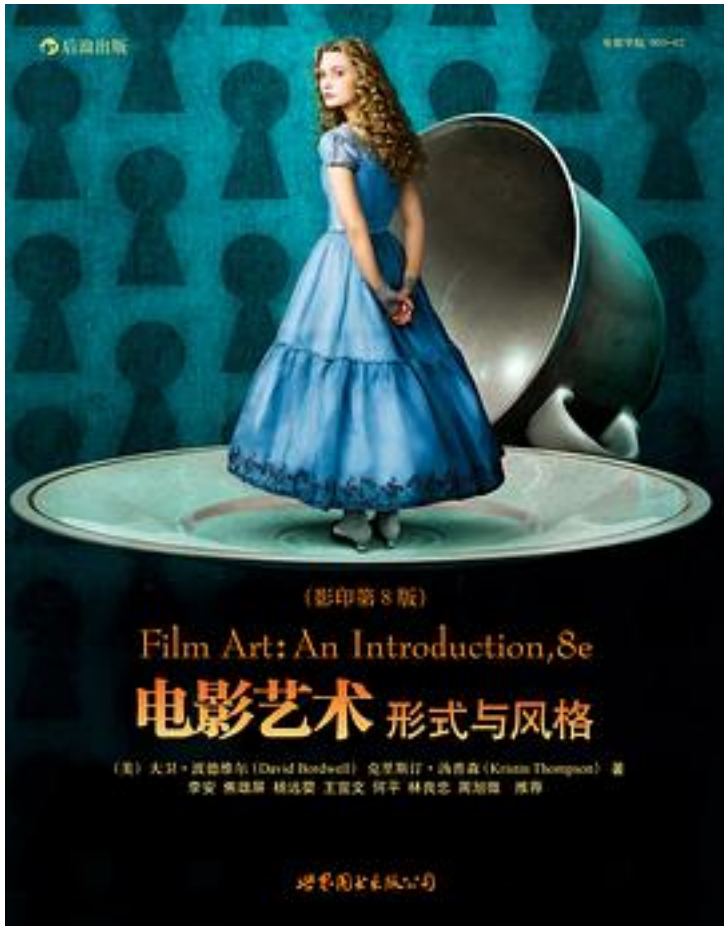

电影艺术（影印第8版）

[电影艺术（影印第8版）_下载链接1](#)

著者:大卫·波德维尔 (David Bordwell)

出版者:世界图书出版公司·后浪出版公司

出版时间:2012-2

装帧:平装

isbn:9787510042089

《电影艺术》第1版面世于1979年，此后历经七次修订，早已成为电影学领域公认的标尺性著作。本书内容宏广，从对电影制作的技术性解说、对构成电影各元素的系统化评介，到电影分析方法的示范、电影史的梗概提要，无不做到深入浅出、思虑缜密而观点周全。

作者以一个非常系统性的方式进行电影“形式”与“风格”方面的概念思考,同时佐以巨细靡遗的影片举例,详细分析电影的元素,说明电影的形式系统(叙事性与非叙事性)及风格系统(摄影、剪辑、场面调度与声音)如何在影片中交互作用。这样能帮助读者在了解一部电影时,不再是以过往观影经验所累积的惯性直觉方式,去感受影片技术上或情感上的精彩片段,而能将电影看作如同诗歌、建筑、音乐与舞蹈等其他艺术一般,是一个创作者在凝粹创作意念之后,执行到影片胶卷上的完整呈现。

作者介绍:

大卫·波德维尔(David Bordwell, 1947~)及其夫人克里斯汀·汤普森(Kristin Thompson, 1950~),是当代美国重要的电影理论家,美国威斯康辛—麦迪逊大学传播艺术系荣誉教授,法国电影资料馆(Cinémathèque Française)顾问,国际电影学界最多产、最伟大的教科书编纂者之一。波德维尔是“认知电影理论”的创始人,并以其对小津安二郎、爱森斯坦等人的“作者”研究、电影叙事学、香港电影研究、电影风格史的研究而广受尊敬;克里斯汀则是新形式主义电影分析理论的领军人物,她的Breaking the Glass Armor (1988)是公认的新形式主义经典著作。

波德维尔夫妇著有多部享誉世界的电影学理专著,如《电影风格的历史》,《世界电影史》,《娱乐王国:香港电影的秘密》。但若论在世界范围内最畅销、最深入人心的作品,则非这部《电影艺术:形式与风格》莫属。

2007年3月,大卫·波德维尔以其对亚洲电影尤其是香港电影的持续关注而荣膺“亚州电影学术研究大奖”。

目录: 电影学院·影印丛书说明

出版前言

Preface xv 前言

PART ONE Film Art and Filmmaking

第一部分 电影艺术与制片

CHAPTER 1 Film as Art: Creativity, Technology, and Business 2

第一章 电影即艺术: 创意、科技与商业

Film Artistry in Shadow of a Doubt 3 《辣手摧花》中的艺术性

Box: A CLOSER LOOK: Picking out Patterns 8 深度解析: 找出模式

Mechanics of the Movies 10 电影的技术制造幻象的机器

Illusion Machines 10 制造幻象的机器

Making the Movie: Film Production 14 拍片: 电影制作

The Scriptwriting and Funding Phase 15 编剧与集资阶段

The Preparation Phase 16 准备阶段

The Shooting Phase 17 拍摄阶段

The Assembly Phase 21 组合阶段

Box: A CLOSER LOOK: Some Terms and Roles in Film Production 22

深度解析: 电影制作中的用词与职称

Artistic Implications of the Production Process 25 制作过程的艺术影响

Modes of Production 25 电影制作模式

Large-Scale Production 25 大型制作

Exploitation and Independent Production 26 剥削劳动力及独立制片

Small-Scale Production 28 小规模制片

Artistic Implications of Different Modes of Production 29 不同制作形态的启示

Box: A CLOSER LOOK: Convergences: Film and Video 30

深度解析: 胶卷底片与数字影片的会合

Bringing the Film to the Audience: Distribution and Exhibition

34将电影带到观众面前：发行与放映

Distribution: The Center of Power 34发行：权力中心

Exhibition: Theatrical and Nontheatrical 39影院及非影院放映

Box: Movies on Screen: A 2004 Profile of Theatrical Exhibition 41

深度解析：2004年影院放映档案

Artistic Implications of Distribution and Exhibition 42发行与放映的艺术影响

Summary 47结论

Where to Go from Here 47延伸阅读

xi

bor35060_fm.pi-xxiii.r3.qxd 10/26/2006 10:06 AM Page xi

PART TWO Film Form

第二部分 电影形式

CHAPTER 2 The Significance of Film Form 54

第二章 电影形式的重要性

The Concept of Form in Film 54电影形式的概念

Form as System 54形式即系统

“Form” Versus “Content” 56 “形式”与“内容”

Formal Expectations 56形式的期待

Conventions and Experience 58惯例与经验

Form and Feeling 59形式与情感

Form and Meaning 60形式与意义

Evaluation 63评论

Principles of Film Form 65电影形式的原则

Function 65功能

Similarity and Repetition 66类似与重复

Difference and Variation 67差异与变化

Development 68发展

Unity and Disunity 70统一/不统一

Summary 71结论

Where to Go from Here 72 延伸阅读

CHAPTER 3 Narrative as a Formal System 74

第三章 叙事是一种形式系统

Principles of Narrative Construction 74叙事结构的原則

Plot and Story 76情节与故事

Cause and Effect 77因果关系

Time 80时间

Space 82空间

Box: A CLOSER LOOK: Playing Games with Story Time 83深度解析：玩弄故事时间

Openings, Closings, and Patterns of Development 86开场、结尾和剧情发展的模式

Narration: The Flow of Story Information 88叙述：故事流程

Range of Story Information 88故事内容的范围

Depth of Story Information 90故事内容的深度

The Narrator 92叙述者

Summing Up Narration 93总结叙述

The Classical Hollywood Cinema 94经典好莱坞电影

Narrative Form in Citizen Kane 96《公民凯恩》的叙事形式

Overall Narrative Expectations in Citizen Kane 96《公民凯恩》整体叙事上的期待

Plot and Story in Citizen Kane 97《公民凯恩》的故事与情节

Citizen Kane's Causality 99《公民凯恩》中的因果关系

Time in Citizen Kane 99《公民凯恩》中的时间

Motivation in Citizen Kane 102《公民凯恩》中的动机

Citizen Kane's Parallelism 103《公民凯恩》中的平行对照

Patterns of Plot Development in Citizen Kane 103《公民凯恩》情节发展的模式

Narration in Citizen Kane 104 《公民凯恩》的叙述

Summary 107结论

Where to Go from Here 107延伸阅读

PART THREE Film Style

第三部分电影风格

CHAPTER 4 The Shot: Mise-en-Scene 112

第四章 镜头：场面调度

What Is Mise-en-Scene? 112什么是场面调度？

Aspects of Mise-en-Scene 115 场面调度的元素

Setting 布景

Costume and Makeup 119服装与化妆

Lighting 124灯光

Staging: Movement and Performance 132演出：动作与表演

Box: A CLOSER LOOK: The Film Actor's Toolkit 134深度解析：电影演员的工具箱

Putting It All Together: Mise-en-Scene in Space and Time

140整体表现：空间与时间中的场面

Space 142时间

Time 149空间

Narrative Functions of Mise-en-Scene in Our Hospitality 153

场面调度的叙事功能——范例影片：《我们的好客之道》

Summary 158结论

Where to Go from Here 158延伸阅读

CHAPTER 5 The Shot: Cinematography 162

第五章 镜头：摄影

The Photographic Image 162摄影的影像

The Range of Tonalities 162色调的范围

Speed of Motion 166影片的速度

Perspective 168空间透视关系

Box: A CLOSER LOOK: From Monsters to the Mundane:

Computer-Generated Imagery in The Lord of the Rings 179

深度解析：由怪物到凡人：《指环王》中的计算机合成影像

Framing 182取景

Frame Dimensions and Shape 183景框的面积与形状

Box: A CLOSER LOOK: Common Aspect Ratios of 35mm Film 184

普通35毫米胶片的长宽比

Onscreen and Offscreen Space 187画内空间和画外空间

Angle, Level, Height, and Distance of Framing 190取景的角度、水平、高度及距离

The Mobile Frame 194动态景框

Duration of the Image: The Long Take 207影像的时间长度：长镜头

Functions of the Long Take 208长镜头的功能

The Long Take and the Mobile Frame 210长镜头及动态景框

Summary 214结论

Where to Go from Here 214延伸阅读

CONTENTS xiii

bor35060_fm.pi-xxiii.r3.qxd 10/26/2006 10:07 AM Page xiii

CHAPTER 6 The Relation of Shot to Shot: Editing 218

第六章 剪辑：镜头之间的关系

What Is Editing? 218何谓剪辑？

Dimensions of Film Editing 220电影剪辑的特性

Graphic Relations Between Shot A and Shot B 221镜头A与B的图形关系

Rhythmic Relations Between Shot A and Shot B 226镜头A与B的节奏关系

Spatial Relations Between Shot A and Shot B 227镜头A与B的空间关系

Temporal Relations Between Shot A and Shot B 229镜头A与B的时间关系

Continuity Editing 231连续性剪辑

Spatial Continuity: The 180° System 231空间的连续性：180°线
Continuity Editing in The Maltese Falcon 234《马耳他之鹰》中的连续性剪辑
Continuity Editing: Some Fine Points 238连续性剪辑：几个重点
More Refinements: Crossing the Axis of Action 242更进一步：越过动作轴
Crosscutting 244交叉剪辑
Temporal Editing: Order, Frequency, and Duration
245时间的连续性：顺序、频率和长度
Box: A CLOSER LOOK: Intensified Continuity: L.A. Confidential and Contemporary
Editing 246深度解析：紧凑的连续性剪辑：《洛城机密》与当代剪辑
Alternatives to Continuity Editing 251连续性剪辑之外的剪辑法
Graphic and Rhythmic Possibilities 251图形及节奏方面的其他可行性
Spatial and Temporal Discontinuity 252空间与时间上的不连续性
Functions of Discontinuity Editing: October 257不连续性剪辑的功能：《十月》
Summary 260结论
Where to Go from Here 261延伸阅读
CHAPTER 7 Sound in the Cinema 264
第七章 电影的声音
The Powers of Sound 265声音的威力
Fundamentals of Film Sound 267电影声音的基本要素
Perceptual Properties 267知觉特性
Selection, Alteration, and Combination 268选择、改变与组合
Dimensions of Film Sound 275电影声音的特性
Rhythm 275节奏
Fidelity 278忠实度
Space 278空间
Box: A CLOSER LOOK: Offscreen Sound and Optical Point of View:
The Money Exchange in Jackie Brown 280
深度解析：画外音与视觉观点：《危险关系》中的现金调包
Time 287时间
Functions of Film Sound: A Man Escaped 293电影声音的功能：《死囚越狱》
Fontaine's Commentary 293方丹的口述
Sound Effects and Narration 294音效与叙述
Sound Motifs 295声音母题
Music 296音乐
A Sample Sequence 296声音段落举例
Summary 300结论
Where to Go from Here 301延伸阅读
xiv CONTENTS
bor35060_fm.pi-xxiii.r3.qxd 10/26/2006 10:07 AM Page xiv
CHAPTER 8 Summary: Style as a Formal System 304
第八章 总结：风格是一种形式系统
The Concept of Style 304风格的概念
Style and the Filmmaker 304风格与电影导演
Style and the Viewer 305风格与观众
Analyzing Film Style 306分析电影风格
Step 1: Determine the Organization Structure 306第一步：决定该片的组织结构
Step 2: Identify the Salient Techniques Used 306第二步：辨识显著的技巧
Step 3: Trace Out Patterns of Techniques 307第三步：找出整部影片中技巧的模式
Step 4: Propose Functions for the Salient Techniques and the Patterns They Form 308
第四步：提出这些技巧的功能以及形成的模式
Style in Citizen Kane 309《公民凯恩》的风格
Summary 316结论
Where to Go from Here 316延伸阅读
PART FOUR Types of Films

第四部分 电影的种类

CHAPTER 9 Film Genres 318

第九章 电影类型

Understanding Genre 318了解类型

Defining a Genre 318类型定义

Analyzing a Genre 320分析类型

Genre History 321类型历史

Box: A CLOSER LOOK: A Contemporary Genre: The Crime Thriller 322

深度解析：当代类型：犯罪惊悚片

The Social Functions of Genres 326类型的社会功能

Three Genres 328三种类型

The Western 328西部片

The Horror Film 329恐怖片

The Musical 332歌舞片

Summary 336结论

Where to Go from Here 336延伸阅读

CHAPTER 10 Documentary, Experimental, and Animated Films 338

第十章 纪录片、实验电影及动画片

Documentary 338纪录片

What Is a Documentary? 338何谓纪录片？

Types of Documentary 340纪录片的种类

The Boundaries Between Documentary and Fiction 341纪录片与剧情片的分野

Types of Form in Documentary Films 342纪录片的形式种类

Categorical Form 343分类式

Rhetorical Form 348策略式

Experimental Film 355实验电影

Types of Form in Experimental Films 356实验电影的形式类别

Abstract Form 356抽象式

Associational Form 363联想式

The Animated Film 370动画片

An Example of Narrative Animation: Duck Amuck 373叙事型动画电影实例：《狂鸭》

An Example of Experimental Animation: Fuji 375实验型电影实例：《富士山》

Summary 378结论

Where to Go from Here 378延伸阅读

CONTENTS xv

bor35060_fm.pi-xxiii.r3.qxd 10/26/2006 10:07 AM Page xv

PART FIVE Critical Analysis of Films

第五部分 电影分析评论

CHAPTER 11 Film Criticism: Critical Analyses 384

第十一章 电影评论：范例分析

The Classical Narrative Cinema 385经典叙事电影（剧情片）

His Girl Friday 385 《星期五女郎》

North by Northwest 388 《西北偏北》

Do The Right Thing 392 《为所应为》

Narrative Alternatives to Classical Filmmaking 397经典电影拍摄手法的叙事选择

Breathless (A Bout de Souffle) 397 《筋疲力尽》

Tokyo Story (Tokyo Monogatari) 401 《东京物语》

Chungking Express (Chung Hing sam lam) 405 《重庆森林》

Documentary Form and Style 410纪录片的形式与风格

Man with a Movie Camera (Chelovek s kinoapparatom) 410 《持摄影机的人》

The Thin Blue Line 413 《细细的蓝线》

Form, Style, and Ideology 419形式、风格与意识形态

Meet Me in St. Louis 419 《相逢圣路易》

Raging Bull 426 《愤怒的公牛》

APPENDIX Writing a Critical Analysis of a Film 431

附录：电影分析评论写作

Preparing to Write 431准备书写

Step 1: Develop a Thesis That Your Essay Will Explain and Support 431

第一步：发展一个你会在文章中加以说明解释并举证的论点

Step 2: Draw Up a Segmentation of the Entire Film 431第二步：做出电影的分段分析表

Step 3: Note Outstanding Instances of Film Technique

432第三步：注意片中杰出的技巧

Organizing and Writing 433组织及写作

Summary 434结论

Sample Essay: Fantasy and Reality in The King of Comedy 435分析论文范例

Where to Go from Here 437延伸阅读

PART SIX Film History

第六部分 电影史

CHAPTER 12 Film Art and Film History 440

第十二章 电影艺术与电影史

Early Cinema (1893–1903) 441早期电影 (1893~1903年)

The Development of the Classical Hollywood Cinema (1908–1927) 444

经典好莱坞电影的发展(1908~1927年)

German Expressionism (1919–1926) 447德国表现主义 (1919~1926年)

French Impressionism and Surrealism (1918–1930)

450法国印象主义和超现实主义(1918~1930年)

Impressionism 450印象主义

Surrealism 452超现实主义

Soviet Montage (1924–1930) 453苏联蒙太奇运动 (1924~1930年)

The Classical Hollywood Cinema After the Coming of Sound

456声音技术引进后的经典好莱坞电影

Italian Neorealism (1942–1951) 459意大利新写实主义 (1942~1951年)

The French New Wave (1959–1964) 461法国新浪潮 (1959~1964年)

The New Hollywood and Independent Filmmaking 463 “新好莱坞” 与独立制片

Contemporary Hong Kong Cinema 468当代香港电影

Where to Go from Here 472延伸阅读

Recommended DVD Supplements 476电影幕后花絮DVD推荐

Glossary 477重要词汇

Credits 482鸣谢

Index 483索引

• • • • • ([收起](#))

[电影艺术（影印第8版）_下载链接1](#)

标签

电影

电影理论

艺术

电影赏析

英文

电影学院（世界图书）

影视

大学堂

评论

2013.3.10~2013.5.16

影印版

专业常识最全面合集，电影学101

不错的入门教程，但是感觉文不对题，对类型电影的包装和历史概述不是很强

巨版

继续补课

比看电影的艺术和认识电影更加理论化，算是一本合格的影迷自我修养

尼玛你们家入门书这么难读。。。

全英文

[电影艺术（影印第8版）_下载链接1](#)

书评

1960年代是世界电影的爆炸年代，也是电影学正式走进大学的时代，在电影文化兴盛，电影被奉为真正独立的艺术的年代，虽然已有着如爱因汉姆、克拉考尔、巴赞、克拉考尔等经典理论大师和新一代影评人、电影人各种论述著作。但非常明显，电影学的建设是一切从零开始，论述全面...

这本教材比《认识电影》会深一点，为什么这样说呢？因为作者有一个电影形式系统的框架：电影的形式系统（叙事和非叙事）和风格系统（场面调度、摄影、声音、剪辑），也就是"Form and Style"，对框架的理解是一个阅读门槛。当然，如果能理解作者用意，会发现这样的框架对展开电...

有时候看英文原版摸不到头绪，结果查译本更加迷惑不解了。翻译的挺一般的，可以说很多地方翻译的让人实在无从理解。挑出来做病句题倒是容易了考生。可能翻译也尽力了吧，艺术类的书籍是比较难译一些。近些年起，艺术类书籍和相关文献的翻译问题显得越来越重要了。

《电影艺术：形式与风格》可谓国际电影学界的标尺性著作，是一本经典的电影导论，简洁明了却不失严谨地为读者介绍了作者眼中的电影艺术。本书内容涵盖宽泛，从艺术

制作、形式风格、意义传达、类型分析等多个专业角度对电影进行剖析，所举例证恰当扎实，鉴赏态度细腻感性，旁征...

大概看电影的过程与对美食的憧憬一样。我常常忧虑明天中午吃什么，这是我一天中想的最多的事情，也许是因为无聊，或是生活中缺乏有激情的事让我想。想到了一个好吃的，铁板牛肉饭，美味多汁的牛肉下面垫了一层底部被加热成锅巴状的米饭，再在米饭当头浇一层酱油。凭着以往吃铁...

写在前面：电影像极了游戏，特别是像《土拨鼠之日》《记忆碎片》《蝴蝶效应》这种类型的片子，它们被称为whatif电影，满足了人们对日常生活能否因一小步改变从而totally改变的幻想。电影常常满足幻想，有些套路符合观众的预期从而使得他们得到一种自己存在先验性智慧的错觉，另...

其实对于电影形式与风格的关注是研究电影一个很完整的视角，就如同表象与内容，是对电影进行思辨性探索的必经路径，值得大家一读。这本书结构还算清晰，但在表述上稍显混乱，也许是翻译的问题（本人没看过原版），适于电影初学者，但不适于作为入门级教材。

这本书在美国出版时，对评论界和学术界是个震撼。她摆脱了长久电影理论的僵硬观念，准确的从形式主义出发，深入浅出注释电影的完整观念。它使阅读理论成为乐趣，使学生进入电影领域有所凭藉。——焦雄屏
华语世界最有影响力的电影人，台北金马影展主席 电影学界...

第一部分（第一章）很容易跟另外一本书《认识电影》来两相比较。但本书的第一部分内容，《认识电影》是没有涉及的。讲电影的技术，运用技术的人——制作电影的工作人员，电影拍摄，发行，商业运作等。算是对电影产业的全面介绍。遗憾的是本章最后部分关于电影发行机制的内容已...

找到最好的说故事的方法。关于特定的场景，你做出了你认为最恰当、有说服力或者有趣的个别决定。然后，在有一天结束的时候，你把他们放在一起，而别人看了会说：“那就是他们的风格”仿佛其中有某种一致性。我认为不仅是在电影上，在文学上，哪怕在自己的专业上，也有着同样的...

假如你看的电影没有几百部，假如你看的电影只涉足少数几个类型，假如你只是跟风到影院看爆米花电影，假如你从没看过老电影，假如你只是傻傻地看剧情也不管相关信息。。那么，劝你别买别看，否则你会觉得它是天书你是傻子。
很难得的好书，专业且系统，更顿促你看些岁月积累了...

编得有些乱,读起来很麻烦.
不过内容还成。老师上课时候都把顺序打乱讲了,还把一章一章撕开,因为拿着方便:)

看这本书是因为这是上个学期学电影学的教科书,不能好看不好看,因为它是知识类的,但我只能说,实用类的.
里面是大多数电影的拍摄手法,我当时看完这本书的时候的感受是:
我也许可以去当导演了... 其实电影都是这么拍出来的... 对我的意义深远..

说实话，个人以为《电影艺术：形式与风格》存在很大问题。不过我不知道是翻译的问题还是原文本身就是这样的。我正在找英文版看。
这个问题就是，作者就一个概念进行了很多论述。但是致命的是他首先没有对这个概念本身作出严格的定义和阐述，而假设大家都懂了一样。 ...

最悲催的是，读完以后，你发现所谓形式与风格，就是形式与风格而已。怎么解读、怎么架构，还是要枯坐菩提树，一朝得顿悟。千万不要真把这本书当作教科书，更不要把David当成教授，结果说的精彩，听得痴呆。把他看成朋友吧，聊聊天，聊聊艺术，思想从剧本转换到胶片，从脑袋转换...

首先这本书绝不是入门之选。
作者所讲述的各个话题，采用的是讨论和探讨的形式，里面经常会假设你懂了一些电影方面的知识。
其次，他讲述一个话题时，没有一个总体的描述，往往是描述其中的几个典型情况。这也是评论的样式，而不是教科书的形式。对于初学者，只会更加迷惑。

人文社科类读物。《电影艺术》第1版面世于1979年，此后历经七次修订，早已成为电影学领域公认的标尺性著作。本书内容宏广，从对电影制作的技术性解说、对构成电影各元素的系统化评介，到电影分析方法的示范、电

影史的梗概提要，无不做到深入浅出、思虑缜密而观点周全。作者以...

说到电影艺术，很多人可能只是看电影，而很少去了解其背后的故事。电影是一门艺术，通过视觉与听觉的共同冲击，使观众能够得到一种超现实的感觉。大卫波德维尔这个名字在电影界可谓是耳熟能详，大卫波德维尔和克里斯汀汤普森合著的这本《电影艺术》被翻译成了许多种语言，这本...

[电影艺术（影印第8版）_下载链接1](#)