

<<影视鉴赏>>

图书基本信息

书名：<<影视鉴赏>>

13位ISBN编号：9787544424066

10位ISBN编号：7544424065

出版时间：2009-8

出版时间：上海教育出版社

作者：杨晓林

页数：274

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>

<<影视鉴赏>>

前言

为了写出一本“不一样”的《影视鉴赏》教材，我买了11本近年来比较有影响的《影视鉴赏》的教材，仔细研读，觉得精彩纷呈，各有千秋，但也有值得商榷之处：

有些写成了《影视概论》，几乎所有的影视知识都涉及，很专业也很博杂。

有些写成了《影视作品赏览》，影片内容介绍详细，分析不够深入。

有些写成了《影视视听语言》，全是视听元素的介绍，影片读解还需深入。

还有些类同于《中外电影史》……共同的误区是：涉及面过于庞杂，博而不专，定位不够准确。

我认为，鉴赏即是鉴别赏析。

《影视鉴赏》作为影视专业入门教材，应该培养学生读解分析能力和影评写作能力。

学生修这门课，目的是拓展视野，提高自己的艺术素养和鉴赏能力，因此首先强求他们了解那些在电影史上有名，但年代久远，可看性不强的作品是不明智的。

而事先假定他们系统地观赏过大量的经典影片，以其为例证，大讲抽象高深的理论知识也是不妥的。由此我确定本书的编写思路是：这门课的定位应该是拓展学生的视野，了解影视相关基础知识，并能应用到对影片的分析中来。

选片既要强调经典性，又要注意可看性。

应该在看片的基础上，在感性分析中加入影视知识介绍，主要的知识点都涉及到。

最终目标是让学生在提高影视鉴赏能力的基础上写出高质量的影评。

我给本书确定的目标是：成为此类教材中品质最好的，四五年内不被淘汰，第五年出修订本。

选片标准是：所选作品为各国、各类影视的代表作。

强调可看性和思想性，对历史、政治、战争、体制、人性、命运、正义、人类未来等问题的有形而上的深度思考，要有益于大学生积极向上的人生观和价值观的形成。

因此另类 and 极端的作品不选。

选片数量以该国影视在中国的影响力而定。

我制定了以下要求：一、把每部分内容分析都当作一篇完整的影评论文来写，要以论带史。

强调评，要学生在对具体影片的赏析中学习主要的专业术语和名词。

有明确的观点和论证过程，让学生能通过学习，自行读解其他影片，学会写影评。

二、就每部影片而言，首先是相关的影视史知识及导演介绍；其次是作品背景资料及内容介绍；再次是主题解读，一定要和影片的时代背景或现实意义结合起来分析。

最后是分析本部影视某个构成元素与众不同的特征。

根据写作计划要求，可以是题材选择、文学改编、剧本结构、叙述视角、画面构成、光影、镜头、色彩、剪辑、表演、声音、对白、观众接受、策划营销、文化寓意等。

三、质量要求：观点明确、分析精辟、逻辑清晰、表述规范、语言畅达。

本书撰稿者是在全国范围内遴选出的多年从事影视鉴赏教学的专业教师及优秀的青年学者，他们都曾在国内一流的学府攻读了硕士、博士学位，如北京电影学院、北京大学、中国传媒大学、北京师范大学、复旦大学、南京大学、中央戏剧学院、上海戏剧学院、中国艺术研究院等。

他们影视专业功底扎实，思想活跃，勤奋上进，事业心极强，在国内核心期刊和重要期刊发表了很多重要的影视研究论文，有很多人在从事教学的同时也从事电影、电视剧和动画片的策划、剧本创作、导演、表演、摄影、后期制作、营销和发行工作，在国内外获得了很多奖项，具有丰富的实践经验。

论述皆自出机杼，既是青年学者实践经验的总结，也是理论学习的心得与创见。

毫无疑问，他们将是21世纪上半叶中国影视圈的佼佼者和影视理论大厦的构建者。

由此注定了本书肯定是一本“不一样”的教材。

在本书的撰写过程中，上海大学影视动画专业的研究生张茜、阳欣、刘晓玮及本科生贾闻怡、蒋梦园、张书翊等同学做了大量的文字整理工作，对此深表感谢。

本书既可作为普通高等学校公共艺术选修课影视鉴赏的教材，也可作为影视专业的影视作品分析课教材，同时也可作为广大影视工作者和爱好者的学习用书。

不足之处请读者和学者专家多多指正批评。

<<影视鉴赏>>

祝大家开卷有益！

杨晓林

2009年3月10日

于上海大学B楼春

阳中

<<影视鉴赏>>

内容概要

本套教材的出版问世是一项颇具历史意义的艺术系统工程，它凝聚着一大批在全国普通高等学校第一线辛勤耕耘的博士学者、专家教授的辛勤汗水，有着广泛的参与性和权威性。

教材是教学全程的载体，一部优秀的教材理应成为能够切实保证与提高教学质量的重要基石，应该具有能够在有限的空间充分浓缩人类知识的精华的功用，在冷静凝视艺术历史发展轨迹的同时力求做到与时俱进，从而兼具时代性和先进性。

普通高等学校公共艺术教学的终级目标应该是：能够使学习者在汲取知识开阔艺术视野之际，即为开启智慧之门驰骋创新思维之时。

本书是“全国普通高等学校公共艺术课程系列教材”之一，全书共分5个章节，主要对影视鉴赏知识作了介绍，具体内容包括欧洲电影概述、亚洲电影鉴赏、中国电影鉴赏、中外电视剧鉴赏等。该书可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。

书籍目录

第一章 美国电影鉴赏 第一节 熔炉文化与类型电影：美国电影概述 一、默片时代 二、有声电影 三、黄金时代 四、当代电影 第二节 拓疆者的功与罪：西部片经典《与狼共舞》 一、美国西部片简述 二、影片背景资料及内容介绍 三、主题分析：罪与功——观念的置换与表达 四、限制性叙述视角分析：邓巴眼中的印第安世界 第三节 在熔炉中融合：独立电影《撞车》 一、美国独立电影成长史 二、影片背景资料及内容介绍 三、主题和文化分析：寻觅多元文化内部深处的真实碰撞声 四、剧作结构分析：回环链条式电影结构 第四节 雕刻叛逆青春的诗意时光：青春叛逆片《死亡诗社》 一、青春叛逆片及彼得·威尔 二、影片背景资料及内容介绍 三、主题分析：青春的诗意缅怀与体制的深沉反思 四、叙事分析：精妙的情节设计与感人的叙事魅力 五、视听语言分析：流畅的声画剪辑与洗练的镜头语言 第二章 欧洲电影鉴赏 第一节 欧洲电影概述 一、法国电影 二、意大利电影 三、德国电影 四、瑞典电影 五、英国电影 六、西班牙电影 七、苏联及俄罗斯电影 第二节 从“迷惘的一代”到“垮掉的一代”：英国意识流电影《迷墙》 一、意识流创作方法及意识流电影 二、影片背景资料及内容介绍 三、主题分析：打破迷墙桎梏，寻求自由之路 四、文化分析：从“迷惘的一代”到“垮掉的一代” 五、剧作结构分析：以意识流结构展现分裂与对立的精神自传 第三节 元叙事的怀疑与解构：德国后现代电影经典《罗拉快跑》 一、后现代电影简述 二、影片背景资料及内容介绍 三、主题分析：理性的解构与命运的偶然 四、剧作分析：非传统的重写式板块结构 第四节 穿越时空，寻找回忆：意大利电影经典《天堂电影院》 一、意大利电影及托尔纳托雷 二、影片背景资料及内容介绍 三、影片分析：穿越时空，寻找回忆 第五节 政治风云下的个体悲歌：俄罗斯政治电影经典《烈日灼人》 一、俄罗斯电影及米哈尔科夫 二、影片背景资料及内容介绍 三、主题分析：政治风云下的个体悲歌 四、台词分析：融悲凉与深沉于“轻松随意” 第六节 战争游戏：南斯拉夫战争片《地下》 一、南斯拉夫战争题材电影 二、影片背景资料及内容介绍 三、主题和文化分析：那午夜的太阳，那正午的月光 四、风格分析：超现实主义的超卓之作 第三章 亚洲电影鉴赏 第一节 东方意蕴：日本、韩国、伊朗电影概述 一、日本电影发展简述 二、韩国电影发展简述 三、伊朗电影发展简述 第二节 爱的追忆：日本爱情片经典《情书》 一、日本爱情电影简述 二、影片背景资料及内容介绍 三、主题分析：爱·忆·逝 四、影像风格分析：纯真情怀的唯美表达 第三节 劳动与爱的寓言：日本动画的巅峰之作《千与千寻》 一、日本动画及宫崎骏 二、影片背景资料及内容介绍 三、影片主题分析：消费与劳动——现代社会的欲与爱 四、叙事模式与角色造型分析：英雄是这样诞生的 第四节 女权主义的另类讲述：韩国喜剧片《我的野蛮女友》 一、韩国喜剧片简述 二、影片背景资料及内容介绍 三、观众接受分析：情节·台词·演员 四、“女权主义”和“女性主义”的思辨 第五节 贫困的天堂：伊朗儿童电影经典《小鞋子》 一、伊朗电影及马基德·马基迪 二、影片背景资料及内容介绍 三、主题分析：物质的贫困与精神的天堂 四、写实主义的叙事特征 第四章 中国电影鉴赏 第一节 从儒道释侠到后现代：中国电影概述 第二节 不羁生命的礼赞：西部电影经典《红高粱》 一、中国西部电影简述 二、影片背景资料及内容介绍 三、主题意蕴：人性自由与民族生命力的雄强 四、独具匠心的民俗化叙事策略 五、独特的景物造型功能的运用 第三节 戏梦人生：史诗经典《霸王别姬》 一、影戏理论及陈凯歌 二、影片背景资料及内容介绍 三、舞台：当历史与人生在此相遇 四、表演分析：永恒的风采，难灭的记忆 第四节 新生代的黑色幽默：喜剧电影《疯狂的石头》 一、新生代导演 二、影片背景资料及内容介绍 三、主题分析：黑色幽默与卑微人生 四、剪辑分析：剪辑——“有意味的形式” 第五节 草根的尊严：香港喜剧片《功夫》 一、香港喜剧片简述 二、影片背景资料及内容介绍 三、主题分析：草根的尊严 四、后现代拼贴与戏仿的表现手法 五、无厘头语言风格 第六节 道德的残忍与光辉：香港“后新电影”《花样年华》 一、香港“新电影”、“后新电影”及王家卫 二、影片背景资料及内容介绍 三、道德的自律与他律：中国版的《廊桥遗梦》 四、影片结构与叙事：对偶句式 第七节 儒者的困惑与超脱：台湾“新电影”经典《一一》 一、台湾电影及杨德昌 二、影片背景资料及内容介绍 三、主题分析：人生的单纯与繁复 四、长镜头分析：沉静中的悲悯与洞察力 第五章 中外电视剧鉴赏 第一节 中外电视剧概述 一、中国电视剧发展概述 二、外国电视剧发展概述 第二节 天伦之乐与道德教育：情景喜剧《家有儿女》 一、情景喜剧简述 二、背景资料及内容介绍 三、剧情

<<影视鉴赏>>

创作：寓教于乐的中国版《成长的烦恼》 四、人物设置：一个理想化的新型家庭 五、与同类剧目比较 第三节 侠者的江湖与人生：武侠剧《天龙八部》（'97港版） 一、中国武打片简述 二、背景资料及内容介绍 三、主题：尊儒敬佛抑道——侠者的江湖和人生 四、剧作结构分析：高妙的悬念设置 第四节 治国与反腐：历史正剧《大明王朝1566——嘉靖与海瑞》 一、中国历史剧简述 二、背景资料及内容介绍 三、主题分析：反腐倡廉——一切历史都是当代史 四、人物分析：极端处境的枭雄与英雄的对决 第五节 婚恋编年史：家庭伦理剧《金婚》 一、家庭伦理剧简述 二、背景资料及内容介绍 三、主题意蕴：真实、平淡的婚恋观 四、叙事分析：编年体的叙事结构 五、表现手法：生活化的细节描写 第六节 信念与智慧：美国悬疑电视剧《越狱》 一、美国电视剧简述 二、背景资料及内容介绍 三、主题分析：个人救赎与国家阴谋 四、叙事结构分析：悬念征服观众 第七节 艰难困苦，玉汝于成：韩国励志剧《大长今》 一、韩国电视剧简述 二、背景资料及内容介绍 三、营销策略分析：全球总动员 四、品牌价值：值得借鉴的营销模式附录一 奥斯卡和威尼斯、戛纳、柏林电影节获奖作品附录二 中国电视节及获奖作品

章节摘录

第一章 美国电影鉴赏 第一节 熔炉文化与类型电影：美国电影概述 美国社会由世界各民族融合而成，美国文化被称为熔炉文化。

长期以来电影为了迎合各民族、各阶层观众，特别是中产阶级观众的心理需要，形成了成熟的商业类型电影制作和营销模式。

其发展经过了默片时代、有声电影、黄金时代、当代电影共四个阶段。

而独立电影则以其艺术独创性也在世界上享有盛誉，为类型电影历久弥新提供了创新的动力和源泉。

一、默片时代 美国于1894年4月23日在纽约音乐厅第一次公开放映影片，这是美国电影的正式开始。

1896—1904年美国电影创新很少，仅仅是仿制欧洲的卢米埃尔等人的作品，或是彼此剽窃当时的机械发明。

1905年美国匹兹堡出现第一家称之为“镍币影院”的小型影院，放映《火车大劫案》等影片。

镍币影院的这种经营模式在美国迅速发展起来，1909年底，全美已增加到将近一万家。

因此，在电影放映业上面，美国此时具有了压倒一切的优势。

在美国电影史的前十年中，唯一对世界电影艺术产生重大影响的美术家就是埃德温·鲍特。他1902年拍摄的《一个美国消防队员的生活》，在艺术上虽较幼稚，但确实是美国第一部经过剪辑的影片。

1903年拍摄的《火车大劫案》，在影片中不但采用了分镜头方法，而且将在摄影棚搭盖的油车内景和火车行驶的外景叠印在一起。

鲍特在警察追捕和强盗逃跑这两件事情之间来回切换，形成了时空的跳跃和转换，创造性地发展了电影叙事的省略和时空结构的独特连贯性。

.....

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>