

<<认识电影>>

图书基本信息

书名：<<认识电影>>

13位ISBN编号：9787506287081

10位ISBN编号：7506287080

出版时间：2007-11

出版时间：世界图书出版公司

作者：[美] 路易斯·贾内梯,[瑞典] 英格玛·伯格曼 [日] 黑泽明 等供图

页数：484

译者：焦雄屏

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>

<<认识电影>>

前言

我刚开始教书时，手边缺一本完整的电影教科书。

于是我影印了这本英文书《认识电影》(Understanding Movies，这是我认为的首选)的部分，在课堂中半教电影半教英文困难地上课。

学生和我都痛苦不堪。

这使我下决心一定要译出一本优良教科书来。

这就是《认识电影》在台流行之由来，因为它出版后颇受欢迎，不仅电影系学生看，许多爱好电影的观众也爱看。

不但差点入选当年十大好书，而且年年成为电影系列指定参考书，连大陆也出现盗版。

如今，电影书籍琳琅满目，《认识电影》却始终非常畅销，令人欣慰。

而当初与我一同奋斗的学生现在也都已踏入各种专业的领域，有做导演的，有做剧场的。

一代一代大家仍在读更新版的《认识电影》，而我也一而再再而三地译注、校订新的更动。

我只希望贾内梯先生别更动那么快，刚换完新版，更新一版又出来了。

好累!也值得，因为它的确是本人门好书，简单易懂，一目了然。

现在大陆终于出了最新版本。

愿大家在电影世界中体会更多，得到更多!焦雄屏2007年9月2日

<<认识电影>>

内容概要

《认识电影》作为电影入门书中的经典之作，用深入浅出的笔触，告诉我们影视传播的手法，并逐项解析其复杂的语言系统与要素。

问世几十年以来，此书始终是世界各地影视从业人员和主流专业院校的必备之选，更是电影爱好者不可或缺的手边书。

本书从电影理论的典型视角出发，简明扼要地评论了电影艺术的方方面面。

书中提及的影片包罗万象，组成了一道世界各地电影人的经验光谱，其中有我们熟悉的面孔如美国的斯蒂芬·斯皮尔伯格、英国的麦克·李、伊朗的阿巴斯以及中国的李安等。

作者对欧美影片和导演了如指掌，尤其对美国影片和美国导演做了全面而详细的介绍。

同时，作者也很关注第三世界国家电影，书中广泛涉及了伊斯兰电影、新亚洲电影以及非洲电影。

作者以鞭辟入里的分析，新颖独到的见解和纷繁多样的视觉冲击，呈现给读者一个全新的电影世界。

全书围绕电影制作的核心要素组织架构，其中穿插以数百幅精美图片和精辟的说明，再加上缀于各章后的延伸阅读和书末的重要词汇表，让读者在轻松的阅读过程中吸收到最专业的电影知识，从而真正“认识”电影。

<<认识电影>>

作者简介

作者简介

路易斯·贾内梯 (Louis Giannetti), 美国著名电影理论家和影评人, 俄亥俄州凯斯西储大学荣誉教授。

贾内梯先生毕业于爱荷华大学及波士顿大学, 20世纪60年代晚期开始讲授18世纪英语文学, 后转入电影研究。

他的作品雅俗共赏, 内容涵盖政论、文学和戏剧等多方面, 代表作有《美国电影大师》《闪回: 电影简史》《戈达尔及其他: 电影形式论文集》等。

译者简介

焦雄屏, 著名电影学者, 华语世界最有影响力的电影人之一, 现任台湾电影金马奖主席, “电影馆”系列丛书主编, 著有《法国电影新浪潮》等四十余册文集。

1975年毕业于台湾政治大学新闻系, 1981年获得美国德州大学奥斯汀分校电影硕士学位, 后就读于美国加州大学洛杉矶分校电影博士班。

现主持台湾电影中心, 并任教于台北艺术大学电影创作研究所。

焦雄屏是台湾新电影的重要评论者和推动人, 同时作为担任世界各大电影节评委次数最多的华人, 她一直致力于将中国优秀的导演及电影推向世界。

近年来多次与大陆和港台众多重要导演合作, 监制了蔡明亮的《洞》、王小帅的《十七岁的单车》以及许鞍华的《姨妈的后现代生活》等一批优秀电影。

<<认识电影>>

书籍目录

致中国读者译者序前言第一章 摄影 1.1 现实主义和形式主义 1.2 镜头 1.3 角度 1.4 光与影 1.5 色彩 1.6 镜片、滤镜及底片 1.7 特殊效果 1.8 电影摄影师 延伸阅读第二章 场面调度 2.1 景框 2.2 构图和设计 2.3 区域空间 2.4 距离关系 2.5 开放与封闭的形式 延伸阅读第三章 运动 3.1 运动感觉 3.2 摄影机运动 3.3 动作的机械扭曲 延伸阅读第四章 剪辑 4.1 连续性 4.2 格里菲斯与古典剪辑 4.3 苏联蒙太奇与形式主义传统 4.4 巴赞与现实主义传统 4.5 希区柯克的《西北偏北》：分镜表 延伸阅读第五章 声音 5.1 历史背景 5.2 音效 5.3 音乐 5.4 歌舞片 5.5 语言 延伸阅读第六章 表演 6.1 剧场与电影表演 6.2 美国明星制度 6.3 表演风格 6.4 选角 延伸阅读第七章 戏剧 7.1 时间、空间及语言 7.2 导演 7.3 布景与装置 7.4 戏服与化妆 延伸阅读第八章 故事 8.1 叙事学 8.2 观众 8.3 古典模式 8.4 现实主义叙事 8.5 形式主义叙事 8.6 非剧情叙事 8.7 类型与神话 延伸阅读第九章 编剧 9.1 编剧 9.2 电影剧本 9.3 《西北偏北》：阅读剧本 9.4 象征、比喻 9.5 观点 9.6 文学改编 延伸阅读第十章 意识形态 10.1 “左—中—右” 10.2 文化、宗教及种族 10.3 女性主义 10.4 同性恋解放 10.5 基调 延伸阅读第十一章 理论 11.1 现实主义理论 11.2 形式主义电影理论 11.3 作者论 11.4 折衷及综合理论 11.5 结构主义和符号学 11.6 历史学 延伸阅读第十二章 综论：《公民凯恩》 12.1 摄影 12.2 场面调度 12.3 摄影机运动 12.4 剪辑 12.5 声音 12.6 表演 12.7 戏剧 12.8 故事 12.9 编剧 12.10 意识形态 12.11 评论 延伸阅读重要词汇图例索引出版后记

<<认识电影>>

章节摘录

插图致中国读者距今约一百年前，电影史上第一位伟大的艺术家格里菲斯曾预言：电影在未来将成为新的世界语言，凡看者都能理解。

如今，预言已然成真。

从印度到美国，从以色列到韩国，观众只需通过DVD或录影带，便可欣赏来自世界各地的影片。

电影不仅是娱乐，也是教育工具，借由一部部影片，人们得以深入了解相异的文化以及不同的时空，也让我们不分男女老少都能认识人类心智的运作方式。

本书中提到的影片包罗万象，涵盖世界各地电影人所共同组成的经验光谱，比如美国的斯蒂芬·斯皮尔伯格、英国的麦克·李、伊朗的阿巴斯以及中国的李安。

在电影中，他们将智慧幻化为影像，身为观众的我们只需保持一颗开放的心和一份向往，便能时时惊艳于这些导演创意十足的天赋才能，这些艺术家述说的正是人类精神的共通语言。

（路易斯·贾内梯）于美国俄亥俄州2005年5月译者序我刚开始教书时，手边缺一本完整的电影教科书。

于是我影印了这本英文书《认识电影》（Understanding Movies，这是我认为的首选）的部分，在课堂中半教电影半教英文困难地上课。

学生和我都痛苦不堪。

这使我下决心一定要译出一本优良教科书来。

这就是《认识电影》在台流行之由来，因为它出版后颇受欢迎，不仅电影系学生看，许多爱好电影的观众也爱看。

不但差点入选当年十大好书，而且年年成为电影系列指定参考书，连大陆也出现盗版。

如今，电影书籍琳琅满目，《认识电影》却始终非常畅销，令人欣慰。

而当初与我一同奋斗的学生现在也都已踏入各种专业的领域，有做导演的，有做剧场的。

一代一代大家仍在读更新版的《认识电影》，而我也一而再再而三地译注、校订新的更动。

我只希望贾内梯先生别更动那么快，刚换完新版，更新一版又出来了。

好累！

也值得，因为它的确是本入门好书，简单易懂，一目了然。

现在大陆终于出了最新版本。

愿大家在电影世界中体会更多，得到更多！

焦雄屏07.9.2前 言真正的发现之旅非发现新景观，而是有新的目光。

——马塞尔·普鲁斯特（Marcel Proust），小说家/艺评家 电影知识在美国的教育体系内是落后的，不止大学欠缺而已。

根据研究，平均每个美国家庭每日看8.2小时的电视，这是个很吓人的数字。

不过，我们看电视时常不辨明影像，以被动的姿态，任它们给我们洗脑，却不会去分析它们是怎么运作，怎么塑造我们的价值观。

以下的章节就是尝试了解影视如何传播，使用怎样复杂的语言系统。

我的目的不是教观众如何应对影像，而是指出观众之所以如此反应的某些原因。

在第十一版中，我们维持原先现实主义——形式主义分立这种架构。

每章独立出一种语言系统和电影人常用的表意技术。

当然它们未必详尽，只是抛砖引玉的开头，但却涵盖了电影从最特殊、最专业到最抽象、最综合的各个方面。

它们不尽衔接，可分章阅读，所以也有叠床架屋之虞。

我已尽力避免。

专有技术名词用的是黑体，表示它们在后面的重要词汇中有释文。

每章均有更新，放了多幅新照片及新图注，多半是新公映的电影。

最后一章“综论：《公民凯恩》”是将前面章节所有的观念重新运用在一部电影上加以讨论，这章亦可成为学校分析报告的范本。

<<认识电影>>

录影带和光碟的出现使电影分析更加系统化，因为我们可以重复观赏影片。

《公民凯恩》就是最理想的选择，因为它囊括了几乎所有的电影技巧，也是电影史上评价最高、学生群中最热爱的作品。

书中照片多为宣传照，并非从电影中撷取下来，因为后者品质往往粗糙不堪。

这些剧照一般而言对比过强，也欠缺在大银幕上观看到的细节。

除了某些必要状况，如图9-15对《七武士》的分析和图4-23的《战舰波将金》的剪辑片段，是由电影中剪出放大处理外，大部分我仍采用宣传照，因为画质清晰得多。

我要感谢下列的朋友给予我的建议、批评和协助：Scott Eyman, Jon Forman, Marcie Goodman, Howard Gollop, Bruce Hobart和Francesca Giannetti。

还有复审 Kimberly M. Radek, Illinois Valley Community College; Caroline Joan Picart, Florida State University; Kelli Marshall, University of Texas at Dallas; Yifen Beus, Brigham Young University-Hawaii和Thomas Rondinella, Seton Hall University。

此外，感谢伯格曼导演让我使用《假面》的放大照片，以及已故的黑泽明导演同意我放大《七武士》片段照片。

最后，我也要谢谢下列个人和机构的版权：安德鲁·萨瑞斯让我摘录《电影导演访谈录》书中文章

“ The Fall and Rise of the Film Director ” 的引句；Kurosawa Productions, Toho International Co., Ltd.和 Audio Brandon Films同意我放大《七武士》片段照片；MGM Library of Film Scripts, written by Earnest Lehman (Copyright ? 1959 by Loews Incorporated. Reprinted by permission of the Viking Press, Inc.)提供《西北偏北》剧本；Albert J. LaValley, Focus on Hitchcock (? 1972.Reprinted by permission of Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J.); Albert Maysles, in Documentary Explorations, G. Roy Levin编 (Garden City, N.Y.: Doubleday & Company, Inc., 1971); Vladimir Nilzen, The Cinema as a Graphic Art (New York: Hill and Wang, a Division of Farrar, Straus and Giroux); Maya Deren, “ Cinematography: The Creative Use of Reality , ” in The Visual Arts Today, Gyorgy Kepes编 (Middletown, Conn.: Wesleyan University Press, 1960); Marcel Carn é , from The French Cinema, Roy Armes著 (San Diego, Cal.:A. S. Barnes & Co., 1966); Richard Dyer MacCann, “ Introduction, ” Film: A Montage of Theories (New York: E. P. Dutton & Co., Inc.), copyright ?1966 by Richard Dyer MacCann, reprinted with permission; V. I. Pudovkin, Film Technique (London: Vision, 1954); Andr é Bazin, What Is Cinema ?

(Berkeley: University of California Press, 1967); Michelangelo Antonioni, “ Two Statements, ” in Film Makers on Film Making, Harry M. Geduld编 (Bloomington: University of Indiana Press, 1969); Alexandre Astruc, from The New Wave, Peter Graham编 (London: Secker & Warburg, 1968, and New York: Doubleday & Co.); Akira Kurosawa, from The Movies As Medium, Lewis Jacobs编 (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1970); Pauline Kael, I Lost It at the Movies (New York: Bantam Books, 1966)。

路易斯·贾内梯俄亥俄州克里夫兰出版后记就像女人的衣柜里总是缺少一件衣服一样，电影爱好者手中往往缺少一本实用、全面的电影书。

《认识电影》就是我们为广大的电影爱好者献上的这样一部经典之作。

这部诞生于20世纪70年代的著作历经三十多年的洗礼，已成为哈佛大学、麻省理工学院、杜克大学、纽约大学、康奈尔大学等超过500所美国大学电影概论、影视制作、电影美学等专业的经典教材和必读书目，并被翻译成多国语言在世界范围内广为流行。

本书的作者路易斯·贾内梯教授不断对该书更新再版，定期添加许多新的内容和最新的电影剧照以及案例，使本书一直与时代趋势同步。

近些年来随着中国电影市场的开放和电影事业的发展，我国的电影学和电影制作教育也随之广泛地开展起来。

大量的国外电影类图书被引进中国，但其中鱼龙混杂，很多已经成为过眼云烟，而这部《认识电影》却不啻为一部不可动摇的经典。

台湾远流出版公司于1989年翻译出版了本书作为“电影馆”系列丛书的第一种，随后因其反应热烈而不断重印改版，成为“电影馆”中最畅销的一部，连大陆也出现了盗版。

中国电影出版社曾于1997年出版过该书的中文第7版，被北京电影学院、北京师范大学、中国传媒大学

<<认识电影>>

、北京大学、复旦大学等众多高校列为教材。

转眼间，全新的第11版已经问世：更多先锋派电影信息、更多经典电影类型、更新鲜的视觉冲击，而语言风格依然独树一帜，保持了一贯的犀利、俏皮。

焦雄屏说：“近二十年来，在任何华人电影人的书架上，总会看到此书的踪影，足见它对电影的制作也发生了一定的影响。

”这给我们足够的信心和理由在第一时间将这部最新版《认识电影》的中文版呈现给中国读者。

虽为入门教材，但《认识电影》在内容上却并不浮光掠影，流于肤浅。

这是一幅徐徐展开的电影画卷，为读者打开电影世界的每一扇窗，让读者尽情领略一个个光怪陆离的电影世界，并自由选择出入。

相比简单、武断地对一部电影或者一个导演做出评价，本书为我们提供的是各种不同的认识电影的角度，从而帮助读者了解电影是怎样以一种复杂的语言进行表达和传播的。

本书通过剖析大量的影片实例，结合众多剧照来解释电影创作过程，使电影学变得更为生动有趣。

焦雄屏女士是华语电影界极具号召力的人物，多年来致力于电影艺术的普及工作，其著译编作品的影响更是无出其右。

本书译稿的权威性自不必说，其行文优美、语词生动更是令人印象深刻。

作为远流版“电影馆”系列丛书最重要的一本，焦雄屏女士本人对本书推崇备至，在前后二十几年里花了大量时间心血，不断修订、校正译稿，这在国内电影著作的翻译史上也是罕见的。

可以说，“认识电影”“电影馆”以及“焦雄屏”三者是紧密联系在一起的。

鉴于此，在编辑过程中我们尽可能呈现其译稿的原汁原味，只是有选择地将一些人名术语更改为大陆通用译法。

研究18世纪英语文学出身的路易斯·贾内梯教授在20世纪60年代晚期转向电影研究，他曾说：“电影是一门综合了我的多种兴趣的艺术——戏剧、文学、大众文化、社会科学、表演、新闻、摄影、舞蹈和绘画。

我从未后悔过我的选择。

”希望您也能在阅读此书的过程中体会乐趣。

相信诸君也不会后悔自己的选择。

<<认识电影>>

后记

就像女人的衣柜里总是缺少一件衣服一样，电影爱好者手中往往缺少一本实用、全面的电影书。

《认识电影》就是我们为广大的电影爱好者献上的这样一部经典之作。

这部诞生于20世纪70年代的著作历经三十多年的洗礼，已成为哈佛大学、麻省理工学院、杜克大学、纽约大学、康奈尔大学等超过500所美国大学电影概论、影视制作、电影美学等专业的经典教材和必读书目，并被翻译成多国语言在世界范围内广为流行。

本书的作者路易斯·贾内梯教授不断对该书更新再版，定期添加许多新的内容和最新的电影剧照以及案例，使本书一直与时代趋势同步。

近些年来随着中国电影市场的开放和电影事业的发展，我国的电影学和电影制作教育也随之广泛地开展起来。

大量的国外电影类图书被引进中国，但其中鱼龙混杂，很多已经成为过眼云烟，而这部《认识电影》却不啻为一部不可动摇的经典。

台湾远流出版公司于1989年翻译出版了本书作为“电影馆”系列丛书的第一种，随后因其反应热烈而不断重印改版，成为“电影馆”中最畅销的一部，连大陆也出现了盗版。

中国电影出版社曾于1997年出版过该书的中文第7版，被北京电影学院、北京师范大学、中国传媒大学、北京大学、复旦大学等众多高校列为教材。

转眼间，全新的第11版已经问世：更多先锋派电影信息、更多经典电影类型、更新鲜的视觉冲击，而语言风格依然独树一帜，保持了一贯的犀利、俏皮。

焦雄屏说：“近二十年来，在任何华人电影人的书架上，总会看到此书的踪影，足见它对电影的制作也发生了一定的影响。

”这给我们足够的信心和理由在第一时间将这部最新版《认识电影》的中文版呈现给中国读者。

虽为人门教材，但《认识电影》在内容上却并不浮光掠影，流于肤浅。

这是一幅徐徐展开的电影画卷，为读者打开电影世界的每一扇窗，让读者尽情领略一个个光怪陆离的电影世界，并自由选择出入。

相比简单、武断地对一部电影或者一个导演做出评价，本书为我们提供的是各种不同的认识电影的角度，从而帮助读者了解电影是怎样以一种复杂的语言进行表达和传播的。

本书通过剖析大量的影片实例，结合众多剧照来解释电影创作过程。

使电影学变得更为生动有趣。

焦雄屏女士是华语电影界极具号召力的人物，多年来致力于电影艺术的普及工作，其著译编作品的影响更是无出其右。

本书译稿的权威性自不必说，其行文优美、语词生动更是令人印象深刻。

作为远流版“电影馆”系列丛书中最重要的一本，焦雄屏女士本人对本书推崇备至，在前后二十几年里花了大量时间心血，不断修订、校正译稿，这在国内电影著作的翻译史上也是罕见的。

可以说，“认识电影”“电影馆”以及“焦雄屏”三者是紧密联系在一起。

鉴于此，在编辑过程中我们尽可能呈现其译稿的原汁原味，只是有选择地将一些人名术语更改为大陆通用译法。

研究18世纪英语文学出身的路易斯·贾内梯教授在20世纪60年代晚期转向电影研究，他曾说：“电影是一门综合了我的多种兴趣的艺术——戏剧、文学、大众文化、社会科学、表演、新闻、摄影、舞蹈和绘画。

我从未后悔过我的选择。

”希望您也能在阅读此书的过程中体会乐趣。

相信诸君也不会后悔自己的选择。

欢迎采用本书做教材的老师与我们联系，以便得到我们为您提供的教师手册、习题和章节提要等相关教学资料。

此外，我们将继续编辑出版一系列电影艺术类书籍，敬请关注并欢迎提出宝贵的意见和建议。

世界图书出版公司北京公司服务热线：010-6401-3086 8161-6534 服务信箱：onebook@263.net 世界图书出

<<认识电影>>

版公司北京公司“大学堂”编辑部2007年11月1日

<<认识电影>>

媒体关注与评论

电影很有趣对曾经我也这样想过：如果我都看懂了门道那我该失去多少乐趣？
如果我能清晰地判断出这个镜头为何而设这个对白有何作用那么我还留有多少空白给自己去体会这部电影所要带给我的喜怒哀乐？
于是我抗拒接受一切启蒙只为了保留自己内心那块空地。
但是渐渐发觉如果我其实懂得电影却自以为我懂得那世界上没有比这更可笑的事。
电影是什么？
你想过这个问题吗？
电影到底是谁的梦想？
谁的作品？
一部电影成功要感谢的人那么多但是他们付出的汗水在哪里你看见了吗？
《认识电影》无疑是启蒙教材。
……路易斯是只想出一本书而已——此书内地第一次译版是1997年纵然计较翻译所需时间也距今十年谁会在十年里增修删改11次？
——他是立定心意把这本书当成电影知识的一个总汇于是停缝缝补补断更新电影资料与时代的读者拉近距离。
连译者焦雄屏都感叹：我只希望贾内梯先生别更动那么快刚换完新版更新一版又来了。
好累！
这样的心血理应值得尊敬而更可以想象到这本书也许会有插图第101版——电影一直往前走关于电影的书籍也是。
——《新京报》书评

<<认识电影>>

编辑推荐

《认识电影》最权威、最具国际影响力的电影导论！

哈佛大学、MIT、纽约大学、北京大学、北京电影学院、台湾大学等众多世界知名院校影视课程的指定教材，是培生教育集团全球最畅销的教材之一。

被评为全美畅销书，是当今世界发行量最大、流传最广的电影概论类著作。

在英、德、加、澳、新、南非等地广受欢迎，并被翻译成日、韩、希伯来等多种语言。

台湾最畅销的电影理论图书。

是焦雄屏主编的“电影馆”丛书中重印率最高、修订再版次数最多的品种，也是“电影馆”最具代表性的作品。

更多先锋派电影信息，更多经典电影类型。

全书搜集超过四百张珍贵剧照，涵盖影史上的经典之作和近几年的卖座佳片。

集电影概论和电影赏析于一体。

提供精准而成熟的电影分析技巧，批露当今最热明星的独家新闻，探讨高票房电影的市场策略，展现最前沿的电影技术动向，反映电影产业的发展趋势。

翻译权威可靠，译文流畅优美，著名电影人焦雄屏前后长达二十几年的修订、校正，对本书推崇备至。

。

<<认识电影>>

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>