

后浪
电影学院 003-02

李安 雄屏
焦雄远 婴平
杨远平 忠
何林良
等推荐

Film Art Production, 10e

电影艺术

形式与风格 (影印第10版)

(美) 大卫·波德维尔 (David Bordwell) 克里斯汀·汤普森 (Kristin Thompson) 著

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

**Film Art:
An Introduction**, 10e

电影艺术

形式与风格 (影印第10版)

(美) 大卫·波德维尔 (David Bordwell) 克里斯汀·汤普森 (Kristin Thompson) 著

图书在版编目 (CIP) 数据

电影艺术：形式与风格：影印第 10 版：英文 / (美) 波德维尔, (美) 汤普森著.
——北京：北京联合出版公司, 2016.2

ISBN 978-7-5502-6372-7

I . ①电… II . ①波… ②汤… III . ①电影理论—英文 IV . ① J90

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 244212 号

David Bordwell, Kristin Thompson

FILM ART: AN INTRODUCTION, 10TH EDITION

ISBN: 978-0-07-353510-4

Copyright © 2013 by McGraw-Hill Education.

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 English Reprint edition is jointly published by McGraw-Hill Education (Asia) and Beijing United 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 © 2016 by McGraw-Hill Education and Beijing United 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。

本英文影印版由麦格劳—希尔 (亚洲) 教育出版公司和北京联合出版公司合作出版。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。

本书封面贴有 McGraw-Hill 公司防伪标签, 无标签者不得销售。

电影艺术：形式与风格 (影印第 10 版)

著 者：(美) 大卫·波德维尔

(美) 克里斯汀·汤普森

选题策划：后浪出版公司

出版统筹：陈草心

特约编辑：梁媛

责任编辑：王巍

封面设计：赵瑾

营销推广：ONEBOOK

装帧制造：墨白空间

北京联合出版公司出版

(北京市西城区德外大街 83 号楼 9 层 100088)

北京嘉实印刷有限公司印刷 新华书店经销

字数 723 千字 889 × 1194 毫米 1/16 32 (黑白) + 2.5 (彩色) 印张 插页 6

2016 年 2 月第 1 版 2016 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5502-6372-7

定价：128.00 元

后浪出版咨询(北京)有限责任公司常年法律顾问：北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有, 侵权必究

本书若有质量问题, 请与本公司图书销售中心联系调换。电话：010-64010019

电影学院 影印丛书说明

“电影学院”系列丛书是后浪出版咨询（北京）有限责任公司推出的一套定位于电影类综合专业出版的读物。本丛书的最大特色在于，所选择的教程都是国外最经典著作的最新版本。这些著作往往都已出版多年，并历经多次修订再版，在不同国家、不同文化中拥有不计其数的拥趸，其权威性、经典性已经在全球范围内得到认可。其次，本丛书对没有专业知识背景的普通电影爱好者具有独特的亲和力，是从读者角度出发撰写的实用性教材。从相关专业的本科生、研究生到无专业背景的电影爱好者，都能获得愉快而有收获的阅读体验。

在“电影学院”系列丛书已经陆续出版近百种，并得到读者普遍欢迎的此刻，在麦格劳-希尔、培生、牛津、威利等国际知名出版社的大力支持下，我们尝试从该丛书以及其他国外经典电影著作中，特别精挑细选出世界知名影视院校使用的指定教材的核心品种，组成一套原版影印的电影丛书，以服务于广大电影研究者、高校师生，以及具有较高专业性需求、希望阅读原文的读者。

这套影印丛书中，大部分已经出版了中文版，读者可以对照参考。而原版的内容、附录、索引，皆以最大程度的原貌得以保留，并尽量对重要部分进行四色印刷。

希望大家继续关注我们的电影丛书，并提出宝贵的意见和建议。

服务热线：133-6631-2326 188-1142-1266

服务信箱：reader@hinabook.com

“电影学院”编辑部
拍电影网（www.pmovie.com）
后浪出版公司
2015年11月

出版前言

《电影艺术：形式与风格》可谓国际电影学界的标尺性著作，是一本经典的电影导论，简洁明了却不失严谨地为读者介绍了作者眼中的电影艺术。本书内容涵盖宽泛，从艺术制作、形式风格、意义传达、类型分析等多个专业角度对电影进行剖析；所举例证恰当扎实，鉴赏态度细腻感性，旁征博引，见解独到，启发读者思考有关电影的林林总总，是一本采用系统方法讨论电影、并能使读者始终保持高度兴趣的电影读本。

本书的研究取向是：分析整部电影。即在综合前人成果之余，强调创新，旨在引导读者了解电影艺术的基本特征；希望所提供的对电影艺术的探讨，能于潜移默化中，使读者形成对电影全面系统的观念。作者除了以详尽清晰的方式从场面调度、摄影、剪辑及声音等各层面描述电影的基本技巧、论述电影的机制之外，贵在补充了早期电影教材容易忽视的部分，即涉及电影的整体形式和结构的论述，阐释了局部如何完成形式系统上升到“风格”之中。

“形式即系统”、“形式和内容乃是一体”的观念彻底清算了以往将形式和内容区分的古旧体系，并立足于电影“本体”之中——对影音本身的解读集中体现全书的风格，大量的胶片原图和精彩引言佐之，构成本书自有的形式系统。从个别场景分析欣赏到梳理整部电影情节脉络，在电影解读的整体性方面是一大进步。

通读本书后，相信读者对于电影如何由规划阶段发展到上映、整部电影如何运作、电影技巧如何促成电影形式、电影如何分类、如何深入剖析一部电影、电影艺术如何随历史改变等问题，都能形成新的认识；并且，读者的品位与视野也定能得到相应提升。

作者大卫·波德维尔与克里斯汀·汤普森夫妇，是美国重要的电影理论家、认知电影理论创始人，在电影理论研究领域享有无可比拟的声誉。本书为凝结作者多年研究心血之作，是二人长期发展丰富的“认知论”或者说“本体论”的体现，有着成熟的理论体系架构。这个框架建立在作者大量抽样观影基础之上，涵盖从好莱坞到欧洲、亚洲、南美等各地区各类型佳片。

第10版较之前版本，章节次序做了调整，并收录了大量就近年新现象所做的分析，特别是对电影的数字化制作、发行和放映进行了系统的介绍。新版还增加了数十部片例的分析，为表现电影艺术丰富的创造性，大胆介绍了一些诸如无声时期、实验电影、美国以外范围的影片作为研究实例，远远超越好莱坞电影范畴。书中使用的图片几乎都是电影胶片单元格放大影像，即由16毫米与35毫米拷贝中印出的放大相片，在图示论证相关理论时，较之以静态相机拍摄的剧照，更为精

准确切。“深度解析”专栏将正文当中的观念应用到当前的制片，以新片佐证理论，便于读者观摩理解。新增的“创新决策”单元，针对电影创作者运用的创造性技巧如何发挥作用，提供了精彩而深入的范例分析。以上特色之处，读者自能领略其中的周到熨帖，感受作者的细致耐心、匠心独运。

作为一本经典著作，《电影艺术：形式与风格》在国内早已存有多个版本，例如现已绝迹的上海文艺出版社 20 世纪 90 年代出的中文版，北京大学出版社的第 5 版，以及我们之前引进的曾伟祯先生翻译的第 8 版。随着时代的进步，第 8 版在排版设计、印刷质量、翻译水平、图片清晰度等方面均高质量地移植了原版。

而今，由于作者更新修订了第 10 版，我们将延续推动新版本的译介引进，在此之前，先推出影印版以飨读者。本次影印版仍然采用与英文原版相同的开本，版式与英文原书保持一致，在目录、章首和必要的标题等处添加了中文，方便读者对照查找。由于中英文篇幅体例不同，原书的排版设计比中文版更加紧凑合理，因此，读者可以更便捷地翻阅对应插图。另外，影印版保留了索引部分，以服务于需要用作文献资料进行研究的读者。

这是一本适合各类迷影者的电影导论，堪称电影层面上运用形式主义文论的标杆性著作，全书充满对电影这一“第七艺术”的思考。一般电影爱好者可将本书作为深度观影指南，通过阅读，进阶电影发烧友；视本书为电影通识课程教科书的相关专业学生，可以将本书作为良师，汲取知识与经验；电影专业学生及影视从业人员，则可以在本书中找到电影美学的概论，以及从事专门性作业的一些建议。希望这本影印版可以满足各类读者研究、学习、收藏的需要。

ABOUT THE AUTHORS

作者简介

David Bordwell is Jacques Ledoux Professor Emeritus of Film Studies at the University of Wisconsin–Madison. He holds a master's degree and a doctorate in film from the University of Iowa. His books include *The Films of Carl-Theodor Dreyer* (University of California Press, 1981), *Narration in the Fiction Film* (University of Wisconsin Press, 1985), *Ozu and the Poetics of Cinema* (Princeton University Press, 1988), *Making Meaning: Inference and Rhetoric in the Interpretation of Cinema* (Harvard University Press, 1989), *The Cinema of Eisenstein* (Harvard University Press, 1993), *On the History of Film Style* (Harvard University Press, 1997), *Planet Hong Kong: Popular Cinema and the Art of Entertainment* (Harvard University Press, 2000), *Figures Traced in Light: On Cinematic Staging* (University of California Press, 2005), *The Way Hollywood Tells It: Story and Style in Modern Movies* (University of California Press, 2006), *Poetics of Cinema* (Routledge, 2008), and *Pandora's Digital Box: Films, Files, and the Future of Movies* (Irvington Way Institute Press, 2012). He has won a University Distinguished Teaching Award and was awarded an honorary degree by the University of Copenhagen. His website is www.davidbordwell.net.

Kristin Thompson is an Honorary Fellow at the University of Wisconsin–Madison. She holds a master's degree in film from the University of Iowa and a doctorate in film from the University of Wisconsin–Madison. She has published *Eisenstein's Ivan the Terrible: A Neoformalist Analysis* (Princeton University Press, 1981), *Exporting Entertainment: America in the World Film Market 1907–1934* (British Film Institute, 1985), *Breaking the Glass Armor: Neoformalist Film Analysis* (Princeton University Press, 1988), *Wooster Proposes, Jeeves Disposes, or, Le Mot Juste* (James H. Heineman, 1992), *Storytelling in the New Hollywood: Understanding Classical Narrative Technique* (Harvard University Press, 1999), *Storytelling in Film and Television* (Harvard University Press, 2003), *Herr Lubitsch Goes To Hollywood: German and American Film After World War I* (Amsterdam University Press, 2005), and *The Frodo Franchise: The Lord of the Rings and Modern Hollywood* (University of California Press, 2007). She blogs with David at www.davidbordwell.net/blog, and is a contributor to TheOneRing.net. In her spare time, she studies Egyptology.

The authors have also collaborated on *Film History: An Introduction* (McGraw-Hill, 3rd. ed., 2010), *Minding Movies: Observations of the Art, Craft, and Business of Filmmaking* (University of Chicago Press, 2011), and, with Janet Staiger, on *The Classical Hollywood Cinema: Film Style and Mode of Production to 1960* (Columbia University Press, 1985).

To our parents,
Marjorie and Jay Bordwell
and Jean and Roger Thompson

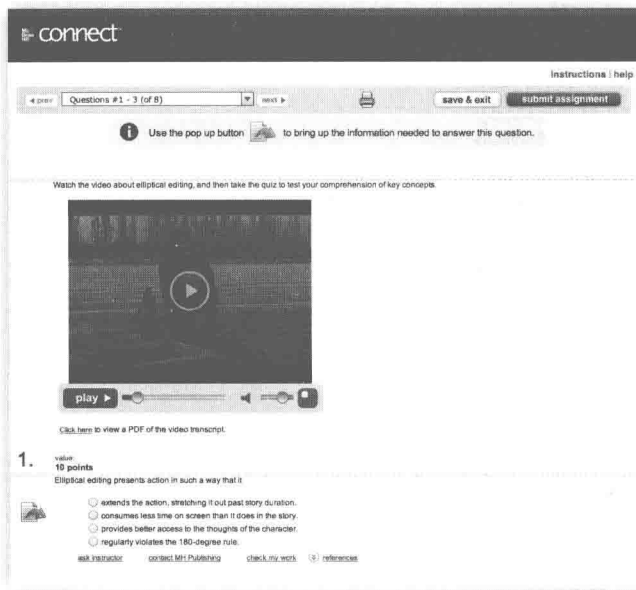
EXPERIENCE *FILM ART* WITH CONNECT FILM

运用 CONNECT FILM 进行在线学习，领会《电影艺术》

Studying the arts isn't just about learning the facts; that's why we emphasize the skills of watching and listening closely. Together with the Criterion Collection, we've developed CONNECT FILM to introduce students to the world of film and challenge them to develop the critical analysis skills necessary to become informed viewers.

CONNECT TO ACCESS Film Clips

Partnership with the prestigious Criterion Collection provides author-created tutorials that guide students through key films clips, highlighting important aspects discussed in each chapter and modeling the critical viewing skills central to the course.

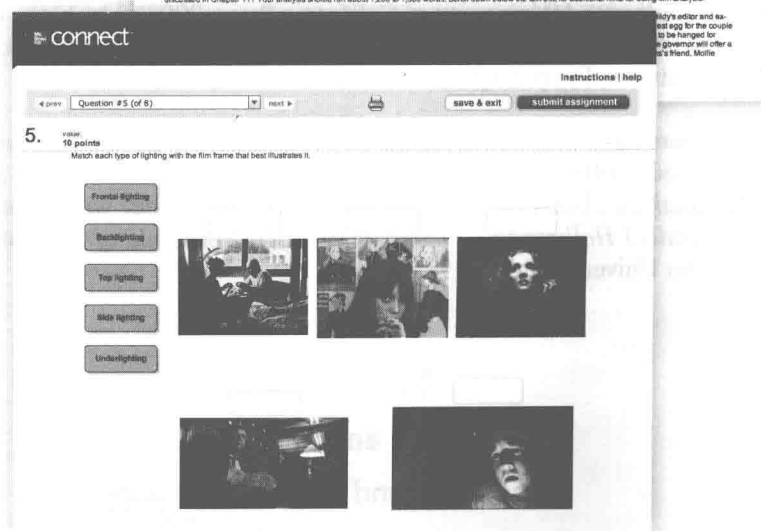

CONNECT TO PREPARE for Film Analysis Assignments

Writing prompts featuring film stills and links to movie clips challenge students to practice analyzing the different aspects of the film to prepare them for their longer written assignments.

CONNECT TO MASTER the Basics

Interactive film activities help students develop a fluency in the core vocabulary and concepts of the course by applying the content from each chapter to frames from contemporary and classic films.

FILM ART + The Criterion Collection = Connect Film

Authors David Bordwell and Kristin Thompson partnered with the Criterion Collection to create brief video tutorials that clarify and reinforce key concepts and model the critical skills necessary to become informed viewers. The clips can be shown in class or assigned for students to view on their own, with brief optional follow-up quizzes.

Criterion Collection Selections

Film Lighting: Introduction

Light Sources in *Ashes and Diamonds* (1958)

Available Lighting in *Breathless* (1960)

Staging in Depth in *Mr. Hulot's Holiday* (1953)

Color Motifs in *The Spirit of the Beehive* (1973)

Lens and Camera Movement: Introduction

Tracking Shots Structure a Scene in *Ugetsu* (1953)

Tracking Shot to Reveal in *The 400 Blows* (1959)

Style Creates Parallelism in *Day of Wrath* (1943)

Staging and Camera Movement in a Long Take from
The Rules of the Game (1939)

Editing with Graphic Matches in *Seven Samurai* (1954)

Shifting the Axis of Action in *Shaun of the Dead* (2004)

Crossing the Axis of Action in *Early Summer* (1951)

Crosscutting in *M* (1931)

Elliptical Editing in *Vagabond* (1985)

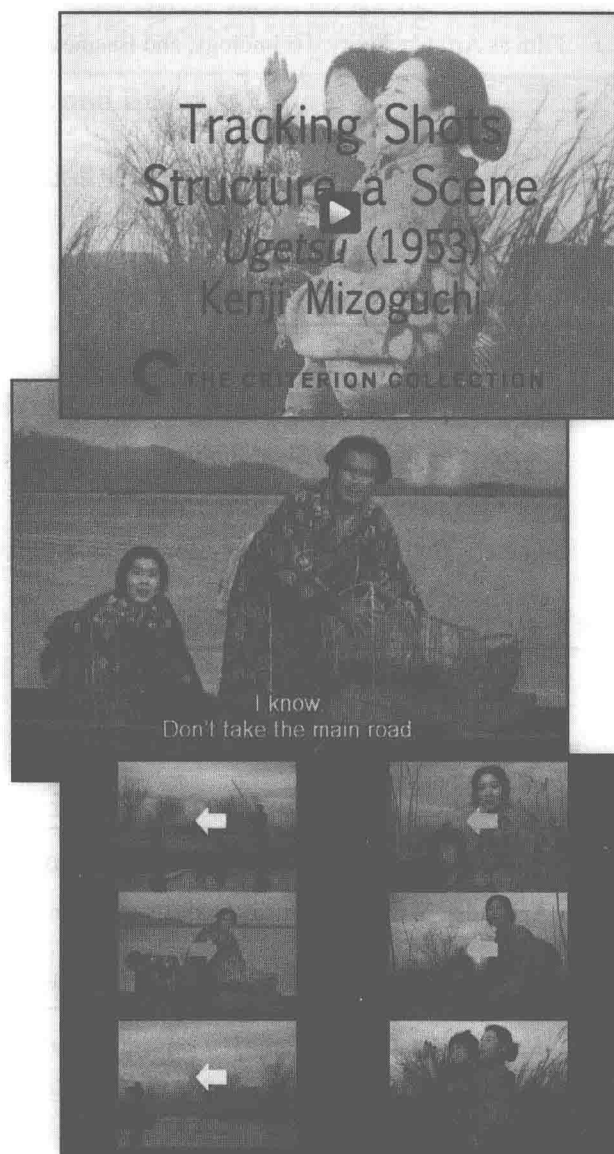
Jump Cuts in *Breathless* (1960)

Sound Mixing in *Seven Samurai* (1954)

Contrasting Rhythms of Sound and Image in
Mr. Hulot's Holiday (1953)

Offscreen Sound in *M* (1931)

What Comes Out Must Go In: 2D Computer Animation

BRIEF CONTENTS

简目

电影学院·影印丛书说明 1

出版前言 2

Preface 前言 20

PART 1 · Film Art and Filmmaking 电影艺术与电影制作

1 Film as Art: Creativity, Technology, and Business 第一章 电影作为艺术：创新、技术与商业 2

PART 2 · Film Form 电影形式

2 The Significance of Film Form 第二章 电影形式的意义 50

3 Narrative Form 第三章 叙事形式 72

PART 3 · Film Style 电影风格

4 The Shot: Mise-en-Scene 第四章 镜头：场面调度 112

5 The Shot: Cinematography 第五章 镜头：电影摄影 160

6 The Relation of Shot to Shot: Editing 第六章 镜头关系：剪辑 218

7 Sound in Cinema 第七章 电影中的声音 266

8 Summary: Style and Film Form 第八章 综述：风格与电影形式 308

PART 4 · Types of Films 电影类别

9 Film Genres 第九章 电影类型 328

10 Documentary, Experimental, and Animated Films 第十章 纪录片、实验电影与动画片 350

PART 5 · Critical Analysis of Films 电影的批评分析

11 Film Criticism: Sample Analyses 第十一章 电影批评：分析示例 402

Appendix: Writing a Critical Analysis of a Film 附录：为一部电影撰写批评分析 450

PART 6 · Film Art and Film History 电影艺术与电影史

12 Historical Changes in Film Art: Conventions and Choices, Tradition and Trends

第十二章 电影艺术的历史演变：惯例与选择、传统与趋势 458

Glossary 重要词汇 500

Credits 鸣谢 506

Recommended DVD And Blu-Ray Discs DVD 与蓝光碟推荐 506

Index 索引 507

CONTENTS

目 录

电影学院·影印丛书说明 1

出版前言 2

Preface 前言 20

PART 1 • Film Art and Filmmaking 电影艺术与电影制作

CHAPTER 1 Film as Art: Creativity, Technology, and Business

第一章 电影作为艺术：创新、技术与商业 2

Art vs. Entertainment? Art vs. Business? 艺术对抗娱乐? 艺术对抗商业? 3

Creative Decisions in Filmmaking 电影制作中的创新决策 4

CREATIVE DECISIONS—To See into the Night in *Collateral*

创新决策—《借刀杀人》中的夜戏 5

Mechanics of the Movies 电影的机制 9

Illusion Machines 幻觉机器 9

Making Films with Photographic Film 用胶片拍电影 9

Films as Digital Media 电影成为数字媒体 13

Making the Movie: Film Production 拍片：电影制作 16

The Scriptwriting and Funding Phase 编剧与融资阶段 17

The Preparation Phase 准备阶段 18

The Shooting Phase 拍摄阶段 20

The Assembly Phase 组合阶段 24

A CLOSER LOOK—Some Terms and Roles in Film Production

深度解析—电影制作中的一些术语与职位 24

Artistic Implications of the Production Process 制片过程中的艺术内涵 28

Modes of Production 制片模式 29

Large-Scale Production 大制作 29

Exploitation, Independent Production, and DIY 剥削电影、独立制作与 DIY 30

Small-Scale Production 小制作 31

Artistic Implications of Different Modes of Production 不同制片模式的艺术内涵 32

Bringing the Film to the Audience: Distribution and Exhibition 把影片带给观众：发行与放映 34

Distribution: The Center of Power 发行: 权力的中心 34

Exhibition: Theatrical and Nontheatrical 放映: 影院放映与非影院放映 39

Ancillary Markets: Taking Movies beyond the Theater 附属市场: 影院之外的观影方式 41

Artistic Implications of Distribution and Exhibition 发行与放映的艺术内涵 43

SUMMARY 小结 47

RECOMMENDED DVD AND BLU-RAY SUPPLEMENTS DVD 与蓝光幕后花絮推荐 47

PART 2 • Film Form 电影形式

CHAPTER 2 The Significance of Film Form

第二章 电影形式的意义 50

The Concept of Form in Film 电影中的形式观 51

Form as Pattern 形式作为模式 51

"Form" Versus "Content" “形式”与“内容” 52

Formal Expectations 形式期待 54

Conventions and Experience 惯例与经验 56

Form and Feeling 形式与情感 56

Form and Meaning 形式与意义 57

Evaluation: Good, Bad, or Indifferent? 评价: 好, 坏, 还是平庸? 60

Principles of Film Form 电影形式的几项原则 62

Function 功能 62

Similarity and Repetition 相似与重复 63

A CLOSER LOOK—Creative Decisions: Picking Out Patterns 深度解析—创新决策: 挑选模式 64

Difference and Variation 差异与变奏 66

Development 发展 67

Unity and Disunity 统一与不统一 69

SUMMARY 小结 70

RECOMMENDED DVD AND BLU-RAY SUPPLEMENTS DVD 与蓝光幕后花絮推荐 71

CHAPTER 3 Narrative Form

第三章 叙事形式 72

Principles of Narrative Form 叙事形式的原则 72

What Is Narrative? 何为叙事? 73

Telling the Story 讲故事 74

CREATIVE DECISIONS—How Would You Tell the Story? 创新决策—你会怎样讲故事? 74

Plot and Story 情节与故事 75

Cause and Effect 因果关系 77

Time 时间 79

A CLOSER LOOK—Playing Games with Story Time 深度解析—在故事时间上做游戏 82

Space 空间 84

Openings, Closings, and Patterns of Development 开端、结局与故事发展模式 85

Narration: The Flow of Story Information 叙事：故事信息的流变 87

Range of Story Information: Restricted or Unrestricted? 故事信息的范围：受限或不受限？ 87

Depth of Story Information: Objective or Subjective? 故事信息的深度：客观或主观？ 90

The Narrator 叙事者 93

A CLOSER LOOK—Creative Decisions: When the Lights Go Down, the Narration Starts

深度解析—创新决策：灯光熄灭，故事开始 94

CREATIVE DECISIONS—Choices about Narration in Storytelling

创新决策—故事讲述中的叙事选择 96

The Classical Hollywood Cinema 经典好莱坞电影 97

Narrative Form in *Citizen Kane* 《公民凯恩》的叙事形式 99

Overall Narrative Expectations in *Citizen Kane* 《公民凯恩》的整体叙事期待 99

Plot and Story in *Citizen Kane* 《公民凯恩》的情节与故事 100

Citizen Kane's Causality 《公民凯恩》中的因果关系 102

Time in *Citizen Kane* 《公民凯恩》中的时间 103

Motivation in *Citizen Kane* 《公民凯恩》中的动机 105

Citizen Kane's Parallelism 《公民凯恩》的平行对应 106

Patterns of Plot Development in *Citizen Kane* 《公民凯恩》中的情节发展模式 107

Narration in *Citizen Kane* 《公民凯恩》的叙事方法 108

SUMMARY 小结 110

RECOMMENDED DVD AND BLU-RAY SUPPLEMENTS DVD与蓝光幕后花絮推荐 110

PART 3 • Film Style 电影风格

CHAPTER 4 The Shot: Mise-en-Scene

第四章 镜头：场面调度 112

What Is Mise-en-Scene? 何为场面调度？ 112

The Power of Mise-en-Scene 场面调度的力量 113

Components of Mise-en-Scene 场面调度的构成元素 115

Setting 布景设计 115

Costume and Makeup 服装与化妆 119

Lighting 照明 124

Staging: Movement and Performance 调度：运动与表演 131

A CLOSER LOOK—The Film Actor's Toolkit 深度解析—电影演员的工具箱 134

Putting It All Together: Mise-en-Scene in Space and Time 整合：空间与时间中的场面调度 140

CREATIVE DECISIONS—Mise-en-Scene in a Sequence from *L'Avventura*

创新决策—《奇遇》中一个段落的场面调度 141

Space 空间 143

CREATIVE DECISIONS—Mise-en-Scene in Two Shots from *Day of Wrath*

创新决策—《神谴之日》中两个镜头的场面调度 149

Time 时间 150

Narrative Functions of Mise-en-Scene in *Our Hospitality* 《待客之道》中场面调度的叙事功能 154

SUMMARY 小结 158

RECOMMENDED DVD AND BLU-RAY SUPPLEMENTS DVD 与蓝光幕后花絮推荐 159

CHAPTER 5 The Shot: Cinematography

第五章 镜头：电影摄影 160

The Photographic Image 摄影影像 160

The Range of Tonalities 影调的范围 160

Speed of Motion 运动的速度 165

A CLOSER LOOK—From Monsters to the Mundane 深度解析—从怪兽到平凡世界 166

Perspective 透视 169

Framing 取景 178

A CLOSER LOOK—Virtual Perspective: 3D 深度解析—虚拟透视：3D 180

Frame Dimensions and Shape 景框的尺寸与形状 182

CREATIVE DECISIONS—Using Widescreen Framing 创新决策—宽银幕取景 184

Onscreen and Offscreen Space 画内空间与画外空间 186

Camera Position: Angle, Level, Height, and Distance of Framing

摄影机位置：角度、水平度、高度与拍摄距离 188

CREATIVE DECISIONS—Camera Position in a Shot from *The Social Network*

创新决策—《社交网络》中一个镜头的摄影机位置 192

The Mobile Frame 动态取景 195

CREATIVE DECISIONS—Mobile Framing and Film Form: *Grand Illusion* and *Wavelength*

创新决策—动态取景与电影形式：《大幻影》与《波长》 204

Duration of the Image: The Long Take 影像的时长：长镜头 210

Real Time Is . . . What? 真实时间是……什么? 211

Functions of the Long Take 长镜头的功能 211

The Long Take and the Mobile Frame 长镜头与动态取景 212

SUMMARY 小结 216

RECOMMENDED DVD AND BLU-RAY SUPPLEMENTS DVD与蓝光幕后花絮推荐 216

CHAPTER 6 The Relation of Shot to Shot: Editing 218

第六章 镜头关系：剪辑

What Is Editing? 何为剪辑? 219

CREATIVE DECISIONS—Why Cut? Four Shots from *The Birds*

创新决策—为何剪辑? 《群鸟》中的四个镜头 220

Dimensions of Film Editing 剪辑的维度 221

Graphic Relations between Shot A and Shot B 镜头之间的图形关系 221

Rhythmic Relations between Shot A and Shot B 镜头之间的节奏关系 226

Spatial Relations between Shot A and Shot B 镜头之间的空间关系 227

Temporal Relations between Shot A and Shot B 镜头之间的时间关系 228

Continuity Editing 连贯性剪辑 232

Spatial Continuity: The 180° System 空间连贯性：180度原则 233

Continuity Editing in *The Maltese Falcon* 《马尔他之鹰》中的连贯性剪辑 235

Continuity Editing: Some Fine Points 连贯性剪辑的巧妙运用 239

CREATIVE DECISIONS—Are You Looking at Me? Point-of-View Cutting in *Rear Window*

创新决策—你在看着我? 《后窗》中的视点剪辑 243

Crosscutting 交叉剪辑 246

Temporal Continuity: Order, Frequency, and Duration 时间连贯性：顺序、频率与时长 247

A CLOSER LOOK—Intensified Continuity: *Unstoppable*, *L. A. Confidential*,
and Contemporary Editing

深度解析—强化的连贯性：《危情时速》《洛城机密》与当代剪辑 248

Alternatives to Continuity Editing 连贯性剪辑之外的选择 255

Graphic and Rhythmic Possibilities 图形与节奏的多种可能 255

Spatial and Temporal Discontinuity 空间与时间的非连贯性 257

CREATIVE DECISIONS—Discontinuity Editing in *October*

创新决策—《十月》中的非连贯性剪辑 261

SUMMARY 小结 264

RECOMMENDED DVD AND BLU-RAY SUPPLEMENTS DVD与蓝光幕后花絮推荐 265

CHAPTER 7 Sound in Cinema

第七章 电影中的声音 266

Sound Decisions 声音选择 266

The Powers of Sound 声音的力量 267

Sound Shapes Our Understanding of Images 声音影响我们对画面的理解 268

Sound Directs Our Attention 声音引导我们的注意力 268

Fundamentals of Film Sound 电影声音的基本特性 270

Perceptual Properties 声音的知觉属性 270

Choosing, Altering, and Combining Sounds 声音的选择、变换与组合 273

CREATIVE DECISIONS—Editing Dialogue: To Overlap or Not to Overlap?

创新决策—对白剪辑：重叠还是不重叠？ 275

Dimensions of Film Sound 电影声音的维度 281

Rhythm 节奏 281

Fidelity 保真性 283

Space 空间 284

A CLOSER LOOK—Offscreen Sound and Optical Point of View: The Money Exchange in *Jackie Brown*

深度解析—画外声与光学视点：《杰基·布朗》中的“现金掉包” 286

Time 时间 294

Functions of Film Sound: *The Prestige* 电影声音的功能：《致命魔术》 298

Transported Men 瞬间移动的人 298

The Sounds of Magic 魔法的声音 299

Echoes, Visual and Auditory 视觉和听觉上的呼应 301

Two Journals 两本日记 302

Hinting at Secrets 暗示秘密 303

The Opening 开场 304

SUMMARY 小结 306

RECOMMENDED DVD AND BLU-RAY SUPPLEMENTS DVD 与蓝光幕后花絮推荐 307

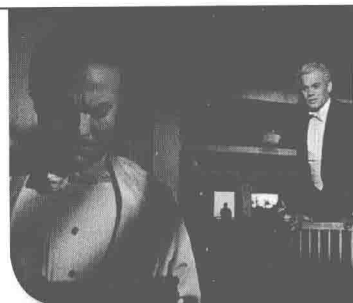
CHAPTER 8 Summary: Style and Film Form

第八章 综述：风格与电影形式 308

The Concept of Style 风格的概念 308

CREATIVE DECISIONS—Style and the Filmmaker

创新决策—风格与电影创作者 309

Decision Making: Techniques Working Together 做决定：各种技巧共同发挥作用 310

Watching and Listening: Style and the Viewer 观看与聆听：风格与观者 310

Analyzing Style 分析风格 311

1. What Is the Film's Overall Form? 什么是电影的整体形式? 312

2. What Are the Primary Techniques Being Used? 什么是基本技巧的运用? 312

3. What Patterns Are Formed by the Techniques? 什么模式是由技巧形成的? 312

4. What Functions Do the Techniques and Patterns Fulfill? 技巧和模式实现了什么功能? 314

A CLOSER LOOK—Stylistic Synthesis in *Shadow of a Doubt*

深度解析—《辣手摧花》风格上的综合 315

Style in *Citizen Kane* 《公民凯恩》的风格 316

Mystery and the Penetration of Space 空间的神秘与渗透 317

Style and Narration: Restriction and Objectivity 风格与叙事：限制与客观性 319

Style and Narration: Omniscience 风格与叙事：全知视角 321

Narrative Parallels: Settings 叙事上的平行对照：布景 321

Parallels: Other Techniques 平行对照：其他技巧 322

A Convincing Newsreel 一段有说服力的新闻片 324

Plot Time through Editing 剪辑形成的情节时间 324

SUMMARY 小结 326

RECOMMENDED DVD AND BLU-RAY SUPPLEMENTS DVD与蓝光幕后花絮推荐 326

PART 4 • Types of Films 电影类别

CHAPTER 9 Film Genres

第九章 电影类型 328

Understanding Genre 理解类型 329

Defining a Genre 类型的定义 330

Analyzing a Genre 类型分析 331

Genre History 类型的历史 333

A CLOSER LOOK—Creative Decisions in a Contemporary Genre: The Crime Thriller as Subgenre

深度解析—当代类型电影中的创新决策：作为次类型的犯罪惊悚片 334

The Social Functions of Genres 类型电影的社会功能 338

Three Genres 三种类型电影 339

The Western 西部片 339

The Horror Film 恐怖片 341

The Musical 歌舞片 344

