

电影文化研究

[电影文化研究 下载链接1](#)

著者:张冲

出版者:北京大学出版社

出版时间:2015-1

装帧:平装

isbn:9787301250099

《电影文化研究》一共有十二个章节，这十二个章节之间看似没有一种内在联系，其实是通过对比、类比等方法来解读中外不同层次的大师巅峰之作、艺术影片及商业类型片，解码其文化内涵及其所折射出的思想深度、历史内容及台词叙述方式的丰富性与生动性。

作者介绍:

张冲，文学博士，北京电影学院电影学系副教授、硕士研究生导师。2000年吉林大学

文学院毕业后工作于北京电影学院至今。2003年-2006年就读于北京大学中文系，获博士学位。曾入驻中央戏剧学院博士后流动站。英国剑桥大学访问学者。有专著《1977年以来中国喜剧电影研究》等。

目录: 序言

绪论

一、电影文化研究的目的与意义

二、电影文化研究的主要内容与重要观点

三、电影文化研究成果的学术价值、应用价值，以及社会影响与效益

第一章 诗意图的文艺电影

《蓝色》对“荒诞”的认知与对“自由”的实现

一、通过运用几种修辞格展示“荒诞”与“自由”

二、朱莉从“不自由”状态到“自由”状态的转变

三、日常生活中的神秘主义、二元对立与偶然性

第二章

世界现代艺术电影圣三位一体之一：塔可夫斯基对俄罗斯信仰与精神乌托邦的阐释

《乡愁》中的三种俄罗斯文化符号：圣愚、知识分子与母亲

一、当圣愚被当成疯子，你还选择崇高吗？

二、知识分子的牺牲与导引：乌托邦理想及其行动

三、俄罗斯另一种类型的牺牲：为什么女人比男人更虔诚？

第三章 世界现代艺术电影圣三位一体之二：伯格曼最晦涩难懂的电影

言语不能形容的秘密：《假面》下的母子关系、非理性认知与身份

一、妈妈真的爱孩子吗？--她为趋同“母爱”这一道德伦理所遭受的痛苦

二、作恶后为何有如此之快感？--非理性情绪的真相

三、谁是谁的人格面具？--弱者与强者身份的转换

第四章 世界现代艺术电影圣三位一体之三：厘清掺杂多元文化的费里尼电影

残缺的《八部半》从阴影走向庆典体验存在的本质

一、基多与众人的困惑：纷扰的诸多表象难于选择

二、欲望之罪所导致的耻感与残缺：费里尼试论人生认知的成熟

三、建构新秩序：纯洁的灵魂与残缺的欲望握手言和

第五章 好莱坞商业大片的秘密武器：对现代性晦涩问题的“浅思维化”处理

从《黑客帝国》管窥好莱坞大片的“文化苦旅”

一、让人眼花缭乱的“哲学小甜饼拼盘”--商业大片“文化苦旅”的内容

二、猎奇的陈辞滥调--“文化苦旅”之形式

三、刘别谦为什么说美国电影观众只有“十二岁孩子的思想”

第六章 解析成熟的华语好莱坞类型片

《卧虎藏龙》对传统文化中“自由”与“欲望”的现代性处理

一、四类女性对自由与欲望的诉求

二、关于“儒”、“释”、“道”的论争

三、什么是“卧虎藏龙”：在“灵与肉”（精神与欲望）之间的选择

第七章 新世纪初期内地商业大片为何折翼奥斯卡？

《英雄》的现代性价值观与西方之差异

一、“反恐”的反讽意义：“天下”在国家主义、绥靖主义与专制集权主义之间的拧巴

二、现代性与价值观之间的隔阂导致六个悬浮人物的出现

三、扑朔迷离、面目模糊的“英雄”及其价值观

第八章 现代性在内地导演和国外独立电影导演间的差异

《血迷宫》对哲学、宗教的认知：人的荒诞存在与真相的暧昧模糊

一、后现代社会中人的存在状态：暴力、性及恋物对安全、爱情与精神追求的解构

二、“杀人是一件非常非常……的事”：反英雄们的选择与困惑

三、“迷糊虫”等卡通形象的隐喻：障碍、危机与后现代对真相的解构

第九章 文学现代性问题在欧洲艺术电影中的延伸

从拉斯科尔尼科夫到莫尔索：《罪与罚》中的现代意识

一、“拉斯柯尔尼科夫式”的纠结：对“罪”与“罚”的新质疑

二、局外人与西西弗斯的综合体：对幸福与纯真的求索

三、从质疑、绝望到存在：爱与希望失落后的自我解救

第十章 东方艺术与东方电影大师小津安二郎

《东京物语》对伦理关系"并非崩溃，而是本质"的现代认知

一、社会成员、家庭与世界的尽头：小津电影中的人之普遍关系

二、在自然和生活中的选择：从永恒不变的规律中寻找心灵皈依

三、"令人失望的"：家庭、生活与人性的本质

第十一章 大岛渚对日本人与现代性关系的另类解读

《青春残酷物语》：日本现代化进程中的爱恨情仇

一、女性的斯德哥尔摩症：日本五六十年代现代化进程中的女性力量

二、青年的失败："愤怒"一族与主流中产阶级"金钱"意识形态的对抗

三、向"下流社会"滑动：传统道德、自然情感的解构与重构

第十二章 何谓真正的喜剧电影精神？

《黑猫白猫》的喜剧精神与"第二世界"

一、库氏喜剧精神的特质：滑稽形式下的严肃问题

二、巴洛克式"人间喜剧"人物：狂欢中世俗角色对"第一世界"的颠覆

三、喧嚣、粗鄙与正反同体：喜剧对"第二世界"理想国的追求

• • • • • (收起)

[电影文化研究 下载链接1](#)

标签

电影研究

电影

张冲

电影批评

考研

文化研究

莎士比亚

文化

评论

哇！张老师写书比讲课强太多太多太多了……

非常棒的一本电影研究，对每一部电影都进行了十分详细的主题解剖和阐述，选的电影全是我喜欢的！

一部电影一个主题分析一个现象

阿尼玛（anima）和阿尼姆斯（animus）挺有意思的，我要对荣格产生兴趣了。

补，忘的透透的。

coco老师还是感性的。只是她的文化研究怎么和我想的不太一样。

和授课内容一样啊

翻看了血迷宫那节…一般吧 援引比较多 学术但不惊艳

倘若有幸能够结识这位就太棒了

！

不错的一本书，去年年初读时，毫无电影基础，觉得难读。读的艰难，以为自己没读完。年末翻了一翻，惊讶当时读的认真。

听过课也算读过吧 电影学的老师真的都太好了呜呜呜

总结了各路大师，很详细。非常棒！（提醒一下，不适合入门读）

给我启发最大的是最后最后一章，从库斯图里卡的《黑猫白猫》入手谈何谓真正的喜剧精神。其实我一直都蛮喜欢喜剧，是一种单纯一种狂欢，同时又是一种苍凉。

想报张冲老师的研来着，结果今年不招，但是书让我受益匪浅

通常，悲剧往往是以英雄毁灭的方式来解决不可调和的矛盾冲突，而喜剧书写的对象是下里巴人。它通过对假丑恶的批判和嘲讽间接的追求真善美，达到净化升华的目的。一直以来都对喜剧报以偏见总以为在电影中以粗俗博人一笑是不能理解的，而真实的生活往往也不过如此。

非常仔细的文本细读和文化分析，行文畅快，有种在上课听讲的感觉。
有助于论文，存。

没有多少新意，和我想的电影文化研究相去甚远

[电影文化研究 下载链接1](#)

书评

[电影文化研究 下载链接1](#)