

《电影瞬间》

图书基本信息

书名：《电影瞬间》

13位ISBN编号：9787510095964

出版时间：2015-7

作者：[美] 汤姆·布朗,[美]詹姆斯·沃尔特斯

页数：416

译者：王棵锁

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

电影最初的形式就是由有魅力的片段构成，即把数秒录制内容放映、展示给观众。后来，它仍作为由片段构成的媒介而存在，将简短、转瞬即逝的元素组合起来，创造出一个整体。

本书文章主要对《龙国香车》《杀死比尔》《八部半》《钢琴课》《指环王》《卢旺达饭店》等近40部经典电影的经典片段做出细致分析，从不同的侧重点出发，深入研究，更深层次地解读经典电影。

本书文章分属三个类型范畴，即“批评”“历史”和“理论”，旨在证明电影片段研究，作为一种质询不同类型电影、电影文本和电影研究的手段所具有的巨大价值。进一步说，就是通过电影片段分析，解决“电影是什么”“电影曾经怎样”，以及“这是什么电影，它与其他影片有何关系”的问题。

帮助电影研究者、电影专业学生，以及影迷大众，更深入地读懂瞬间，读懂电影。

分析影片的局部和细节，通常被认为是那些“从事文本分析”的特定领域学者的专属权利。然而，无论是阐释一个宽泛的美学、理论或史学观点，还是揭示包含在某一部影片中的复杂的意义和内涵，文本片段分析都是电影研究的核心所在。

本书着眼于电影片段（moment），研究者分别从各自的研究视角出发，对经典电影中的一个个经典瞬间做出深入的分析 and 论述。这些电影片段通常只是三五个镜头，或是三两分钟的段落，研究者通过对其进行文本细读，或探究影史史实，或进行美学批评，或从理论的角度归纳、概括。他们从各自擅长的领域出发，都能游刃有余地完成电影片段研究，创作出“大家小文”。这种窥斑见豹的翔实分析，恰是相当一部分电影研究者所匮乏的，值得借鉴。

《电影瞬间》

精彩短评

- 1、沃尔特斯到底还是没伯明翰学派的火候。
- 2、电影的魔力只能持续片刻，然而正是这一瞬，成为电影的魅力片段。
看卓别林的电影，除了欢笑，更多的是欢笑过后的悲伤，悲伤过后的感动。

1、文/焯煜电影《黑客帝国》尼奥的觉醒片段能读到这本《电影瞬间》真的是好运气。在一年多的时候，我在跟着教微电影拍摄和制作的老师学习，实际操作都是老师逐步教授的，当时老师看到我理论不足就建议我阅读和思考这方面的东西，比如蒙太奇之类，当时着重在互联网上学习可以下，后来觉得还是系统地跟随专业人士进行提升这方面的理论和技术，阅读一些像是今天介绍的这本书籍。像《电影瞬间》这本书不得不说作者每一个都来头甚大，大都是高级讲师和教授，很多也是博士出身，任教的学校也都是像是芝加哥大学，伦敦大学，华威大学阿姆斯特丹大学，他们的研究方向也非常专业和丰富，也让我知道了很多新名词，比如，影视美学，电影批评，电影史，电影理论，类型理论等等。这本书所指的瞬间，其实就是片段，但是实际上个这瞬间和片段的概念已经含糊不清。里面有很多值得阅读的东西，可惜的是，很多所举的例子中的电影都是上个世纪70年代的，我很多都未看过，要不然就会加深理解很多。“电影由一些片段构成，它们通过力量积聚来达成某个目标，并在某种意义上散落于我们的记忆之中。如果我们将影片视为沿着人物行为和故事轨迹不停运动的事物，那么我们似乎可以把这些片段当成沿途的一些路标。然而，如果我们从片段自身的独特之处细加考量，与其视之为激发情节契机之物，倒不如将它看成某些跌出故事及其节奏之外的元素更为适合。”芝加哥大学汤姆·冈宁教授如是说，这似乎可以证明，这本书值得细读，我也为没能阅读关于电影理论和拍摄的书而感觉必须要努力学习这方面了，这位芝加哥大学的教授很轻易的带着读者走进电影理论内部，但是这本书比较专业和晦涩是真的，不过还是值得我细致地研究一番。在第一篇的讲解的最后一页书页上我写上“妙极”二字的笔记，因为所讲解的《猎人之夜》中对孩子们逃离继父的片段的解析实在传神，蜘蛛网、牛蛙之类的象征性语言，室内女人为了哄着小孩睡觉的摇篮曲，都具有心理上的意义，刻意特写的奶牛的母乳，让人不由得联想起孩子和自己亲昵的感觉，这种感觉被刻画的感觉内隐而活跃。如果不是身为教授的作者的启发，我还难以知道原来那是像是心理学专家戴维·纳塔那教授说说的象征性语言的融入。——原来《黑客帝国》有一个“如果你相信自己，你就能做成任何事。”的主题思想，这个是《科幻电影写作》的作者英国的罗伯特·格兰特提示我明白的，在电影中每个片段都贴近主题，每个片段都和瞬间都可以算得上一粒粒珍珠，然后连接成一串项链。《蜘蛛侠》的主题则是更加明朗，一直为《黑客帝国》中墨菲斯在第一次和主角说话的片段中，所加的雷鸣而感到令人惊奇的美感，那个瞬间就烘托出墨菲斯了。“合乎道德的生活，并非单纯地屈服于道德规范，而是接受它，义无反顾且毫无保留地将自身投入其中，即使冒着注定幸福或者耻辱的风险。”——生活的道德如此，影片拍摄也是如此。谨慎，睿智和微妙的拍摄，象征语言的融入，使得很多电影成功的走向人们心灵深处。典型性电影的拍摄有点类似英国教授戴维·冯塔纳所说注意思想的本质和内容，一种思想怎导致另外一种思想。建立联想的了解很快，联想有的时候紧扣一个主题，电影则是一个个片段铸就了本身。总之，这是一本有关电影的专业书籍，值得电影专业学生和从业者学习借鉴，也值得电影爱好者阅读的一部帮助我们看到电影内涵的书。本文为焯煜原创，禁止抄袭，转载联系本人。

2、《电影瞬间》——当我们看电影时，我们说什么？现代科技人文飞速发展的速度让人叹为观止，蜂拥而来的信息、题材被搬上荧幕，娱乐着我们，也被我们所评头论足的消费着。生活大爆炸随之而来的是思想自由，天性的解放，越来越多人对自己的人文需求和品味，有了更明确的认知和细分。再也不是看完电影，含蓄的沉默着只听一个评论的声音。甚至我自己想吐槽，在自己的朋友圈，微信，微博。难道你没有这个冲动吗？这也是想看《电影瞬间》这本书的一个初衷之一。首先，当出现铺天盖地的关于电影《杨贵妃》范冰冰马震的炒作的同时，在众多的营销炒作信息里，我终于有了自己的一点把持，没有失节在“高潮死”“舌吻杀”等潮流导向的语境里。全是刚好翻看过《电影瞬间》第三部分理论里关于靠身体运作---《93号航班》中的肉身策略一章。就像是提前吃了解药一般，顿时神清气爽，不说能说出点所以然来，也在现实生活中找到了一点世人皆醉我独醒的小优越。其次，影视中的音乐作品比比皆是，经典更是绕梁三日。我不想说音乐，但是音乐给影片带来的感官听觉确是电影所要传递的情感一部分。我看的第一部带音乐的电影叫《大篷车》当时看的时候很小，就想他们怎么好意思在日常生活中蹦蹦跳跳的？只此而已，没有任何高度，现在我看《藏龙卧虎》电影里的由谭盾谱曲的武侠三部曲，即便是脱离电影画面。我也能在哀而不伤，紧密有秩的击鼓声里，浮现出章子怡飞檐走壁的在一片竹林上的那一段，当我在《电影瞬间》一书中找到了关于声音的视觉化呈现---《城市之光》片段分析一文。试着用语言解读自己的情绪的时候，我想所有爱看电影的朋友，不管你是不是这个专业和行业的从业人员，都应该有一些这方面的了解，哪怕不是这本《电影瞬间》，类似其他的

作品，这是一种乐趣，是多年教育体系里的盲点，真的，我觉得之前我像傻子。傻看，傻乐。然后，斗胆狂言一下，如果认真的读了《电影瞬间》第一部分批评一章，你写出来的影评绝对比满眼“小鲜肉”“帅炸”之类的影评要牛逼的多。即便是在时间，空间，影像里泛泛浏览，也是收获趣味人生的一种方式，不是有那么一句话吗？身体和灵魂，总有一个要在路上。《电影瞬间》刚刚好。BY/空港汇仁

3、十九世纪30年代，电影诞生，百十年间迅速发展。电影是一种综合性艺术，在成功发展过程中，它不断地吸取着文学、戏剧、绘画、音乐、舞蹈、雕塑、建筑、摄影等各种艺术的成就与经验。电影又是科学技术发展到一定高度后的产物。高度的综合性和生产上的高度技术要求，规定着电影艺术不同于其他艺术的许多特点。电影是一种最年轻的艺术，也是一种成长得最迅速的艺术。在一个短短的发展时期里，它不仅巩固地确立了自己作为一种艺术的地位，而且正如列宁和斯大林所说的那样，成为了一切艺术中“最重要的”和“最大众化的”一种艺术。《电影瞬间》主要对《龙国香车》《杀死比尔》《八部半》《钢琴课》《指环王》《卢旺达饭店》等近40部经典电影的经典片段做出细致分析，从不同的侧重点出发，深入研究，更深层次地解读经典电影。《电影瞬间》分为“批评”“历史”和“理论”三个类型范畴，主旨在说明，细致分析电影片段作为一种质询不同类型电影、电影文本和电影研究的手段，将具有多么大的价值。同时，本书所有撰稿人对电影片段所做的研究，都反思并质疑了现代电影研究对自身研究方式的界定和划分。因此，这本书按照常规的批评、历史和理论的标准进行划分的，尽可能翔实地反思这些领域中电影片段所起的作用。迄今为止，许多影评人仍然用无声、有声作为电影时代的划分标准。但不可否认地是，自电影发明以来，电影人就不断追求在银幕上真实或艺术再现我们眼中这个五彩缤纷的世界。分析影片的局部和细节，通常被认为是那些“从事文本分析”的特定领域学者的专属权利。然而，无论是阐释一个宽泛的美学、理论或史学观点，还是揭示包含在某一部影片中的复杂的意义和内涵，文本片段分析都是电影研究的核心所在。本书着眼于电影片段，研究者分别从各自的研究视角出发，对经典电影中的一个经典瞬间做出深入的分析 and 论述。这些电影片段通常只是三五个镜头，或是三两分钟的段落，研究者通过对其进行文本细读，或探究影史史实，或进行美学批评，或从理论的角度归纳、概括。他们从各自擅长的领域出发，都能游刃有余地完成电影片段研究，创作出“大家小文”。这种窥斑见豹的翔实分析，恰是相当一部分电影研究者所匮乏的，值得借鉴。王家卫曾经指出，电影的意义在于将生活的镜子打碎，然后将碎片重新拼贴成另一面镜子。一部好的电影理论著作不是简单的影评呈现，也不是枯燥的学术名词的堆砌，最起码要超越纯粹视听感性，去思考整个人类文明的发展，因此全书在对电影创作的规律性总结和美学流派的梳理上，贯彻“人”的思维方式，体验、叙述、反思着人的生命行为。其实，我感觉电影电影的意义在于看电影的人，如果欣赏者自己有深厚的思想底蕴，那么电影就能实现他的意义。电影就若书，发人深思，引人遐想！在现在每年都有很高产量的电影，同时人们也有更多的选择，走进电影院看场电影，放松一下心情，挺好的。我们要感谢那些为电影努力的人，让我的生活更加的精彩。

章节试读

1、《电影瞬间》的笔记-第214页

在此前的三十年间，导演们发现成功的影像无非是直接的结果记录。电影演员不得不接受训练，以期在摄影机前以自然的姿态进行表演。在拍摄时要设计灯光，特殊的化妆品也被发明出来以适应周期性电影拍摄的需求。布景的搭建不是为了演员的舒适，而是为了最大限度地满足摄影机的需求。早期的电影制作者们清楚地总结出摄影机最主要的功能是记录自然，但这一结论很快就被打破。人们开始认为最好的电影并非记录自然，而是来自人为设计。任何事物的发展都是经过不断的打破常规，发掘新思想来得以进步的。

2、《电影瞬间》的笔记-电影瞬间

文森特横跨画框左侧，向右侧的克里斯汀跑去，试图说服她留下来。突然，一阵风把画布从画架上吹下来，飞出左侧取景框。他一边追画布，一边转身恳求克里斯汀，跑出了画面左侧，此时克里斯汀也远离摄影机走到右侧的中远端位置。整个场景这样收尾：不久之后，出现一个透过寓所窗户向内看的溶镜，克里斯汀拉上窗帘，挡住了窗外的画框景象。紧接着就是下一个场景了，摄影机掉头在中景长镜头中跟拍克里斯汀与文森特。

3、《电影瞬间》的笔记-第352页

在《卢旺达饭店》中，一组白人和黑人截然不同的命运被镜头呈现，其中比较经典的也是构成影片核心的就是雨中白人离开的片段，当白人一一上车后，“摄影机缓缓地沿客车车身从左向右推轨，把望向窗外的西方游客展现出来。其中命运哭泣的修女或者我们见过的维和人员，也没有夹杂在撤离人群中的西方黑人，只有几个不知姓名的白人角色，他们早先离开了饭店，正坐在车上凝视这个场面”，觉得这个镜头中的人的选择非常有趣，也是经过精心选择的，首先修女或者撤离的联合国维和人员，由于职业身份他们本身就具有比普通人在面对这个场面时道德感更强，责任心更强，倾向性也更强。而选择不知姓名的白人角色，也意味着他们的身份未知，这样他们就更代表普通的白人，更大方面说更能代表西方世界，更具有代表性，而他们的这个凝视也是为后续的负责做铺垫，不得不说，这个细节处还是非常高明的。

4、《电影瞬间》的笔记-《电影瞬间》

尽管一再削弱幻觉，《猎人之夜》仍是一部恐怖电影。片中，和《圣经》（以及世俗美国）有关的幻想内容会激发我们的集体噩梦，比如，被复仇心切的父亲形象吓的儿童。然而，接下来我要分析的片段，不仅和影片充满悬念的（戏剧）动作形成对比，而且整体转向另一个领域。

5、《电影瞬间》的笔记-第353页

在拍完车子里撤离的西方人的表情之后，接着镜头转向酒店里的卢旺达人。卢旺达人则聚集在酒店屋檐下，这是一个极佳的观望场面。这些人被白色梁柱框住，缩成一团，避开了那些暴乱‘分子’。他们的处境作为一种对西方人而言的景观所具备的强大感染力，在影片内外迅速扩展，正是这个画面，成为影片的招牌镜头：恳求关注与援助的画面不得不说，正是这次观望让西方人与卢旺达人站在一起，感受到内心的道德感。而画面中被白色梁柱框住不得不说这是在暗示最终还是需要白人援助他们。而卢旺达人在画面中的无力感则明确表达出需要帮助。与前面白人的观看卢旺达人的画面和此时卢旺达人的这个观望画面激发了西方人西方国家的道德责任感和人道主义。

6、《电影瞬间》的笔记-第356页

好莱坞电影表现非洲的另一个重要修辞手段是去历史化：呈现出一个仅作为西方叙事背景衬托的、神话式的单向度非洲。《卢旺达饭店》认可这个神话，但又对他有所保留。影片中的种族冲突的根源和矛盾点并未过多的去展现，只是在影片开头有所交代。卢旺达人也是脸谱化的，一种就是胡图族人，一种就是图西族人，胡图族人要把图西族人赶尽杀绝。这样交代对影片来说是最为有利的一种，也是表现西方世界的一种需要。或者说这就是西方世界眼中的“清洗运动”，就是这么简单。严歌苓的散文《波西米亚人》对非洲的一些描写，我认为比这个要丰富得多。当然角度不同，各取所需。

7、《电影瞬间》的笔记-第316页

因此，《钢琴课》对于一个富有争议的结尾（经得起女性主义批评的推敲）的独特表现形式，会在“非此即彼”式的阐释面前遭遇冷遇，因为其价值根植于它对电影惯用技法（通常用来规范对女性身份的刻画）的生动、复杂而熟练的运用。这才是优秀电影的结尾，这才是优秀的影片。一千人眼中有一千个哈姆雷特，不必纠结于结尾，只要有所领悟，感受到爱唤醒，感受到自我救赎之艰难，感受到女性所面临的种种问题，并去寻求更多的东西，那么这部影片就是优秀的。

8、《电影瞬间》的笔记-第184页

卓别林的《城市之光》是一部大师级作品，这类影片对于这些智者而言真的太富有哲理了。它是一部看似简单的电影，当我们为之折服的时候，我们便会错过它的复杂之处，忘掉他极为精巧的手法。看卓别林的电影，除了欢笑，更多的欢笑过后的悲伤，悲伤过后的感动。

9、《电影瞬间》的笔记-电影瞬间

黑色，作为服装的颜色，其象征意味久已有之。正如安妮·霍兰德书中所写：自浪漫主义文学时期以来，男人穿黑色衣服，往往与“精神躁动和个体孤独”相关联。除此之外，黑色与其他颜色之间“形成视觉上的鲜明对比，或起区分某一个体的反时尚作用，抑或与19世纪的感伤主义传统特征相关”。霍兰德写道：“就其基本文学精神而言，它是一种服装剧。”

10、《电影瞬间》的笔记-《电影瞬间》

人们通常草率地认为，堪萨斯段落是黑白的，而梦境是彩色的。为澄清这一点，我们最好将这个梦境段落作为一张心灵的银幕来考察，银幕之外的叙述者是正在做梦的多萝西，而且其地位在梦境开始时就逐渐确立起来。

11、《电影瞬间》的笔记-第69页

海滩上的这个场景是展示文森特所处的众多场景中的一个，这些场景都呈现了文森特挣扎的举动，他努力去实现自己的目标，努力掌控生活，努力追求所爱，并与他们和谐相处，却经常失败。在接下来寓所内的场景里，文森特与克里斯汀为钱争吵的片段就是一个例子。而此前他向凯求婚失败的场景，加上之后他劝说高更和他一起留在普罗旺斯未果的场景，以及那些他不能如愿画出自己周遭世界的场景，都是如此。海滩场景本身就有文森特受挫的迹象。他未能完成肖像画，因为油画被风吹走了，他无法掌控外在环境。他没能说服克里斯汀留下来，因为他太不切实际了——需求太强烈，而且一意孤行——以至于他疏离了自己所依赖的人。这些失败反过来意味着他无法像之前打算的那样顺利完成克里斯汀的肖像画。任何场景都有寓意，每个情节都紧密相连。

12、《电影瞬间》的笔记-第173页

<从依靠接近触摸进行感知，到限制靠近的观看感知，这种整体性的态度转变成为人类进化史上的一次质的飞跃。然而，电影实现这种飞跃的特点或许是：它通过“运用”那种“认识性——感知相

关的”双重约束手段，不但促成而且加剧了这种质的飞跃。这些双重约束手段，通常与借助橱窗展示的方式来极力灌输“欢迎观看，谢绝触摸”观念的商品拜物主义相联系——只有借助购买行为（实际的占有），才能解决控制的承诺（充分触摸）冲突，继而缓解眼睛的压力。原来影片中还用到了这么高深的手法，不是通过看书中的讲解分析，自己还真体会不出来呢！

13、《电影瞬间》的笔记-第15页

P17P16P15慢镜头，悠扬歌声的片段似乎与恐怖电影难以挂钩，但是汤姆·冈宁对两个孩子逃跑的片段进行详尽分析，道出了歌声、影子、小动物与牛乳的深刻含义，原来每个细节都是对主题的呼应，也是以另一种寓意深刻的画面形式引导观众。

14、《电影瞬间》的笔记-第312页

作为一部融合了好莱坞经典电影和艺术电影手法的影片，一部同“女性敏感艺术气质”密切相关的作品，《钢琴课》最后几个片段尤其值得我们细致的研究。最后这个片段是开放的、不确定的，同时我认为也是非常好的。两个结尾都可以说得通。爱达在海中艰难的自我解救就像是艰难的切断跟过去的联系一样，切断斯图尔特的控制，生活的框框，从而获得新生，过上幸福的生活。另一个结尾爱达深夜所想的段落也可以理解为爱达无法切断自己与钢琴的联系，无法获得新生而与钢琴沉在海底，从而获得永远的宁静。

15、《电影瞬间》的笔记-电影瞬间

罗兰·巴特认为无所依附的衣物死气沉沉，这种带有虚无主义倾向的观点，是对衣物与身体分离现象的一种理论化阐释。弗洛伊德也对这种观点深信不疑：把分离的依附作为一种含蓄的对生殖器或者性对象的恋物式的性替代品。这两种观点都适用于这个片段，当露西亚对着访客丢弃的依附幻想时，这些衣物不仅逐渐成为缺席的身体所激发的性欲的替代品，也成为一个信号——这种身体与衣物之间的错位，其后果是痛苦的。

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：www.tushu000.com