精彩书评

1、第一部分（第一章）很容易跟另外一本书《认识电影》来两相比较。但本书的第一部分内容，《认识电影》是没有涉及的。讲电影的技术，运用技术的人--制作电影的工作人员，电影拍摄，发行，商业运作等。算是对电影产业的全面介绍。遗憾的是本章最后部分关于电影发行机制的内容已经显得过时（此书估计写于21世纪初），作者聚焦于美国（中国最近几年的电影市场发展突飞猛进）、DVD、有线电视收费等，今日的在线网站播放肯定已经远超过DVD等形式在电影发行中的地位了（甚至无线移动观影也是大势所趋）。这些变化，此书成书时也只是出现一种苗头而已，因此书中着墨不多。

章节试读

1、《电影艺术：形式与风格（插图修订第8版）》的笔记-取景的功能

如果仅仅依循一些公式化的定义，就代表忘记了电影的意义与效果根植于整部影片，是整个系统运作的一部分。影片的情境脉络将决定每一个取景的功能，就像它决定场面调度、摄影质量，和其他技术的整部影片的作用一样。……我们不能将电影的丰富性简化为几样食谱。我们应当在整部电影的特定情境脉络中，来探究技巧所发挥的功能。

2、《电影艺术：形式与风格（插图修订第8版）》的笔记-《星期五女郎》

经典好莱坞电影通常让时间附属在叙事的因果关系之下，一般而言，它的手法是让每个事件有自己的截止时间。因此，时间的目标与因果目标就能交缠在一起，而时间也因而被赋予因果的重要性。

3、《电影艺术：形式与风格（插图修订第8版）》的笔记-意大利新写实主义

这种新写实主义电影的暧昧性，同时也是拒绝全知观点的产物，仿佛现实是完全不可知的。因此，在电影的结尾，这种处理手法特别明显。《偷自行车的人》结束时，主角与儿子在街上徘徊，失去的自行车还是没有找回，他们的未来仍不确定。《大地在波动》的末段，虽然西西里农民对抗商人的暴动失败了，但结尾并没有说暴动不会再发生。新写实主义倾向于记录真实生活切面的结构和非限制性叙述，从而使该运动的电影拥有一个和好莱坞电影封闭式结局相反的开放式结尾。

4、《电影艺术：形式与风格（插图修订第8版）》的笔记-《西北偏北》

而悬疑效果的取得，是在于让观众拥有比主角更多的故事信息。……例如，当观众知道根本没有卡普兰这个人存在时，接下来索希尔每一次设法寻找它时，就会引发“他是否会发现这个事实”的悬疑气氛。

5、《电影艺术：形式与风格（插图修订第8版）》的笔记-当代香港电影

香港电影在内容上没落的原因。从20世纪80年代90年代初期，香港电影涌出源源不绝的动力。由于制片过程匆促，没有充裕时间准备脚本，而剧情多取材自中国传奇故事及好莱坞电影，因此，在剧情的紧密度与统一性上不如同种类的美国片。这些香港电影不强调紧密联系的因果关系，而偏好于随兴、不连贯的内容。可是，与意大利新写实主义提倡日常生活的随机性不同，在这些香港电影中，可以随意安插追逐与打斗场景。虽然香港电影在动作段落上精心编排，但是连接性场景的镜头却是随兴而短促。与此类似的是，功夫片经常在感伤与搞笑之间来回跳跃，这种混合调性的趋势持续了整个20世纪80年代。例如，在《英雄本色》中，徐克还客串出现在一段串场闹剧当中。而同样的，因为拍摄仓促，剧情的结束通常很突兀，例如以大型动作场面收场，而缺少情节的酝酿。徐克的创新之一，正是提供了更合理的结局，例如《上海之夜》当中充满情调的车站结局。

6、《电影艺术：形式与风格（插图修订第8版）》的笔记-镜头：景深与焦距

深度空间是来自于场面调度，取决于影像的构图方式；而景深则是来自于摄影镜头，由镜头决定哪一层的影像应该清晰呈现在焦距内。

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：www.tushu000.com