

电影是什么？

[电影是什么？_下载链接1](#)

著者:(法)安德烈·巴赞

出版者:商务印书馆

出版时间:2017-9

装帧:平装

isbn:9787100125147

本书为法国新浪潮电影之父巴赞发表的一系列高质量影评和电影评论的结集，涉及电影本体论、电影社会学、电影心理学和电影美学等诸多话题，是研究巴赞和当代电影美学的必备读物。在电影理论史上，巴赞的电影理论是一座卓越的里程碑，他的现实主义美学深刻影响了世界电影的发展，他宣扬的摄影影像本体论和真实美学也形成了与蒙太奇理论不同的电影美学体系，开拓了电影研究的领域。正是由于巴赞的努力，电影才成为严肃的研究课题。作为巴赞电影理论的经典代表，《电影是什么？》从问世之初就受到电影从业者和广大影迷的好评，被誉为“电影的圣经”，也为巴赞赢得了“电影的亚里士多德”的崇高荣誉。

作者介绍:

安德烈·巴赞，法国《电影手册》创办人之一，著名电影批评家、理论家，提倡现实主义美学，提出了长镜头理论，阐述了新现实主义导演的重要价值，以及蒙太奇与景深镜头在电影语言中的重要性和辩证关系。因为对电影事业的重大贡献，自上世纪40年代至今，巴赞在西方电影备受推崇，被誉为“法国影迷的精神之父”“新浪潮电影之父”“电影的亚里士多德”，主要著作有《电影是什么？》《查理·卓别林》《残酷电影》《让·雷诺阿》。

目录: 原序

- 1 摄影影像的本体论
- 2 “完整电影”的神话
- 3 电影与探险
- 4 寂静世界
- 5 于洛先生和时间
- 6 被禁用的蒙太奇
- 7 电影语言的演进
- 8 非纯电影辩
- 9 《乡村牧师日记》与罗贝尔·布莱松的风格化
- 10 戏剧与电影
- 11 帕尼奥尔专议
- 12 绘画与电影
- 13 一部柏格森式的影片：《毕加索的秘密》
- 14 评《德意志零年》
- 15 评《最后的假期》
- 16 西部片，或典型的美国电影
- 17 西部片的演进
- 18 西部片典范：《血战七强盗》
- 19 《电影中的色情》一书旁议
- 20 电影现实主义和解放时期的意大利流派
- 21 评《大地在波动》
- 22 评《偷自行车的人》
- 23 导演德西卡
- 24 杰作：《温别尔托.D》
- 25 《卡比莉亚之夜》，或新现实主义历程的终结
- 26 为罗西里尼一辩
- 27 评《欧洲，1951年》
- • • • • ([收起](#))

[电影是什么？_下载链接1](#)

标签

电影

电影理论

电影学

安德烈·巴赞

艺术

安德烈巴赞

法国

纪录片

评论

神品，彻底构建起我对电影本质性的理解，无论是技术层面还是在抽象的意义层面。巴赞的无可比拟，在于他的天赋以及所接受的严格的人文科学的学术训练，这使得他可以用“印外求印”的方式来理解电影，构思电影哲学。很难想象一位不读古典时期的高乃依或者近世的马尔罗的电影理论家，会谈出多么触动人心的内容。对“新写实主义”的追求，本质上还是在传达理解人与世界的方式，对技术层面上蒙太奇与频繁的分镜头的拒绝，意味着对于清晰了当解释世界的拒绝，对于景深镜头的赞美、对于自然时间流的推崇，又恰恰符合了一个朦胧多义的世界形态的出现。所以，巴赞的电影理论是深植于二十世纪以来认识论变迁的，其中深受伯格森与萨特的影响，所以总体上来看，他坚持的表象世界的有意义，同时这种意义要被推迟和含糊地表达而出。

1.电影与其他艺术的美学侵蚀旋回：电影的真实与文学的二次元真实平行构造作为新的美学实体的次生作品；电影与戏剧并无本体论的绝对的二律背反即人物的在场与否而在于布景的本性与功能即画框与遮片的区别，电影不必然滑下消极认同的斜坡而是在认同中造成对立即从戏剧的舞台与自然的对立转变为有自我意识的观众与自然的对立；电影在时间上一改绘画的水平延伸为纵深发展，打破绘画与外界无连续性的异质空间且帮助绘画摆脱了追求形似与情节的错误道路；2.作为语言的电影：蒙太奇和表现主义在实体

与影像间加入美学“变压器”强加给观众主观意识，而景深镜头以其意向含糊、解释不明确包含其中的特性解放观众从而还原影像以真实性；3.从现实主义到新现实主义：现实从服从先验戏剧性道德观意识形态转变为内在的现象学，事件不按因果逻辑发生而是垂直降落。

装帧形式很有意思，每看完一篇都像是一部电影拉上序幕。信息量太大，内容要好好消化消化了

早期（古典）电影理论的扛鼎之作。巴赞在书中对于电影本体论的探究成为法国新浪派的圭臬，即使是新好莱坞时期，也足以被斯科塞斯等电影大师奉为圣经。巴赞成为早期电影理论史关于电影本体探究的一抹落日余晖。70年代后，电影理论开始告别本体，进入到女权主义，精神分析和意识形态现代理论领域当中。

一点点失望。。。太死了主要是

看福尔摩斯二世想到这个里面谈德西卡的时候对爱的那段表达hhh
大概说唯德西卡重现了卓别林那种对人的爱和关怀，他看到人的不幸不是因为具体的制度，而是整个这社会的规则就与个人的幸福相斥，说虽然罗西里尼和德西卡都是最优秀的导演，但他们的区别就在这里。看到这段真的倾倒，想把巴赞揪出来跟他说对对对就是这一回事！你怎么就想到了这么清楚写出来！这里面说的“温别尔托·D”一直没反应过来就是风烛泪，当年上映的时候居然反响一般！明明我这种非硬核观众都哭的稀里哗啦的hhh
巴赞的爱无论加上多少批评家的审慎都依然从语句里往外渗，不怪小年轻儿们都爱您hh

读了两个多月，按图索骥把书中提到的电影也看了一遍，收益颇丰。巴赞无疑是古典电影批评时期最后一位坚持本体论角度的批评家，自巴赞以后，电影批评越来越与文学理论合流并泛于符号。对巴赞而言，由现象学与存在主义构成的先验视角并未将他的目光集中于所见之物，而是指向一个古老的命题：（电影）“是什么？”。无论是他极为推崇的新现实主义还是略有微词的爱森斯坦，考察的角度都是这一流派是否能体现电影的独立性。如在《为罗西里尼一辩》中，连举三个例子表明新现实主义的“质料性”，是雕刻而非创造。这种观点既有亚里士多德的古典哲学意味，也有米开朗琪罗的艺术风格。换句话说，巴赞着眼的是电影背后那不可理解、不可改变甚至是模糊的真实现实，而如何运用摄像机创造独特的表现形式，并缓慢且富有关怀地托出现实才是电影本体意义上的责任

当年读书时买的老版，新版的时尚感好强啊！再入手一本！

为了读这本书，2018年看了很多老电影。真的受益匪浅。

如果我能写得有巴赞一半好的话，我做梦会笑醒的，但是我相信将来我可以。

弃了弃了，这个翻译可真难读啊……等个新译者

比英文版少了四篇 由国内知名翻不到位电影理论崔老师翻译

语言风格不想说什么了，反正中英文都看不懂。也懒得看懂。

第三遍读了，之前都是在学校图书馆借的，终于自己买了。如饥似渴的啃一遍，常读常新。

很有深度的书，觉得作者是从其他角度来解释很多问题，但也有可能是不明觉厉。。总之看这本书需要一定基础，以后可能会二刷

出新版啦~

真的很专业，并不一定适合一般电影爱好者阅读

年前读完的，时至今日做了几十页笔记才敢战战兢兢点个“读过”。沉浸在这种优雅文笔构筑的思辨性里的时光真是妙不可言。

巴赞无意对任何终极问题给出答案，自然他也不曾想过要回答电影是什么。论文集的目的在于无限地接近，然后停留，回溯。他相信偶然与可能性，现实主义是他的兴趣所在

消化了好久。巴赞旗帜鲜明地反对蒙太奇手法，认为这种技巧太精准、太强硬、太直接，以至于让“偶然”和“真实”几乎荡然无存。运用蒙太奇，确实更易让导演表达自我和贴近主题，却也无可避免地使“世界”趋向单一。因此，巴赞极其推崇“新现实主义”，意在20世纪二三十年代过分执着于“电影技术”的风尚进行反拨。技术会消解人，而对巴赞对“人”有着始终不渝的关怀（“新现实主义，首先不就是一种人道主义，其次才是一种导演风格吗”），这使他超脱于绝大多数所谓的电影评论家。关于此书，豆友已经写了一篇非常精彩的评介，不用我赘述，我也无法论述。好可惜巴赞英年早逝，真想看看他对后来一定程度由他而起的“新浪潮”的看法。

[电影是什么？_下载链接1](#)

书评

20世纪50年代电影语言以及电影批评的转向，几乎是西方文学在二十世纪转向的一个缩影。1911年，当乔托·卡努杜振臂一挥，在《第七艺术诞生》中将电影推上艺术的万神殿时，电影还只是缪斯众姐妹里最孱弱的一位，但那时，卡努杜已经意识到诗与电影的某种亲缘关系。诗在“千年”...

手头上有三本书时常攫取我的视线，让我在茶余饭间驻足。一本是苏珊桑塔格的《论摄影》、一本是本雅明的《迎向灵光消逝的年代》、一本是巴赞的《电影是什么》。这三本书都是摄影影视的经典理论著作。前前后后读完，不成系统也没有深入，最近想在下班之后，睡觉之前，用一天下来...

提要：中国人认识巴赞比世界晚了30年，所以中国电影中的巴赞是一个模糊而流逝的影子。然而，1980年代初期那一批被认为实践“纪实美学”的作品，却留下了百年中国电影中与世界接轨的最深的脚印；对于第四代导演来说，跟巴赞的神交以及由此体验的“理论滋养灵感”，定型了他们一...

图文版见 <http://site.douban.com/251106/widget/notes/18421337/note/488213998/> 1.
“与时俱进”的空间观念——与此书无关的一段
在此，一个心照不宣的默认是，历史的发展长河之中，处于不同时代的人，对于空间的观念（conception）、空间感知（perception）和认知（cogni...

到了1980年代，电影的发展已经越来越趋向于安德烈·巴赞所预言的“完全电影”，并且无可争议地成为一种公认的艺术形式。人们已经不需要像电影刚刚出现时那样，为电影到底能不能登上艺术的大雅之堂而据理力争。但是电影的发展，却也没有像巴赞所期望的那样，长镜头大行其道...

最近研读巴赞和巴赞研究文章，觉得电影理论里面实在有太多没有说清楚的地方，比如电影的现实主义问题。
我们称一部影片是现实主义的，我们的标准是什么？如果从文学角度来说，现实主义应该是指内容方面而言，即对被忽视的社会底层的关注，比如所谓第六代的电影...

中国的电影理论很奇怪，就是不停地要超越。这大概要跟中国的社会结合起来才能解释清楚。
建国前，世界电影理论还不成气候。建国后，我国采取思想禁锢的愚民方针，批判一切资本主义的东西，包括思想。所以，电影理论只能引进同是社会主义国家的共产主义盟友的。而...

巴赞在《“完整电影”的神话》中提出了一个疑问：电影发明过程中所有决定性阶段都是在技术条件尚未齐备时就完成了，可是为何人们要到许多年以后才开始发明电影？为什么视觉暂留的光学原理自古便被认识到了，可是却迟迟不能被发明家所运用？为什么综合动作的研究始终在前，照相...

1. 《摄影影像的本体论》
照相术的发明彻底打破了传统绘画艺术对现实世界复原的想象和努力，直接通过摄影机复制对象，传统绘画中无法解决的艺术家的主观性问题在摄影技术这里得以解决。人类与时间抗衡的心理愿望（木乃伊情结）在照相术的发明以及之后活动影像的出现这里得到了真...

事物的影像也像时间的延续，仿佛一句可变的木乃伊。——巴赞

书概要线路1：电影基本构成——电影拍摄手法——电影的文本极其相关性——电影表现手法分析

线路2：探险电影——儿童电影——西部片——超西部片——纯电影——写实电影

摄影是自然造物的补充，而不是替代。而电影是...

所以中国电影中的巴赞是一个模糊而流逝的影子。然而，1980年代初期那一批被认为实践“纪实美学”的作品，却留下了百年中国电影中与世界接轨的最深的脚印；对于第四代导演来说，跟巴赞的神交以及由此体验的“理论滋养灵感”，定型了他们一生的创作之路。看导演还是要去<http://w...>

书暂且读到三分之一，到此算是真正读出了味道来。

这部电影领域内的“圣经”原来并非我以前想象的一样是纯理论的学术论文，而是巴赞发表在诸多报刊杂志的评论选集。可即便如此，翻阅本书仍算一件颇废脑细胞的事情。读完本书的前两篇文章的时候，我以为巴赞恐怕通篇都要反复...

安德烈巴赞

安德烈·巴赞是法国战后现代电影理论的一代宗师。四十年代他发表了电影现实主义理论体系的奠基文章《摄影影像的本体论》，五十年代后，他创办了《电影手册》杂志，并担任主编。在法国新浪潮电影运动中，他的现实主义理论被法国青年导演第一次应用于实践。法国新浪...

从未想过看一本关于电影的书是如此费劲儿。抱着耐心、好奇心、崇敬啃完了。啊，我这是啃完了一部哲学著作啊。

首先，书里面的所有影评对应的电影都。没。有。看。过。作者的笔风非常具有辩证性，说巴赞是电影的亚里士多德，真算体会到了，虽然评价的是电影，基本属于大众文化，...

巴赞对电影艺术性的理想主义坚守，让人佩服。电影留住了时空的流动，抓住了记忆，
也便改变了我们看世界的方式。

[电影是什么？_下载链接1](#)