

《認識電影(最新修訂第十版)》

图书基本信息

书名：《認識電影(最新修訂第十版)》

13位ISBN编号：9789573255406

10位ISBN编号：9573255405

出版时间：2005年06月10日

出版社：遠流

作者：Louis D. Giannetti

译者：焦雄屏

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

《認識電影(最新修訂第十版)》

內容概要

在最新修訂第十版中，作者除了改寫局部章節以反應電影的新發展，此外則大幅度增修一半左右的新劇照。全書共蒐集超過四百張的珍貴劇照，範圍涵蓋影史上的重要經典和近幾年上映的賣座佳片，並輔以詳細圖說。書末另附中英對照的專有名詞解釋，讓讀者能在輕鬆的閱讀過程中吸收到最專業的電影常識，進而真正「認識」電影。

《認識電影(最新修訂第十版)》

作者簡介

Louis D. Giannetti

畢業於愛荷華大學及波士頓大學，現於克利夫蘭的Case Western Reserve大學教授英文及電影。他出版許多通俗及學術書籍，內容包括文學及劇劇。他亦是職業影評人，作品散見Literature/Film Quarterly, The Western Humanities Review及Film Criticism；其著作包括 Godard and Others : Essays in Film Form, Masters of the American Cinema 及 Flashback : A Brief History of Film (與 Scott Eyman合著) 等。

精彩短評

- 1、還算是本好的入門，不過有些見解太過死板
- 2、入門，比較簡單
- 3、很有用的工具書。購於眾坊街Kubrick.
- 4、本是這學期我們的教科書。課上完了，書才讀一半。趁假期細細翻完，受益匪淺去。作為一本系統介紹電影常識的書，既客觀有條理，又有獨到見識。強烈推薦。
- 5、感覺僅前二章有價值
- 6、2013 11
- 7、大學四年變得professional的目標~
- 8、你送我的所有書中。
我最喜歡這本。
- 9、對作為小學生的本人，一整課脈絡分明的入門相當受用。
- 10、很多人把這本書當成入門書籍，但其實我認為初學者看會很吃力，一是因為其資訊量很大，初學者要記住不同名詞和理論有困難；二是因為此書引用極大量電影作例子，所以未看過某些電影的話可能閱讀時不能理解其重點。
但若果讀者已經看過一定數量的電影，這本書絕對是學習電影理論的最佳教材。
給讀者的建議是：慢慢讀，不要心急。看完一個章節就看一下章節中介紹的電影，之後再重看書本內容。是很費時的但絕對值得。
- 11、 難得有人把理論總結一下. 愛看電影的人都有興趣讀的書.
- 12、 超級好的入門書籍。圖書館沒有最新版,我讀的是第六版。发邮件去建議更新还被拒了~
- 13、 宏觀的介紹了電影語言，然并卵...又厚又無聊...里面不少經典影片倒是不错...
- 14、 讀的是台版 繁体配插图
- 15、 啃了四年!!!四年啊!!!
- 16、 台灣印刷的版本較好。就是譯名有點怪。
- 17、 台灣，電影評論課。
- 18、 長草一年多，終於拔掉，但最大的感觸竟然是“排版的你給我站出來，我保證不打死你！”
- 19、 讀過英文版第十版. 原來是焦雄屏譯的. 很好的入門書 只是沒有時間一部部看里面的電影.

《認識電影(最新修訂第十版)》

精彩书评

1、焦雄屏多年前在文化大學教電影課時翻譯的教科書，目前已是更新第十版。在台灣，電影愛好者看到她的大名，無不肅然起敬。焦老師現在不走學術路線，能再買到她的作品，份外珍貴。看本書最大的樂趣，是看看自己看過書中那些電影，再回想自己當時注意過書中提到的那些細節嗎？另外，這本書的附圖品質極佳。以往看中譯本，圖片似乎都是直接從原著翻製，品質極差，這本的圖片對比細緻，閱讀時更為愉悅。

章节试读

1、《認識電影(最新修訂第十版)》的笔记-第479页

電影的底調指的是呈現的方式，導演對戲劇素材所採取的態度所造成的氣氛。底調可以強烈影響價值體系造成的反應，在電影中可以是捉摸不定，尤其是那種故意一再轉變氣氛的電影。表演風格，類型，音樂都可襄助電影的底調。

2、《認識電影(最新修訂第十版)》的笔记-第444页

左翼分子喜歡強調人的相似性；相信人類行為是學習而來，環境誘因可以改變行為；相信人的判斷性應有彈性，能適應每個案例的特殊性；相信宗教信仰有如性事，是非常私密而非政府可干涉；視過去為污穢的，因為過去充滿無知，階級衝突和對弱者的剝削；相信社會之進步最好來自所有人民朝同一目標合作達成；認同貧苦和被剝奪許多權利的人，他們把叛逆者和局外人浪漫化；以全球為觀點，強調人類需要宇宙共同性；相信批判會使國家更強盛，更具彈性；相信性關係是私事，認同同性戀，並拒絕規制性行為的企圖。

右派分子強調人與人之不同；相信性格天生來自遺傳，強調出生的優勢；對人類行為有絕對看法，對錯涇渭分明；賦予宗教特權地位；對過去的古儀式——尤其傳統——卻十分虔敬；強調開放市場原則和競爭之必要，讓個人盡情發揮；和體制認同——即認同有權力及主事的人，強調決定歷史的領導權；傾向愛國主義，對外國人持有優越感；認為批判會削弱國家，易受外來侵略；相信家庭是神聖的組織，威脅家庭就是敵人。

3、《認識電影(最新修訂第十版)》的笔记-第20页

/ 写实主义和形式主义

写实主义(realistic)

- “写实主义”是一种特别的风格，而“现实”是所有电影的原始素材。写实主义者较想保持一种幻觉——即他电影中的世界是未经操纵而较客观地反映了真实的世界。

形式主义(formalistic)

- 导演所关切的是如何表达他对事物主观和个人的看法。形式主义者通常是表现主义者(expressionists)。

电影风格与类型的分类表

- 三种风格：写实主义、古典主义(classicism)、形式主义。
 - 三种基本类型：纪录片(documentary)、剧情片(fiction)、前卫电影(avant-garde)。
- 大部分剧情片都居于两个极端之间，一般称之为古典电影(classic cinema)。

只有内容无法估量艺术成就。绘画文学及戏剧的真正内容是它们呈现的方式（形式），电影亦然。

/ 镜头

电影镜头(shots)的差异通常是视景框(frame)内容能容纳多少素材而定。

镜头种类：

- 1.大远景(extreme long shot)
- 2.远景(long shot)

3.全景 (full shot)

4.中景 (medium shot) :囊括了人物从膝或腰以上的身形；较重功用性的镜头；说明性镜头、延续运动或对话镜头。

- 二人镜头(two shot)

- 三人镜头(three shot)

过肩镜头(over-the-shoulder shot)

5.特写(close-up)

6.大特写(extreme close-up)：特写镜头的变奏，不是人的脸部特写，而是更进一步眼睛或嘴巴的大特写。

深焦镜头(deep-focus shot)是远景或大远景的变形，有不同焦距、景深。

有时也称广角镜头(wide-angle shot)

/ 角度(angle)

角度由摄影机的位置所决定。

仰角与俯角所摄下的人物意义自然是相反的，虽然内容是同样的人或物，但观众所得到的讯息完全不同，所以形式便是内容，而内容也就是形式。

水平视线镜头(eye-level shots)比较缺乏戏剧性，但一般可用作叙事交代。

极端的角度会造成扭曲，然而许多导演认为扭曲现实的表面更加真实——是一种象征性的真实。

5种基本镜头角度

1.鸟瞰角度(bird's-eye view)

2.俯角(high angle)

3.水平角度(eye-level)

e.g.小津安二郎镜头 较中性 不带情感 观众自己判断

4.仰角(low angle)

5.倾斜角度镜头(oblique angle)

- 水平线多是斜的，镜头里的人物看起来好像要跌倒。心理上紧张、转换及动作即将改变，视觉上焦躁。

有时用于观点镜头(point-of-view shots)

喜欢处理宿命题材的导演喜欢用俯角，如希区柯克。

三点灯光(three-point lighting)技巧

主光(key lighting)是光线的主要来源，制造影像之主导性，光照的地方造成强烈的光线光影对比，通常这一区是在外表和心理上最大戏剧性所在和动作焦点。

补充光(fill lights)没有主光那么强烈，作用在降低主光的强硬；显露一些细节不被黑暗吞噬。

背光(backlights)在于分别前景和环境，赋予三度空间纵深的幻象。

(p37)黑色电影 (film noir) 根据灯光打法而定义出来的电影风格，1940-1950出现。

视觉设计：强调硬光，制造强烈反差、不规则形状及重叠的影像。

调性：宿命以及偏执，充满了悲观的语气，凸显人类处境的黑暗面。

主题：围绕暴力、爱欲、贪念、背叛与欺骗。

/ 光与影

摄影师(cinematographer) 镜次(take) 高 / 低调(high/low key)

/ 彩色

e.g. 红色经常和性相连；红色象征危险：暴力、血液。

明亮的颜色通常倾向振奋。

心理上，色彩是电影的下意识原素。它有强烈的情绪性，诉诸的不是意识和知性，而是表现性和气氛。

一般而言，冷色（蓝绿浅紫）代表了平静、疏远、安宁，在影像上较不凸显。暖色（红黄橙）代表了侵略、暴力、刺激，在影像上十分张扬。

/ 镜片、滤镜和底片

滤镜(filters)

镜头种类：1. 不扭曲的“标准镜头”

2. 望远镜头（长 / 远镜头）(long lens)

- 通常用来拍远距离的特写效果

3. 广角镜头

变焦(rack focusing) / 选择性焦点(selective focusing)

长焦距镜头也会使影像“平板”，减少不同地点的距离感。

广角镜头或短焦距镜头(short lenses)，即是深焦摄影中所有，目的在于使镜框内所有的人或物都有清晰的焦点。广角镜头会造成线条和空间的扭曲。

鱼镜头(fish-eye lens)广角极致，类比水晶球。

镜头外罩透明丝袜，影像浪漫、轻柔。

柔焦(soft focus)

/ 特殊效果

喜欢特效的电影艺术家必须和任何风格、类型或运用某些科技的艺术家一样有才华，要看他们用科技创造出什么艺术才算数，而非只看科技本身。

/ 电影摄影师

毛片(footage) 分镜表(storyboard)

内容往往决定形式，形式应当体现内容。

4、《認識電影(最新修訂第十版)》的笔记-第439页

電影意識形態明顯程度不一，可分為三大類。中立（neutral）暗示（implicit）明示（explicit）。

5、《認識電影(最新修訂第十版)》的笔记-第1页

電影三種風格 寫實主義 realistic，形式主義 formalistic，古典主義 classicism

紀錄片屬於寫實主義主義的電影風格

鏡頭的六個種類，範圍由大到小：大遠景 extreme long shot，遠景 long shot，全景 full shot，中景，大特寫 extreme close shot

構圖不可以為美而美，內容往往決定形式

攝影機的移動，七種：橫搖 pans，上下直搖 tilts，升降鏡頭 crane shot，推軌 dolly shot，伸縮鏡頭 zoom shot，手提攝影 handheld shot，空中遙攝 aerial shot

機械扭曲 五種：動畫 animation，快動作 fast motion，慢動作 slow motion，倒轉動作 reverse motion，凝

《認識電影(最新修訂第十版)》

鏡 freeze frames

悲劇和通俗劇的燈光風格 較常用高反差燈光風格：亮光處特別明亮，而黑暗也相當有戲劇性。

類型電影劃分四個階段：原始時期 primitive，古典時期 classical，修正時期 revisionist，仿諷時期 parodic

評論電影分三種：影話者，影評人，理論家

《認識電影(最新修訂第十版)》

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:www.tushu000.com