

<<电影作品分析教程>>

图书基本信息

书名：<<电影作品分析教程>>

13位ISBN编号：9787118076295

10位ISBN编号：7118076295

出版时间：2011-8

出版时间：国防工业出版社

作者：张浩 编

页数：225

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电影作品分析教程>>

内容概要

本书以整体性的、系统性的视角对国内外百年电影艺术成果进行分析评鉴：将电影作品依据不同的年代，划分成若干个群落进行整体评析，同时注重该作品群落产生的社会历史背景、主要电影理论等宏观环境的分析，将具体的作品分析与作品创作的根本动因联系在一起，促进学生立体电影思维的生成。

全书共分八讲：第一讲至第五讲，依据邵牧君先生对西方电影史的阶段划分法，分别分析了西方电影各阶段的发展及主要作品；第六讲至第八讲，依据周星先生对中国电影艺术史的阶段划分法，分别分析了中国电影各阶段的发展及主要作品。

每讲内容大致分为“电影发展概述”、“社会历史背景分析”、“电影理论成果述要”、“作品群落分析”、“经典个案分析”、“延伸阅读及作品赏析建议”等六个部分，各部分既相互联系、又相对独立，教师可以根据学生兴趣特点，选择不同部分重点展开；配合文字叙述，插入有关电影的剧照截图、电影人肖像及简介和电影发展过程中的趣味性的背景、轶事等，以增强可读性，激发学生主动阅读的兴趣。

<<电影作品分析教程>>

书籍目录

上编 西方电影

第一讲：电影初长成(1895--1927)

【电影发展概述】

- 一、最初的十年
- 二、由“玩意儿”走向艺术
- 三、电影艺术的探索与发展

【社会历史背景分析】

- 一、科学技术平台
- 二、电影诞生的社会动力

【电影理论成果述要】

- 一、作为艺术的电影
- 二、电影语言系统的探索

【作品群落分析】

- 一、卢米埃尔与写实主义传统
- 二、梅里爱与戏剧(技术)主义传统
- 三、格里菲斯与电影叙事系统
- 四、苏联电影的辉煌
- 五、欧洲先锋派运动

【经典作品个案分析】

- 一、故事梗概
- 二、影片分析

【延伸阅读及作品赏析建议】

.....

下编 中国电影

参考文献

<<电影作品分析教程>>

章节摘录

版权页：插图：《战舰波将金号》是一部具有鲜明的革命倾向性和战斗气息的现实主义杰作。

它在电影艺术史上第一次把革命运动作为影片的主题，第一次把革命人民作为影片主人公搬上银幕，通过一个真实的历史事件，对一次伟大的革命进行了高度的概括。

影片结尾战舰“波将金”号胜利向大海驶去，这并没有如实地表现“波将金”号的起义以及1905年革命的失败，但它以一种更大的艺术概括，象征了革命力量的不可战胜。

在剧作结构上，《战舰波将金号》是根据最经典的悲剧形式——五幕剧的格式构成的：人和蛆虫；后甲板上的悲剧；死者激发人们；敖德萨阶梯；同舰队相遇。

每场戏都贯穿着强烈的矛盾冲突，有明确的动作与反动作，并且都很清楚地分成几乎相等的两半：腐肉——水兵拒绝吃饭；屠杀、蒙帆布的场面——起义；哀悼水兵——愤怒的群众集会；热烈的联欢——敖德萨的枪杀；不安地等待舰队——胜利。

影片在每一部分的“转折”点上仿佛都有一个停顿，一种特别的“换气”。

比如，表现为紧握拳头的几个镜头，从哀悼死人的主题转换到愤怒的主题；在第四部分，则表现为字幕上的“突然”字样，用它来打断联欢，而转到枪杀这场戏。

还有一点值得注意的是，影片每一部分中的转折，都不是单纯地转入另一种情绪，另一种节奏或另一种事件，而是每次都转为极端相反的动作。

例如在第二部分里，先是起义的水兵在枪口下非常沉闷的等待，然后是起义的风暴。

这种戏剧式的矛盾冲突结构，动作与反动作产生了强烈的银幕对比效果，有着巨大的情感冲击力，同时革命的主题，也在这种有机结构中逐渐表现出来。

在电影语言上，《战舰波将金号》有独特的创造。

爱森斯坦认为：蒙太奇就是“将描绘性的、含义单一的、内容中性的各个镜头结合成有思想的前后联系和系列。

”“任何种类的两段影片放在一起，就会从那种并列状态中不可避免地产生一种新的概念，一种新的性质”。

《战舰波将金号》的创作是他的蒙太奇理论指导下的一次具体完美的艺术实践。

影片成功地运用对比、重复、节奏、隐喻等不同蒙太奇手段造成了强烈的艺术效果。

例如，它以精美的军官制服与窝囊的水兵服作对比，以荷枪实弹的、整齐的沙皇军队与手无寸铁、四散奔逃的市民对比，给观众在感情上以强烈的震撼。

在水兵起义一场里，先是用缓慢的蒙太奇节奏烘托出可怕的紧张气氛，随着马特钦柯的一声高呼，节奏突然转快，使痛打反动军官的群众场面充满动态和激昂的情绪。

紧接着在港口吊灵的场面里，节奏平缓沉重，充满悲戚的情绪。

在市民声援起义的场面里，节奏鲜明流畅，但又孕育了以后军队镇压的激烈紧张气氛。

整部影片从一个节奏转入另一个节奏，起伏跌宕，错落有致。

这部影片中最精彩，最著名的是“敖德萨阶梯”，它历来被电影史家们视为视觉节奏的典范。

这个场面的蒙太奇组接，充分显示了电影镜头组接的巨大艺术功能。

第一，创造了动作，强化了戏剧冲突。

在整个大屠杀这场戏中，影片从特写镜头跳到全景，从混乱的运动(人群)跳到有节奏的运动(士兵)；从人体运动(奔跑的、倒下的、翻滚着的人们)跳到机械运动(迅速下滑的摇篮车)；从向下的运动(市民、军队)跳到向上的运动(孤单的母亲缓慢、庄重地前行)：从许多枪的多次发射跳到战舰上一尊大炮的一声独吼；速度越来越快，节奏越来越强，使观众目不暇接，从而造成了无与伦比的激情描写，唤起了人民对敌人大屠杀的憎恨。

<<电影作品分析教程>>

编辑推荐

《电影作品分析教程》是普通高等学校“十二五”规划教材之一。

<<电影作品分析教程>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>