

《现代电影美学》

图书基本信息

书名：《现代电影美学》

13位ISBN编号：9787106031626

10位ISBN编号：7106031623

出版时间：2010-4

出版社：中国电影出版社

作者：雅克·奥蒙,米歇尔·玛利,马克·维尔内,阿兰·贝尔卡拉

页数：286

译者：崔君衍

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

《现代电影美学》

内容概要

《现代电影美学》现为巴黎第三大学电影专业教材。四位作者分别是巴黎第三大学电影美学教授雅克·奥蒙、米歇尔·玛利、马克·维尔内和《电影手册》编辑阿兰·贝尔卡拉。

本书涉及符号学、叙事学和精神分析学等电影研究新学科，涵盖了雨果·门斯特伯格、贝拉·巴拉兹、谢尔盖·爱森斯坦、安德烈·巴赞、让·米特里、罗兰·巴尔特、克里斯蒂安·麦茨等电影理论大家的重要思想。

本书超越了时间的局限性和意识形态的影响，不仅是对已发生事实的归纳总结，更是对于未来的指导和预言。

《现代电影美学》

作者简介

四位作者分别是巴黎第三大学电影美学教授雅克·奥蒙、米歇尔·玛利、马克·维尔内和《电影手册》编辑阿兰·贝尔卡拉。

译者崔君衍毕业于北京外国语大学，巴黎大学访问学者，哈佛大学高级访问学者，香港城市大学访问教授。主要著述有《现代电影理论信息》、《电影心理学研究》、《电影符号学》等；主要译作有《世俗神话》、《电影哲学概说》、《影片美学》；主编有《电影美学与心理学》、《电影艺术词典》、《现代艺术大辞典》电影分科等。

书籍目录

译者说明

英文版译者简语

导言

一、电影书刊分类

1. “大众”出版物

2. 影迷读物

3. 理论和美学著作

二、电影理论和电影美学

1. “原生性”理论

2. 一种描述性理论

3. 电影理论和美学

4. 电影理论和技术实践

5. 各门电影理论

第一章 作为视象和声音再现形式的影片

一、影片的空间

二、景深技巧

1. 透视法

2. 景深

三、“镜头”概念

四、电影，声音的再现

1. 经济-技术因素及其发展史

2. 审美因素与意识形态因素

参考读物

第二章 蒙太奇

一、蒙太奇的原则

1. 蒙太奇的对象

2. 蒙太奇的活动形态

3. 蒙太奇的“宽泛”定义

二、蒙太奇的功能

1. 经验性研究

2. 更系统的描述

三、蒙太奇观念体系

1. 安德烈·巴赞和“透明”电影

2. 爱森斯坦和“电影辩证法”

参考读物

第三章 电影与叙事

一、叙事电影

1. 电影与叙事相逢

2. 非叙事电影：界限难定

3. 叙事电影：研究对象与研究目的

二、虚构影片

1. 任何影片都是一部虚构影片

2. 参照体的问题

3. 叙述、叙事过程和叙事体

4. 叙事符码、功能与人物

三、电影中的现实主义

1. 表现材质的现实主义

2. 影片主题的现实主义

3. 真实性

4. 真实性作为文本集合体的效果

5. 类型-效果

四、真实感

参考读物

第四章 电影和语言

一、电影语言

1. 旧有概念

2. 早期理论家

3. 电影的各种“语法”

4. 电影语言的经典概念

5. 一种无符号的语言

二、电影，常规语言还是泛语言？

1. 电影泛语言和常规语言

2. 影片的可理解性

三、电影语言的异质性

1. 各种表现材料

2. 符号学中的符码概念

3. 电影的特殊符码

4. 非独特符码

四、影片文本分析

1. 《电影的语言》中的影片文本概念

2. 实例：D.W. 格里菲斯的《党同伐异》的文本系统

3. 文学符号学中的文本概念

4. 文本分析的独特性和理论意义

参考读物

第五章 影片与影片观众

一、电影观众

1. 再现性幻象的条件

2. “塑造”观众

3. 电影学研究的观众

4. 电影观众，“想象的人”

5. 研究电影观众的一个新途径

二、电影观众与影片认同

1. 精神分析学理论中认同的位置

2. 认同作为自恋性退化

三、电影的双重认同

1. 电影的初级认同

2. 电影的次级认同

3. 认同与结构

4. 认同与陈述活动

5. 电影观众与精神分析主体：尚无定论

6. 女权主义和观众

参考读物

结语

原文参考书目

索引

章节摘录

音乐的表现材料是非语音的声音，在大多数情况下是源自乐器的声音；歌剧已经较少同质性，因为其中增加了语音声音（歌唱家的声音）；绘画的表现材料是由源于不同物质的视觉形象能指和色彩能指组成的，它可以把图形性能指纳入其中。有声电影语言显现出特别突出的异质性程度，因为它兼容五种不同的材料：影像部分包括多种多样的系列化活动影像，以及次要的图形标记，或可取代摹拟影像（如插入字幕），或可叠加于影像（如银幕底部字幕和镜头内的图形）。一些无声影片器重书写文字的重要作用：爱森斯坦的《十月》（1927年）共有3225个镜头，其中包括276个插入字幕，同时，影像内部还有大量的文字说明：游行队伍的横幅标语、标语牌、旗帜、传单、报纸大特写插入镜头和文字讯息等。卡尔·西奥多·德莱叶的影片《圣女贞德的受难》（1928年）系统地交替使用面部特写镜头和说明审讯证词的插入字幕。许多有声影片亦大量采用文字材料，譬如，奥逊·威尔斯的《公民凯恩》（1941年）使用大量插入镜头，用于表现报刊的大字标题、竞选海报、凯恩手稿或打字稿的摘抄。相反，另一些无声影片则竭力消除任何书写文字的印迹。声音的光临为电影增添了三种新的表现材料：语音声音、音乐声音和摹拟声音（音响效果）。这三种材料与影像同时出现，正是这种同时性可以把它们纳入电影语言中，因为它们在单独出现时构成另一种语言，即广播语言。当然，在这五种材料中，仅一种材料为电影语言所独有，那就是活动影像。出于这一原因，人们往往力图通过运动影像来确定电影的本质。

精彩短评

- 1、看不懂。想必是我借错书了。
- 2、新版2016年6月份出的，还没有条目，哈哈等我贡献第一个
- 3、深
- 4、读起来比较无聊
- 5、灰常好，灰常受教，灰常受启发
- 6、还剩下两章没看，假期到了想找本通俗读本。
- 7、收获不大
- 8、法国人的理论体系确实严密，非常注重许多概念的区分，还是挺有用的~
- 9、理论，常读常新
- 10、一堆复杂死板的概念和名词解释
- 11、如果不熟悉女性主义之前的电影理论怕是很难消化这本书，基本属于微言大义型。对巴赞与蒙太奇学派、电影符号学、电影精神分析学的论述较为详细——是真正的个论述，从新的侧面和角度提出自己的论点，全书也珍贵在此。收获颇多。
- 12、电影学进阶必读。
- 13、： J901
- 14、给四星是因为有一章多的篇幅都处在认字状态中，看不懂也不好评价什么……但是能感受到作者对各阶段重要理论家的理论的梳理和理解~
- 15、还得再看。起步整高了。
- 16、考试复习
- 17、我是没文化的人 有些晦涩。。。
- 18、语言有些地方不够通顺，但总归比国内一些概念书要深入多了。
- 19、第一次读电影方面的专著，拿这个入门莫非有点太深。理论性较强，有困难~
- 20、有一种在上汉语言美学课的感受啊啊啊~我讨厌看这些逻辑
- 21、读过法文原版的。其实原标题是《电影美学》。最好的电影美学入门书！
- 22、长句确实容易把人绕晕，但我开始体会这种好处，就是强迫你思考，并且是用原文的逻辑去理解。
- 23、不明也不觉得厉 ==
- 24、应首先承认的是，现在是理论生产期，这种生产不可避免地要征用既有文本，因此意识形态的幽灵避无可避。同时还有一个真相是，我们总是一厢情愿地试图拥抱那个幽灵，这种靠近若是本位地看待、或许是远离了真实的。再者，否定之否定不是肯定。
- 25、读过最好的电影理论入门读物。在相对系统性阐明内容的前提下，还能尽量避免大部分同类书将理论进行粗暴的简单化/平庸化再现的缺点。一本教科书可以做到这种地步，我觉得怎么夸赞都不为过。
- 26、多了现代两字就高端大气好多了。插图真精美！
- 27、啃了一个月，比较难读，感觉翻译的很多不顺。但读过之后再读其他电影理论，发现好懂了很多。看来还是有用的。
- 28、可能没有比崔老师更合适的译者了，但有些地方若更符合中文表达会更好，比如有些长句子中的结构关系就有点容易把人绕晕
- 29、法国的语言可能就是这样精简 一句话一个词 就抵上一篇长篇大论 喜欢他的架构和思考 翻译也不错 佳作！
- 30、大一下
- 31、其实就是电影理论。后悔自己读得有点早，应该读完《经典电影理论导论》再读这本书。
- 32、理论性很强，看得很吃力。
- 33、目前大陆市面上最好的学院派电影理论入门书。比较遗憾的是中译版没有条件像英译本一样替换电影实例，对于缺乏系统化电影观赏培训的影迷而言，在理解上可能会有一些困难。另外，考虑到近几年自然科学，尤其是神经科学在人类五感互相影响作用等方面的进步，本书这种纯粹的社会学认知多少还是显得有些过时。

《现代电影美学》

- 34、淡化电影本性的探讨，着重电影生产与接受过程中的美学理论。电影语言以及电影和观众两章印象比较深刻，对电影叙事的讨论略显浅显
- 35、这种教材让那些具有中国特色的“编著”情何以堪啊。这股正气不是那种胡乱拼凑的邪门歪道所能企及的。
- 36、非常非常非常好
- 37、地铁上看的，那天雨大，书角弄湿了点
- 38、电影美学入门
- 39、当初网购的.....对于我这种门槛都没碰到的，实在是太不详细喇！
- 40、一二五章还看得很激动，第四章.....结构学什么的去死吧！

章节试读

1、《现代电影美学》的笔记-第54页

安德烈·巴赞：在现实世界中，任何事件都不具有事先完全确定的含义（现实的内在暧昧性）；电影的“本体论”使命在于尽可能尊重上述基本特征，从而复现现实，电影应当产生出同样“暧昧性”的再现形式。

2、《现代电影美学》的笔记-第101页

叙事过程的加工应以偶然化形式使经过编排的这些情节的暂时中断显得平常和自然。

3、《现代电影美学》的笔记-第60页

爱森斯坦：在人们赋予现实的涵义之外，在人们对现实的解读之外，现实没有任何意义；因此，电影被视为这种解读的一个手段。

4、《现代电影美学》的笔记-第88页

叙事者始终是一个虚拟的角色，因为叙事者要做到使故事仿佛发生在他的叙述之前，仿佛叙事者和他的叙述在故事的“真实性”面前恪守中立。叙事者的职能并非“表现自己的主要关注”，而是在若干程序中加以选择，以安排自己的叙述，他未必是这些程序的创造者，而往往是使用者。

5、《现代电影美学》的笔记-第79页

在电影中，再现体与被再现体两者都是虚构的。就这个意义而言，所有影片都是虚构影片。

6、《现代电影美学》的笔记-第80页

正是由于电影的设置和电影的素材本身使影片似梦但又不等同于梦，所以影片观众更倾向于幻想。

7、《现代电影美学》的笔记-第59页

利用长镜头和景深镜头拍摄电影可以在影片的单一段落中更多地展示现实，把展现的一切平等地摆在观众面前，这种拍摄影片的方法逻辑上必然更尊重“真实”。

8、《现代电影美学》的笔记-第54页

在现实中，任何事件都不具有事先完全确定的含义（这是巴赞所说的“现实的内在暧昧性”概念）
电影的本体论使命在于尽可能尊重上述基本特征，从而复现现实：因此，电影应当产出具有同样“暧昧性”的再现形式——或者力求做到这一点。

9、《现代电影美学》的笔记-第98页

叙事电影的主要魅力来自把电影表述乔装成故事的能力。但是，不应夸大这个现象的重要性，因为观众到影院去毕竟也要欣赏陈述过程和叙事方式。

10、《现代电影美学》的笔记-第86页

叙事文本不仅是一段表述，而且是封闭性表述，因为它必然包括起与讫，它实际上是有限的。

11、《现代电影美学》的笔记-第38页

蒙太奇是影片范畴充分理论化的一个核心概念。

12、《现代电影美学》的笔记-第45页

蒙太奇的宽泛定义：蒙太奇是通过对影片的视像和音响元素的并置、连接和确定它们的时间久暂来组构这些元素的原则，或者说是组构这些元素组合的原则。

13、《现代电影美学》的笔记-第13页

场景只是其中的可见部分，但场景之外似乎仍然存在着广阔的透视空间。
向世界敞开的窗户

14、《现代电影美学》的笔记-第119页

真实性只是使叙述的随意性显得自然和具体的一个手段。用杰拉尔·热奈特的公式来说，如果一个叙事体单元的功能是它刻意表现的内容，那么它的动机则是为隐蔽自己的功能而必须的因素。

15、《现代电影美学》的笔记-第56页

影片表述的“透明性”主张影片的基本功能是使人看到被再现的事件，而不是让人注意影片自身。

16、《现代电影美学》的笔记-第115页

我们可以按照各种电影风格所代表的真实性强度区分电影的风格，甚至划分层次。因此，我们把一切表现体系、一切力求在银幕上呈现更多真实效果的手段称为“现实主义的”。真实性的增加仅仅在于否定程式，这种否定与创立一套新程式体系是同步的。

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