

电影、形式与文化（第三版）

[电影、形式与文化（第三版）_下载链接1](#)

著者:[美]罗伯特·考尔克

出版者:北京大学出版社

出版时间:2013-8-1

装帧:平装

isbn:9787301219928

电影教学，就是对影像的控制，并将这种掌控力传授给学生的过程。

——罗伯特·考尔克

经典级的电影入门教材，作者三十年教学经验结晶

全面丰富的知识梳理，从最基本的镜头，剪辑、构图和声音逐步深入至电影的形式结构，再到类型、性别和文化等宏观议题。

详尽剖析文化、政治的和经济的力量如何影响并塑造电影的制作以及观众对它们的接受。

大量精彩的案例对照分析，由此提纲挈领地带出有关类型片的演变、发展的华彩段落。

独创的交互式DVD教学光盘，提供更为细致直观的分析式观摩体验。

读完本书，你会以全新的方式观看电影。

作者介绍：

作者简介

罗伯特·考尔克 (Robert Kolker)，马里兰大学英文系荣休教授，兼任弗吉尼亚州大学的媒介研究客座教授。本书之外，他也撰写了多部电影论著，*A Cinema of Loneliness: Penn, Stone, Kubrick, Scorsese, Spielberg, Altman* 已经出到了第三版，近期他还编纂了*Alfred Hitchcock's Psycho: A Casebook*。他的欧洲电影专著*The Altering Eye* 现已在互联网上发布，网址为：<http://otal.umd.edu/~rkolker/AlteringEye>。

译者简介

董舒(网名“谋杀电视机”),上海大学影视艺术与技术学院电影学硕士研究生毕业，互联网知名电影类博客moviegoer作者兼内容运营者，《木乃伊防腐指南》(电影书)作者之一。

目录: 前言

导语

第一章 影像与现实

影像的影像

影像的“真相”

表现“真实”的冲动

透视法以及视觉欺骗的愉悦

照相与现实

影像的加工

作为影像的现实

从照片影像到电影影像

活动影像

注释与参考

第二章 形式的结构：电影如何讲故事

影像、世界与片厂

从影像到叙事

影像的经济学

体制的发展：巴斯特·基顿与查理·卓别林

公司化电影制作的发展

古典好莱坞风格

编织影像

整体与局部

局部的不可见

故事、情节和叙事

惯例与意识

注释与参考

第三章 构成材料（一）：镜头

镜头

构图：画面的尺寸

宽银幕

变形宽银幕与遮幅宽银幕工艺

标准的丧失

构图原理

早期电影中的构图

D. W. 格里菲斯

90度法则

片厂与镜头风格

场面调度、德国表现主义、独特的作品

斯登堡、茂瑙和希区柯克的场面调度

奥逊·威尔斯及构图的改进

深焦镜头与长镜头

特立独行者们

灯光和色彩

宽银幕的构图

运动镜头

注释与参考

第四章 构成材料（二）：剪辑

连续性剪辑的发展

格里菲斯与剪辑

正/反打镜头

视点

视线

惯例、文化与抵制

性别

编码

对惯例性剪辑的回应

爱森斯坦式蒙太奇

古典风格的叙事

先锋电影

惯例框架内外的创作

注释与参考

第五章 电影的讲述者（一）

作为创意的合作

创意性的手艺人

摄影师

美工师

电脑图形设计师

音效师

剪辑师

作曲

编剧

演员

制片人

注释与参考

第六章 电影的讲述者（二）：导演

作者论的欧洲起源

作者论

罗伯特·阿尔特曼

马丁·斯科塞斯

斯坦利·库布里克

阿尔弗雷德·希区柯克

女性作者

女性先锋电影

玛雅·德伦

艾丽斯·居伊-布拉谢和路易斯·韦伯

多萝西·阿兹纳

艾达·卢皮诺

当今的女性电影工作者

朱莉·达什、朱莉·泰莫和尚塔尔·阿克曼

美国之外的作者

今日的作者论

注释与参考

第七章 作为文化实践的电影

文化现实中的电影

作为文本的文化

亚文化

媒介和文化

新网

文化理论

法兰克福学派

美国流行文化的批评

高雅文化，大众文化和中产文化

瓦尔特·本雅明和机械复制时代

国家干预的灵韵

伯明翰文化研究学派

接受与协商

决断与价值

互文化和后现代主义

针对《眩晕》和《虎胆龙威》的文化批评

文化-技术的混合：电影与电视

演员的脸谱：布鲁斯·威利斯和詹姆斯·斯图尔特

《眩晕》和50年代的文化

电影中的脆弱男性

后现代反派

《虎胆龙威》中的种族特征

搭档片

救赎的终结

注释与参考

第八章 电影讲述的故事（一）

元叙事和主导故事

闭合

元叙事和主导故事

审查

类型

亚类型

类型和体势

类型的起源
类型模式：黑帮片
类型和叙事经济
纪录片
新闻纪录片和电视
早期纪录片大师
二战
真实电影
电视纪录片
故事片的类型
言情剧
黑色电影
黑色电影的高潮
黑色电影的重生
注释与参考
第九章 电影讲述的故事（二）
其他类型：西部片
景观
向西扩张的阻碍
西部片明星和西部片导演
50年代以后的西部片
科幻片
50年代的科幻片
类型的延展性
欧洲电影及其他
意大利新现实主义
新现实主义在美国
法国新浪潮
瑟克、法斯宾德和海因斯：一种类型，三种方式
电影制作者
共同线索
《深锁春光一院愁》和《远离天堂》
法斯宾德：《阿里：恐惧吞噬灵魂》
小结
注释与参考
术语表
• • • • • (收起)

[电影、形式与文化（第三版）](#) [下载链接1](#)

标签

电影

电影理论

罗伯特·考尔克

美国

文化

电影、形式与文化（第三版）

艺术

理论

评论

特别适合有一定观影量，不多又希望对电影有进一步了解的影迷朋友阅读，美国学者一般不拽什么理论架子，写的简单晓畅易读，实例论证丰富。主要围绕美国影片来讲，尤其是好莱坞，锦上添花讲些欧洲其它，，，，，，

最喜欢第二至第六章技术层面的分析，阐述详尽，配之以相应截图，可谓深入浅出；较大篇幅、较多笔墨落于美国导演/创作者，尤其是好莱坞古典风格，留给欧洲的甚少，遑论其他地区；也分析了从政治、文化、经济等角度对电影的深层影响；ps.迄今为止看过的几本和电影有关的书籍里，出现频率最高的无非这几个。。

第一，迷魂记和虎胆龙威对读，这个有意思；第二，译者董舒同志，不仅懂书，也懂电影；第三，最喜欢书里赠黄盘啦。

理论分析能够不枯燥，很难得，看完感觉获益良多

开头两章特别精彩，给我很多启发，8、9章也非常好看，看完此书对于电影史、艺术史都产生了兴趣~翻译很棒，文从字顺，个别电影的名字稍微有一些问题。值得重读。

借了一个月又续借一个月终于读完了，感触不大，可能是以前被一些坏书坑害吧，也不知道谁抄谁重复…总感觉关于电影理论，一直在读重复的东西…重复来重复去，你方做完我方再来重复一遍…

*作為文化實踐的電影 (224—247)

严肃的理论分析，但不枯燥，大量的概念性知识点作为入门扫盲很不错，关于对影像本质的阐述很受用~

再版后更大气了，感谢赠书

雖然還是那些東西，但寫的簡明易懂，很討喜。

学校发过一本，但不是这个版本的，对写论文很有帮助的，一些东西可以装装逼。

确实很多启发。翻译得真好

电影和形式的部分很长知识

确实是“经典级电影入门教材”用来教学是极其好使的。作者明显是美国中心主义，通篇洋溢着优越感，拔高爱迪生的历史地位，写黑色电影不提英国法国，一再强调法新浪潮对美国的顶礼膜拜，老提爱森斯坦法斯宾德是gay。介绍美式电影分工能工巧匠倒是很好，让人尊敬片尾字幕每一个名字。翻译不错。

不是很喜欢

比一般的电影理论书讲得更有条理

娱乐地看电影，看我们如何被娱乐；严肃地看电影，看我们严肃还是电影严肃。

深入浅出地让人感动系列，主要以好莱坞各个时期的影像文本为主，尤其是强调古典好莱坞的强大影响，即使是欧洲电影也很难抵挡，对各个时期的影片的互文式研究（既有不同地区的电影文本层面，也有联系经济文化政策等方面的纠缠）非常好，难得客观而又有趣

如果存在着一种看电影的单纯愉悦，那么此书指明了一条通往多倍愉悦的途径：即意识到电影是一种人工结构体，有其自身的惯例、历史、演变趋势，从来没有超然于大的文化环境。

总体来说，这本书看得不够仔细，尤其是没有结合书中提到的电影案例，认真回味里面提到的要点。有很多专业的词汇需要慢慢学习，如果有时间该静下心来好好研究一番的。

[电影、形式与文化（第三版）](#) [下载链接1](#)

书评

《电影的形式与文化》在开头的绪论中说了这样一段话：

“生活中有许多我们不想对待的事情，电影就是其中之一。我们去看电影是为了娱乐、寻找刺激，是为了谈恋爱、消磨时间，为了茶余饭后有可谈论的话题。我们通常不想把电影作为我们的情感生活和智力甚或的一个重要部分来看待…

作者是个明白人，精通电影行业的各种技巧和愚蠢。开篇便说了句惊人的话。对长镜头的叙述比巴赞更精辟，他说长镜头不好拍，不如用剪辑和特写来表现省钱。光盘里有很多珍贵影

像资料,不知道咱们的翻译听力太差还是技术过软,竟然没翻译!!!!

[电影、形式与文化 \(第三版\) 下载链接1](#)