

美国电影美国文化

AMERICAN CINEMA / AMERICAN CULTURE

(第二版)

[美] 约翰·贝尔顿 著 米静 等译

美国电影美国文化

(第 二 版)

[美] 约翰·贝尔顿 著

米静 马梦妮 王琼 顾博 译

世纪出版集团 上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美国电影美国文化 / (美) 贝尔顿 (Belton, J.) 著;
米静等译. —上海: 上海人民出版社, 2009
书名原文: American Cinema, American Culture
ISBN 978-7-208-08980-8

I. 美… II. ①贝…②米… III. ①电影史—研究—美国
现代②文化史—研究—美国—现代 IV.
J909.712 K712.03

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 205939 号

策划统筹 贾超二
责任编辑 黄安乔
封扉设计 Arphy

世纪文景

美国电影美国文化

[美] 约翰·贝尔顿 著

米静 马梦妮 王琼 顾博 译

出版 世纪出版集团 上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)
出品 世纪出版股份有限公司 北京世纪文景文化传播有限责任公司
(100027 北京朝阳区幸福一村甲 55 号 4 层)
发行 世纪出版股份有限公司发行中心
印刷 北京中科印刷有限公司
开本 787×1092 毫米 1/16
印张 28.5
字数 535,000
版次 2010 年 4 月第 1 版
印次 2010 年 4 月第 1 次印刷
I S B N 978-7-208-08980-8/J·156
定价 59.00 元

American Cinema, American Culture (2nd Edition)

by John Belton

ISBN: 0 - 07 - 288627 - 7

Copyright © 2005 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

All Rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including without limitation photocopying, recording, taping, or any database, information or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

This authorized Chinese translation edition is jointly published by McGraw-Hill Education (Asia) and Horizon Media Co., Ltd., a division of Shanghai Century Publishing Co., Ltd. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only, excluding Hong Kong, Macao SAR and Taiwan.

Copyright © 2010 by McGraw-Hill Education (Asia), a division of the Singapore Branch of The McGraw-Hill Companies, Inc. and Horizon Media Co., Ltd., a division of Shanghai Century Publishing Co., Ltd.

版权所有。未经出版人事先书面许可，对本出版物的任何部分不得以任何方式或途径复制或传播，包括但不限于复印、录制、录音，或通过任何数据库、信息或可检索的系统。

本授权中文简体字翻译版由麦格劳-希尔（亚洲）教育出版公司和上海世纪出版集团北京世纪文景文化传播有限公司合作出版。此版本经授权仅限在中华人民共和国境内（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾）销售。

版权© 2010 由麦格劳-希尔（亚洲）教育出版公司与上海世纪出版集团北京世纪文景文化传播有限公司所有。

本书封面贴有 McGraw-Hill 公司防伪标签，无标签者不得销售。

北京市版权局著作权合同登记号：09 - 2005 - 515

文景人文·电影

《早期香港电影史》

周承人 李以庄 著

定价：38.00元

电影何时传入香港？香港最早摄制的电影是哪一部？谁是真正的香港电影第一人？……本书重新梳理了香港电影诞生和早期发展的历史：确认电影传入香港的时间，阐述美国人布拉斯基如何催生香港电影，厘清黎民伟、黎北海、罗明佑等人在中国/香港电影史中的地位，并对大时代背景下香港、广州、上海三地的电影交流予以回顾。

《好莱坞类型电影》

[美] 托马斯·沙茨 著

定价：50.00元

在类型已经发展完备的今天，几乎每一部电影都融合了多种类型的特征，又该如何界定当今电影的类型？本书作者通过对好莱坞“古典时期”类型电影的深入剖析，一幕幕揭示了类型起源的动因，清晰地呈现了好莱坞商业电影发展的脉络。

《希特勒的女明星：纳粹电影中的明星身份和女性特质》

[美] 艾特耶·阿舍得 著

定价：32.00元

克里斯蒂娜·泽德尔鲍姆、莉莲·哈维和莎拉·莱安德，纳粹时期戈培尔“娱乐产业”中的“完美化身”，银幕上璀璨的明星。她们既受制于纳粹政府强硬的宣传控制，又被控于市场自由经济本质的欲望……面对各种压力，她们该妥协，还是对抗？

《从卡里加利到希特勒：德国电影心理史》

[德] 齐格弗里德·克拉考尔 著

定价：58.00元

克拉考尔通过分析20世纪20年代和30年代初的德国影片，检视了从1918年至1933年的德国历史，借以展现“一战”后德国人的心理图景。克拉考尔在书中开辟了探查电影美学、一个民族（魏玛时期德国人）的普遍心理状况以及同时期社会、政治现实之间关联的新领域，并提出一项惊人的主张：作为通俗艺术的电影为人们洞察一个民族的无意识动机和幻想提供了可能。

《梦与日记：南尼·莫瑞蒂的电影》

[英] 埃娃·马齐耶斯卡 劳拉·拉斯卡罗利 著

定价：25.00元

南尼·莫瑞蒂的作品混合着自传与虚构、私人观察与社会评论、喜剧与悲剧、自我批评与残忍讽刺等矛盾的元素。本书将南尼的电影看作一系列关乎艺术领域和社会秩序的异质性话语——关于风格、文化、社会、政治和语言的话语——的十字路口，深入分析和阐释了他的作品。

《也许并没有故事：埃里克·侯麦和他的电影》

[法] 帕斯卡尔·博尼策 著

定价：26.00元

本书通过介绍法国著名导演侯麦的生平及其主要电影作品，展现了侯麦朴实简约、兼具文学气息与人生哲理的电影表现手法及其精湛的导演艺术与技巧，同时也揭开了侯麦作品中所包含的“暧昧的道德”，正是这暧昧的道德，让侯麦的大部分电影焕发勃勃生机。

《收割电影：追寻纪录片中至高无上的幸福》

[日] 小川绅介 著 山根贞男 编

定价：26.00元

本书是日本电影评论家山根贞男在著名纪录片导演小川绅介去世后，根据小川生前在各地的讲演录音整理而来。全书分为春、夏、秋、冬四章，讲述了小川心灵世界的转变和成长过程。这是一部电影大师的心灵史，尤其对亚洲的纪录片工作者具有巨大的启迪意义。

《特写：阿巴斯和他的电影》

[伊朗] 阿巴斯·基亚罗斯塔米等 著

定价：22.00元

本书以阿巴斯的个人电影笔记、访谈记录及法国电影评论家撰写的影评组成，并以阿巴斯的电影年表为序，详细介绍了每部阿巴斯的电影作品。读者通过此书得以了解阿巴斯如何“驯服观看的人”。在阿巴斯研究与伊朗电影研究中，这部选集已成为经典的电影文献。

《希区柯克与特吕弗对话录》

[法] 弗朗索瓦·特吕弗 著

定价：39.80元

这是一本最具“挑战性”的书，它揭示了希区柯克这个易受攻击而又敏感的人的真正本质，也记录下了自默片时代起便活跃在影坛上的这位大电影艺术家行将消逝的艺术秘密。一场历时四年的交谈，特吕弗以俄狄浦斯求神示的方式向希区柯克发出询问。两位大师的艺术心灵因此而交汇，成为了研究希氏电影的经典范本。

《不敢问希区柯克的，就去问拉康吧》

[斯洛文尼亚] 斯拉沃热·齐泽克 编

定价：26.00元

本书是对拉康理论和希区柯克电影的双重研究互证，从立意到编纂结构都颇有后现代风格，具有理论的洞察力和前沿性。本书也是一本高级的剧作和导演的教材。

《恋物与好奇》

[英] 劳拉·穆尔维 著

定价：26.00元

本论文集收录了劳拉·穆尔维的最新研究成果，涉猎广泛。文集集中探讨了马克思和弗洛伊德发展出来的恋物概念，及其与艺术文本的关联方式。作者在此重返当代文化理论中纠结在一起的许多复杂问题，尤其是观看、幻想、理论化和历史变迁过程之间的联系。

《追寻快乐：战后韩国电影与社会文化》

[韩] 李孝仁 著

定价：38.00元

本论文集收录了劳拉·穆尔维的最新研究成果，涉猎广泛。文集集中探讨了马克思和弗洛伊德发展出来的恋物概念，及其与艺术文本的关联方式。作者在此重返当代文化理论中纠结在一起的许多复杂问题，尤其是观看、幻想、理论化和历史变迁过程之间的联系。

即出书目：

《野生的还是救赎羊：金基德的电影》

[韩] 郑相一 编著

《好莱坞的东方魅影》

[法] 查尔勒·德松 等 主编

《尤利西斯的凝视：安哲罗普洛斯的影像世界》

诸葛沂 著

定价：38.00元

安哲罗普洛斯，希腊国宝级电影导演，位于欧洲最后一道大师之堤的电影诗哲。沉默的长镜头与360度的全景构成了一幅辩证而诗意的画面。安哲游走于真实、虚幻与超现实之间，创造出时间在空间之中的流动。他建构出“另一个希腊”的历史，宛如流淌不息的河水，呈现出异彩纷呈的文化景观。

《寻找楚门：彼得·威尔的世界》

[英] 乔纳森·雷纳 著

定价：35.00元

彼得·威尔，这位在澳大利亚和好莱坞同享盛名的导演。他最擅长于刻画男人的内心世界，通过其独特的视角及演绎技巧“深入刻画了人类内心活动”。随着书页翻起，彼得·威尔的电影一幕幕呈现眼前，在感受他对人生解读的同时，也揭示了他商业电影和艺术电影获得双重成功的“秘密”。

《库布里克的电影》

[美] 诺曼·卡根 著

定价：29.00元

偏执狂先知，极端完美主义者。库布里克创造的视觉盛宴，颠覆一切现行秩序，超越所有文字上的条条框框，以充满情感和哲学的内容直抵人类的潜意识。本书翔实分析了库布里克的全部作品，堪称一本库布里克影迷的必备指南。

《好莱坞：欧洲电影人之梦》

[法] 让-卢雷·布盖 著

定价：35.00元

在“好莱坞”这座瑰丽的梦工厂里，刘别谦、迪斯尼、郎格、希区柯克、怀尔德、布努艾尔、嘉宝、赫本、黛德丽、班德拉斯、法瑞尔等著名的“好莱坞欧洲电影人”抒写着一个个绚丽的电影神话，将各种乡音织进了或壮观或悲戚的电影故事中。

《电影导演论电影》

[法] 雅克·奥蒙 著

定价：28.00元

塔尔科夫斯基的“雕刻时光”、帕索里尼的“诗意电影”、侯麦的“电影绘画”、希区柯克的“悬念”、特吕弗的“作者策略”、爱森斯坦的“理性蒙太奇”……作者将导演们的理论阐述和他们的作品风格、模式两相比较，分四个部分进行了深入探讨：理论家理论；现象与影像，现实与书写；电影机器和社会作用；电影艺术和创作。本书是对导演们的作品和他们的电影理论之间的关系的一个系统考察。

《巴赞论卓别林》

[法] 安德烈·巴赞 著

定价 22.00元

本书是现代电影理论大师安德烈·巴赞关于卓别林的论文选集，巴赞完美地阐释了一代喜剧天才的风格与才情。作为巴赞的遗世之作，本书另由特吕弗专撰前言，侯麦专撰后记，并收录了雷诺阿的文章，篇篇均为思想独立、观点鲜明的上佳之作。

即出书目：

《电影理论和批评词典》

[法] 雅克·奥蒙 米歇尔·玛利 著

《法国电影五十年》

[法] 勒内·普雷达尔 著

《马丁·斯科塞斯电影》

[美] 劳伦斯·弗里德曼著

《蒂姆·波顿的电影》

[美] 埃里森·麦克马汉 著

《从概念到银幕》

[美] 罗伯特·贝内代蒂著

目 录

001	前言
007	致谢
009	导论

第一部分 制作模式

015	第一章 电影作为一种机制的出现
015	电影的教堂
016	体制的发展：社会与技术
017	爱迪生与电影视镜
019	大量生产，大众消费
022	奇观和叙述：从鲍特到格里菲斯
025	呈现……电影宫
028	演变的机构
028	参考影片

029	参考文献
031	第二章 经典好莱坞电影：叙事
031	一种国家风格
032	均衡和混乱
034	角色和目标
037	高超的技巧，看不见的艺术
038	电影叙事手法分析：分解
039	环形模式：卓别林的《淘金记》
042	前往新地方的旅行：《热情似火》
044	非连贯叙事：《穆赫兰道》
049	现代叙事：《公民凯恩》
052	参考影片
052	参考文献
053	第三章 经典好莱坞电影：风格
053	电影形式和人物发展
055	场面调度
055	摄影机
059	照明
063	声响
064	场景间的剪辑
066	场景内的剪辑

070	参考影片
070	参考文献
071	第四章 制片厂体制
071	造梦
073	大公司与小公司
076	制片厂流程：从故事创意到广告大战
079	制片厂风格
088	崩塌：制片厂时代的终结
092	相关制片厂作品（仅以4家公司举例）
095	参考文献
096	第五章 明星制度
096	明星机制
110	明星和文化：历史概览
130	参考影片
131	参考文献

第二部分 类型和类型体系

135	第六章 默片情节剧
135	情节剧的起源

137	情节剧类型
140	社会景象
142	两个情节剧导演：格里菲斯和维多
146	逃离/超越
149	声音和情节剧
150	参考电影
151	参考文献
152	第七章 歌舞片
152	从叙事到歌舞
156	叙事与歌舞：融合程度
156	歌舞片的形式
159	空间变化：表演者，道具，观众
162	风格划分
163	轻歌剧式歌舞片
164	阿斯泰尔—罗杰斯的歌舞片
166	融合式歌舞片
167	意识形态与歌舞片
169	一个时代的结束
170	新时代的开始
170	参考影片
171	参考文献

172	第八章 美国喜剧
172	笑与文化
181	美国喜剧电影简史
198	参考影片
199	参考文献
201	第九章 战争和电影
201	一个极端的世界
202	破坏规则
204	性别战斗：战争电影中的男性
208	交叉：战争和类型
210	为民意而战：宣传和战斗电影
214	民族、种族和战争电影
216	冲突：战争的精神暴力
218	1991 年的海湾战争和“二战”的重新上演
221	反思和呈现
222	参考影片
223	参考文献
225	第十章 黑色电影：黑夜下的某个地方
225	美国制造

227	黑色电影：类型，系列还是模式？
229	黑色美学、主题和角色类型
231	黑色风格：视角的转换
233	黑色和制作法典
235	纯洁的丢失：黑色电影的文学起源
238	黑色电影中的女性
240	民粹主义的批评
243	黑色电影：主流中的潜流
244	参考影片
245	参考文献
247	第十一章 制造西部片
247	优秀的美国电影类型
248	拓荒：历史和电影
251	文学中的西部
254	改编：当东西部相遇
257	在土著土地上：自然景色和冲突
263	当代审视，持久的神话
269	太空：最后的边疆
272	参考影片
273	参考文献

第三部分 战后历史

277	第十二章 好莱坞与冷战
277	起源：共产主义、好莱坞与美国方式
282	调查：“非美活动委员会”、麦卡锡与“好莱坞十君子”
287	银幕中的冷战
293	结果
296	参考影片
297	参考文献
299	第十三章 电视时代的好莱坞
299	大衰落：好莱坞失去观众
300	闲暇：战后美国的娱乐
303	更少、更大、更广、更深
310	与电视交战，与利益言和
314	重磅炸弹片
316	参考影片
317	参考文献
318	第十四章 1960年代：反传统文化的回击
318	年轻与挑战
319	肯尼迪时期

322	银幕投射：银幕上的女性
324	青年电影：激进主义的生活方式
325	“解决”种族问题
327	进攻：金钱、电影和变化的道德
331	转变：反文化成为主流
333	利用黑人兴趣和超越
335	分裂的银幕：两个1960年代
337	复兴
338	参考影片
338	参考文献
340	第十五章 电影学院派一代
340	“新浪潮”
341	作者论：导演如明星
345	金钱本色：青年导演与票房
348	借鉴，寓意和后现代主义
354	重新确立：舒适、连环漫画和怀旧
359	“新鼠党”
360	里根时代
362	另一代
363	人员名单：学院派一代及其作品
365	参考影片
366	参考文献