

《世界著名电影导演创作分析》

图书基本信息

书名：《世界著名电影导演创作分析》

13位ISBN编号：9787504368485

10位ISBN编号：7504368482

出版时间：2013-4

出版社：潘桦 中国广播电视出版社 (2013-04出版)

作者：潘桦

页数：488

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

《世界著名电影导演创作分析》

内容概要

《世界著名电影导演创作分析》是国内第一部对多位世界著名电影导演叙事本体进行集中分析研究的专著。归纳世界著名电影导演的叙事风格，总结取得世界范围成功的叙事范式，反思中国电影工业与世界先进电影工业的差距，启发当下中国电影的创作。

《世界著名电影导演创作分析》

作者简介

潘桦，教授，电影学博士导师，中国传媒大学“教学名师”。1982年毕业于北京电影学院导演系。创作导演的电视剧《白桦林作证》和《金色轮船》两度获得中国电视剧“飞天奖”。从事影视教学30年，主讲的“影视导演艺术”课程在学生中深受欢迎和好评。教学指导和“潘桦导演工作室”策划指导的学生影视作品获得国内外各类奖项近百个，“潘桦工作室网站”已有几千篇学生学习和创作电影的相关文章及几万条评论。独特的教学理念和方法培养出一批批优秀的学生，在学生中有口皆碑，形成品牌。1997年至1998年应聘为美国纽约市立大学布鲁克林学院电影系客座教授，主讲“中国当代电影”。长期致力于考察和研究国外先进大学的教育，集30年影视导演教学和影视创作经验的精华，用国际化视野和国际一流影视大学先进的教学理念，以影视教育中最为突出和重要的“叙事”与“创意”为研究对象，系统形成并推出中国传媒大学“潘桦导演工作室”影视教育系列丛书，图文并茂，新颖独到，是影视教学、研究和创作的最佳专业丛书，为“潘桦导演工作室”的品牌力作。

寻找叙事“视角”第一部分时空交错中的冷静批判者——斯蒂文·索德伯格电影“时空重塑”分析
第一章好莱坞的鬼才导演 第一节横空出世的“金棕榈小子” 第二节索德伯格的不寻常路 第二章“时空重塑”中的“批判现实” 第一节电影时空的分类 第二节索德伯格电影中的“时空重塑”与“批判现实” 第三章电影的一种方向 第一节索德伯格“时空重塑”的本质——以形式的改变提升内涵 第二节用“时空创新”的手段拓展电影的道路 附录1斯蒂文·索德伯格导演电影作品年表 附录2斯蒂文·索德伯格导演电影作品主要获奖情况 思考题 第二部分以梦观梦——大卫·林奇电影“无处式时空”分析 第一章好莱坞的“白日梦”作者 第一节当好莱坞遇见大卫·林奇 第二节生活在别处 第三节大鱼：林奇独有的创作方式和造梦素材捕捉 第二章“无处式时空”：大卫·林奇标志性的叙事特征 第一节Nowhere：“无处式时空”的定义和特征 第二节基于“无处式时空”三位一体的叙事要素 第三章大卫·林奇作品中的隐晦主题 第一节“未知的自我”：艺术家的神经症人格 第二节“恐惧与焦虑”：我们这个时代的精神症状 第四章大卫·林奇电影创作的启示及未来创作展望 第一节大卫·林奇电影创作的启示 第二节大卫·林奇现状及未来创作展望 附录1大卫·林奇导演影视作品年表 附录2大卫·林奇导演影视作品主要获奖情况 思考题 第三部分真假双重迷幻中的自由穿行——克里斯托弗·诺兰电影“迷宫式叙事”分析 第一章天才筑梦人：克里斯托弗·诺兰 第一节成长历程：辗转英美的电影奇才 第二节创作现状：“新好莱坞”的一线导演 第二章诺兰作品的叙事手法：“迷宫式叙事” 第一节“迷宫式叙事”的界定 第二节“迷宫式叙事”的特征 第三节“迷宫式叙事”的视觉化表征 第四节“迷宫式叙事”的本质 第三章诺兰作品中的双重人物：“人物身份确认” 第一节“人物身份确认”的界定 第二节克里斯托弗·诺兰作品中的“双重身份”人物 第三节“人物身份确认”的主旨 第四章诺兰电影对中国电影的启示 第一节诺兰电影叙事手法对中国电影的启示 第二节诺兰电影人文精神对中国电影的启示 附录1克里斯托弗·诺兰导演电影作品年表 附录2克里斯托弗·诺兰导演电影作品主要获奖情况 思考题 第四部分双面北野武——北野武电影“重建性叙事”分析 第一章矛盾的北野武 第一节北野武电影的“矛盾性” 第二节北野武的“樱花生命观” 第三节重建性叙事 第二章北野武“重建性叙事”之“持续” 第一节人物行为状态的“持续” 第二节镜头的“持续” 第三章北野武“重建性叙事”之“突变” 第一节“持续”的终结——死亡 第二节北野武叙事剪辑中的“突变” 第三节“暴力瞬间”残酷的美 第四节北野武“突变”式的幽默——抖包袱 第四章双面游走的影视之路 第一节北野武的独立制片之路 第二节对中国独立电影人的思考 附录1北野武导演电影作品年表 附录2北野武导演电影作品主要获奖情况 思考题 第五部分魔幻之梦——彼得·杰克逊电影“魔幻史诗叙事”分析 第一章“魔幻之梦”的源头 第一节“魔幻史诗”的界定 第二节原著与影像 第三节导演风格与早期作品 第二章“魔幻史诗”的叙事 第一节将假定历史作为叙事时空的背景 第二节叙事结构与特征 第三节叙事段落的功能性 第四节“魔幻史诗”的人物设置 第三章“魔幻史诗”的视觉元素 第一节“魔幻人物”的出场和造型特点 第二节“魔幻场景”的场面构成 第三节真实文化的视觉介入与生活化场景的复原 第四节“魔幻之梦”的摄影特点 第五节“魔幻之梦”的剪辑特点 第四章“魔幻史诗”的多重主题 第一节“救赎”的叙事意义与精神内涵 第二节多元与民主 第三节希望在人间 第五章从“魔幻史诗”到制片模式的思考 第一节工业化制片机制下的多元与创新 第二节艺术追求最终需要技术实现作为保障 第三节中国电影离真正的电影工业还有多远 附录1彼得·杰克逊导演电影作品年表 附录2彼得·杰克逊导演电影作品主要获奖情况 思考题 第六部分有信仰的英雄——梅尔·吉布森电影“英雄叙事模式”分析 第一章导演：梅尔·吉布森 第一节作为演员的梅尔·吉布森 第二节作为制片人的梅尔·吉布森 第三节作为导演的梅尔·吉布森 第二章现代语境下的古代题材呈现 第一节梅尔·吉布森影片的题材选择：古代题材 第二节古代题材与现代语境的博弈 第三章“英雄叙事模式”剖析 第一节何谓“英雄叙事模式” 第二节“英雄叙事模式”剖析 第三节“英雄叙事模式”的视听语言特点 第四章永远的“拯救”母题 第一节梅尔·吉布森导演作品中永远的“拯救”母题 第二节梅尔·吉布森导演作品中的“英雄救世梦” 第五章梅尔·吉布森及其作品对当下中国电影的创作启发 第一节中国电影中的“伪英雄叙事” 第二节中国电影界缺少“梅尔·吉布森” 第三节中国导演要向梅尔·吉布森学习 附录1梅尔·吉布森导演电影作品年表 附录2梅尔·吉布森导演电影作品主要获奖情况 思考题 全书部分参考文献 后记故事嬉笑怒骂——结缘十一载

章节摘录

版权页：插图：1966年到1967年，当林奇还在宾夕法尼亚美术学院学习的时候，他跨入了结婚生子的行列。一面是家庭的责任，一面又是艺术的追求。也就是说，如果他自己想要全心全意按自己的想法从事艺术创作的话，那么最重要的就是自由和时间，而对于此时的林奇来讲，这意味着一个两难的选择。作为一个自觉的艺术家来讲，他的潜意识中会认为艺术的追求比实际的枯燥无味的平淡的家庭生活更重要，此时对于他来讲，家庭实际上成为了他放手做事业的包袱和累赘。但在面对自己的亲人的时候，社会约定俗成的道德感又会让他产生强烈的被束缚感和愧疚感。如果按照社会主流的价值观来抉择，真的要去面对并解决这个矛盾，就很可能得到两个结果：第一是他的艺术理想更多的妥协于家庭生活的需要，进行艺术创作所需要的时间和自由空间将会越来越少，第二是他自己的艺术能力将会在这种前提下逐渐被削弱甚至消失，最终沦为一个平庸而没有追求的人。在他的潜意识中，这两种结果都是林奇本人绝对不愿意看到的，或者说，他的潜意识中对可能将会发生的这两种情况以及会带来结果感到非常恐惧，在这个时候，“家”（主要可以看做是婚姻关系和子女关系）在他的潜意识中自然而然地成为一种外在的却又无法轻易改变和摆脱的威胁。林奇是个外在比较沉默寡言和腼腆的人，在行为方式上，他没有立即选择非此即彼的简单粗暴方式来解决这个问题，但潜意识的真实目的，往往是意识层面所根本无法清醒意识到的。虽然林奇反复在访谈中强调自己的童年以及后来成年后的家庭生活一直都保持着一种幸福和平静，但很显然这只是一种意识层面上的说辞，潜意识的真实意图其实早已被他自己的作品所揭开。《字母表》中所包含的最关键元素——新生儿的哭声及婴儿出生的意象，灌输（被强迫）和瓦解（精神崩溃）的意象，参与主角演出的妻子佩姬·林奇（饰演操控女孩噩梦的神秘墨镜女，在影片中的形象丑陋苍白和恐怖），被割裂的人脸和吐血，梦中的事物变成真实的形象闯入现实环境等，《祖母》中所包含的重要的人物关系元素——父亲对儿子的出生表现出的厌恶和不满，冷漠嘲笑加暴力的非常态家庭成员关系，这些都无一例外地揭示了隐藏在林奇潜意识深处的不自知但却又真实存在的“家庭恐惧症”，揭示了他对自己在现实中的家庭关系以及个人境况的强烈不满和恐惧。

《世界著名电影导演创作分析》

编辑推荐

《世界著名电影导演创作分析》从不同的角度，紧紧抓住电影和电视剧的制胜法宝——讲故事，以案例的模式层层解密分析，图文并茂——解密怎样“讲故事”，解密何为“故事视角”，向读者揭开一个又一个讲故事的奥秘，解密与“讲故事”息息相关的人生创意和艺术创意，耐人寻味。值得一读。

《世界著名电影导演创作分析》

精彩短评

- 1、买了一套潘桦导演工作室的系列丛书书，就这本书邮回来的时候书皮受损了，退回去又给发，现在的快都递怎么搞的。读完了其他四本书，内容超值，对这本书更期待了！！
- 2、学院派影评
- 3、真正地做到了从导演的角度，切入影像本体，真正地剖析电影，言之有物，是一本让你豁然开朗的电影研究书。
- 4、是一套名副其实的丛书，对于学电影的人，有不少的启发，还是很值得认真读一下的。好书，值得推荐。
- 5、为什么只写这5个，不明白？
- 6、就挑着诺兰部分看了一下，分析的太过精致，反而就太枯燥，不愧是学院派~
- 7、书中观点狠独特狠新颖，让我们看到了几位著名导演的创作思路，对我们的启迪非常大。
- 8、分析详尽，不可多得。
- 9、关于诺兰的那段时空我没看懂 话说那个书评是要怎样！！
- 10、这本书太棒了导演都是我喜欢的片子都是我喜欢的作者的分析也是我喜欢的，既浅出又深入，既有趣又精准以前看这种分析型书都有点怵，怕片例太老了，看的晕忽忽又不得不看，这回好了，口味太相近了，一边娱乐一边学习，还可以照着书去找片单！
- 11、电影最重要的还是思想
- 12、有这样的书相伴，真是我们学影视的福音啊。书中的几个导演片子都是我喜欢的，讲的也很详细，分析的非常透彻！真喜欢！呵呵，真心的推荐给每一个学电影的人，这本书真的很不错的！看完后不管是学术上还是创作上都会有一个很大的提升的！
- 13、对于电影专业的同学是值得一读的好书
- 14、看完了诺兰部分，其他的看不下去了.....
- 15、北京电影学院毕业与张艺谋田壮壮陈凯歌是同学，中国传媒大学教授，中国电影教育界一线。真的比我们学校的视听语言老师教得好太多啦！
- 16、太厚了.....这一套教材收到后的第一个想法是：很沉。这本是第二沉的。内容方面可以看出编者和作者的用心——真的好多！挖掘导演很透彻。后面附录里每位导演的获奖年表的细腻也能看出作者治学的严谨。无论是写论文还是消遣还是导演系学生研究都挺实用的。
- 17、六个章节，六个导演，每一个都分析地相当透彻。理论知识中增加了对导演个人际遇的讲解和对中国电影的反观。
- 18、优秀学生论文集？！缺乏真知灼见
- 19、还是同样的感觉，潘老师真不像导演系毕业的，反倒像文学系或者电影学系毕业的.....
- 20、质量很好，好好学习！
- 21、很满意 内容也很好 很喜欢
- 22、超长篇影评.....
- 23、潘桦老师的作品一直都很好，内容翔实
- 24、书里介绍的导演都是我十分崇拜的，对于他们创作的分析读解也十分精彩，看到了很多原来我不曾注意到的东西，通过这本书对我的偶像们又有了更深刻的认识，收获很大，郑重推荐！

《世界著名电影导演创作分析》

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