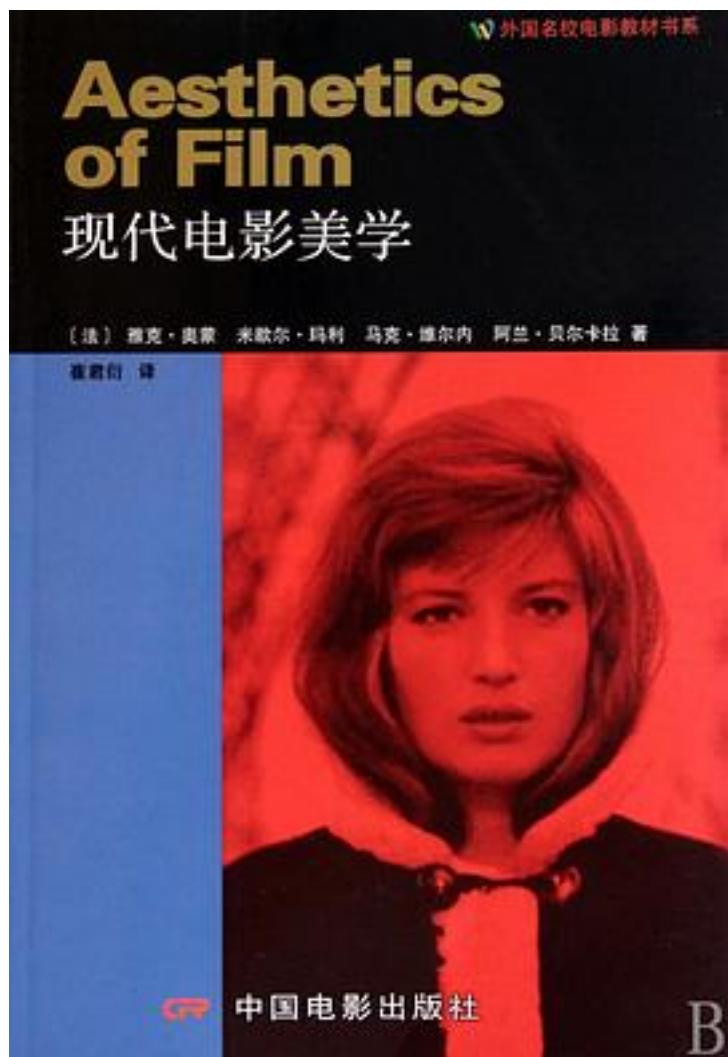

现代电影美学

[现代电影美学_下载链接1](#)

著者:雅克·奥蒙

出版者:中国电影出版社

出版时间:2010-4

装帧:平装

isbn:9787106031626

《现代电影美学》现为巴黎第三大学电影专业教材。四位作者分别是巴黎第三大学电影美学教授雅克·奥蒙、米歇尔·玛利、马克·维尔内和《电影手册》编辑阿兰·贝尔卡拉。

本书涉及符号学、叙事学和精神分析学等电影研究新学科，涵盖了雨果·门斯特伯格、贝拉·巴拉兹、谢尔盖·爱森斯坦、安德烈·巴赞、让·米特里、罗兰·巴尔特、克里斯蒂安·麦茨等电影理论大家的重要思想。

本书超越了时间的局限性和意识形态的影响，不仅是对已发生事实的归纳总结，更是对于未来的指导和预言。

作者介绍：

四位作者分别是巴黎第三大学电影美学教授雅克·奥蒙、米歇尔·玛利、马克·维尔内和《电影手册》编辑阿兰·贝尔卡拉。

译者崔君衍

毕业于北京外国语大学，巴黎大学访问学者，哈佛大学高级访问学者，香港城市大学访问教授。主要著述有《现代电影理论信息》、《电影心理学研究》、《电影符号学》等；主要译作有《世俗神话》、《电影哲学概说》、《影片美学》；主编有《电影美学与心理学》、《电影艺术词典》、《现代艺术大辞典》电影分科等。

目录：译者说明

英文版译者简语

导言

一、电影书刊分类

1.“大众”出版物

2.影迷读物

3.理论和美学著作

二、电影理论和电影美学

1.“原生性”理论

2.一种描述性理论

3.电影理论和美学

4.电影理论和技术实践

5.各门电影理论

第一章 作为视象和声音再现形式的影片

一、影片的空间

二、景深技巧

1.透视法

2.景深

三、“镜头”概念

四、电影，声音的再现

1.经济-技术因素及其发展史

2.审美因素与意识形态因素

参考读物

第二章 蒙太奇

一、蒙太奇的原则

1.蒙太奇的对象

2.蒙太奇的活动形态

3.蒙太奇的“宽泛”定义

二、蒙太奇的功能

1.经验性研究

2.更系统的描述

三、蒙太奇的观念体系

1.安德烈·巴赞和“透明”电影

2.爱森斯坦和“电影辩证法

参考读物

第三章 电影与叙事

一、叙事电影

1.电影与叙事相逢

2.非叙事电影：界限难定

3.叙事电影：研究对象与研究目的

二、虚构影片

1.任何影片都是一部虚构影片

2.参照体的问题

3.叙述、叙事过程和叙主体

4.叙事符码、功能与人物

三、电影中的现实主义

1.表现材质的现实主义

2.影片主题的现实主义

3.真实性

4.真实性作为文本集合体的效果

5.类型-效果

四、真实感

参考读物

第四章 电影和语言

一、电影语言

1.旧有概念

2.早期理论家

3.电影的各种“语法”

4.电影语言的经典概念

5.一种无符号的语言

二、电影，常规语言还是泛语言？

1.电影泛语言和常规语言

2.影片的可理解性

三、电影语言的异质性

1.各种表现材料

2.符号学中的符码概念

3.电影的特殊符码

4.非独特符码

四、影片文本分析

1.《电影的语言》中的影片文本概念

2.实例：D.W.格里菲斯的《党同伐异》的文本系统

3.文学符号学中的文本概念

4.文本分析的独特性和理论意义

参考读物

第五章 影片与影片观众

一、电影观众

1.再现性幻象的条件

2.“塑造”观众

3.电影学研究的观众

4.电影观众，“想象的人”

5.研究电影观众的一个新途径

二、电影观众与影片认同

1.精神分析学理论中认同的位置

2.认同作为自恋性退化

三、电影的双重认同

1.电影的初级认同

2.电影的次级认同

3.认同与结构

4.认同与陈述活动

5.电影观众与精神分析主体：尚无定论

6.女权主义和观众

参考读物

结语

原文参考书目

索引

• • • • • (收起)

[现代电影美学](#) [下载链接1](#)

标签

电影

电影理论

法国

美学

文艺理论

影人与电影理论

电影书

电影赏析

评论

长句确实容易把人绕晕，但我开始体会这种好处，就是强迫你思考，并且是用原文的逻

辑去理解。

电影学进阶必读。

目前大陆市面上最好的学院派电影理论入门书。比较遗憾的是中译版没有条件像英译本一样替换电影实例，对于缺乏系统化电影观赏培训的影迷而言，在理解上可能会有一些困难。另外，考虑到近几年自然科学，尤其是神经科学在人类五感互相影响作用等方面的进步，本书这种纯粹的社会学认知多少还是显得有些过时。

可能没有比崔老师更合适的译者了，但有些地方若更符合中文表达会更好，比如有些长句子中的结构关系就有点容易把人绕晕

读过最好的电影理论入门读物。在相对系统性阐明内容的前提下，还能尽量避免大部分同类书将理论进行粗暴的简单化/平庸化再现的缺点。一本教科书可以做到这种地步，我觉得怎么夸赞都不为过。

前半部分比较易懂，特别是蒙太奇那一章，读得懂，又有用。最难懂的是电影语言，特别是电影与符号学的部分，可能是翻译的原因，读得特别艰涩。最后一章观众与电影的关系，观众的自恋与自省，也非常有意思，电影也是一种有“自我”的东西啊～

深

： J901

地铁上看的，那天雨大，书角弄湿了点

考试复习

语言有些地方不够通顺，但总归比国内一些概念书要深入多了。

一堆复杂死板的概念和名词解释

电影美学入门

一二五章还看得很激动，第四章……结构学什么的去死吧！

应首先承认的是，现在是理论生产期，这种生产不可避免地要征用既有文本，因此意识形态的幽灵避无可避。同时还有一个真相是，我们总是一厢情愿地试图拥抱那个幽灵，这种靠近若是本位地看待、或许是远离了真实的。再者，否定之否定不是肯定。

电影研究好发达啊，借鉴了各种东西。

灰常好，灰常受教，灰常受启发

这种教材让那些具有中国特色的“编著”情何以堪啊。这股正气不是那种胡乱拼凑的邪门歪道所能企及的。

理论，常读常新

淡化电影本性的探讨，着重电影生产与接受过程中的美学理论。电影语言以及电影和观众两章印象比较深刻，对电影叙事的讨论略显浅显

[现代电影美学 下载链接1](#)

书评

载于《中国图书评论》2012年4期

1897年，当西洋的电光影戏开始在上海滩的茶楼进行放映的时候，那公主、裸女、马路、电车的西洋奇观，无疑带给了当时士大夫阶层的茶楼消费者一种现代性的震惊体验。当时的影评写道：“如影戏者，数万里在咫尺，不必求缩地之方，千百状而纷呈，何

...

[现代电影美学 下载链接1](#)