

《当代经典美国电视剧叙事案例贰》

图书基本信息

书名：《当代经典美国电视剧叙事案例分析》

13位ISBN编号：9787504368546

10位ISBN编号：7504368547

出版时间：2013-4

出版社：潘桦 中国广播电视出版社 (2013-04出版)

作者：潘桦

页数：491

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

《当代经典美国电视剧叙事案例贰》

内容概要

《当代经典美国电视剧叙事案例分析》是国内第一部系统剖析美剧创作案例的专著。内容涵盖美剧进入中国十余年最经典的七部代表作品，追踪世界影视行业发展的前沿动态，解析美剧在世界范围获得成功的叙事奥秘和深刻立意。

《当代经典美国电视剧叙事案例贰》

作者简介

潘桦，教授，电影学博士导师，中国传媒大学“教学名师”。1982年毕业于北京电影学院导演系。创作导演的电视剧《白桦林作证》和《金色轮船》两度获得中国电视剧“飞天奖”。从事影视教学30年，主讲的“影视导演艺术”课程在学生中深受欢迎和好评。教学指导和“潘桦导演工作室”策划指导的学生影视作品获得国内外各类奖项近百个，“潘桦工作室网站”已有几千篇学生学习和创作电影的相关文章及几万条评论。独特的教学理念和方法培养出一批批优秀的学生，在学生中有口皆碑，形成品牌。1997年至1998年应聘为美国纽约市立大学布鲁克林学院电影系客座教授，主讲“中国当代电影”。长期致力于考察和研究国外先进大学的教育，集30年影视导演教学和影视创作经验的精华，用国际化视野和国际一流影视大学先进的教学理念，以影视教育中最为突出和重要的“叙事”与“创意”为研究对象，系统形成并推出中国传媒大学“潘桦导演工作室”影视教育系列丛书，图文并茂，新颖独到，是影视教学、研究和创作的最佳专业丛书，为“潘桦导演工作室”的品牌力作。

书籍目录

解密“美剧”第一部分越出左脑理性之狱迈向右脑领悟之途——美剧《越狱》的“纵横字谜式”叙事模式分析 第一章《越狱》的成功与争议 第一节《越狱》的成功 第二节《越狱》观众年龄的定位划分 第三节“高智商美剧”还是“令人疲倦辛苦”？ 第二章东方不亮西方亮——神奇的“纵横字谜” 第一节现代西方社会的宠儿——“纵横字谜” 第二节左脑右脑功能差异与东西方文明差异 第三节追求右脑的‘‘领悟’，感受——破解“纵横字谜”的行为本质 第三章“纵横字谜式”叙事模式 第一节“纵横字谜式”叙事模式的“体”“用”特征 第二节“纵横字谜式”叙事模式对观众产生的作用分析 第三节“纵横字谜式”叙事模式在其他文本中的表现 第四章《越狱》透射出的“理性反思”精神 第一节“理性反思”与超理性主义时代 第二节《越狱》剧作中的“理性反思”表现 第五章顺势之为——“纵横字谜式”叙事模式中的三味药方 思考题 第二部分一路迷失，一路寻找——美剧《迷失》的“未知性”叙事元素分析 第一章《迷失》的吸引力源泉：“未知性” 第一节“未知性”、悬疑与神秘感 第二节“未知性”的心理依据 第三节“未知性”的文化根源 第二章《迷失》在情节结构上的“未知性”元素分析 第一节多线索叙事结构 第二节情节设置上的“未知性”元素 第三章《迷失》在人物塑造上的“未知性”元素分析 第一节人物的“未知性”身份 第二节人物的“未知性”动机 第三节人物的“未知性”命运 第四节展现人物“未知性”的视听语言 第四章《迷失》的文化意义：“寻找” 第一节人性的“迷失”与“寻找” 第二节理性的“迷失”与“寻找” 第三节社会价值的“迷失”与“寻找” 第五章《迷失》引发的启示 第一节以人物为中心，挖掘“未知性” 第二节多线索“摊大饼”，只暗示不解释 第三节视听审美提升，后现代才够味 思考题 第三部分“美好”外衣与“绝望”内里——美剧《绝望的主妇》的“反差式”叙事分析 第一章“反差式”：《绝望的主妇》的叙事新意 第一节“反差式”叙事的概念与心理依据 第二节“反差式”叙事的意义与“另类家庭剧” 第三节《绝望的主妇》诞生简史 第二章“反差式”叙事手法分析 第一节“反差式”叙事风格：热门类型的杂糅 第二节“反差式”叙事视角：死者的旁白 第三节“反差式”影像：黑暗的喜剧 第四节“反差式”角色：紫藤巷的各色人物 第三章“反差式”叙事手法承载的社会文化内涵 第一节“绝望”的美国中产阶级 第二节“绝望”的中产阶级女性 第三节“美好”外衣与“绝望”内里 第四章《绝望的主妇》对我国电视剧创作的启示 第一节研发而非“山寨” 第二节叙事模式的启示 思考题 第四部分窥视的“快感”与“焦虑”——美剧《犯罪现场调查》的“窥视情境”分析 第一章“窥视”——犯罪剧的新乐趣 第一节《犯罪现场调查》：模式之中的犯罪剧 第二节“窥视”——犯罪剧的新乐趣 第三节关于“窥视”的界定 第四节美剧中几个“窥视情境”的典型 第二章《犯罪现场调查》中“窥视情境”的建构及作用 第一节具有“窥视”意味的影像呈现 第二节调查——主导全剧的戏剧动作所具有的“窥视”特性 第三节多重“窥视”视线 第三章“窥视”下的“快感”和“焦虑” 第一节“窥视情境”的“快感”来源 第二节副作用——关于安全感的“焦虑” 第四章“窥视”中国荧屏 第一节用来“听”的中国电视剧 第二节涉案剧和谍战剧的兴衰 思考题 第五部分小人物与大事件——美剧《罗马》的“微观偶然式”叙事分析 第一章“微观偶然”：《罗马》中历史的展现方式 第一节历史的宏观必然与“微观偶然” 第二节“微观偶然”的呈现形态——小人物阴差阳错影响历史 第二章“微观偶然”的叙事视点：《罗马》的人物塑造 第一节大人物的塑造特点 第二节小人物的塑造特点 第三章“微观偶然”的叙事建构：《罗马》的情节结构 第一节大人物与小人物并行的双线叙事结构 第二节情节建构方式 第三节形成历史参与的空间形式——影像呈现 第四章“小人物影响历史”：《罗马》的主题分析 第一节“小人物影响历史”的结果 第二节“小人物影响历史”与历史真实的关系 第三节美国文化背景下的历史剧…… 第六部分真实的反恐体验 第七部分智力·人性·人际的博弈 全书部分参考文献 后记故事：“绕着路的故事”

章节摘录

版权页：插图：第一节 研发而非“山寨” “山寨”是近年来国内流行的词汇，在商业模式上多形容通过模仿畅销经典品牌渔利的行为。不仅手机、电脑、服装等市场充斥山寨，电视剧行业也不例外。我们不难发现这样一个现象，当一部电视剧收视火爆之后，荧屏上就会迅速充斥众多“山寨”版本，类型、题材、剧情、影像风格无一不是火爆剧集的翻版。由于“山寨”版本的拥堵，同一类型的电视剧大量占有播出平台，一时间其他类型电视剧迅速萎靡。近二十年来，中国已经历了武打、神怪、清官、婆媳、婚姻、特工、战争等题材的几番轮回，每个轮回都始于某部电视剧的热播，终于此类题材的泛滥。“山寨”是一种不研发只模仿，不求长期发展只求短期渔利的生产模式，它透支和消费着本行业的明天，对行业发展产生极大的负面影响。为什么在我国电视剧市场，会存此类现象呢？这不得不从产业模式和供需关系来分析。近年我国电视剧行业蓬勃发展，每年都有几部收视率极高的佳作出现，这是毋庸置疑的。但对于中国这么大的市场来说，仅有这几部佳作还远远不够，众多卫视频道为了提高收视率，不得不为几部电视剧的首播权互打破头。长期以来，电视剧佳作的供应远远少于需求。那么，为什么此类佳作不能大量生产呢？这与中国电视剧创作方式有极大的关系。与美国电视剧工业化生产相比，中国电视剧生产还停留在作坊阶段。从电视剧的特点来说，编剧是创作的核心成员，在美国电视剧的生产体系中，编剧是一个集体创作的过程。众多编剧一起讨论剧情走向、人物定位、细节处理等等，在编剧阶段就形成了一个商业化的制作模式，源头上形成了能够大量生产的制作模式。而中国电视剧的编剧创作依然停留在个人创作阶段，也就是策划会开过以后，拿到题材的编剧独自去创作剧本。或者由主编剧做好故事大纲，把具体故事分给其他“枪手”去写。不论是编剧自己独立完成，还是做好大纲分给若干“枪手”完成，在故事构架的重要阶段，还是由一个编剧独立完成。这种编剧模式决定了剧本的质量严重依赖于编剧的个人能力而非市场化运作。而中国保证收视率的编剧就那么几位，无论给他们多高的酬劳都不可能大量生产。这使得中国电视剧发展的命运决定在少数优秀编剧手中，类似于小成本电影极度依赖导演的运作模式。这种作坊模式的形成原因在于剧集的投资方没有承担研发与构建商业创作模式功能，而是把它抛给了编剧，依赖编剧的个人能力去研发、创作一部电影。但优秀编剧就那么几位，他们的数量相对整个中国电视剧产业是稀缺的。

《当代经典美国电视剧叙事案例贰》

编辑推荐

《当代经典美国电视剧叙事案例分析》从不同的角度，紧紧抓住电影和电视剧的制胜法宝——讲故事，以案例的模式层层解密分析，图文并茂——解密怎样“讲故事”，解密何为“故事视角”，向读者揭开一个又一个讲故事的奥秘，解密与“讲故事”息息相关的人生创意和艺术创意，耐人寻味。值得一读。

《当代经典美国电视剧叙事案例贰》

精彩短评

- 1、果然是老师写的东西。。。真的很受不了通篇都在下结论的教材语气==这书可以给对电视剧没有into或者根本毫无认知的观众翻翻尝鲜，也许可能还会觉得很不错吧【不知道作者为了写这本书堆了多少个教案本
- 2、不错 如果再有几部美剧就更好了
- 3、书出的太及时啦！！对于学习剧作的人，尤其是初学者来讲，我一直认为好的例子胜于一切，国内现有的很多讲剧作讲叙事的书都是理论大于实际，多泛泛空空而谈，这本潘老师主编的美剧叙事研究的书籍有大量的例证，挑选的作品也是国内观众熟知的几部美剧，《越狱》，《绝望主妇》，《反恐24小时》，《犯罪现场调查》都是美剧在国内最成功的代表，从我们熟悉的类型着手还是相当明智的。书中列了很多有关细节推动叙事的例子，细微到分析一个符号的作用，这比光看理论要直观的多。绝对是一本利器！
- 4、加上看美剧用了好久才把这本奇厚的书看完，看完才知道以前看的美剧都白看了，看完才知道美剧的门道在哪里，美剧是当下世界最好的电视剧，什么韩剧，国产剧跟班没有学习的必要。学会美剧的叙事，对于电影、电视、新闻叙事都有好处，学电视剧看美剧，学美剧看这本书就够了，顺便给大家推荐一个下美剧的地方：人人影视网，再加上这本《当代经典美国电视剧叙事案例分析》，绝妙的组合！
- 5、对美国电视剧的研究到了骨髓里面，只可惜拍电视的不看，看电视的不拍。
- 6、我相信很多人喜欢看，美剧，但真正从专业角度来读解美剧的书在国内还是甚少，这本书很从专业的角度解读美剧，让人耳目一新。
- 7、这本书几乎囊括了美国电视领域的三类剧种：情景剧、电视剧、和选秀节目。特别值得中国的媒体人读一读，为什么美剧能够风靡全球，为什么它的选秀模版能在全世界卖出高价，这本书深入了挖掘了美剧这么神的核心竞争力。本书的可读性极高，即使是媒体圈以外的人，也能被丰富详实的信息所吸引。我反正是花了两天，一口气读完了。
- 8、这本书拿进入中国十余年最经典的七部代表作品作为案例，分析了美剧的叙事奥秘，告诉你美剧为什么这么火，推荐！
- 9、从潘教授的书中，我发现了许多原来追电视剧的时候没有注意到的、更深层次的内容，对剧情的了解更深了一步，收获匪浅！
- 10、以前也看了好几个美剧，看的昏天地暗黑白颠倒，当时就在想为什么美剧会有这么大的吸引力，会在大学生中这么受欢迎？可没能想出个所以然来，现在看了这部书的分析看知道其中奥秘。一本好书，一次用心的书写，让我更好地把握剧情以及片子整体状况，并产生了回看经典的行动。
- 11、没什么启发性，不如直接看《故事》
- 12、作者水平还没我好.....
- 13、潘桦老师本身是我的老师，这本书开启了我美剧的学习之旅，很值得买来学习！
- 14、没什么新意思。唱看美剧的自己都知道。何必看这书
- 15、把简单的问题复杂化，是中国大学出版物的基本特点
- 16、近年来美剧的火热程度居高不下，这本书带领我从不一样的角度再来看这些美剧，仿佛让我站到了这些剧的摄影机之后，学到了很多。
- 17、看了这本书，觉得整本书对当代经典美剧的叙事套路分析的非常透彻，不要小看美剧，它们成功的全球收视率与其吸取电影的叙事精华是密切相关的，所以导演们不妨也研究研究美剧。很具实用性，不错的书！
- 18、把一本专业性的书籍，做得如此有意思，真的很不容易，电视剧的举例分析也比较新。看完这本书对于美国电视剧叙事分析，在对比一下国产电视剧，真的是路漫漫而修远兮，吾将上下而求索

精彩书评

1、该书系统分析了《越狱》、《迷失》、《绝望主妇》、《CSI》、《罗马》、《24》、《学徒》七部美剧的叙事方式，覆盖了动作、悬疑、家庭、探案、历史、反恐、真人秀等不同美剧题材，观点独到，分析精辟。比如《越狱》是从其“纵横字谜”式叙事方式切入来分析；《绝望主妇》是从“美好外衣”和“绝望内里”的反差式叙事方式来分析；《罗马》是从小人物与大事件的叙事方式来分析。田壮壮等第五代导演为本书欣然作序，值得影视剧创作者、美剧爱好者和有志于研究美剧的读者收藏。该书是中国第五代导演潘桦老师的最新作品，不同于田壮壮等人，潘桦老师主要是在高等院校教授电影课程，是中国传媒大学影视艺术学院导演系教授、电影学硕士研究生导师。1982年毕业于北京电影学院导演系，北京电视艺术家协会会员，中国高等院校电影电视学会会员。1997-1998年应邀赴美国纽约大学主讲“中国当代电影”。1995年编剧和导演长篇电视连续剧《相约》，荣获同年北京电视艺术“春燕杯”优秀电视剧奖。1992年编剧和导演电视剧《金色轮船》，荣获1993年中国第十三届“飞天奖”最佳电视剧一等奖；获同年华北地区五省市优秀电视剧奖；再获北京电视艺术“春燕杯”优秀电视剧奖。1990年编剧和导演电视剧《白桦林作证》，荣获1991年中国第十一届“飞天奖”最佳电视剧三等奖；获同年华北地区五省市优秀电视剧奖；再获北京电视艺术“春燕杯”优秀电视剧奖。主要研究方向为影视剧导演和编剧，并且始终保持着与国际上前沿的影视交流。附：我最爱的十大美英剧集：1.罗马：权力、奢华、粗野、性感，满足你对那个时代的一切想象（历史题材其它推荐：都铎王朝：斗争、性感、纵横捭阖）2.绝望主妇：精彩的对白，出人意表的剧情，中产阶级的生活写照（女性题材其它推荐：欲望都市：女权、时尚）3.越狱：第一季剧情极其抓人，演员魅力无限（动作题材其它推荐：24:包小强反恐，剧结构创新）4.整容室：嗜血、性感、精致，最另类的美剧（医务题材其它推荐：HOUSE，格蕾解剖）5.犯罪心理：心理缉凶、专业团队（罪案题材其它推荐：CSI:LV,MIAMI,NY探案剧经典之作，收视率谁人能敌）6.六尺风云：死亡主题、怪异家庭（另类题材其它推荐：嘉年华）7.英雄：X战警电视版（科幻题材其它推荐：LOST:飞机，荒岛，种族，科幻）8.白宫群英：艾美奖常客，政治剧经典（政治题材其它推荐：三军统帅：没看过）9.黑镜：发人深省的神剧，其对媒体的批判和对未来科幻的描述深刻得令人发指，最喜欢《天佑吾主》、《一千五百万的价值》和《白熊》三个故事。10.星级酒店：发生在一家豪华酒店的故事，酒店管理人员与工作人员魅力十足。

《当代经典美国电视剧叙事案例贰》

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：www.tushu111.com