

《当代电影艺术导论》

图书基本信息

书名：《当代电影艺术导论》

13位ISBN编号：9787040205596

10位ISBN编号：7040205599

出版时间：2007-1

出版社：高等教育出版社

作者：尹鸿

页数：608

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

《当代电影艺术导论》

内容概要

《当代电影艺术导论》分为上下两编。上编为“当代电影艺术美学”，重点是对电影的艺术本体的理解，包括电影艺术特征、电影画面/影像、声音、蒙太奇、电影叙事、电影场面调度、电影表演、类型电影等电影艺术的基本要素。帮助读者理解电影特征、视听语言、电影的表现形式和技巧。下编为“世界电影艺术历程”，主要是对世界电影历程的一种巡视，通过对中外电影史上的重要流派、思潮、趋势以及代表人物、代表作品的介绍，提供电影发展的一份导游图，帮助读者理解电影百年发展积累的丰厚遗产。

《当代电影艺术导论》

作者简介

尹鸿，清华大学教授，博士生导师，新闻与传播学院副院长兼影视传播研究中心主任。中国电影家协会理论评论工作委员会主任，中国电视艺术家协会高校委员会副主任；中国高校影视学会常务理事、中国电影评论学会理事；《电影艺术》、《中国广播电视学刊》、《文化月刊》、《影视艺术》、《新闻与传播》等刊物编委。北京电影学院、中国传媒大学、中央戏剧学院、中国艺术研究院、北京大学、上海交通大学等机构客座教授、研究员。北京市政府专家顾问团成员，多家中央和地方媒体顾问。主要著作有《尹鸿自选集：媒介图景·中国影像》、《尹鸿影视时评》、《娱乐旋风——认识电视真人秀》、《世纪转折时期的中国影视文化》、《镜像阅读》、《世界电影史话》、《新中国电影史》、《全球化与大众传媒》、《百年电影经典》、Media in China等；主编“新闻与传播英文原版系列教材”、“欧美影视传播主流教材译丛”，“传媒产业与管理译丛”。在国内外报刊发表学术论及和媒介评论400多篇。

书籍目录

序言上编 当代电影艺术美学	第一章 作为艺术的电影	关键词	一、媒介特征：艺术与技术的结合	二、生产特征：创作与制作的结合	三、形态特征：时空与视听的结合	四、符号特征：逼真性与虚拟性的结合	五、电影艺术与电视、戏剧的比较	六、小结	讨论与练习	第二章 电影影像	关键词	一、画面的再现性与表现性	二、镜头与运动	三、造型与构图	四、光与色	五、小结	讨论与练习	第三章 电影声音	关键词	一、声音的美学功能	二、声音的美学特性	三、人声	四、音效	五、音乐	六、声音与画面的匹配	七、小结	讨论与练习	第四章 电影蒙太奇	关键词	一、蒙太奇的功能	二、蒙太奇规则	三、蒙太奇类型	四、声画蒙太奇	五、蒙太奇剪辑方法	六、小结	讨论与练习	第五章 电影场面调度	关键词	一、场面调度的含义	二、场面的空间调度	三、场面的时间调度	四、场面调度与布景	五、场面调度与视点	六、长镜头	七、小结	讨论与练习	第六章 电影表演与明星	关键词	一、电影表演的特点	二、表演风格	三、演员类型	四、表演技巧	五、明星与明星制	六、小结	讨论与练习	第七章 电影叙事：被讲述的故事	关键词	一、叙事与叙事学	二、电影与编剧	三、故事	四、故事母题	五、人物与原型	六、行为动机与角色成长	七、小结	讨论与练习	第八章 电影叙事：对故事的叙述	关键词	一、电影的叙述	二、叙述规则	三、叙述结构	四、叙述视点	五、叙述技巧	六、小结	讨论与练习	第九章 电影类型与类型电影	关键词	一、电影分类	二、类型电影的形成和特点	三、情节剧	四、科幻片	五、西部片	六、鬼怪灵异片	七、反类型电影	八、小结	讨论与练习	下编 世界电影艺术历程	第十章 世界电影：青葱时光(1890—1930年代)	关键词	一、电影的诞生	二、电影魔术师——梅里爱	三、格里菲斯及早期好莱坞	四、欧洲先锋主义电影	五、德国表现主义电影	六、法国印象主义电影	七、欧洲超现实主义电影	八、苏联蒙太奇学派	九、小结	讨论与练习	第十一章 世界电影：黄金年代(1940—1960年代)	关键词	一、经典好莱坞的形成	二、意大利新现实主义电影	三、法国“新浪潮”与“左岸派”	四、欧洲现代主义电影	五、小结	讨论与练习	第十二章 世界电影：新生时代(1960年以来)	关键词	一、新好莱坞以后的美国电影	二、当代英国电影	三、当代德国电影	四、当代法国电影	五、当代意大利电影	六、当代西班牙电影	七、当代日本电影	八、崛起的韩国电影	九、小结	讨论与练习	第十三章 中国电影：艰难成长(1905—1949年)	关键词	一、早期民族电影	二、战火中的成长	三、早期中国电影经典	四、小结	讨论与练习	第十四章 新中国电影：火红旋律(1950—1976年)	关键词	一、社会主义电影雏形	二、社会主义电影经典	三、“文革电影”	四、小结	讨论与练习	第十五章 港台电影：迷离故事	关键词	一、台湾的“健康写实”电影	二、台湾言情电影	三、悲情的台湾新电影	四、台湾电影代表人物	五、独特的香港电影文化	六、香港电影新浪潮	七、香港电影代表人物	八、小结	讨论与练习	第十六章 新时期中国电影：跨越百年(1977—2005年)	关键词	一、凤凰涅槃	二、第五代的崛起与中国新电影时代	三、市场经济背景下的电影转型	四、跨世纪的中国电影	五、全球化、数字化、产业化背景下的中国电影	六、小结	讨论与练习	附录	附录一 世界电影大事记	附录二 200部世界电影推荐片目	附录三 电影学习推荐书目	附录四 中外重要电影期刊和电影网站
---------------	-------------	-----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-----------------	------	-------	----------	-----	--------------	---------	---------	-------	------	-------	----------	-----	-----------	-----------	------	------	------	------------	------	-------	-----------	-----	----------	---------	---------	---------	-----------	------	-------	------------	-----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	------	-------	-------------	-----	-----------	--------	--------	--------	----------	------	-------	-----------------	-----	----------	---------	------	--------	---------	-------------	------	-------	-----------------	-----	---------	--------	--------	--------	--------	------	-------	---------------	-----	--------	--------------	-------	-------	-------	---------	---------	------	-------	-------------	----------------------------	-----	---------	--------------	--------------	------------	------------	------------	-------------	-----------	------	-------	-----------------------------	-----	------------	--------------	-----------------	------------	------	-------	-------------------------	-----	---------------	----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	------	-------	----------------------------	-----	----------	----------	------------	------	-------	-----------------------------	-----	------------	------------	----------	------	-------	----------------	-----	---------------	----------	------------	------------	-------------	-----------	------------	------	-------	-------------------------------	-----	--------	------------------	----------------	------------	-----------------------	------	-------	----	-------------	------------------	--------------	-------------------

《当代电影艺术导论》

编辑推荐

《当代电影艺术导论》可以作为广播影视专业、戏剧艺术专业学生"影视艺术概论"等相关核心课程的基本教材，也可作为学校开设"电影艺术导论"、"电影艺术鉴赏"等公共选修课、通识课的教材，还可作为广大电影爱好者的兴趣阅读书。

精彩短评

- 1、电影爱好者必看，包装也很好
- 2、不错,不错,不错,把各类型电影主旨谈到了
- 3、2009-05-24
- 4、一学期电影文化，粗浅阅读，颇有收获
- 5、真真是我的电影启蒙书，以至于见到尹鸿教授本人还激动不已。闲着又扫了一遍。教材化的语言和体系，自然容纳不了过多情感的宣泄。这是一本理性而温度很低的书。
- 6、个人认为这本书还是相对比较全面，尤其是对于非电影类专业的人来说，语言也是比较好懂。但是，只是蜻蜓点水，毕竟只是导论。
- 7、很多人没读过，因为这本书讲得比较基础适合入门，但是别的电影史、电影理论的书里也有它有的内容~所以看一本两本就成了，大家就都看自己老师讲的了不看这本啦~~
- 8、写的挺好的啊，评分居然没上8
- 9、一本有思想的教材
- 10、P164 故事母题，P173人物原型
- 11、前半部好
- 12、当年没选尹老师的这门课却托室友的福有这本教科书，棒！前十章涉及电影场面表演、蒙太奇、声音、配乐其实可以独立成书。对世界电影史的介绍已wish list参考。但是对部分第五代导演及作品的介绍却因为种种原因有所遗漏。
- 13、其实我还没读完。但实在不想看了，绝对的破书！！！！
- 14、买这本书，是因为这本是导师强制要求买的教材。作为学生，对教材有天生的抵触情绪，拿到手的时候更是纠结于它的厚重和贵。但翻看它看的时候却觉得很值得。这本书有系统的电影发展史，有对电影的表现形式的完整阐述。总的来说，是一本很不错的值得一看的书。
- 15、我的电影基础知识启蒙书
- 16、前半段是对电影的一些基本元素的基础性讲解，属于入门级别的。后半段对于导演流派和作品的分析基本上还是停留在电影的文学性上，视听上的分析几乎没有，并且评述也显得十分空泛，这是搞文学的人写电影书籍的通病。最让我难以容忍的是这部书中竟然出现了几处非常低级的常识性错误，作为一名电影方面的资深教授，这就显得太过随意和儿戏。
- 17、送货快 书也是正版的 纸张不错
- 18、内容全面、有见地。
- 19、入手的感觉就是质感非常好，包装也不错。整本书很厚，内容分类细致，专业性强，适合想要专业学电影的人。
- 20、没考上哎。。。。
- 21、个人读了一些了，感觉写的有点啰嗦，太绕口了，一个简单的小问题，都能绕出一大堆，个人感觉还经常跑题。
- 22、最后的世界电影史和中国电影史是新点
- 23、反正就糊里糊涂地看完了
- 24、来来来，学学如何拍电影~喵~---我觉得吧，唐冬冬看电影还是很厉害的。上篇是拍摄电影的基本要素导览，下篇是世界电影发展史，好莱坞一块，欧洲电影细分法国、意大利、西班牙，东方主要是日本，然后就是中国了，建国前，建国后的大陆，港，台。
- 25、所谓的周老师可以持与他人不同的观点，但是人身攻击是不应该的
“我在第一个帖子里，引了尹鸿教授对电影的界定，目的是要求今后所有要来跟我学电影的人，必须明确知道这个界定错误在什么地方。它是入学的考题，全部答对了，才有资格入学。因为我需要的是头脑清醒的、有逻辑性的、会提问的年轻人，我不想在糊涂虫的身上下功夫，我也不想教连电影的原理都搞不清楚的弱智者”
单凭这一段不负责任的话，我可以说此人不配当老师。
对于一些所谓电影究竟是不是艺术的问题，我认为电影是一种艺术，就这样，也懒得和写这种攻击性文章的人吵，有些中国网民就是喜欢在网上和别人打口水仗，我懒得。
生平最讨厌持不同观点就以自己观点独尊并诋毁别人的人。电影不是数学题，没有确定的答案，没

人能说自己的观点就是绝对正确。

26、值得推荐的一本书，是正版的。

27、这本书昂，优点就是影史、理论、视听语言和影片批评都涉及了，一本顶N本，但缺点就是每块都不全面不深入，而且批评和影史混在一起，主客观有些混杂。想要系统的了解还是要再看看别的

28、尹鸿就是绝对的权威。

上面那本书就是教育部出的。你应该知道吧。

29、尹鸿教授写的书，非常详细，涵盖中西著名电影，比较权威

30、恩，不过我觉得每本书都有自己独特的地方，多看还是比只看一本要好的~虽然有很多内容有重叠

31、这是我喜欢的书买来更是爱不释手书很快的送货上门着实给了我个小惊喜以后还会来当当网买书的

32、比老师给的教材要细致的多

33、一本很不错的电影教科书。作者从电影的艺术手法和历史两个角度，全面介绍了电影这门艺术，内容很庞大。但是，从书名就能看出来，书里写的只是导论，所以未免有些不尽翔实。电影作为一门艺术，当然不是一本书就能概括的，本书作为入门教材，已经做到很不错了。

34、尹鸿课上的教科书

35、我也正上着尹鸿老师的课，他是才子啊。

36、论述客观单调，举例陈旧过时。根本问题在于感觉不到作者的热爱，可能毕竟是教材吧。

37、原本是买来想要作为考研参考书的，不过现在已经放弃这个研究方向了.....书的内容很详细，包装设计的也很精美，但唯一美中不足的就是书内的印刷是红黑双色的，好多图片已经看不出原来的美感了，很遗憾~

38、里面的电影挺经典的

39、刚买了，就听同学说人家都八折，他们笑我居然全价买！晕！

40、错误不少，但还是蛮好看的

41、尹是清华的绝对权威。。

42、楼上的下定义很不负责任

43、从封皮到内容，没有我不喜欢的，充满了艺术的完美气息。

44、该书的装订质量太差，翻一页掉一页，害得我心情很烦躁。

45、对于电影和构成电影的各种元素、环节进行了比较全面的分析，整体不错，尽管某些章节不够简明易懂。

46、卓越的书质量就是好！拿在手上很有分量

47、想问一下这本该怎么看？看不太懂，作为入门里面的陌生名词好多，记不住。有人愿意推荐一本更前成蛋内容丰富的电影初学者适合看的书吗？

48、本书介绍了很多关于电影的知识，本人觉得老师为我们选的这本书很好。

49、一本不无聊，不枯燥，不简单的教材书籍

50、电影史部分对国外浮光掠影却花大篇幅写国内。。

51、神书。理论、历史、市场全部包含

52、就深入浅出来说就能值个4星，最烦卖弄学术的

53、物美价廉，内容很好想，值得看

54、都很好 还没开始看

55、全书覆盖面大，非常适合考试和基础了解

56、跟《认识电影》差不多啦

57、尹老师的心血之作。虽然简洁，但是面面俱到。后半部分的电影史，可以作为入门准备。真要好好学电影史，几大本大部头是在所难免了~

58、读完想再读

59、老师还是讲课讲的更好

60、好书一本，就是书皮歪了！！！！

61、这本书很值得看，很详细，很喜欢

62、一个人，有想法，有讹误，尤其是影史部分。蓝白红的奖项一个没说对。

- 63、尹鸿根本不懂电影。
- 64、很享受地读~~值得珍藏！
- 65、很多理论性的东西，并且做了有体系的分类，非常感谢作者，至少看的不那么枯燥。
- 66、我们老师推荐的，很值得一看的一本书啊！！
- 67、你们在吵什么啊~~
- 这本书前面讲得好抽象，讲的不具体，后面电影史倒不错
- 68、价格高了点·不过绝对物超所值讲得很具体看完之后你就对电影这个行业有很充足的认识了
- 69、尹老师电影课的推荐教材之一，考试也基本用它。但是上过尹老师课的同学们一定懂，老师课上说的内容比书里记录的丰富太多了！尤其关于电影中女性隐喻的探讨，对我影响很大。
- 70、如果你很为崇拜的尹老师委屈，你就直接上去跟周老师辩论。
- 周传基老师会在论坛天天回复。
- 觉得自己水准不够还可以找你的尹老师亲自上阵，只要他敢。
- 其他的都没什么说的必要。
- 71、经典电影，专业视角
- 72、不错的教材，全面阐述电影美学、影像语言和历史。比较喜欢其关于世界电影史和电影叙事（包括叙事、母题、原型等）的阐述，全面有深度。电影类型稍嫌单薄。
- 73、补标
- 74、这本书的装帧设计狠下功夫，体现了设计师的功力和韧性，牛逼！
- 75、我来说说这本书吧，这本书我看的比较仔细，总体来说还是将就的，当然不能和认识电影这样的经典电影入门书籍比较。不过本书最大的问题在于他的一些错误，这对于一个资深的电影学教授来说是难以容忍的，随便列举几例：他在书中数汤姆汉克斯拿过三次奥斯卡，实际上只有两次，他对于基氏的蓝白红的获奖记忆简直是一塌糊涂：他记忆中只有蓝色拿到威尼斯电影节金狮是对的，白色和红色没有拿柏林金熊奖和戛纳金棕榈硬是被他按上去了。这点让我极其难以容忍。
- 76、电影史
- 77、不管是专门研究还是入门，这本书都是不错的选择。
- 78、其实有点失望，这么大的部头其实只是粗浅的把电影起源、内容、形式体裁等梳理了一遍，叙述学院派十足，绕来绕去也未深入。好在遣词造句比较精准，很多基础性说明看起来挺过瘾。
- 79、看了上篇还可以，下篇再算吧。
- 80、还有封皮，纸质挺好！
- 81、我非常喜欢这本书，对我有很大的帮助
- 82、很大很厚的一本书，就是到手的时候书面有点脏。
- 83、这本书比想象的要好得多，而且排版装帧都很好，值得收藏。就是价格高了点==
- 84、2009
- 85、讲解详细 内容丰富 符合我的要求
- 86、讲西方电影的章节，有几段怎么跟复旦出版社的某本著作一字不差呢？
- 87、长得好看
- 88、记得在大学期间前前后后看了两遍，这本书给我的感觉很好，前半段讲电影技术，后半段讲电影发展史。尤其是电影史那部分，横向纵向都有提到，让人心中对电影的发展有个大体的框架，一目了然。不过这本书也太过抽象，并没有运用具体技术对电影进行分析评判。
- 89、详见
- <http://www.zhouchuanji.com/bbs/viewthread.php?tid=6238&extra=page%3D1>
- 谢谢
- 90、最好懂了。继续努力
- 91、这本书先说表面：基本错误较多，如定义长短焦距的图标就写错了，其次标点符号不准确，语言不严谨，最后发现部分电影的上映时间写错了。
- 然后说本书的编排：好 实用。可以看出一个学过文学的人写书的功力。
- 最后说作者对电影的理解：太过于文学化，太抽象，在电影的叙事方面看似分类准确，但是太想当然。但是感觉作者的宏观思维很好，但是没有具体到实处，也就是只谈理论，不讲实际分析运用。
- 92、对初学者友好~很多都看得懂~问题是专业性强，狂躁如我之人，无心读(ノ= =)ノ

《当代电影艺术导论》

- 93、外观完好，质量不错，封面设计和内容俱佳。书籍有一定的理论深度。很有帮助。
- 94、发货超级快，我给我先生买的，他还比较满意。
- 95、这本很多内容都是从《认识电影》中吸收来的，但却感觉讲的更有条理更易懂，非常好的入门书
- 96、发货比较及时，店家也很耐心，最大问题是我不知道这书到底是不是正版，和在学校图书馆借到的质感不太一样。
- 97、没人说他是绝对的权威啊。。。至少我在清华没听说。。。那本书是高等教育出版社出的。。可能是教育部出的吧 不过我觉得还是不能全盘否定吧。。
- 98、挺通俗易懂，后半部分关于电影史的内容写的不错。
- 99、非常好看！通俗易懂，内容详实，条理清晰，不同于那些通篇专业术语堆砌的书，这本书同样适用于电影小白，非专业人士也能读得津津有味。
- 100、老师，你知道你自己很酸还拖拉么？
- 101、内容全面，但是这是应该的。作为一本教材，如果不是老师拿了当课本，我是不会买的。为什么？因为句子完全没有语法可言，语病随处可见，看起来无比吃力，好内容都给作者毁光了。拜托，回去先学好中文再来写书，ok？

精彩书评

1、内容全面，但是这是应该的。作为一本教材，如果不是老师拿了当课本，我是不会买的。为什么？因为句子完全没有语法可言，语病随处可见，看起来无比吃力，好内容都给作者毁光了。拜托，回去先学好中文再来写书，ok？

2、不无惊讶而又有点惊讶地发现这本书豆瓣上的人居然没有几个人看过。非常巧合的是，我在阅读这本书的时候，刚好选上了尹鸿教授的课，这本书也刚好是这门课上的教材。我对电影的热爱，直接使我对和电影理论、电影艺术有关的书籍同样很有兴趣，在没上尹教授的课前，我在阅读书的前半部分，就已经十分喜欢这本书了。但是这本书确直到学期结束了加上一个暑假我才将其看完。佩服尹教授对电影的理解之透彻以及其将对电影的理解转化为文字的能力。书上半部分是电影艺术表现手段的内容，书下半部分是世界电影史研究。语言比较生动，而且即使对电影了解比较少的人也能够比较轻易地读懂，很具有普及性。我一向对从《定军山》开始的中国电影带有一种歧视的心理，面对这个事实是很痛苦的，因为我毕竟是中国人。我以前认为，中国从来没有出过一个可以称为大师的导演，中国电影在90年代以前大多数都是主旋律的。可以说，这本书给我好上了一节课！中国导演何缺大师！郑正秋，张石川，蔡楚生，费穆，谢晋……我如此武断而下之判断，对他们实在太不公平。在一个政治专制的国家里，想要拍出伯格曼、费里尼他们的风格，怎么可能？现在公认大师者，假如他们是在中国做导演，所取得的成就恐怕也未必能高得过中国前几代导演吧！并且他们的作品，不管在反映抗战前的社会生活方面，还是在致力于国防方面，抑或是在电影作为政治武器的年代拍的那些社会主义现实主义作品、社会主义情节伦理剧方面，都已经做到最好。我以前是犯了一个孩子气的错误，被这本书当头棒喝，如今幡然醒悟。突然不禁想到在我所看过的电影中，尽管中国电影绝对数量不少，但是其相对数量实在少之又少，。我又感到惭愧，口口声声自称热爱电影，却竟然忽视这么多优秀的作品。也许，正是因为这些电影是生在我背脊上的，与我血肉相连，我才会没有发现他们的美吧。本来是想写书评的，可是扯远了一点。不过其实也不远，因为这就是在我心中对这本书的最好评价。相信每个人看这本书，都会有很大收获。

《当代电影艺术导论》

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