

影视艺术译丛

未名译库

Weiming
Translation
Library

电影艺术

——形式与风格

[美] 大卫·波德维尔
克莉丝汀·汤普森 / 著

第5版

彭吉象 等译

Mc
Graw
Hill

北京大学出版社

未名译库·影视艺术译丛

电影艺术——形式与风格

(第五版)

[美] 大卫·波德维尔 著
克莉丝汀·汤普森

彭吉象 等译

北京大学出版社

·北京·

著作权合同登记图字：01-2003-0191

图书在版编目(CIP)数据

电影艺术——形式与风格：第5版/[美]波德维尔、汤普森；彭吉象等译。—北京：
北京大学出版社，2003.1
(未名译库·影视艺术译丛)
ISBN 7-301-06098-X

I. 电… II. ①波…②汤…③彭… III. 电影理论 IV. J90

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第107129号

David Bordwell, Kristin Thompson

FILM ART: AN INTRODUCTION

Copyright © 1997, 1993, 1990, 1986, 1979 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. Except as permitted under the United States Copyright Act of 1976, no part of this publication may be reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

书 名：电影艺术——形式与风格

著作责任者：[美]大卫·波德维尔 克莉丝汀·汤普森 著

责任编辑：高秀芹

标准书号：ISBN 7-301-06098-X/J·0084

出版者：北京大学出版社

地 址：北京市海淀区中关村北京大学校内100871

网 址：<http://cbs.pku.edu.cn>

电 话：邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752025

电子信箱：zpup@pup.pku.edu.cn

排版者：华伦图文制作中心 82866441

印刷者：北京大学印刷厂

发行者：北京大学出版社

经销者：新华书店

规格：730×980毫米 16开本 32印张 8页彩图 730千字

印 次：2003年1月第1版 2003年1月第1次印刷

印 数：01-5000册

定 价：58.00元

《未名译库》出版前言

百年来，被誉为最高学府的北京大学与中国的科学教育和学术文化的发展紧密地联系在一起。北大深厚的文化积淀、严谨的学术传统、宽松的治学环境、广泛的国际交往，造就了一代又一代蜚声中外的知名学者、教授。他们坚守学术文化阵地，在各自从事的领域里，写下了一批在中国学术文化史上产生深远影响的著作。同样，北大的学者们在翻译外国学术文化方面也做出了不可估量的贡献。

1898年6月，早在京师大学堂筹办时，总理衙门奏拟的《京师大学堂章程》第五节中就明确提出“开设编译局，……局中集中中西通才，专司纂译”。1902年1月，光绪发出上谕，将成立于1862年，原隶属于外务部的同文馆，归并大学堂。同年4月，京师大学堂管学大臣张百熙奏请光绪，“推荐精通西文，中学尤有根底”的直隶候补道严复，充任译书局总办，同时又委任林纾为译书局笔述。也在这一年，京师大学堂成立了编书处，任命李希圣为编书处总纂。译书局、编书处的成立和同文馆的并入，是北京大学全面翻译外国图书和从事出版活动的开始，也是中国大学出版活动的开始。1902年，是北京大学出版社的创设之年。

辛亥革命以前，京师大学堂就翻译和出版过不少外国的教科书和西学方面的图书。这批图书，成为当时中国人睁眼看世界的重要参考书。从严复到蔡元培、蒋梦麟、胡适等校长执掌北大期间，北大更是以空前的热忱翻译了大量的外国作品。二三十年代，当年商务印书馆出版的“汉译世界名著丛书”及“万有文库”中的许多译者来自北大。一百年来，在北大任教过的严复、林纾、鲁迅、周作人、杨昌济、林语堂、梁实秋、梁宗岱、朱光潜、冯至、曹靖华、金克木、马坚、贺麟、洪谦、宗白华、周一良、齐思和、唐钺、刘振赢、赵梦蕤、杨周翰、郭麟阁、闻家驊、罗大冈、田德望、吴达元、高名凯、王力、袁家骅、岑麒祥等老一辈学者，以及仍在北大任教的季羨林、杨业治、魏荒弩、周辅成、许渊冲、颜保、张世英、仲跻昆、刘安武、桂裕芳、蔡鸿滨、厉以宁、朱龙华、张玉书、范大灿、五式仁、陶洁、顾蕴璞、罗芃、赵振江、赵德明、杜小真、申丹等老中青三代学者，在文学、哲学、历史、语言、心理学、经济学、法学、社会学、政治学等社会

科学与人文科学领域里,以扎实的外语功力、丰厚的学识、精彩的文笔译介出了一部又一部外国学术文化名著,许多译作已成为传世经典。在他们的译作中体现了中国知识分子对振兴中华民族的责任和对科学文化的关怀,为我们民族不断地了解和吸收外国的先进文化架起了一座又一座的桥梁。

值此北大出版社建立 100 周年之际,我社决定推出大型丛书“未名译库”(Weiming Translation Library)。“译库”为综合性文库。文库以学科门类系列及译丛两种形式出版。学科门类系列包括:哲学与宗教系列、文学与艺术系列、语言与文字系列、历史与考古系列、社会学与人类学系列、传播与文化系列、政治学与国际关系系列、经济与管理系列等;译丛为主题性质的译作,较为灵活,推出的有“经济伦理学译丛”、“新叙事理论译丛”、“心理学译丛”、“影视艺术译丛”等等。“未名译库”为开放性文库。未名湖是北大秀丽风光的一个象征,同时也代表了北大“包容百川”的宽广胸襟。本丛书取名为“未名译库”,旨在继承北大五四以来“兼容并包”的学术文化传统。我们将在译库书目的选择(从古典到当下)和译者的遴选上(不分校内校外)体现这样一种传统。我们确信,只有将人类创造的全部知识财富来丰富我们的头脑,才能够建设一个现代化的社会。我们将长期坚持引进外国先进文化成果,组织翻译出版,为广大人民服务,为我国现代化的建设服务。

由于我们缺乏经验,在图书的选目与翻译上存在不少疏漏,希望海内外读书界、翻译界提出批评建议,使“未名译库”真正能成为一座新世纪的“学术文化图书馆”。

《未名译库》编委会

2002 年 3 月

序 言

本书之目的在于将读者引入电影的美学世界，主要适用于除了观影经验之外没有任何电影专业知识的读者。当然，本书的某些部分也适用于有一定电影基础的人。我们的目标是将电影作为一种艺术形式，考察其各个基本方面。

强调电影作为一门艺术，我们就必须忽略这一媒体的其他方面。电影工业的记录、电影摄制的指导、电影的社会历史研究，或者电影作为一个大众媒体对社会文化的影响等，这些都是研究电影的重要方面，需要单独的书做专门介绍，而本书主要考察电影媒体对观众所产生的艺术经验，这种经验同绘画、雕塑、文学、戏剧、建筑或舞蹈等艺术所激发的东西密切相关。

写作本书之前，我们试将读者分为三类：第一类是对电影感兴趣的普通读者，他们想对相关知识稍作了解；第二类是正在修习电影欣赏、电影概论、电影批评或电影美学等课程的人，对于他们，本书可作教材之用；第三类是对电影有过更为深入学习的人，他们将在此书中发现一些电影的基本条目概念，及深入研究的建议。

从结构上看，本书提供了一个独特的研究途径。此类书籍的写作也可以对当代所有相关研究作一总结，但我们认为这样做有折衷主义之嫌疑。而本书的方法是一步一步地从逻辑上引导读者进入电影美学世界的各个方面。因此，强调电影作品作为一个整体十分重要。观众经验的是整部电影，而非零星片段。如果将某一部电影作为研究对象，我们需要一些途径去理解它。本书选择的途径是将电影作为一件人造物品——通过一定方式摄制，有一定的整体性和统一性，存在于历史当中。读者可以通过一系列问题了解这一方式：

一部电影是如何产生的？将电影理解为一种人造物品，我们就应该首先看看人们是如何将它创造出来的，因此，第一项研究是**电影制作**，通过制作阶段之后会产生何种类型的影片？本书第一部分还将考察电影的不同类型(type)和类型片(genre)。(第一部分)

整部影片是如何运作的？本书认为，电影同其他艺术品一样，也是一种形式构造，因此引导我们去考虑：形式是什么？如何影响观众？电影形式有哪些基本原则？电影中的叙事形式和非叙事形式是什么？（第二部分）通过对电影形式的考察进一步引导我们思考电影媒体的技术因素，它们在形式系统之内发挥作用。本书将分析四种基本的电影技巧：场面调度、摄影、剪辑和声音。（第三部分）

如何进行电影批评？拥有了电影形式的概念和电影技术知识之后，我们可以进一步分析一部电影的艺术特点。本书分析了几部影片作为范例。（第四部分）

电影艺术如何在历史中发展变化？虽然对电影史的完整考察需要好几卷册，本书仍试图阐明，电影的形式特点存在于具有决定性的历史语境之中。本书主要考察电影史中一些最重大的时期和运动，以此说明对形式的理解能帮助我们有效地在历史中看待电影。（第五部分）

这种考察研究“电影整体”的方法来自于我多年“电影概论”课程的教学经验。作为教师，我希望学生能从电影中看到、听到更多，显然，只提供批评家的观点不能教会学生如何自己分析影片。我们认为，学生重要的是要掌握分析电影的一些原理，运用这些电影形式的普遍原则对具体影片深入研究。因此，本书以“技术”为中心，通过学习基本的电影形式和技巧的概念，读者自然能对任何类型的影片产生敏锐的感知。

对分析技术的强调还产生了另外一个后果。你也许会注意到，本书引用了许多影片作为例子，可能很少有读者看过全部这些影片，也没有一个电影课的老师能将它们全部放映给同学观摩。但正因为本书强调对技巧概念的认识，所以读者没有必要一定看提到的影片。例如，说明摄影机运动的例子除了《大幻灭》之外，还有 *La Ronde*；分析经典好莱坞电影时，《我亲爱的克莱芒丁》(*My Darling Clementine*)同《西北偏北》同样有用。事实上，本书可以作为电影课程的提纲，教师可使用其他影片作为例子来说明本书的观念。（正好可以作为一个有用的课堂练习，去比较本书的例子和课堂放映的影片）影片例子并不重要，重要的是观念。

《电影艺术——形式与风格》还有另外一些特点。关于电影的书应该有很多图例，事实也是如此。但许多电影书用的是所谓的剧照——在摄制电影时由照相机同时拍摄，但往往和电影摄影机处在不同的位置上，结果是剧照与电影成片中的影像并不相符。本书很少使用“剧照”，大多数照片都是电影底片上放大出来的，来自于35毫米的电影拷贝。

另外一个不同寻常之点是，每章末尾都有“注释与议题”。在这一部分，我们希望提出问题，引发讨论，并就深入阅读和研究提出建议。作为

一个补充资料，“注释与议题”是大学高年级学生、研究生和感兴趣的普通读者进一步研究的资料。

总之，我们希望本书能有助于读者以更敏锐的眼光来看一部电影，并就电影艺术提出更深入的问题。

新版说明

1976年,当我们着手写这本电影艺术入门书时,没有预料到它会受到如此热烈的欢迎,更没预料到会出第五版。这一版的《电影艺术——形式与风格》试图进一步丰富前面版本提出的观念,并依然坚持使之丰富、灵活且符合时代发展。

本版依旧沿袭前面版本的方法,从形式和技巧入手探讨电影,并在此基础上尽量扩大覆盖面,采用更多来自非西方国家的和当今的电影实例,以及更多北美国家独立制片或小制作电影。第一章讨论电影制作时,我们增加了更多以电子技术和计算机技术为基础的电影制作方式。第十二章对电影史的探讨,吸收了一些最新的学术观点;还加了一个当代好莱坞电影的部分。同往常一样,我们还根据电影研究的最新发展更新了“注释与议题”。

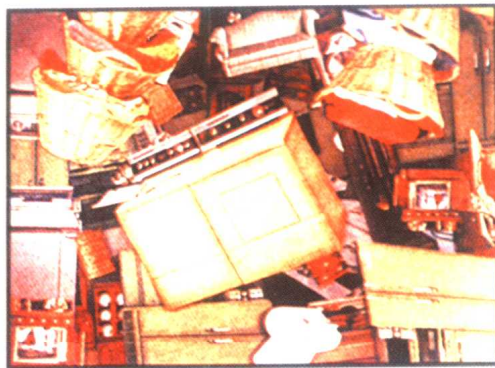
另外还增加了新的一章。第二章主要介绍电影类型——大众化的类型,包括剧情片、纪录片、动画片和实验电影。原先的版本认为这个题目是贯穿在全书之中的零碎片段,感谢一些读者和教师的建议,使我们将这些片段集中起来加以深入探讨。为了加入这一新章节,我们删除了七个例证分析,因为有些影片已经很难在普通场合找到。另外加入《筋疲力尽》和《做正确的事》的分析。

修订教科书的好处是,可以有机会重新思考、彻底改动甚至废除某些部分。总之,意味着有机会使之更完善。

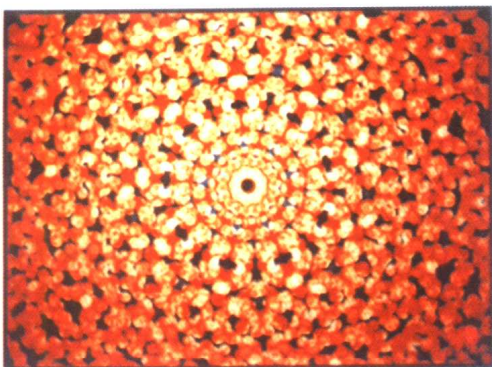
感谢所有给予本书热心支持和帮助的人。

彩图1 《细蓝线》 (The Thin Blue Line)

彩图2 《弗兰克电影》 (Frank Film)

彩图3 《化石》 (Lapis)

彩图5 《好的、坏的和丑的》 (The Good, the Bad, and the Ugly)

彩图4 《拳赛》 (Fist Fight)

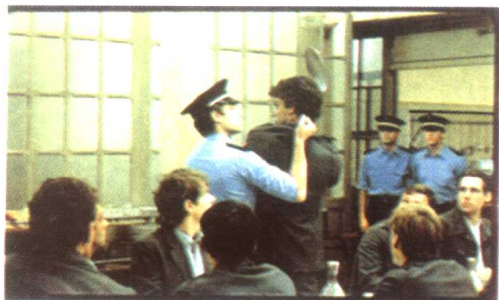

彩图6 《金钱》 (L'Argent)

彩图7 《金钱》 (L'Argent)

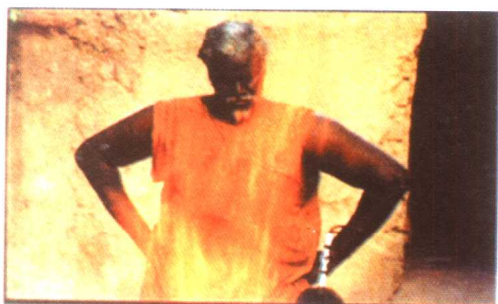
HA44/03

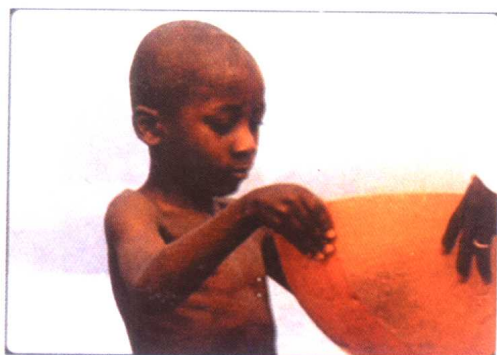
彩图8 《金钱》 (*L'Argent*)

彩图9 《风》 (*Finye*)

彩图10 《风》 (*Finye*)

彩图11 《风》 (*Finye*)

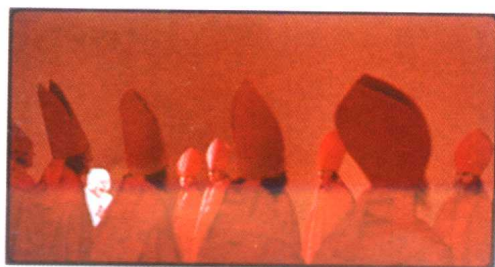
彩图12 《怪诞奥兰朵》 (*Freak Orlando*)

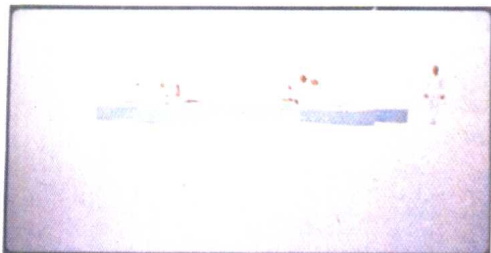
彩图13 《路易十四的崛起》
(*The Rise to Power of Louis XIV*)

彩图14 《射星之夜》
(*The Night of the Shooting Stars*)

彩图15 《卡萨诺瓦》 (*Casanova*)

彩图16 THX 1138

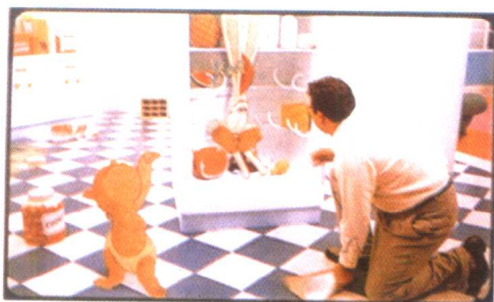
彩图17 《恋爱中的女人》 (Women in Love)

彩图18 《恋爱中的女人》 (Women in Love)

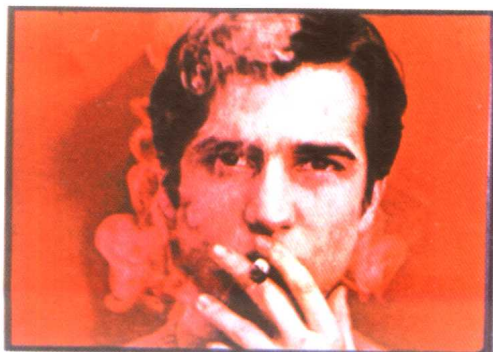
彩图19 《恋爱中的女人》 (Women in Love)

彩图20 《谁陷害了兔子罗杰?》
(Who Framed Roger Rabbit?)

彩图21 《中国姑娘》 (La Chinoise)

彩图22 《中国姑娘》 (La Chinoise)

彩图23 《开罗的紫玫瑰》
(The Purple Rose of Cairo)

彩图 24 《开罗的紫玫瑰》
(*The Purple Rose of Cairo*)

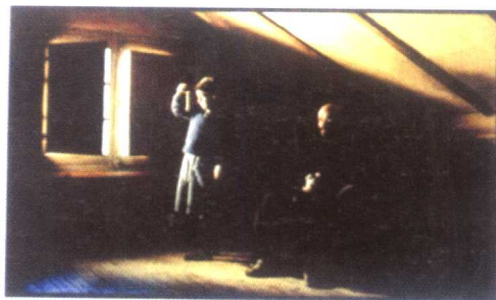
彩图 26 《绿色房间》 (*The Green Room*)

彩图 28 《伊凡雷帝》 (*Ivan the Terrible*)

彩图 30 《失翼雀》 (*Larks on a String*)

彩图 25 《南方》 (*El Sur*)

彩图 27 《在风上书写》
(*Written on the Wind*)

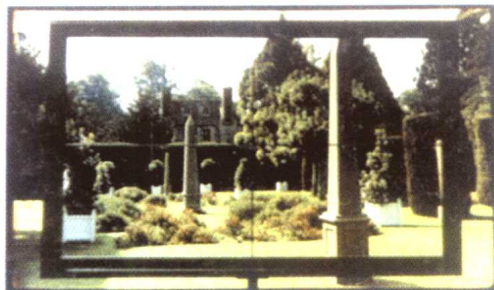
彩图 29 《伊凡雷帝》 (*Ivan the Terrible*)

彩图 31 《自由之道》 (*Yol*)

彩图 32 A

彩图 33 《绘图师的合约》
(*The Draughtsman's Contract*)

彩图 34 《英雄本色III》

彩图 35 《异形》 (*Aliens*)

彩图 36 《边走边唱》

彩图 37 《桑比赞加》 (*Sambizanga*)

彩图 38 《一个有雾的晚上》
(*One Froggy Evening*)

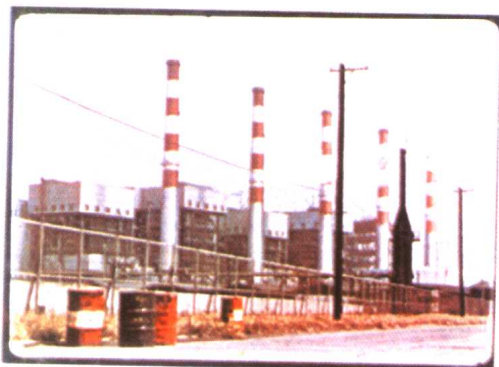
彩图 39 《小鹿斑比》 (*Bambi*)

彩图 40 《墙》 (The Wall)

彩图 41 《秋日私语》 (An Autumn Afternoon)

彩图 42 《秋日私语》 (An Autumn Afternoon)

彩图 43 《武士兰斯洛》 (Lancelot du Lac)

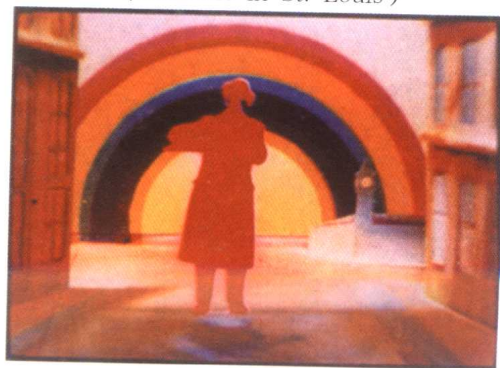
彩图 44 《相逢圣路易》
(Meet Me in St. Louis)

彩图 45 《相逢圣路易》
(Meet Me in St. Louis)

彩图 46 《潜行者》 (Stalker)

彩图 47 《彩虹舞蹈》 (Rainbow Dance)

彩图 48 《上帝的愤怒》
(*The Wrath of the Gods*)

彩图 49 *Cenerentola*

彩图 50 《死亡万岁!》 (*Viva la Muerte!*)

彩图 51 《黛西》 (*Daisies*)

彩图 52 《无知不设防》
(*Innocence Unprotected*)

彩图 53 《卡斯巴》 (*Kasba*)

彩图 54 《卡斯巴》 (*Kasba*)

彩图 55 《巴黎最后的探戈》
(*Last Tango in Paris*)

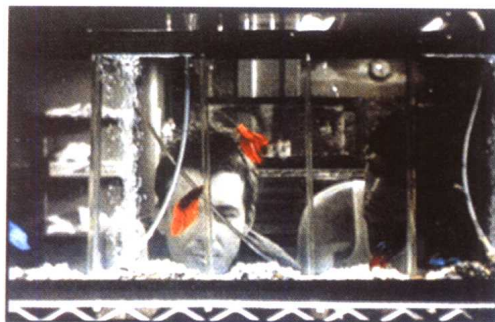
彩图 56 《巴黎最后的探戈》
(*Last Tango in Paris*)

彩图 57 《惊魂记》 (*Vertigo*)

彩图 58 《圣杯传奇》 (*Parsifal*)

彩图 59 《斗鱼》 (*Rumble Fish*)

彩图 60 《德克萨斯的巴黎》 (*Paris, Texas*)

彩图 61 《德克萨斯的巴黎》 (*Paris, Texas*)

彩图 62 《早春》 (*Ohayu*)

彩图 63 《早春》 (*Ohayu*)