

The Art of
Watching Film

Seventh Edition

看电影的艺术

M. 博格斯 (Joseph M. Boggs) 著
W. 皮特里 (Dennis W. Petrie) 译

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

看电影的艺术

The Art of Watching Films

Seventh Edition

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

北京市版权局著作权合同登记 图字 01-2008-1450 号

图书在版编目 (CIP) 数据

看电影的艺术 / (美) 博格, (美) 皮特里著; 张菁, 郭侃俊译. —北京: 北京大学出版社, 2010.12

(北京大学影视艺术译丛)

ISBN 978-7-301-16473-0

I. 看… II. ①博… ②皮… ③张… ④郭… III. 电影—鉴赏—世界 IV. J905.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 227266 号

Joseph M. Boggs, Dennis W. Petrie
The Art of Watching Films, seventh edition
ISBN: 0-07-353507-9
Copyright © 2008 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 Peking University Press. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only, excluding Hong Kong, Macao SARs and Taiwan.

Copyright © 2010 by McGraw-Hill Education (Asia), a division of the Singapore Branch of The McGraw-Hill Companies, Inc. and Peking University Press.

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)教育出版公司和北京大学出版社合作出版。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)教育出版公司与北京大学出版社所有。

本书封面贴有 McGraw-Hill 公司防伪标签, 无标签者不得销售。

书 名: 看电影的艺术

著作责任者: [美] 约瑟夫·M. 博格 丹尼斯·W. 皮特里 著 张菁 郭侃俊 译

责任编辑: 黄敏劼

标准书号: ISBN 978-7-301-16473-0/J·0291

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子信箱: pw@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750112 出版部 62754962

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

720 毫米 × 1020 毫米 16 开本 33 印张 650 千字

2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月第 1 次印刷

定 价: 68.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究。举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

译者序

有关电影的一切

我和《看电影的艺术》这本书的缘分是三年前我在纽约大学访问学习时开始的。在纽约大学图书馆，我偶然查找到这本书的第5版，就爱不释手，因为它特别适合喜爱电影和想深入了解电影的读者；同时，作为大学“影片分析”课程的教授者，我发现这本书的体例和讲解方式非常适合做电影类课程的教材。

但凡真正喜欢电影的人，总是对关于电影知识的一切如饥似渴，永不满足，《看电影的艺术》就是为这样的人写的。它包括了电影在操作层面、理论层面和普通欣赏层面的知识、技巧、方法，而且写作方式深入浅出，适合做大学影片分析课的教材，又可以当作电影爱好者的入门读物。巧合的是，回国后，麦格劳-希尔公司的朋友Christie Wang说有本国外的电影书在找译者，问我是否有兴趣，而书名就是《看电影的艺术》。我欣喜极了，感谢北大出版社编辑的好眼力。拿到我手上的这本书已经是第7版了。能得到机会翻译这本书，并把它介绍给热爱电影的人，我感到很幸运。

我在大学讲授“影片分析”课时，非常了解电影初学者对电影的无比热情与无所适从。他们之前习惯了电影的个人化欣赏，当把电影作为学习对象时，常常觉得无从下手。学生最经常提的问题是：“我该如何分析一部电影呢？该从哪里入手分析？”“看电影”可以是一种私人活动，带着个人情感、生活经验与电影去沟通。但“看电影”还有另外一层意思：电影本身是公共叙事的形式，“电影学”更是一门学问，一部影片一旦进入分析的视野，就不再是完全随意的一件事，它需要观众有一定的电影知识作为储备，才能了解所看影片在时间维度（电影史的）、空间维度（同类型、题材的电影）、技术层面、美学层面的独特性。阅读这本书的最大好处在于读者能较清晰和较全面地获得分析影片必需的电影知识，它以严谨科学的内容、轻松的讲法教爱看电影的人成为智慧的观众，了解电影作为艺术、技术，和作为产业、作为社会的反射文本的多重角色。

本书的最大特点是以一种非常系统的方式涵盖了大部分与电影相关的知识：主

题、情节与戏剧元素等故事表现方面，视觉设计、摄影与视觉效果、剪辑、色彩等视觉表现方面，音效与对白、配乐等声音方面，表演、导演风格、电影的文学改编、电影类型与重拍片，以及电影与社会的关系等方面，既讲解了电影的奥秘和看电影的乐趣，语言生动，娓娓道来，又不乏严谨的电影常识讲述和理论性的引导。本书还辅以大量剧照，生动说明了相关的电影元素与拍摄技巧。每个章节后面还留有自测问题，让读者在自己分析电影时能快速入手，掌握分析一部影片的基本方法。

本书由我与另一位译者郭侃俊共同翻译。我负责的章节为：前言、第一章“看电影的艺术”、第二章“主题元素”、第四章“视觉设计”、第五章“摄影与特殊视觉效果”、第六章“剪辑”；郭侃俊翻译的章节为第三章“虚构与戏剧的要素”、第七章“色彩”、第八章“音效与对白”、第九章“配乐”、第十章“表演”、第十一章“导演风格”、第十二章“影片的总体分析”、第十三章“改编片”、第十四章“类型片、重拍片和续集片”、第十五章“电影和社会”、术语表，并修订了大部分译文。在翻译和查找资料的过程中，我们得到了亲人和朋友的许多帮助，在此一并感谢，他们是陈目、张恩华、朱丹平、郭茂银、程为、房现石、梁艳、廖卫兵、孟阳捷、杨帆、张信保。我们尽力准确译出原文的精彩生动，但想必仍有疏漏，如有读者发现不准确之处，还恳请指正。

每个人都有从电影中获得乐趣的权利和能力。本书的作者约瑟夫·M. 博格斯和丹尼斯·W. 皮特里既是电影研究者，也是经验丰富的电影教学者，他们写作本书的立场是假定每个人都能以“诗人的灵魂和科学家的智慧”欣赏电影，实现我们和光影世界的心灵沟通，分享电影带来的那些快乐与感伤。读完本书后，相信读者会乐于成为感性而智慧的电影爱好者和学习者。

张 菁

2009年3月21日于北京

前言

不仅仅有制作电影的艺术，还有看电影的艺术。我们写作本书是为了激励学习电影概论课的学生，使他们的观察力更敏锐，培养他们有意识地看电影的技巧和习惯，并带领他们发现有可能忽略的电影艺术的复杂层面。我们设计这个教材以补充已有的电影研究；它的分析框架可以应用于一些完全迥异的电影，如《愤怒的葡萄》(*The Grapes of Wrath*)、《隐藏摄像机》(*Caché*)、《蝙蝠侠：开战时刻》(*Batman Begins*)、《阳光小美女》(*Little Miss Sunshine*)、《父辈的旗帜》(*Flags of Our Fathers*)。

我们很高兴能提供这个含彩页的第7版《看电影的艺术》。贯穿全书的图片和电影剧照不仅增加了书的吸引力，也能帮助学生们更好地理解“色彩”、“特殊视觉效果”、“视觉设计”这些章节中所讨论的概念。总之，超过450张附有丰富的知识性解释的图片展现出了书中的关键知识点。

和以前的版本一样，我们试图用大量今天的学生可能看过的当代电影作例子，这么做的理由是，如果学生在开始学习时接触的是自己熟悉的东西，那么他们会学得更好也更投入。同时，我们也引用了大量的美国经典电影作例子，讨论时并不预设学生们已了解这些电影。除此之外，在本书各章节中，我们也分析和引用了一些国外的影片、纪录片和动画电影。

本书框架

按之前版本遵循的结构框架和写作意图，《看电影的艺术》尽可能直接地切入主题，将关注点放在叙事电影(narrative film)上。第一章讲了电影分析，给出了分析电影的理由，同时提供了一些有关深化电影欣赏的入门级建议。接下来的章节会帮助学生为更好地理解主题和故事打下基础(第二章和第三章)，并讨论戏剧性和电影性的元素(第四到第十一章)。第十二章教学生将这些元素结合在一起运用，分析整部影片；接下来的章节探讨特别的话题：改编(第十三章)，类型电影、重拍片和续集电影(第十四章)，电影与社会(第十五章)。

基于广泛的读者反馈，我们对第7版的结构作出了如下调整。

对特殊视觉效果的分析归入第五章“摄影”；

新增“动画剧情长片”专题，归入第五章；

默片的例子贯串全书，但是对默片的专题讨论主要涵盖在第十章“表演”和第十五章“电影与社会”中；

与默片类似，关于外国电影的分析的例子贯串全书，在第八章“声音效果和对白”和第十五章“电影与社会”中则有专题讨论。

本版特色

新内容——“闪回”

第7版的新内容还包括7个单独标出的专栏，介绍了电影史的一些重要知识。每个“闪回”栏目中都附有一张或多张插图，并对特定话题进行了简要的历史回顾，如电影剪辑的历史(第六章)，电影制作中色彩运用的历史(第七章)，配音(第八章)，默片表演(第九章)，编剧的作用(第十三章)，以及艺术性被低估的纪录片(第十五章)。

新内容——“电影与社会”一章

新的“电影与社会”一章讨论了一些引人深思的问题，如对性、暴力和粗口的处理；审查制度和电影评级体系；外语片和默片的“外来性”；社会问题电影，纪录片等。

独特的“改编”一章

第十三章“改编”，讨论了当前电影制作的一个重要方面，也是一般教材很少涉及的：长片(feature film)的改编对象已不仅限于文学作品，也包括电视剧集、计算机游戏、漫画小说、儿童读物，甚至杂志文章。

“自测问题”栏目

每章后面的自测问题帮助学生把各章中的概念应用到任意一部影片的分析中。它们能帮助学生提高观影的投入程度，鼓励他们对电影主题和拍摄技巧进行积极的探讨，而不只是被动地对一些浅显的细节作出表面化的评价。

网上学习中心

读者可访问本书的网上学习中心(<http://www.mhhe.com/awf7>)，获取相关学习资料。学生版网页可直接访问；教师版需要密码登陆，可填写本书最后一页“教师反

馈表”，传真或邮寄至**麦格劳－希尔教育出版公司教师服务中心**获取密码。

教师版内容包括：**教师指南**，含各章提纲、总结，授课建议，讨论问题，推荐影片列表；**练习题库**，含超过 30 道多项选择、连线、判断正误；**自定义题库**，在 Windows 和 Macintosh 操作环境下，教师可使用 Blackboard 或 WebCT. 课程管理系统设计个性化的测试题；**PPT 展示**，含各章提纲和讨论问题；等。

致 谢

这本全新的第 7 版《看电影的艺术》能够出现，主要是因为广大读者热情地支持前面的版本。我想要对于过去和现在支持我和博格斯的读者表达深挚的感激之情。

另外，我要对我的家人、朋友、同事和学生表达诚挚的谢意，感谢他们在我写作本书时给予的热诚鼓励。也要向曾积极地支持我的 Michael Blaz, Carol L. Briles, Miriam Jane A. Tubergen, Robert L., Whelchel 深深致谢。要特别感谢的还有：Robert D. Briles, Robert Tierney, Suzanne K. Van Wagner, Thomas P. Tierney。

除此之外，给予我宝贵帮助的人有：Marcia Adams, Deborah Blaz, Jeanne Braham, Ray Hatton, Mary E. Heltsley, Miles Hession II, Jacqueline E. Orsagh, Robert C. Petersen。还有那些体贴的、使我的工作变得轻松的同事，包括：Timothy Hopper, Donald P. Jones, Joan Karbach, Jeanine Samuelson, Jan Schelgel, Lisa Toner, Kathie Wentworth, Vicki Frey。

在麦格劳－希尔高等教育部，高级编审 Chris Freitag，编审 Gina Boedeker，项目编辑 Nomi Sofer，图片编辑 Sonia Brown 和文字编辑 Patricia Ohlenroth 给予了我大量帮助。我要特别感谢高级制作编辑 Brett Coker，为他高效的领导力和睿智的决策。还尤其要感谢高级策划编辑 Nancy Crochiere，她的学识、创造力和耐心的专业工作帮助我完成了这个富有挑战性的任务。

最后，要感谢我所有的同行们，他们曾是这一版本的评论者：

Brian J. Benson, 北卡罗莱那州立大学

Timothy Case, 南达科他大学

John Ernst, 哈特兰社区大学

Mark Freeman, 圣迭戈州立大学

Robert Gore, 萨拉门图城市大学

James Gorham, 中西州立大学

Michael Haddock, 佛罗里达社区学院

Robert Kagan, 曼彻斯特社区学院

Julie Levinson, 巴松学院

Cynthia Lucia, 瑞德大学

Valjoan Myers, 奥克兰社区学院

David Popowski, 明尼苏达州立大学

Jan Quin-Weyent, 长滩城市大学

John P. Smead, 中央密苏里州立大学

Janice Vierk, 大都会社区学院

丹尼斯·W. 皮特里

目 录

译者序 有关电影的一切	7
前 言	9
第一章 看电影的艺术	1
一、电影的独特性	2
二、电影分析面临的挑战	4
三、电影分析的价值	5
四、成为善于接受的观众	7
五、看电影的环境	9
六、准备看电影	13
七、深化我们对电影的反应	15
自测问题：分析你对一部电影的反应	16
第二章 主题元素	17
一、主题和中心	18
二、确立主题	30
三、评价主题	31
自测问题：分析主题部分	33
学习影片列表	35
第三章 虚构和戏剧的要素	37
一、电影分析和文学分析	38
二、好的故事应具备的要素	38
三、标题的重要性	48
四、戏剧结构	50
五、冲突	53
六、人物刻画	55
七、寓言	66

八、象征	67
九、反讽	76
自测问题：分析虚构的、戏剧的要素	80
学习影片列表	82
第四章 视觉设计	83
一、彩色对黑白	84
二、银幕格式（宽高比例）	85
三、电影胶片	88
四、美工设计 / 美术指导	88
五、服装和化装设计	102
六、布光	107
七、预算对影片视觉的影响	111
自测问题：分析视觉设计	112
学习影片列表	113
第五章 摄影和特殊视觉效果	114
一、视觉画面的重要性	115
二、有电影感的电影	115
三、电影的视点	116
四、电影构图元素	122
五、特殊电影技巧	139
六、电影魔术：现代电影中的特殊视觉效果	145
七、动画片中的特效……尤其是为成人而设的（特效）	154
自测问题：分析摄影手法和视觉特效	164
学习影片列表	165
第六章 剪辑	167
一、选择	169
二、一致性、连贯性和节奏	172
三、转场	178
四、节奏、速度和时间控制	180
五、拉伸和压缩时间	184
六、慢动作	192
七、定格、融格和静止画面	194

八、创造性的镜头并置：蒙太奇	197
自测问题：分析剪辑	200
学习影片列表	200
第七章 色 彩	202
一、现代影片中的色彩	208
二、彩色与黑白的对比	226
自测问题：分析色彩	232
学习影片列表	233
第八章 音效与对白	234
一、声音和现代电影	235
二、对白	236
三、声音的三维特性	237
四、可见和不可见声源的声音	240
五、声音中的视点	242
六、音效和对白的特殊用途	244
七、声音作为一种剧情手段	250
八、声音作为一种转场元素	251
九、旁白（画外音）叙述	252
十、作为音响效果的寂静	256
十一、对白和音效的韵律特征	258
十二、外语片或外国片的“声音”	258
自测问题：分析音效和对白	262
学习影片列表	262
第九章 配 乐	264
一、音乐与电影的密切联系	265
二、配乐的重要性	265
三、配乐的常见功能	266
四、配乐的特殊功能	268
五、合成配乐	281
六、平衡配乐	283
自测问题：电影配乐分析	285
学习影片列表	286

第十章 表演	288
一、表演的重要性.....	289
二、演员的目标.....	289
三、化身为剧中人物.....	291
四、电影表演与舞台表演的区别.....	293
五、演员的类型.....	300
六、明星制度.....	304
七、挑选演员.....	306
八、演员是创造性的贡献者.....	321
九、对演员的主观反应.....	325
自测问题：分析表演.....	327
学习影片列表.....	328
第十一章 导演风格	329
一、风格的概念.....	333
二、题材.....	334
三、摄影.....	337
四、剪辑.....	339
五、场景和场景设计.....	340
六、声音和配乐.....	341
七、选角和表演.....	341
八、剧本和叙事结构.....	343
九、不断演变的风格和适应性.....	347
十、特别剪辑：导演剪辑版.....	351
十一、四位导演的比较.....	353
学习影片列表.....	362
第十二章 影片的总体分析	366
一、基本方法：观看、分析和评价影片.....	367
二、分析、评价和讨论的其他方法.....	371
三、再读评论.....	382
四、评价影评人.....	382
五、制定个人标准.....	384
自测问题：分析整部影片.....	386
学习影片列表.....	387

第十三章 改编影片	389
一、改编影片存在的问题.....	390
二、散文体小说的改编.....	393
三、戏剧的改编.....	409
四、从事实到影片：从现实到神话.....	417
自测问题：分析改编影片.....	424
学习影片列表.....	426
第十四章 类型片、重拍片和续集片	427
一、类型片.....	428
二、重拍片和续集片.....	448
自测问题：分析类型片、重拍片和续集片.....	460
学习影片列表.....	461
第十五章 影片与社会	469
一、外国影片.....	470
二、美国电影塑造或反映社会和文化价值观吗？.....	473
三、《电影制片法典》，1930—1960年.....	474
四、过渡时期的审查制度，1948—1968年.....	479
五、MPAA 分级制度.....	481
六、审查制度与在电视上播放的电影.....	487
七、在规范和分级制度之外.....	489
八、改变对性、暴力和粗口的处理方法.....	491
九、社会问题影片.....	494
自测问题：分析社会类影片.....	504
学习影片列表.....	505
术语表	508

闪回栏目索引

第五章 动画变成了主要事务	156
第六章 拯救电影：电影剪辑师一直在做的事	170
第七章 发掘影片中的色彩	206
第八章 有争议的配音	260
第十章 无声电影：过去的表演	302
第十三章 编剧在好莱坞的地位	398
第十五章 真实的银幕生活	498

电影是一件艺术品：当视觉画面的流动遵循着可感知的节奏（有着特定的停顿和步调），且这些连续的画面在各个方面都关乎整体。

——约瑟夫·冯·斯登堡 (Josef Von Sternberg), 导演

第一章 看电影的艺术

一、电影的独特性

制作影片的巨额投资提醒我们电影既是一种艺术形式也是一项产业。每部电影都是商人和艺术家们摇摆不定的婚姻的孩子。尽管有在美学和商业考虑之间的不停的争执，电影仍是一门与绘画、雕塑、音乐、文学和戏剧有着同等独特性和表现力的艺术形式。《纽约时报》的影评人斯科特 (A. O. Scott)，曾经很雄辩地指出我们对电影的永不满足的欲望：

核心的矛盾在于……它既是集体性的同时又是极端个人化的，混合了去剧院看戏的社会习俗和阅读小说的个人主义白日梦。电影提供了一个更美好的世界的各种景象，即使它们只是这个满目疮痍的世界的一些表面征候而已。如此看来，看电影也许仍然……是值得效仿的现代文化活动。它将个人主义和大众文化扭结在一起——对个体身份特殊性的坚持与标准化的大众观影经验，售票处排队的人群和黑暗中独自做梦的状态——像由有着怪异品位和奇特幽默感的女神随机编排出的艺术影院连场电影。^[1]

作为一种表达的形式，电影 (motion picture) 类似其他艺术媒介，并将其他媒介的基本属性都编织在自己丰富的构成方式中。电影运用视觉艺术中的构图元素：线条、形状、面积、体积和材质。如同绘画和摄影，电影发掘出光与影的微妙作用。类似雕塑，电影控制了三维空间。电影也像哑剧，专注于运动画面；如同舞蹈，这种运动画面具有节奏感。电影中复杂的节奏融合了音乐和诗歌的节奏，且与诗歌特别相像的是，电影也通过想象、隐喻和象征实现表达。类似戏剧，电影的艺术表达可分为视觉性的（即通过动作和姿势）和语言性的（即通过对话）。最后，如小说那样，电影也扩展或压缩了时间与空间，在广阔的时空范围内自如地来回调度。

尽管有这些相似之处，电影仍是独一无二的，其自由和连续运动的画面使它与其他媒介区别开来。画面与音响持续的相互作用再加上运动，使得电影超越了静态的美术和雕塑的局限——其感性吸引的复杂性正如它同时在不同层面上传达信息的能力一样。电影甚至优于戏剧，因为它具有独特的揭示丰富视点、描述动作、控制时间和传达无限的空间感受的能力。不像舞台剧，电影能提供连续不断的视觉流，模糊并简化转场而不损害故事的完整性。不像小说和诗歌，电影传达信息很直接，不是通过落在纸面上的抽象的词汇符号，而是通过具体的画面和声音。更重要的是，电影能处理几乎无穷无尽的主题组合：

只要是目光所及，耳朵能听到，在真实中或者想象中的事物，没有什么不是

[1] A.O Scott, "The Lasting Picture Show," *The New York Times* (November 3, 2002), sec. 6, p.41.