

电影艺术观念

[电影艺术观念_下载链接1](#)

著者:游飞

出版者:北京大学出版社

出版时间:2009-7

装帧:

isbn:9787301153567

《电影艺术观念》是一部全面阐述世界电影艺术观念的著作，其显著特色在于将权威的电影学术理论与生动的电影艺术创作结合在一起，将清晰的电影历史脉络与鲜明的电影艺术家个性结合在一起，将独特的电影艺术表达与多元的国际社会文化及哲学美学背景结合在一起，打通学术性与实践性之间的壁垒，形成一种深入浅出、雅俗共赏的写作风格，让读者在轻松阅读之中汲取电影艺术素养。

《电影艺术观念》是一部电影艺术理论著作（涉及好莱坞经典叙事体系、蒙太奇、长镜头、现代及后现代电影观念），又不乏对电影艺术家进行的创作个案研究（涉及格里菲斯、爱森斯坦、奥森·威尔斯、戈达尔、伯格曼和科波拉等电影艺术大师），它还可以被当作一本风格独特的世界电影史（涉及类型电影、先锋派、纪录电影、新现实主义、“新浪潮”、新好莱坞和独立电影等重要流派）。

作者介绍:

游飞，中国传媒大学影视艺术学院导演系教授、博士。先后毕业于北京大学中文系、北京电影学院导演系和美国俄亥俄大学（Ohio University）电影系，其间曾担任新华通讯社国内部编辑和峨眉电影制片厂艺术室导演，2007年赴法国巴黎第八大学（Universite Paris 8）访学一年。著有《世界电影理论思潮》（国家广播电影电视总局高校优秀科研成果“一等奖”（文科著作类））、《美国电影研究》、《经典影片分析（美国卷）》和《美国电影艺术史》等。

蔡卫，中国传媒大学影视艺术学院副教授，美国纽约市立大学（CCNY）影视传播系艺术硕士（MFA），之前曾担任新华通讯社《新华每日电讯》编辑。著有《世界电影理论思潮》（国家广播电影电视总局高校优秀科研成果“一等奖”<文科著作类>）、《美国电影研究》和《亚洲当代导演研究》等。

目录: 序论

第一章 经典好莱坞叙事

第一节 叙事传统与经典好莱坞叙事

第二节 格里菲斯与美国电影叙事的兴起

第三节 制片人与明星

第四节 标准化制作和流水线装配

第二章 类型电影的观念

第一节 类型的观念

第二节 类型及其“作者”

第三节 类型与体制

第四节 类型电影的外延

第五节 类型电影的内涵

第六节 类型批评

第三章 蒙太奇

第一节 爱森斯坦的“杂耍”与“理性”

第二节 苏俄蒙太奇

第三节 《战舰波将金》

第四节 《意志的胜利》

第四章 先锋电影观念

第一节 现代主义和先锋派电影美学

第二节 法国超现实主义

第三节 德国表现主义电影

第四节 苏俄形式主义实验电影

第五节 美国地下电影

第五章 纪录的观念

第一节 纪录电影的本性

第二节 《北方的纳努克》

第三节 英国纪录电影学派

第四节 法国“真实电影”派

第五节 电视和“直接电影”

第六节 新纪录电影

第七节 纪录电影的五种形态

第六章 长镜头

第一节 意大利新现实主义

第二节 巴赞的“影像本体论”和克拉考尔的“物质世界的复原”

第三节 “作者论”和法国新浪潮

第七章 欧洲艺术电影观念

第一节 艺术电影的概念
第二节 艺术个性
第三节 塞纳河的左岸
第四节 哲理的沉思
第五节 反叛的革命者
第八章 “作者”的观念
第一节 美国“作者电影”理论
第二节 “新好莱坞”作者电影
第三节 一个美国“电影作者”的画像
第四节 新生代的观念
第九章 结构和视听符号的观念
第一节 让·米特里
第二节 结构主义电影理论
第三节 麦茨与电影符号学
第十章 心理、性别、种族和意识形态观念
第一节 梦、精神分析与电影
第二节 性和“女权主义电影理论”
第三节 种族与殖民的观念
第四节 社会政治与意识形态批评
第十一章 “独立电影”观念
第一节 “独立电影”的历史观念
第二节 聚散分合
第三节 所谓“独立者”
第四节 《性、谎言和录像带》、《低俗小说》和《女巫布莱尔》
结论 从经典传统、现代主义到后现代性观念
一、经典传统
二、现代主义
三、后现代性
附录一 电影艺术理论名作
附录二 主要参考书目
· · · · · · ([收起](#))

[电影艺术观念_下载链接1](#)

标签

电影

电影理论

电影艺术观念

文化研究

考研

电影学

游飞

电影书

评论

大块翻译不加出处的典型...

游老师携妻把同一堆内容拿到另一个母校的出版社又出了一遍，但无疑这本的排版读起来要舒服得多。片例比较基础和经典，作为阅读补充吧

如果大段大段的出现别人书里的内容，而在参考书目里看不到一丁点的影子，这样的行为应该叫做抄袭吧？完全拼凑起来的一本书.....

谢谢他。

不错。详实又细致。作为理论书籍，语言也着实让人着迷。。

东拼西凑，错误也很多。motif竟然说成是动机。。。。

这里面的译名要闹哪样。。。

我有点晕o_O

世界电影理论思潮的升级版~

比较中意的电影理论入门书。

世界电影理论思潮的升级版。作为入门读本指定不合适~当作备考材料它也太庞杂~作为较深入了解和研究的读本还蛮不错~

惟文字累贅...

读这本书还是很累的，不过很系统。

图书馆有

脉络清晰，但为什么引用都没有出处，哭了，至少扣一星

从“观念”的角度展开阐述，囊括了电影史和电影理论的内容，这种角度挺少见，内容的编排上也比较合理。不过“史”的部分质量要明显好过理论部分，另外整本书的写作缺乏一种统一性，“史”与“论”结合得并不好，而且部分名次的翻译明显没有经过仔细校对，对阅读体验造成了一定的损害。

行吧，国内艺术理论也实在是太烂，没得看，哎，凑合当课堂笔记看看算了

三星半，重新出版的《世界电影理论思潮》，内容基本没变，稍微调整了一下，更方便阅读，不过书本装订很差，第三遍翻看，后页已经散架。不能说是纯理论书，从“观念”角度结合理论思潮和电影史来书写，基本遵循从经典电影理论到现代电影理论顺序，要熟悉电影史和电影理论不然看着晕。缺点1确实没有注解和出处，不像是严格学术出版书籍2理论思潮梳理不够清晰，电影史内容有点多3最后加的一章结论不如放前面序论，不如把原来那本最后的数字化多媒体技术影响改一改，重新评价技术、大众文化、媒介批评等对电影史电影理论批评的影响。附：可以结合彭吉象的《影视美学》一起阅读，会清晰很多。

很好很专业

3.5星吧，粗略看了一遍

[电影艺术观念_下载链接1](#)

书评

欧洲艺术电影：
阿伦雷乃<广岛之恋><去年在马里昂巴德>，罗伯格里耶<欲念浮动>，伯格曼<第七封印><野草莓><处女泉><芬尼与亚历山大>，安东尼奥尼<放大><红色沙漠><奇遇><中国>，赫尔佐格<阿奎尔，上帝的愤怒>，塔可夫斯基<伊万的童年><镜子><乡愁...>

[电影艺术观念_下载链接1](#)