

《电影美学》

图书基本信息

书名：《电影美学》

13位ISBN编号：9787532146178

10位ISBN编号：7532146170

出版时间：2012-11

出版社：上海文艺出版社

作者：朱小丰

页数：427

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

《电影美学》

内容概要

《电影美学》共分为九章，主要内容包括：电影美学的对象、什么是电影、电影感与电影美感、视觉体验和技术条件的变化，电影感训练、艺术感与电影思维、电影想象及其在电影中的位置等。

书籍目录

序言
导论批判与自由精神
第一章 电影美学的对象
电影理论的分类
电影美学的定义
延续到电影美学中来的美学问题
电影独有的美学问题
第二章 什么是电影
电影的四重本性
电影的浅层结构
电影的深层结构
电影的暂时定义
第三章 电影感与电影美感
电影感
主要的电影感
电影感的认识史
卢米埃尔和梅里爱
格里菲斯、弗拉哈迪和德吕克
以爱森斯坦、普多夫金等为代表的古典现实主义
新现实主义
巴赞和克拉考尔的理论
新浪潮
Dogma95
现代艺术是影像的临时状态
电影感与电影美感
镜头感
表演的电影感
音乐和音响的电影感
画面与音响相互作用的艺术感
第四章 视觉体验和技术条件的变化，电影感训练
视觉体验的变化
技术条件的变化
电影感训练
第五章 艺术感与电影思维
电影表达的主要的艺术感
镜头艺术感
视点的选择
视野的选择
景深的选择
视觉中心与画面控制
景物和人物造型
镜头动作
光感和色感
光感艺术现象
光感造型
.....
第六章 电影想象及其在电影中的位置

第七章 艺术意识与电影意识

第八章 电影分类艺术与娱乐的体验

第九章 影像世界第三次记述

结束语：走向未来的电影

章节摘录

版权页：插图：艺术感觉与艺术思想的关系问题这在一定程度上就是感觉与思维的关系问题。这是一个美学中长期讨论的问题，在今天的艺术美学研究中它既没有得到应有的重视也没有得到充分的认识。感觉派与理性派的争论就是从这个问题上衍生出来的。十九世纪英国文学家托马斯·德·昆西，《一个英国鸦片服用者的自白》一书的作者，曾经把感觉派的理论推向一个高潮，他在沉思多年写出的《论剧中的敲门声》一文中论证感觉比理性更为可靠、更能直接领悟事物的奥秘，因此他敦劝读者：“当您的理解力与您的心灵中的任何其他能力发生矛盾时，千万不要理睬您的理解力，不管它多么有用，多么不可缺少，单纯的理解力只是人类心灵中最无能的能力，而且也是最不可靠的。”他说的理解力（Understanding）就是指理性的认识能力。他批评绝大多数人只相信自己的理解力，从而抹杀了自己身上更好的认识能力，即感觉的能力。一个半世纪过去了，德·昆西的话依然在我们耳边回响，因为现代艺术把感觉扩展到了越来越广泛的语言表达领域，电影画面和音响很多时候必须直接表达感觉。诗人和画家们纷纷宣布，他们什么也不表达，只表达情绪和感觉。这种现状使我们不得不重新研究感觉与思维在艺术中的关系，并且使我们寻找科学解释的努力不仅有科学认识上的意义，而且有了艺术创作上的实际意义。艺术不能被一种统治性观念支配，像在中国文化领域常见的那种所有表达都必须符合某种官方意志的现象是可悲的，强权话语只会给艺术发展造成令人沮丧的影响。像电影这样的艺术作品，不论导演、摄影还是表演，没有良好的艺术感觉就谈不上什么艺术趣味，艺术性处理一定是不成功的，而感觉通常是模糊随意的个人化体现。另外电影中还有一个由此产生的思维派和感觉派的问题，我们以后有机会时将予以探讨。表现论和反映论问题艺术是一种表现还是一种反映？这是有时候国内美学和艺术理论界会重新讨论的问题，造成这一讨论的历史原因是国内曾长期以来把一种文艺理论奉为绝对真理，这种文艺理论是从十九世纪的现实主义文艺理论中派生出来的。按照这种文艺理论，艺术的唯一作用和价值就在于反映现实，艺术是一种反映生活现实的意识形态。

编辑推荐

《电影美学》由上海文艺出版社出版。

精彩短评

- 1、很好的一本书，值得每一个电影爱好者去细细品尝，回味。好书！
- 2、觉得前面专业性不强的那部分写的很有意思，后面就只能翻翻啦。下次找本浅显些的。
- 3、爱电影的人们一起来吧 挺好的一本书
- 4、作为电影美学欣赏的一本书，这本书文笔优美，非常推荐一看！！
- 5、电影入门的必读书目！
- 6、很系统性的概括了电影美学要素，此书也很新，引用的片子涵盖古今。但作者的哲学背景往往能让人深陷于他的思辨和文采从而忽视掉这是一部主观性太强的理论作品。例如他对性和色情的分析。
- 7、我跟这本书可以说是非常有缘啊，上个周去参加了一个电影沙龙，认识了很多电影爱好者，有两个人都给我推荐了这本书啊，回来后我就马上买了这本书。我只能算是电影的业余爱好者吧，平时只要有时间就淘电影看，但是从来没有系统地读过解析电影艺术的书。... 阅读更多
- 8、潜水太久，都忘了冒泡这回事儿了~那就来看看这本书吧！真是有时候忍不住感慨，这世界上肿么有电影这么美妙这么神奇的东西！《电影美学》由上海文艺出版社出版。推荐推荐~！
- 9、电影美学,看着真爽
- 10、在读中。此书可读性还是比较强的。抱怨下，书本印刷问题吧。错别字不少，譬如一些很低级的错误“山恋”的；一些外国人名的翻译，法国新浪潮导演“郝伟特”其实就是里维特，“阿兰雷乃”等等；脚注觉得有些随心所欲了，有的直接写个书名就码在那了，是不是可以详细地写出出处呢，也可以让观者更好的研读嘛。期待有机会再版或者修订的话，能够做的更细致些。
- 11、太搞笑了
- 12、这本书对电影剖析的很全面，特别推荐，让我对电影这门艺术有了更深入的理解，很好，很好！
- 13、真的非常好，第一次写评论。作者是一个很有思想深度的人！
- 14、书本身配图质量不高，选取的电影也不够好。
- 15、还不错~读过的第一本比较完善的电影美学分析书~
- 16、优美的文字 对电影艺术的洞彻 以及贯之全书的人类文化、艺术的反思 引人入胜
- 17、有意思，不像教材的书，值得研究电影的同学收入，强烈推荐！！！不要听那些没有仔细阅读的人胡说八道，真的很实在。无论是复习考试还是自己阅读。
- 18、“一个变态的社会需要制造幻象来填充人们被禁锢而空虚的大脑。”
他的言辞会让人清醒一点。
书太厚，没看完。
以后对电影要有选择性的看了。否则浪费时间。跟着潮流有时会迷失。
- 19、1915西席地密尔欺骗半边打光 伦勃朗风格照明的第一步影片
1957第一张数码照片
2002《星战前传》第一部全数码技术电影
2007年，一部表演高难度体位交配的垃圾片《色戒》在中国获准公映 表明在色情与艺术永远无法厘清的模糊地带，人们隐秘的欲望将会如何被商业利用，转化为金钱。
- 20、本书可读性还是比较强的但是印刷实在差强人意 错讹甚多电影诞生日一般公认是1895年，不只是印刷错误呢还是怎样，书上赫然写着1892年！！！类似山恋错为山恋者，更是不堪。还有上文是以“电影形象”入题，可是论述的却是“电影现象”看了前两章，错误甚多，给退了希望出版社能有机会再版的话，认真编辑下吧
- 21、书的纸质还行，内容也是自己预期的。
- 22、老僧喜欢的的书，好书啊！
- 23、作者以哲学家宽宏的视野和浩瀚的气度，将百年来电影和电影审美意识的产生及变化纳入整个人类文明深远悠长的发展历程中加以考察，为我们描绘了以电影为载体的人类记述自身生存变迁的多彩画卷；并将人类学、语义分析学、文学、音乐、绘画、历史学、生物学、心理学、物理学、地理学等诸领域的理论引入电影研究，提出来全新的电影美学理论。全书浸透了深刻的批判与自由精神，让人领悟到“艺术不仅是人类心灵的自由创造”，而且“艺术的最高目标是支持人类走向自由”，“电影的最终价值在于它对人类成长的意义”等极其深邃的创见。该书亦不妨视为是对人类自由故事的解读。作者论及浩若烟海的影片并对经典作品进行深入剖析，显示出学贯中西的深厚功底；此外，还专门

《电影美学》

从民族政治与文化的角度考察了俄罗斯、西班牙和日本等地的电影特征，耐人寻味。书中附有大量图片，有的十分珍贵；文字优美富有诗意，许多描述直击人的心灵，令人无限感动。本书装帧朴素典雅，更衬出其无需虚饰的深刻内涵。遗憾的是未在封面勒口做一作者简介。

24、刚刚拿到书，书还不错哦~感觉比我以前看的关于电影的书籍好很多，讲的关于电影美学的东西深入浅出，以中国文化为背景，可见作者的功力啊，希望读完以后对电影的认识能上一个新的台阶。

1、坐在细雨纷纷的清明时节读朱小丰老师的书，品着幽幽新茶，一种久违的喜悦突然掠过心扉，就像穿越时光的柴扉，与陆游先生骑着毛驴，在汾水边的古柏小道上前行，突然看见杏花村小楼的蓝色旗儿在山坳间招展。老师让文字在细雨里闪烁淡淡的光芒。在电影业混久了，喜悦和冲动就没有了，中国的电影界是个动物世界，连男欢女爱时一进一出地都是在数着钞票。所有阳光都是人造的，真相就是雾霾，一个雾霾的世界里一大群人在嚷嚷幸福的呼吸。抽时间看看吧，尽是一些无聊的人说着无聊的话，电影书更是如此，一大堆不懂电影的人在大学里教着电影，在电视上扯淡，还出版书，我靠，我不靠，靠，靠靠靠！人生如戏是我最不喜欢的话，只有人死如戏，哪有人生如戏？生不如死的人才去混电影。读着老师的这本《电影美学》，突然就感到一种明白，过去所拍影片的混浊和苍白让人浑不自在，但仍然有一种喜悦流过全身。“每一个镜头里，都包含着我们对物象的艺术感知和理解”。“俄罗斯的男人只能到酒精里去寻找灵魂的温度”。“真正的日本艺术对女性肉体的表现是人性细腻的巅峰体验，而不是西方性表现艺术中胸器、大腿与屁股的打拼”。看到这些文字，你就知道这本书我还没读完，刚刚读过了一半。好书如好茶，是要留着慢慢品味的。我很害怕这本书读完了，又要去雾霾世界里打拼，呼吸别人眼里的幸福，终于有一天突然发现找不到回来的路了。路在这本书里，有人能找到，有人找不到。明星是会死的，大导也会死，一般在死之前就会被人们遗弃。我以为《电影美学》这本书可能会长存，一直存活到人们需要智慧的年代，因为这本书给人智慧。我捧着这本书，突然发现自己捧书的双手明亮、十指细长。

2、作者以哲学家宽宏的视野和浩瀚的气度，将百年来电影和电影审美意识的产生及变化纳入整个人类文明深远悠长的发展历程中加以考察，为我们描绘了以电影为载体的人类记述自身生存变迁的多彩画卷；并将人类学、语义分析学、文学、音乐、绘画、历史学、生物学、心理学、物理学、地理学等诸领域的理论引入电影研究，提出全新的电影美学理论。全书浸透了深刻的批判与自由精神，让人领悟到“艺术不仅是人类心灵的自由创造”，而且“艺术的最高目标是支持人类走向自由”，“电影的最终价值在于它对人类成长的意义”等极其深邃的创见。该书亦不妨视为是对人类自由故事的解读。作者论及浩若烟海的影片并对经典作品进行深入剖析，显示出学贯中西的深厚功底；此外，还专门从民族政治与文化的角度考察了俄罗斯、西班牙和日本等地的电影特征，耐人寻味。书中附有大量图片，有的十分珍贵；文字优美富有诗意，许多描述直击人的心灵，令人无限感动。本书装帧朴素典雅，更衬出其无需虚饰的深刻内涵。遗憾的是未在封面勒口做一作者简介。

3、小时候喜欢乱翻东西，把家里的抽屉啊箱子啊都翻过，阁楼的储藏室也不例外，翻东西的最大乐趣就是能够找到很多意想不到的东西，比如说沾满灰尘的《资治通鉴》、满满一箱毛主席像章、很多人头被涂鸭过的红语录、我小时候的玩具，甚至还有老爸当年写给老妈的情书。当然，翻东西也开启了我的电影之路，因为某个夏天的午后，在一个角落的小箱子里翻到了几张VCD，从此我就开始迷上看电影。要问那几张碟是什么电影，我还不好意思说出口，因为我不太好意思承认十几岁的骚年我的电影启蒙是香港铜锣湾那帮小混混的恩怨故事，没错，就是“古惑仔”系列。不知道为什么，翻开这本《电影美学》我总是会想起那段岁月。也许正如作者所说，电影美学所面对的，是人类用电影讲述自己的生活和内心世界的历程。作为一个业余的观影者，一直都爱以自己的喜好解读电影，不过也常常会疑惑：什么是好电影？电影鉴赏的标准到底如何？《电影美学》为我解答了这个问题，也让我对中国和国际电影的发展史都有所了解。电影语言改变了人类观察和理解事物的方式，我想我看电影的方式也改变了，有了发现美的眼睛。阳台上那棵下文竹怎么也长不大，上个月发现是因为盆子太小根茎伸展不开的缘故，所以我马上换了一个大花盆，正值春季，它马上长高了几公分，我想我就是那颗小文竹，《电影美学》就是那个新的花盆。也许再过几天，它会寻找到更大的花盆，长得更高，顶破屋顶不是梦。

4、学电影，这是必读书啊！听说当年中国电影家协会主席谢晋读了朱先生的书，长叹一声说：“看来有学问的人还是在电影圈外啊！”这本书我读了两遍，第一遍以为全看懂了，第二遍时才发现有的地方没看明白，这是一本很细致的书，作者在很多地方加入了影视制作的亲身体验，还有一些看上去简单其实很深奥。有个朋友读得比我仔细，说眼泪都读得掉下来了。插图文字介绍了很多很实用的电影技巧。书中说：好莱坞的星光大道上挤满了被人们遗弃的鬼魂。这本书优美而精致地剖析了电影的灵魂，这好像是世界上唯一的一部系统的电影美学理论吧？巴拉兹的《电影美学》跟这本书比起来，只能叫做儿童文学了。我码点字，从这本书的《序言》里摘录一段文字吧：“电影工业形成于二十世

纪二十年代，我们今天在环球影城和好莱坞可以见到那个年代建好的摄影厂房，依然在使用。一座座标准厂房随电影工业的发展被搭建起来，成为一种特殊的魑魅犹存的历史积淀。这种物化的心灵历史已经演化为一座欢愉和财富滚滚不息的金矿。电影工业把电影变成了全人类喜爱的玩具，明星制带动许多娱乐业从卑下的、受世道歧视的行业进入了受人喜爱甚至夸张到景仰膜拜的地位。在喜爱与娱乐的另一面，电影是一种卑鄙无耻的产业，它把人类的每一种梦想和隐蔽的欲望、甚至每一点生物弱点，都变成了自己的生财之道。这一点后来从电影业弥漫而出，成为现代文明的一个危害人类的文化特征。电影语言改变了人类观察和理解事物的方式。这一点是电影美学最为关注的领域之一。当卢米埃尔拍摄的火车迎面开来的镜头在银幕上展现时，黑暗中的观众吓得惊叫，认为一辆火车真地向他们碾压过来。直到二十世纪五十年代，一些初次看电影的人还会被电影里的大特写镜头吓得魂飞魄散：他们看到一个被砍掉的人头在说话。今天，大特写式的观察和思维已经成为人们一种通用的文化和心理特征。电影语言的形成和变化展示了一种新的感性语言的历史。我们的文明在其最始源的地方都是由感性来创造的，十万年前开始的音乐是一种纯感性的言说，它形成了一种听觉语言。三万年前的绘画是另一种感性语言，它形成了一种视觉语言。巫术极尽人们的表达能力，创造了把各种感性语言结合为一体的言说，指引了人类几万年的生活和发展。后来史诗从巫术文明中衍生出来：人类开始系统地讲述自己的生活、文明和历史。诗歌的出现展示出人们用语词和文字载荷的感性语言的发展，人类的理性在语词的言说中渐渐形成，引导我们进入了理性文明的时代。电影是新时代的巫术：它需要把各种不同的感性语言组合到一起，去对人们的生活和经验进行新的述说。它使人沉沦于变幻不已的感性梦境。支撑这种述说的基本载体，就是电影语言。如果我们把这种新的感性语言放在人类感性语言发展的宏大历史背景下，予以透析，我们得到的就是人类感性生命的发展史，那里万象纷呈，时光悠远，卑微的生命唱出宇宙里最奇异的歌。我们可以清晰地看见人们的过去、现在、将来，看见众生从哪里来、到哪里去。但那是一项巨大的工作，远非这一部小小的《电影美学》可以承担。有兴趣的读者可以进一步阅读我的1998年版的《文明的重建》和《有限的智慧》两本书。”

5、美学一词来自西文，本是感性学之意。当代美学有了新的意义并且有了分支。电影美学就是一个很好的分支。这种分支也许我们会看到另一番天地。作者就是这样，在这种尝试中发现的美学的另一番天地。笔者认为电影的最大魅力就是可以让欣赏者体会到生命的感悟，从这个意义上讲，电影和美学的因缘际会是相见恨晚的。美学从诞生就蕴涵了对人生的感性的梳理。这本书的闪光之处也就在这里，从阅读中可以发现作者在美学和电影这两方面的用心良苦。从某种意义上讲，阅读此书不仅经历了学术也经历了人生的感悟。

章节试读

1、《电影美学》的笔记-第一章

2、《电影美学》的笔记-第129页

第四章和第五章，充分展示了作者作为一个哲学家对于电影这一艺术形式的深刻理解。他特别的高度在于把电影当做人类体验的一个实践和生产系统。这种高度的令人钦佩之处在于他把人的天性发展本身置于一个中心的位置，这超越了传统教育中对知识的那种目的性，超越了电影圈里的那些传统力量形成的理论和套路。这样的视角把人们对于电影的那种创作冲动完全释放出来。这让我这个从哲学爱好者而进入电影领域的人来说，能够更好的理解和发挥出不一样的体验塑造可能性。

在第四章和第五章，作者技术性的分解了那些给我们带来电影体验或艺术感受的技法，把我乐坏了。这恰好是我的思考角度却没有能力得到答案的approach。

3、《电影美学》的笔记-第17页

谍影重重应该是2012年第四部

4、《电影美学》的笔记-第74页

很偶然接触到这本书。一读之下才发现这就是我梦寐以求的那种从哲学角度和开阔的文化美学视野去描述电影的好书。考虑到作者后来确实拍了一系列反映中国文化的纪录片，所以，可以说他是一个拿起影像这个先进思想表达工具的思想家。而这恰好是我的理想。

5、《电影美学》的笔记-第11页

“电影是关于人类及其世界的镜像，大多数人观看或沉溺于这一镜像是为了娱乐，他们不曾注意影像也在影响和改变他们和他们的世界。”这是这本书开篇的话，也是我对自己看电影的一个更深层次的思考，这本书让我有了发现美的眼睛。

6、《电影美学》的笔记-第一章

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