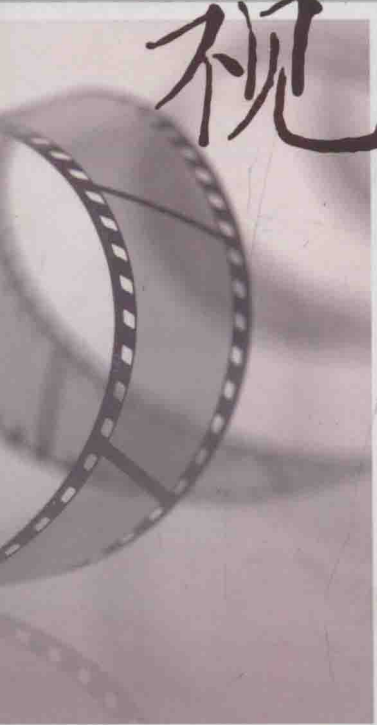

影视

YINGSHI
XIJU BIANDAO
YISHU KAOSHI
JIAOCHENG

戏剧编导
艺术考试教程

陈德赛◎著

影视

YINGSHI
XIJU BIANDAO
YISHU KAOSHI
JIAOCHENG

戏剧编导
艺术考试教程

陈德赛◎著

图书在版编目 (CIP) 数据

影视戏剧编导艺术考试教程 / 陈德赛著. —北京:
中国电影出版社, 2015. 6

ISBN 978 - 7 - 106 - 04188 - 5

I. ①影… II. ①陈… III. ①电影导演—高等学校—
入学考试—教材②电视—导演学—高等学校—入学考试—
教材③戏剧—导演学—高等学校—入学考试—教材 IV.
①J911②J811

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 130871 号

责任编辑: 术 利

封面设计: 未名池

版式设计: 未名池

责任校对: 孙 健

责任印制: 张玉民

影视戏剧编导艺术考试教程

陈德赛 著

出版发行 中国电影出版社 (北京北三环东路 22 号) 邮编 100029

电话: 64296664 (总编室) 64216278 (发行部)

64296742 (读者服务部) Email: cfpypb@126.com

经 销 新华书店

印 刷 北京京华虎彩印刷有限公司

版 次 2015 年 7 月第 1 版 2015 年 7 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/787 × 1000 毫米 1/16

印张/27 字数/510 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 106 - 04188 - 5/J · 1689

定 价 68.00 元

序 言

这是一本专门用于“戏剧影视文学(编剧)”、“影视、戏剧导演”、“影视编导”、“广播电视编导”、“戏剧、电影电视史论”专业的艺术考试培训全面、系统的正规教科书。

同时,综合素质测试、编导创意、影视剧评论和分析等内容,亦适用于“影视制作”、“公共事业(艺术)管理”、“数字媒体”、“网络媒体”、“广告制作”、“艺术教育”、“艺术经纪”、“摄影”、“录音”、“照明”、“艺术设计(动漫、游戏)”、“戏剧影视美术设计”、“会展管理”等相关专业的考试培训教学。也是为真正立志于从事“影视编导”职业和成为优秀传媒人的同学艺术素质学习和专业技能的基础教材。

本教材涵盖了各省统考、各地重点艺术院校的影视编剧、导演、史论专业的艺术考试科目,尤其对国家级艺术院校的编、导考试科目内容、方式、评分标准进行了详尽讲述和分析。

笔者从事戏剧、影视编导工作四十多年,教授“编导”专业课,兼职、专职三十余年;几次被聘为“省级艺术统考”编导专业考官,也辅导了不少考前培训的学生,有的考上了国家级和地方重点艺术院校。

那些憧憬着艺术理想的莘莘学子,他们急切的心情、热切的愿望,我感同身受。而对他们的辅导中,我找到了阻碍他们掌握影视编导基础心理上、思维定式上、知识结构上、学习方法上的症结所在。而在大学“编导专业”授课时,又从培养编导人才的角度,了解了考前培训的缺憾,明确了正确的做法,并且研创出了独特、有实效的教学方法。

在多年辅导中,深感没有一本系统、完整的教材,考生难于系统掌握专业知识,在多年的培训授课中反复修改教案,长时间的搜集资料、整理教学中的经验和案例,写出此书,希望能真正对热切实现影视编导理想的孩子们有所帮助。

“影视编导”专业,在影视艺术职业中处于最核心的、领导的地位,可以说在这个岗位上,能充分实现作为优秀影视人的全方位梦想。随着近年来报考人数逐年上升,考试内容越来越深、涉及的知识面越来越广、要求越来越高、题型题类变化越来越复杂。甚至一部分考题专业化程度很高,即使大学本科生回答也不是很容易,再加上所应考的内容在十二年严密的“应试”中小学教学中,不可能涉及,甚至可以说完全没有接触。学生迫于

应付功课,世界经典影视作品看过的很少,至于话剧,大多数从来没看过。所以,考生不经过正确的专业编导考前辅导,很难掌握。

艺术专业的考前辅导是一门独立的专业学科,它与影视编导学科有密切的关系,但绝不等同于影视学院编导课程,即使是本专业的教师,也必须重新学习、认真研究。而没有从事影视编导专业正规教学者,则更要经过缜密的研究和学习备课。

这其中,“编、讲故事”既不是中文系的“小说写作”,也不是影视学院的“电影电视编剧技巧”。由于题面广、要求篇幅短小精悍、准备时间只有五至十分钟,可以说对专业“影视编导”教师和中文系讲师都是需要重新学习、研究的。其中涉及“故事诸元素”、“编写故事核心”、“各类故事不同编写方法”、“讲好故事的要点”等诸多问题;“编导创意”、“影视评论”等科目虽与影视理论联系密切,但仍有自己的特定要求,须根据考试的要求讲解,完全可以说是“新学科”。

并且,考生在应试教学中,必然形成固定思维模式和方法,这恰恰又是掌握影视学科的重大障碍,在教学中要研究这些障碍形成的原因,细致分析他们的思维和心理。进一步研究,如何讲解使他们在短时间内容易理解和接受,更为重要的是进一步讲授克服障碍的办法。这显然是一项独立的系统工程,是一门独立的专业学科。

影视艺术的“考前辅导”,应看做是艺术专业学院的“预科”进修,而不是临时学习应考的“招数”,使他们能掌握正确的专业学习方向,也包括品德和素质的培养,这对他们入学后迅速进入良性教学状况,尤其对长远发展前途极为有益。这点,对真正立志学习影视编导专业的考生极为重要。

当然,既然为考前辅导,则必须以编导艺术考试为主要目标。其实,考前辅导和专业知识基础、正确的专业学习方向和方法完全是一致的,后者正是考前辅导的基础。

本教程遵循以下原则:

(一)目的性明确——按“编导艺术专业考试”的要求辅导

本书涵盖了往年国家级、重点院校和全国主要省的“艺术专业统考”,主要省办、民办各类院校“影视编导”专业考试的形式、题型、例题,并进行规律性分析,使之门类清晰,更易于考生理解进而掌握。

更重要的方面是对“评分标准”的解析,而且必须按专业考官考场实际考核的标准,才切实有效。强调学生一定要从考官“为什么”这么要求、依照什么标准判分来预习,使考生明白被“影视编导”专业录取必须具备什么条件,真正清醒地认识到把“影视编导”作为终身追求的目标,应该如何做。

特别要指出,编导艺考在评分上,有两个层面的标准:一是专业基础的评定的“专业

考核标准”;二是“综合素质的标准”,后者对考官的判定有很大的影响力,甚至有时是一票否决,但往往被忽视。相比起来,“综合素质”的训练是气质的、素质的改变,是日积月累,内在水平的提高,是感悟式的提升,更加费时费力。

(二) 教学指导思想——“深入、浅出”

影视编导考前辅导教师必须有较深厚的影视理论根底,否则不可能进行专业辅导。另外,在辅导中,有的讲师直接讲授影视专业大学一、二年级的专业理论课,这又偏离了考试的要求。

要做到“深入、浅出”。

“深入”是讲授上必须有坚实的理论基础。这不仅是考试的要求,更是为从事这个行业打下良好基础。

“浅出”是绝不能照搬大学课程,而是应把编创故事中叙事的“故事性”、人物性格的“动作表现”、情节构思的切入点、结构的“冲突性”;广告艺术论、实用广告创意;栏目创意,社会问题媒体的表现表述方式、社会影响;“影评”中影视语言运用和技巧元素等;到主题的表达、人物塑造、社会意义、文化内涵等各方面,把影视理论作为基础,有机地融会进去,用通俗易懂的方式和语言耐心讲授。关键在于:(1)掌握好适用考试的层面即可,重视考试要求的新问题;(2)通俗易懂地讲解,运用合适的例子,生动不说教地诠释基础理论,而且要通过多个例子从不同侧面反复讲解。

这比照搬大学讲义难度更大,要求更高。但,这才是培训的真正意义。

(三) 针对性、实用性

仅仅有理论性的标准,还是不能达到好的培训效果。要明了考生学习的问题所在,其难点是什么、最核心的问题是什么,并进而分析和讲解:要从何处入手、做好具体的几点,即可解决问题。

比如“编创故事”,考生主要卡在什么“坎”上?实际教学中,这个“坎”是“哲理化”和“散文化”,这是十二年语文课教学的要求所致。学不好“编创故事”,其根源在于不明白什么是故事、什么是人物性格的塑造、什么是矛盾冲突的构建等核心问题。

(四) 历年考题汇集和有效的解题方法相结合

目前,影视编导艺考中题目如海,题海之下,任何一本书不可能成为全标的标准答案库,我们从两方面,力争“鱼”与“渔”兼得。

一方面,给考生列出往年考试真题,作为示范、参考,并且进一步仔细分析各种题类、题型,再对各类题型的代表,予以解答示范。

另一方面,古贤哲云:“授之以‘鱼’,不如授之以‘渔’。”对应试教育下,没有条件接触戏剧影视的孩子来说,更重要的是整理出系统的实际掌握和运用的步骤、方法,重视解题规律性,学了可用,学了能做。

(五)具体切实的准备措施与方法

实事求是地说,任何人都不是天才,不可能在拿到考题后毫无准备的几分钟时间内,就编创出一个好故事。如果没有充分的准备,是无法应对的。

在培训中,考生心理往往是企图多听往年考题的标准答案。而许多培训班教学中也偏向于单纯教授已考过的题目,实践效果却不佳。

任何人都不可能全部题目都掌握到,况且许多艺术素质考试题目是没有标准答案的,要明白,艺术本来就没有一个公式可以套用。

因此,我们实施切实有效的准备应考的方法:

要求掌握出题的规律和题目的类型,根据自己的生活素材,以学到的规律技巧,反复实践,在培训导师的指导下进行修改。这些自己的“原创”,在应考中将发挥很大的作用,再进一步学会思考角度变化,可以适应不同的考题。

单纯教答案的做法虽省力,却效果不佳;而后者是扎实有效的,正确应考措施和方法。

目 录

序 言	1
-----------	---

上 篇 艺术考试必知问题

第一章 艺术考试流程图	3
一、决定参加艺术考试前必须要搞清楚的问题	3
二、艺术考试流程图	4
第二章 报考艺术院校的常见问题	12
一、艺术考试的政策和规定的依据是什么?	12
二、从招生简章上了解什么(之一)——如何确定一个好学院?	12
三、从招生简章上了解什么(之二)——认真了解考试科目与要求	15
四、从招生简章上了解什么(之三)——关于外地院校考试的诸多规定	16
五、从招生简章上了解什么(之四)——报考需具备什么条件	17
六、选择“学院”与选择“专业”哪方面重要?	18
七、必须了解录取分数的有关规定和情况	19
八、很实际的报考建议	20
九、现行的艺术考试有几种基本形式?	20
十、参加“省统考”的资格是什么?	21
十一、艺术类考生如何报名“省统考”?	22
十二、“省统考”有什么重要性?	22
十三、“省统考”和外地艺术院校专业考试举行的时间	23
十四、编导专业艺术考试方式	23
十五、编导专业艺术考试组织形式和计分标准	24

十六、编导专业艺术考试有哪些重要的考试规则?	26
十七、外地艺术院校考试和本省艺术统考冲突怎么办?	27
十八、外地艺术院校招生考试在什么地点?	28
十九、外地艺术院校没有设考点的省,考生可以报考吗?	28
二十、考生可以自由选择外地艺术院校的考点吗?	29
二十一、考生同一专业可以在多考点重复应试吗?	29
二十二、外地艺术院校的考点有什么区别吗?	29
二十三、“省艺术统考”的成绩,外地院校能通用吗?	30
二十四、省外艺术院校的专业成绩本省能通用吗?	31
二十五、“专业考核成绩合格”意味着什么?	31
二十六、哪些院校可以自行划定本校艺术专业和文化考试录取分数线?	31
二十七、外地院校在本省招生除分数外还有什么条件?	32
二十八、考生在艺术类专业考试合格后还应做些什么准备?	32
二十九、哪些考生有资格填报艺术院校(专业)志愿?	32
三十、艺术类院校(专业)志愿分几个批次?	33
三十一、报考艺术类专业的考生能否兼报非艺术类专业志愿?	33
三十二、考生获得多所院校的专业考试合格证,该如何填报志愿?	33
三十三、省艺术(专业)录取分数线是怎样划定的?	33
三十四、注意“人才选拔”的规定	34
三十五、招生院校录取有几种“计分方式”?	34
三十六、录取根据哪几方面因素?	35
三十七、艺术院校(专业)的录取问题	36
三十八、落榜之后,是否再没机会了?	36
三十九、怎样防止录取了却没能上学?	37
四十、防止“录取”骗局	37
四十一、如何学好培训课程	38
四十二、关于艺术考生的专业培训时间	40
四十三、选择什么样的补习班为好?	40

第三章 影视编导专业综析和专业要求 42

一、编导专业的分类	42
二、考生需要明确以下情况	51

下 篇 考试科目及专业要求、考题解析

第四章 综合素质测试	59
第一节 综合素质测试总况	59
一、综合素质测试的重要性	59
二、“综合素质”的内涵	60
三、“综合素质”考试形式与要求	86
第二节 往年试题例举	92
一、最常问的问题	92
二、试题分类	93
第三节 素质测试题型	107
一、回答问题	107
二、即兴评述	107
三、命题演讲	111
四、主题讨论(话题讨论、多人讨论)	115
五、现场辩论	117
六、材料分析	125
七、用词语编一段富有哲理的话	126
八、智力测试	127
九、谜语	127
十、为照片、图片拟标题	127
十一、综合素质测试类试卷	128
十二、文化常识与思考试卷	132
第五章 命题编创故事	134
第一节 什么是“故事”?	134
一、先以一个例题来分析验证	135
二、什么是故事?	140
三、必须越过的“坎”——“散文化”和“哲理化”	142
第二节 怎样“编创”故事	144
一、“编创故事”的基本规律	144
二、“灵感”和“怎样想”、“想什么”	147

三、“故事核”及模式	152
四、从生活到故事的重要技巧——“假设”与“虚构”	154
五、掌握“关键点”	155
六、必须合情合理	158
七、掌握好“分寸感”	159
第三节 “编创故事”的评分标准和技巧	159
一、“编讲故事”评分标准	159
二、人物性格	160
三、主题思想	172
四、情节	176
五、结构	181
六、构思	198
第四节 “命题故事编创”的题类与题型	200
一、基本故事类别	200
二、编创故事的其他题型	205
第五节 命题编创故事的应考注意要点	218
一、切题	218
二、选题材与处理好题材	219
三、再谈选“好”题材	220
四、应试“讲故事”现场注意要点	221
第六节 编创故事的准备	222
一、素质的准备	224
二、专业准备	226
三、“具体准备”——分类好故事的储备	227
第六章 编导创意	229
第一节 广告创意	229
一、考核内容	229
二、什么是“广告”	230
三、影视广告的元素	230
四、广告分类,兼往年试题	231
五、广告的构成	233
六、产品广告创意上的问题和解决办法	236

七、如何创意产品广告及产品广告分类	238
八、产品广告创意例题	242
九、“意念性广告”的创意	248
十、创意的技法	254
第二节 电视栏目与电视节目策划创意	255
一、电视栏目创意	255
二、电视节目策划	261
第三节 视、听元素创意	262
一、视、听元素组合创意	262
二、视觉创意	273
三、用画面表达指定内容	274
四、画图造型	274
五、画面组合排列	274
六、视听思维与判断	277
第四节 诗词蒙太奇	277
一、命题的古诗举例	277
二、评分标准	280
三、古诗蒙太奇示范	280
第五节 创作策划创意	283
一、第一类,电视专题片策划	283
二、第二类,为短片编解说词	287
三、第三类,命题编写戏剧小品	288
四、第四类,命题编写影视小品	293
五、第五类,短片剧本创作	295
六、第六类,编导场景创意	296
七、第七类,命题图片塑造人物形象	297
八、第八类,新闻专题写作	298
九、第九类,以记者身份去采访明星,自拟要问的三个问题	302
十、第十类,四种文体选择写作	303
第六节 为一些集体性活动策划创意	305
一、庆典与晚会策划创意	305
二、社会性的工作策划方案	307

第七章 电影、电视、戏剧评论和分析	311
第一节 电影与电视剧评析	311
一、考试形式与内容	311
二、电影、电视、戏剧评析要求	312
三、影视评析的评分标准	314
四、如何评析影片	315
五、叙事部分的评析	319
六、艺术技巧的评析	329
七、评析影片的缺陷与不足	344
八、评析文的两大形式	347
九、拟标题	350
十、往年试题	351
第二节 电视专题片评析	353
一、仍以主题评析为主	353
二、艺术技巧评析	354
三、解说词创作和评析的要点	354
四、新闻采访的功力	354
五、往年试题	355
六、设置特别要求的试题	356
第三节 电视栏目的评析	358
一、评析栏目的主题、宗旨	359
二、评析栏目的艺术技巧	359
三、往年试题	359
第四节 广告片评析	359
第五节 戏剧的评析	361
一、戏剧评析应试的形式	361
二、戏剧艺术评析要点	361
三、特别注意的要求	365
四、观摩电视晚会中的小品,写出评论	366
五、往年试题	366
第六节 文学评论	367

第八章 散文写作	368
一、“艺考散文”考核的专业素质	368
二、考试要求	370
三、“艺考散文”写作的准备	376
四、艺考散文往年试题、参考题	382
第九章 自我介绍、才艺展示	388
一、“自我介绍”时容易出现的问题	388
二、“自我介绍”的注意点	390
三、“自我介绍”的要点	393
四、“自我介绍”的训练	397
第十章 文化基础测试	399
一、面试——回答考官问题	399
二、笔试	399
三、往年考卷及参考答案	400
第十一章 文化艺术常识	406
附录一 电影、电视剧、戏剧“导演”专业特别要求考试部分	415
附录二 高考前九件有利于提高成绩的事	416

第一章 艺术考试流程图

一、报考参加艺术考试的考生应明确哪些问题

考生在参加艺术考试之前,应充分了解,明确以下几点,做到心中有数。

上篇 艺术考试必知问题

因为参加艺术考试的考生不同,所以参加艺术考试的时间、地点、科目、形式、流程、以及录取标准等也有所不同,考生应根据自己的实际情况,选择适合自己的考试。

一、考生及家长应了解艺术考试的基本情况:

1. 艺术考试与高考普通类不同,首先必须通过艺术专业考试,专业考试合格后,取得参加高考普通类录取的资格,但不等于一定被录取。

2. 考生参加艺术考试,必须参加文化考试,达到录取分数线的考生,才能被录取。

3. 艺术考试的时间与高考文化考试不同,考生应根据自身情况,合理安排。

1. 了解考试内容

参加艺术考试,包括专业考试和文化考试两部分。专业考试包括素描、色彩、速写、书法、篆刻、摄影、设计、数字媒体艺术等。文化考试包括语文、数学、英语、文综、理综等。

考生应根据自身情况,选择适合自己的考试内容。文化考试成绩达到录取分数线的考生,才能被录取。

4. 考生可以参加模拟考试,了解自己的考试情况,为正式考试做好准备。

第一章 艺术考试流程图

一、决定参加艺术考试前必须要搞清楚的问题

当你决定要报考艺术类专业时,一定要牢记,最准确的规定,是当年各省“考试院招生办公室”公布的艺术考试规则,以及你所要报考的学院当年的招生简章。考生务必仔细阅读。艺考有历年的延续性,考试内容、方式基本保持稳定,但在报名录取上每年难免会有变化,一定要牢记及时仔细查看!

因为上述艺术考试规则约在前一年11月以后颁布,而考生预习则要提前一年,甚至两年,所以只能以多年来基本稳定的规定作为艺考培训的依据。

考生及家长决定艺考前需清楚的问题为:

1. 艺术类考试与报考普通高校不同,首先必须经过艺术专业考试。专业考试合格后,取得有可能被该艺术院校录取的资格,但不意味一定被录取。

然后参加全国统一的文化课考试,达到录取分数线,则是你被录取的第二个必备条件。

2. 艺术类考试时间早于全国统一的文化课考试,并且不影响考生再报考普通高校,因此给了考生两次录取的机会。

3. 录取分数线

参加艺术类考试,包括半年到一年的预先准备,要占去些文化课复习的时间,但一般来说,除国家级重点艺术学院、省级重点艺术院(系)外,一般院校文化课录取线相对较低些,有些甚至在300分左右。

而国家级艺术院校竞争激烈,文化课分数必然抬得高,可能在500分以上,具体可在网上查该学院前一年的统计报告。考生要根据自己的文化课成绩,决定报考哪个级别的学院。

4. 艺术类考试由两大部分组成

考生要从“省考试院”当年发布的公告、通告中了解:是否规定户口在本省的艺术类考生,必须参加本省“艺术专业统一考试”或“省校际联考”。