

好莱坞电影类型

[好莱坞电影类型_下载链接1_](#)

著者:[加]张晓凌

出版者:复旦大学出版社

出版时间:2012-8

装帧:平装

isbn:9787309087468

《好莱坞电影类型:历史、经典与叙事(套装共2册)》以200多部美国经典影片为例,解析好莱坞的11种重要电影类型,帮助你认识电影故事中的构思和设计,以改善你解密与鉴赏好莱坞畅销电影的水平。节奏快、激动人心、充满魅力且简单易懂,这些特质在许多人看来正是好莱坞电影畅销全球的原因所在。但《好莱坞电影类型:历史、经典与叙事(套装共2册)》探讨常被人们忽视的美国电影另一个重要特征:电影类型。美国电影的制作及国际发行从来不是以单一的娱乐产品形态进行的。相反,每一部电影都属于一种故事类型,即一个微型电影传统,带有其独特的象征、情节规则、价值观和扮演定型角色的著名影星。此外,对于每一种电影类型,各国观众经过多年的观影实践也形成了一定的期待。

作者介绍:

本书作者张晓凌和詹姆斯·季南(James Keenan)夫妇于上世纪50年代分别出生于中国重庆和加拿大魁北克。张晓凌曾作为知青下乡务农,后来从南京大学去加拿大留学。1980年至1986年,她先后获得加拿大拉瓦尔大学法国语言文学硕士和蒙特利尔大学文学博士学位。自1989年起,她在属于加拿大国家广播公司CBC的加拿大国际广播电台工作了十五年,是加广中文节目主持人之一。

(“凌云”)。她发表的其他作品包括法语小说《一个革命者的女儿》、中文自传体小说《枫土情》和有关日本文化的译作《日本文化中的性角色》等。

詹姆斯持有加拿大麦吉尔大学东亚学学士和该大学法律系法学士文凭。他在后来的职业生涯中奉献大量时间帮助加拿大人更好了解亚洲，特别呈中国。在80年代，他作为加拿大世界大学服务组织的项目官员到北京工作，曾经面试了去加拿大培训的几百位中国管理人员。在90年代，他作为加拿大亚太基金会商业出版主任，撰写了有关亚洲地区(特别是中国和日本)国际发行的三本详细指南，由加拿大通信集团(Canada Communication Group)出版发行。此后，他在进行私人股市咨询的同时，通过与妻子张晓凌合办的公司帮助向亚洲推销加拿大和欧洲电影。

两位作者目前定居加拿大蒙特利尔，主要从事学术研究和写作。张晓凌从2007年开始定期回中国讲学，先后在中国传媒大学影视学院和北京师范大学艺术与传媒学院做过多次影视主题的系列讲座。

目录: 目录

上册

致谢
前言

1. 好莱坞电影叙事之今昔
 - 1.1 避免混淆感
 - 1.1.1 故事创作
 - 1.1.2 电影构图、照明和剪辑
 - 1.2 好莱坞电影厂制度下的电影市场销售 (1920—1955)
 - 1.2.1 开拓畅销书和古典传统故事
 - 1.2.2 影星培养和固定角色的分配
 - 1.2.3 电影市场销售：类型片引起观众的期待
 - 1.2.4 电影市场销售：控制发行
 - 1.3 使观众入迷
 - 1.3.1 电影主人公及其转变
 - 1.3.2 道德与任性的头脑
 - 1.3.3 加速和拖延故事节奏的艺术 (一)：加速故事节奏的工具
 - 1.3.4 加速和拖延故事节奏的艺术 (二)：拖延故事节奏的工具
 - 1.4 现代好莱坞的主要倾向
 - 1.4.1 好莱坞传统制片厂制度崩溃
 - 1.4.2 推崇青少年观众 (1980—)
 - 1.4.3 电影销售的新生 (1980—)
 - 1.5 表现好莱坞管理制度今昔的两部电影
 - 1.5.1 《玉女奇遇》(The Bad and the Beautiful, 1952)
 - 1.5.2 《大玩家》(The Player, 1992)
2. 西部片
 - 2.1 《关山飞渡》(Stagecoach, 1939)
 - 2.2 《侠骨柔情》(My Darling Clementine, 1946)
 - 2.3 《红河》(Red River, 1948)
 - 2.4 《要塞风云》(Fort Apache, 1948)
 - 2.5 《无敌连环枪》(Winchester 73, 1950)
 - 2.6 《正午》(High Noon, 1952)
 - 2.7 《原野奇侠》(Shane, 1953)

- 2.8 《血泊飞车》 (The Naked Spur,1953)
- 2.9 《日落狂沙》 (The Searchers,1956)
- 2.10 《大T牧场》 (The Tall T,1957)
- 2.11 《蛮山野峡》 (Comanche Station,1960)
- 2.12 《午后枪声》 (Ride the High Country,1962)
- 2.13 《黄金三镖客》 (The Good, the Bad and the Ugly, 1966)
- 2.14 《小巨人》 (Little Big Man,1970)
- 2.15 《花村》 (McCabe & Mrs. Miller,1971)
- 2.16 《不可饶恕》 (Unforgiven,1992)

3. 犯罪片

3.1 传统歹徒影片

- 3.1.1 《疤面人》 (Scarface, 1932)
- 3.1.2 《私枭血》 (The Roaring Twenties, 1939)
- 3.1.3 传统歹徒片小结
- 3.1.4 《公民凯恩》 (Citizen Kane, 1941)

3.2 黑色电影之兴衰

- 3.2.1 致命女人 (femme fatale) 的诱惑
 - 3.2.1.1 《双重保险》 (Double Indemnity, 1944)
 - 3.2.1.2 《血红街道》 (The Scarlet Street, 1945)
 - 3.2.1.3 《漩涡之外》 (Out of the past, 1947)
 - 3.2.1.4 《日落大道》 (Sunset Boulevard, 1950)
- 3.2.2 私人侦探失落的情境
 - 3.2.2.1 《马耳他之鹰》 (The Maltese Falcon, 1941)
 - 3.2.2.2 《死吻》 (Kiss Me Deadly, 1955)
 - 3.2.2.3 《迷魂记》 (Vertigo, 1958)
- 3.2.3 抢劫案发生背叛的情境
 - 3.2.3.1 《夜阑人未静》 (Asphalt Jungle, 1950)
 - 3.2.3.2 《杀手》 (The Killing, 1956)

3.3 现代经典犯罪片

- 3.3.1 《雌雄大盗》 (Bonnie and Clyde, 1967)
- 3.3.2 《教父》 (The Godfather, 1972)
- 3.3.3 《教父II》 (The Godfather II, 1974)
- 3.3.4 《唐人街》 (Chinatown, 1974)
- 3.3.5 《出租车司机》 (Taxi Driver, 1976)
- 3.3.6 《沉默的羔羊》 (Silence of the Lambs, 1991)
- 3.3.7 《街区男孩》 (Boyz n the Hood, 1991)
- 3.3.8 《本能》 (Basic Instinct, 1992)
- 3.3.9 《低俗小说》 (Pulp Fiction, 1994)
- 3.3.10 《盗火线》 (Heat, 1995)
- 3.3.11 《冰血暴》 (Fargo, 1996)
- 3.3.12 《洛城机密》 (L.A. Confidential, 1997)
- 3.3.13 《女魔头》 (Monster, 2003)
- 3.3.14 《无间行者》 (The Departed, 2006)

4. 三种动作类型片

4.1 惊悚片

4.2 希区柯克的电影：幽默与悬念的独特融合

4.3 希区柯克的惊悚片

- 4.3.1 《辣手摧花》 (Shadow of a Doubt, 1943)
- 4.3.2 《美人计》 (Notorious, 1946)
- 4.3.3 《火车怪客》 (Strangers on a Train, 1951)
- 4.3.4 《后窗》 (Rear Window, 1954)
- 4.3.5 《西北偏北》 (North by Northwest, 1959)

4.4现代惊悚片

- 4.4.1 《飞轮喋血》 (Duel, 1971)
- 4.4.2 《致命的诱惑》 (Fatal Attraction, 1987)
- 4.4.3 《航越地平线》 (Dead Calm, 1989)
- 4.4.4 《危情十日》 (Misery, 1990)
- 4.4.5 《亡命天涯》 (The Fugitive, 1993)
- 4.4.6 《悍将奇兵》 (Breakdown, 1997)
- 4.4.7 《借刀杀人》 (Collateral, 2004)

4.5动作冒险片

- 4.5.1 《斯巴达克斯》 (Spartacus, 1960)
- 4.5.2 “007” 电影系列 (The Bond Series, 1962—2008)
- 4.5.3 《虎胆龙威》 (Die Hard, 1988)
- 4.5.4 《生死时速》 (Speed, 1994)
- 4.5.5 《红潮风暴》 (Crimson Tide, 1995)
- 4.5.6 《角斗士》 (Gladiator, 2000)

4.6奇幻冒险片

- 4.6.1 《人猿泰山》系列 (The Tarzan Series, 1932—1942)
- 4.6.2 《金刚》 (King Kong, 1933)
- 4.6.3 哈里豪森视觉效果精选 (Harryhausen Specials, 1958, 1963)
- 4.6.4 《星球大战》三部曲 (The Star Wars Trilogy, 1977—1983)
- 4.6.5 《夺宝奇兵》系列 (The Indiana Jones Series, 1981—2008)
- 4.6.6 《外星人E.T.》 (E.T., 1982)
- 4.6.7 《第一滴血II》 (Rambo II, 1985)
- 4.6.8 《变脸》 (Face/Off, 1997)
- 4.6.9 《黑客帝国》三部曲 (The Matrix Trilogy, 1999—2003)
- 4.6.10 《指环王》三部曲 (The Lord of the Rings Trilogy, 2001—2003)
- 4.6.11 《阿凡达》 (Avatar, 2009)

5. 战争片

- 5.1 第一次世界大战 (1914—1918)
 - 5.1.1 《西线无战事》 (All Quiet on the Western Front, 1930)
 - 5.1.2 《光荣之路》 (Paths of Glory, 1957)
 - 5.1.3 《阿拉伯的劳伦斯》 (Lawrence of Arabia, 1962)
 - 5.1.4 《加里波利》 (Gallipoli, 1981)
- 5.2 第二次世界大战 (1939—1945)
 - 5.2.1 《桂河大桥》 (The Bridge on the River Kwai, 1957)
 - 5.2.2 《巴顿将军》 (Patton, 1970)
 - 5.2.3 《拯救大兵瑞恩》 (Saving Private Ryan, 1998)
- 5.3 冷战 (1947—1990)
 - 5.3.1 《奇爱博士》 (Dr. Strangelove, 1964)
- 5.4 越南战争 (1965—1975)
 - 5.4.1 《现代启示录》 (Apocalypse Now, 1979)
 - 5.4.2 《野战排》 (Platoon, 1986)
 - 5.4.3 《全金属外壳》 (Full Metal Jacket, 1987)
- 5.5 不对称的战争 (1990—)
 - 5.5.1 《黑鹰坠落》 (Black Hawk Down, 2001)
 - 5.5.2 《拆弹部队》 (The Hurt Locker, 2009)

下册

6. 成长片

- 6.1 父母的过错
 - 6.1.1 《豹人的诅咒》 (The Curse of the Cat People, 1944)
 - 6.1.2 《春风秋雨》 (Imitation of Life, 1959)

6.1.3 《最后一场电影》 (The Last Picture Show, 1971)

6.1.4 《纸月亮》 (Paper Moon, 1973)

6.1.5 《回到未来》 (Back to the Future, 1985)

6.1.6 《伴我同行》 (Stand by Me, 1986)

6.1.7 《亲情永在》 (Imaginary Crimes, 1994)

6.2 第一次出家门

6.2.1 《毕业生》 (The Graduate, 1967)

6.2.2 《平稳的对话》 (Smooth Talk, 1986)

6.2.3 《月中人》 (The Man in the Moon, 1991)

6.2.4 《几近成名》 (Almost Famous, 2000)

6.2.5 《荒野生存》 (Into the Wild, 2007)

6.2.6 《冒险乐园》 (Adventureland, 2009)

6.3 挑逗法律

6.3.1 《生于七月四日》 (Born on the 4th of July, 1989)

6.3.2 《为所应为》 (Do the Right Thing, 1989)

6.3.3 《重返伊甸园》 (Return to Paradise, 1998)

6.3.4 《芳龄十三》 (Thirteen, 2003)

6.4 校园风波

6.4.1 《闻香识女人》 (Scent of a Woman, 1992)

6.4.2 《年少轻狂》 (Dazed and Confused, 1993)

6.4.3 《校园风云》 (Election, 1999)

6.4.4 《周末午夜光明》 (Friday Night Lights, 2004)

6.4.5 《艺校的秘密》 (Art School Confidential, 2006)

6.5 特技人物

6.5.1 《周末夜狂热》 (Saturday Night Fever, 1977)

6.5.2 《我爱贝克汉姆》 (Bend it Like Beckham, 2002)

6.6 第一份正式工作

6.6.1 《码头风云》 (On The Waterfront, 1954)

6.6.2 《华尔街》 (Wall Street, 1987)

6.6.3 《打零工杀时间》 (Clockwatchers, 1997)

6.6.4 《永不妥协》 (Erin Brockovich, 2000)

6.7 成年期的救赎

6.7.1 《天老地荒不了情》 (Magnificent Obsession, 1954)

6.7.2 《逃狱惊魂》 (The Defiant Ones, 1958)

6.7.3 《雨人》 (Rain Man, 1988)

6.7.4 《末路狂花》 (Thelma & Louise, 1991)

6.7.5 《辛德勒的名单》 (Schindlers List, 1993)

6.7.6 《肖申克的救赎》 (The Shawshank Redemption, 1994)

6.7.7 《死囚漫步》 (Dead Man Walking, 1995)

6.7.8 《美国丽人》 (American Beauty, 1999)

6.7.9 《荒岛余生》 (Cast Away, 2000)

6.7.10 《死囚之舞》 (Monster's Ball, 2001)

6.7.11 《在云端》 (Up in the Air, 2009)

6.8 退休及老年期的转变

6.8.1 《深锁春光一院愁》 (All That Heaven Allows, 1955)

6.8.2 《关于施密特》 (About Schmidt, 2002)

6.8.3 《百万美元宝贝》 (Million Dollar Baby, 2004)

7. 爱情片

7.1 传统好莱坞爱情片

7.1.1 《一夜风流》 (It Happened One Night, 1934)

7.1.2 《卡萨布兰卡》 (Casablanca, 1942)

7.1.3 《千金小姐》 (The Heiress, 1949)

7.1.4 《桃色公寓》 (The Apartment, 1960)

7.2现代爱情电影

7.2.1短期式爱情关系

7.2.1.1 《法国中尉的女人》 (The French Lieutenants Woman, 1981)

7.2.1.2 《目击者》 (Witness, 1985)

7.2.1.3 《爱你九周半》 (9 Weeks, 1986)

7.2.1.4 《日出之前》 / 《爱在黎明破晓前》 (Before Sunrise, 1995)

7.2.1.5 《日本故事》 (Japanese Story, 2003)

7.2.1.6 《曾经》 (Once, 2007)

7.2.1.7 《和莎莫的500天》 (500 Days of Summer, 2009)

7.2.2谈判式爱情故事

7.2.2.1 《月色撩人》 (Moonstruck, 1987)

7.2.2.2 《当哈利遇上莎莉》 (When Harry Met Sally, 1989)

7.2.2.3 《风月俏佳人》 (Pretty Woman, 1990)

7.2.3受社会驱逐的爱情故事

7.2.3.1 《美人鱼》 (Splash, 1984)

7.2.3.2 《钢琴课》 (The Piano, 1993)

7.2.3.3 《英国病人》 (The English Patient, 1996)

7.2.3.4 《断背山》 (Brokeback Mountain, 2005)

7.2.4婚姻是否埋没爱情?

7.2.4.1 《第二春》 (Shirley Valentine, 1989)

7.2.4.2 《廊桥遗梦》 (The Bridges of Madison County, 1995)

7.2.4.3 《分手男女》 (The BreakUp, 2006)

8. 恐怖片

8.1恐怖片经典

8.1.1 《弗兰肯斯坦》系列(The Frankenstein Series, 1931, 1935)

8.1.2 《木乃伊》 (The Mummy, 1932)

8.1.3 《豹妹》 (Cat People, 1942)

8.1.4 《猎人之夜》 (The Night of the Hunter, 1955)

8.1.5 《吸血僵尸惊情四百年》 (Dracula, 1992)

8.2食尸者和魔鬼

8.2.1 《精神病患者》 (Psycho, 1960)

8.2.2 《大白鲨》 (Jaws, 1975)

8.2.3 《灵异入侵》 (Child's Play, 1988)

8.2.4 《宠物坟场》 (Pet Sematary, 1989)

8.2.5 《惊心食人族》 (Jeepers Creepers, 2001)

8.2.6 《美版午夜凶铃》 (The Ring, 2002)

8.2.7 《天兆》 (Signs, 2002)

8.2.8 《黑暗侵袭》 (The Descent, 2005)

8.2.9 《迷雾》 (The Mist, 2007)

8.3心理恐怖片

8.3.1 《无罪的人》 (The Innocents, 1961)

8.3.2 《魔女嘉莉》 (Carrie, 1976)

8.3.3 《闪灵》 (The Shining, 1980)

8.3.4 《第六感》 (The Sixth Sense, 1999)

8.3.5 《女巫布莱尔》 (The Blair Witch Project, 1999)

8.3.6 《小岛惊魂》 (The Others, 2001)

8.3.7 《颤栗汪洋》 (Open Water, 2003)

8.4科幻恐怖片

8.4.1 《天外魔花》 (Invasion of the Body Snatchers, 1956)

8.4.2 《奇怪的收缩人》 (The Incredible Shrinking Man, 1957)

8.4.3 《异形》 (Alien, 1979)

8.4.4 《银翼杀手》 (Blade Runner, 1982)

8.4.5 《终结者》 (The Terminator, 1984)

- 8.4.6 《变蝇人》 (The Fly, 1986)
- 8.4.7 《千钧一发》 (Gattaca, 1997)
- 8.4.8 《第九区》 (District 9, 2009)
- 8.5 动漫式恐怖片
- 8.5.1 《乌鸦》 (The Crow, 1994)
- 8.5.2 《移魂都市》 (Dark City, 1998)
- 8.5.3 《电锯惊魂》 (Saw, 2004)
- 8.5.4 《罪恶之城》 (Sin City, 2005)

9. 喜剧片

9.1 滑稽剧

- 9.1.1 《最后安全》 (Safety Last!, 1923)
- 9.1.2 《七次机会》 (Seven Chances, 1925)
- 9.1.3 《城市之光》 (City Lights, 1931)
- 9.1.4 《音乐盒》 (The Music Box, 1932)
- 9.1.5 《礼物》 (It's a Gift, 1934)
- 9.1.6 《狂欢宴》 (The Party, 1968)
- 9.1.7 《小鬼当家》 (Home Alone, 1990)

9.2 讽刺性模仿 (戏拟)

- 9.2.1 《空前绝后满天飞》 (Airplane!, 1980)
- 9.2.2 《捉鬼敢死队》 (Ghostbusters, 1984)
- 9.2.3 《公主新娘》 (The Princess Bride, 1987)
- 9.2.4 《抚养亚历桑纳》 (Raising Arizona, 1987)
- 9.2.5 《白头神探》 (The Naked Gun, 1988)

9.3 平常的主人公陷入异常世界

- 9.3.1 《苏利文的旅行》 (Sullivan's Travels, 1941)
- 9.3.2 《热情似火》 (Some Like It Hot, 1959)
- 9.3.3 《落难见真情》 (Planes, Trains and Automobiles, 1987)
- 9.3.4 《包芬格计划》 (Bowfinger, 1999)
- 9.3.5 《宿醉》 (The Hangover, 2009)

9.4 平常世界里的古怪主人公

- 9.4.1 《窈窕奶爸》 (Mrs. Doubtfire, 1993)
- 9.4.2 《阿呆与阿瓜》 (Dumb and Dumber, 1994)
- 9.4.3 《阿甘正传》 (Forrest Gump, 1994)

9.5 带有些许魔法的幽默

- 9.5.1 《飞越未来》 (Big, 1988)
- 9.5.2 《剪刀手爱德华》 (Edward Scissorhands, 1990)
- 9.5.3 《偷天情缘》 (Groundhog Day, 1993)
- 9.5.4 《变相怪杰》 (The Mask, 1994)
- 9.5.5 《小猪宝贝》 (Babe, 1995)

10. 音乐片

- 10.1 《第四十二街》 (42nd Street, 1933)
- 10.2 《礼帽》 (Top Hat, 1935)
- 10.3 《绿野仙踪》 (The Wizard of Oz, 1939)
- 10.4 《雨中曲》 (Singin' in the Rain, 1952)
- 10.5 《西区故事》 (West Side Story, 1961)
- 10.6 《欢乐满人间》 (Mary Poppins, 1964)
- 10.7 《绿魔先生》 (Little Shop of Horrors, 1986)
- 10.8 《圣诞夜惊魂》 (The Nightmare Before Christmas, 1993)
- 10.9 《红磨坊》 (Moulin Rouge!, 2001)
- 10.10 《追梦女郎》 (Dreamgirls, 2006)
- 10.11 《发胶》 (Hairspray, 2007)

11. 好莱坞电影类型的演变与混合
11.1 电影类型的演变
11.2 电影类型的混合

后记
参考书目
· · · · · (收起)

[好莱坞电影类型_下载链接1](#)

标签

电影

电影理论

电影类型学

电影研究

好莱坞电影

艺术史

迷影系列

资料

评论

买瞎了，感觉编者算是比较懒的，700多页书干货不多，七成是案例分析，也就是影片简介+影评。我想我只能看托马斯·沙茨的版本了。

也是工具书

值得一读。“类型”是电影工业与观众的对话，亦为艺术创作和商业利润的两者调和。本书对类型分支的观点及案例较新，不过干货不易察觉，因为被不严谨的冗长介绍冲淡，表述不够严谨，阅读过程就分裂为“哦！原来是这样”和“F…what are you弄啥咧”两部分。

比较水

忽然想看一下类型电影，在kindle上只能找到这本。基本上只是简单的影片分析，适合一二年级本科生。

仔细看了分类后觉得很有用。

基本上是在读电影故事的过程中不知不觉学习好莱坞不同类型经典电影讲故事、编排结构的技巧，通俗易懂，很好读，有针对性，实用性强。

很有用，又系统又开放。

比较敷衍

工具书，仅仅是，工具书。

一部分类型总结还挺有意思的，但是太多案例介绍完全是凑字数，基本没有分析。

从没读过这么水的专业书，全是剧情介绍。

为何评分这么低？我觉得这本书对编剧很有用啊。。。。

各类型片分类不错，但是缺少时间维度的介绍，甚至各类型片的理论层面介绍的也是蜻蜓点水。类型片的总理论方法有些干货，但参考意义不大。。。只能作为一般的引介读物来看。。。

讲类型的篇幅其实不多。把类型进行了按照年代、模式、亚类型混合的细分。介绍了大量片例——虽然蜻蜓点水，倒是挺好的看片指南。

类型分析，编剧必备

顺着看。

写的很详细，但是缺少启发，破不了题

电子书已购

弄啥嘞，贼鸡儿难看！

[好莱坞电影类型 下载链接1](#)

[好莱坞电影类型_下载链接1](#)