

广播影视类艺考专用丛书

影视作品分析

张福起 房伟 编著

广播电视编导
文化产业管理
戏剧影视文学
影视制片管理
广播电视新闻学
导演
摄影
摄像
摄影

电影评论写作
电视作品分析

山东人民出版社

影视 作品 分析

广播影视类艺考专用丛书

张福起 房伟 编著

山东人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

影视作品分析/张福起. 房伟编著. —济南: 山东人民出版社, 2008. 10
(广播影视类艺考专用丛书)
ISBN 978-7-209-04584-1

I. 影… II. ①张…②房… III. ①电影评论—世界—高等学校—入学考试—自学参考资料②电视剧—艺术评论—世界—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J905.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 154821 号

责任编辑:张 丽

封面设计:张丽娜

影视作品分析

张福起 房 伟 编著

山东出版集团

山东人民出版社出版发行

社 址:济南市经九路胜利大街 39 号 邮 编:250001

网 址:<http://www.sd-book.com.cn>

发行部:(0531)82098027 82098028

新华书店经销

青岛星球印刷有限公司印装

规 格 16 开(184mm×260mm)

印 张 15.75

字 数 310 千字

版 次 2008 年 10 月第 1 版

印 次 2008 年 10 月第 1 次

印 数 1—5000

ISBN 978-7-209-04584-1

定 价 32.00 元

版权所有·任何个人和培训机构不得翻印·违者必究,
如需本书,可以和山东人民出版社发行部以及作者联系。

作者联系电话:0531-80995792 13505405532

本书配套使用的《文艺常识》一书中有更详尽的解释，考生可参考使用。

由于时间紧迫和学养所限，本书还有很多不足之处。敬请大家提出宝贵意见和建议，以便更正修订。

祝愿广大考生考出优异的成绩，圆自己的影视梦！

张福起 房伟

2008年10月

第一部分 电影评论写作

第一章 影评考试综述 /2

1 影评考试的必要性 /2

2 考试影片的类型 /3

3 写好影评的基础 /4

第二章 中外电影史 /6

1 外国电影史 /6

2 中国电影史 /15

3 中国电影导演研究 /21

第三章 电影视听语言 /32

1 景别 /32

2 运动镜头 /34

3 拍摄角度 /37

4 电影声音 /39

5 声画组合形式 /47

6 色彩和光线 /49

7 蒙太奇与电影剪辑 /52

- 第四章 电影评论写作方法 /55**
- 1 影评的种类 /55
 - 2 影评写作的内容 /57
 - 3 应试方法和技巧 /59
 - 4 影评写作常规思路 /63
 - 5 影评写作的篇章结构 /65
 - 6 影评写作示例 /72
 - 7 影评考试的内容和写作要求 /77
 - 8 影评写作常见的 11 个问题以及克服途径 /79
- 第五章 电影评论写作范例及评析 /80**
- 第六章 考生真卷及考官点评 /130**
- 第七章 附录篇 /155**
- 1 部分院校电影评论写作考试影片 /155
 - 2 专业考试推荐影片及简评 /157
 - 3 专业性影评三篇 /163
 - 4 专业学习中文期刊和中文网站 /177

第二部分 电视片分析写作

- 第一章 电视片基础知识 /180**
- 1 电视纪录片 /180
 - 2 电视散文 /183
 - 3 电视新闻专题片 /186
- 第二章 电视片分析写作方法 /190**
- 1 电视片的主题分析 /190
 - 2 电视片的表现手段分析 /192

- 3 电视片分析的文章结构 /195
- 4 电视片的默评 /196
- 5 答题的基本出发点 /197
- 6 答题中应该注意的问题 /197
- 7 考试前应该做哪些准备 /198
- 第三章 电视片分析范文及评析 /200**
 - 1 电视纪录片分析 /200
 - 2 电视艺术片分析 /213
 - 3 电视综艺晚会分析 /223
- 第四章 往年部分院校电视片分析考试
真题举例 /225**

第三部分 招生院校和专业

- 第一章 部分招生院校(本科) /234**
- 第二章 专业简介 /236**
- 第三章 文管编导类专业考试科目分析表 /241**

第一部分 电影评论写作

人们将他们的历史、信仰、态度、欲望和梦想铭记在他们创造的影像里。

——罗伯特·休斯（艺术评论家）

第一章 影评考试综述

1 影评考试的必要性

在影视艺术类专业高考，特别是文管、编导、戏文专业的考试中，电影评论写作是一个十分重要的考试科目。考试形式是先让考生看一部影片，然后根据考试要求写一篇电影评论，专业考试影评的字数一般都比高考作文多，每个招生院校的要求也不一样，一般都在 1500 字左右。采用电影评论写作这个考试科目是非常科学的。原因如下：

(一)专业性质的特点

你既然报考广播影视艺术类专业，当然要考察你对影视作品的鉴赏和分析能力。电影作品的表现手段是视听语言，它独特的画面和声音表现形式包含的信息量是非常大的，作为一个有志于从事影视工作的考生，就必须具备一定的对视听语言的理解力、创造力和表达力。当然这个能力是需要考生在具备一定的欣赏基础上养成的，这就要求考生在专业考试之前具备一定的看片量，多欣赏大量的中外经典影片，多看才能有比较，有比较才能有进步。

(二)考生的写作习惯

作为一个高中生来说，已经经过了十几年的作文训练，包括观后感和议论文，对写作文已经比较习惯了，影评也是一种作文，是对影片的分析 and 鉴赏。所以这种文体形式对考生来说不是很陌生。而且大部分高考作文也是给材料作文，影评其实也是一种给材料作文，不过给的不是文字材料，而是视听材料罢了。这种文体形式要求考生

按照一般议论文的写法来写就可以了，只要适当地加上一些视听语言的分析。

(三)院校的招生要求

影视艺术类专业高考，特别是编导类专业，不但要求考生具备一定的影视鉴赏能力，还要求考生的文学素养和写作水平不能太差，因为影视编导专业的培养方向不只是培养出拍摄和剪辑水平比较高的人才，还要求毕业生具备一定的编剧能力，只有这样才能培养出全面复合型的影视编导人才，这就是所谓的“多面手”。另外一个原因就是，每年报考这个专业的考生比较多，考官给每一个考生的面试时间比较短，对考生的了解不可能很全面，但是通过影评文章大体上就能看出考生的基本素质，影评写得好的考生，基本素质不会很差。

影评的重要性不言而喻，希望能引起广大考生的重视，在专业备考的时候把主要精力放在影评写作上。影评写好了，你的专业考试成功的几率就会大大增加。

2 考试影片的类型

考什么样的影片，每个招生院校都有自己不同的标准，因为各个院校的培养方向和对考生的考察侧重点不一样，但是很多考生在专业考试之前盲目地像猜高考作文题一样去猜测专业考试会考具体的什么样的影片，其实没有什么必要。招生院校考虑到高中生的生活经验和文化背景，在选择影片的时候也大体遵循几个原则。

(一)以国产影片为主

高中生的学习压力比较大，接触国外文化的机会比较少，对外国的文化背景和生活方式不是很了解，所以在专业考试的时候，一般都选择国产影片作为考试内容，这样就不至于因为考生对外国文化不是很了解，而影响到正常水平的发挥。但是也不排除个别院校选择一些在电影史上影响比较大的、视听特色比较鲜明的影片作为考试片目，例如，中央戏剧学院的影视编导专业就曾考过日本导演岩井俊二的《情书》这部影片，要求考生对这部影片的一个视听段落进行解读。这就要求考生在专业备考的时候，多看些经典的国产影片。

(二)以艺术片为主

在现代的电影分类中，一般把电影分为艺术片和商业片两大类。艺术片指视

听造型鲜明、人文色彩比较浓厚的影片，这类影片是影视艺术类专业考试的宠儿，因为既能考察出考生对视听语言的分析能力，又能便于考生从主题上对影片进行分析，专业性和文学性都能有所体现。而商业片在这方面就不是很有特点。

(三)以现代影片为主

这里所指的现代影片，一般是20世纪80年代以后的作品。无声和黑白电影时期的作品一般不会出现在专业考试中，因为缺乏声音和色彩的影片会大大影响到考生的注意力，再加上早期电影的时代背景、社会思想和现代社会有很大的区别，会使考生产生“误读”现象。考试的影片一般都是第五代导演及其以后导演的作品，张艺谋导演的《红高粱》和陈凯歌的《黄土地》曾被多所院校作为招生考试的片目。

通过以上的选片原则可以看出，考生在复习准备专业考试的时候，要多看些近期的国产获奖故事片或电影史上的经典作品，这类影片的光盘或录像一般都能在市面上买到，如果买不到，还可以通过网络下载来观看，多看多分析，才能提高自己的审美水平，提高自己的应试能力。

3 写好影评的基础

考生要想写好影评，除了自身的文字功底外，还需要掌握一定的和电影相关的知识，只有这样，才能提高自己影评文章的专业性。这些专业知识主要包括下面几个方面。

(一)中外电影史

在专业考试中，有时候会考到一些经典电影，而了解拍摄这部影片时的社会背景、艺术思潮、在电影史上的地位如何，都会对更深刻地了解这一部影片有所帮助。即使是一部新影片，它也不是凭空而来的，必然对以往的电影传统有所传承、有所借鉴、有所创新。这些都需要我们对电影的历史有大致的了解。我们在第二章中将对电影史进行简单的介绍。

(二)电影视听语言

电影是一门声画结合、视听兼备的艺术，了解电影的视听语言，也就是电影的

具体表现手段，是真正读懂一部影片的关键所在。当然，在专业考试中，不会对考生的专业水平有很高的要求，但是，电影的基本创作手法还是应该掌握的，在影评的写作过程中，适当运用专业性语言，能在很大程度上提高你的文章的专业水准，也就相应地提高了你的专业成绩。

(三)一定的观影经验

要想提高自己的电影欣赏水平，多看电影是一个比较好的办法。只有多看，才能使自己从一个普通的电影观众过渡到较高层次的鉴赏者，甚至准专业者。而一定的看片量的积累，会为你将来进入专业院校学习打下一个很好的基础。作为一个高中生，学习压力比较大，课余时间不多，要有选择地去看。本书的考官例文和推荐影片中所列举的片目都可以找来观摩一下，电影史上比较经典的作品，也可以找来欣赏。

(四)对优秀影评文章的学习

大部分考生在平时的学习中没有写过影评这种文体，可能在写的时候不好把握，如文章的结构、具体的论证等。在一开始的时候，先不要着急去写，先看看优秀的影评是怎么写的，从别人的写作思路和方法中借鉴一下，然后按照本书中所提到的影评写作方法尝试着去练习一下。要想写好影评，在专业考试之前一定要多练习，我们虽然不一定达到影评家的理论高度，也不一定从文体上亦步亦趋地模仿他们，不过也完全可以运用自己所掌握的电影艺术知识，结合自己的经验，写出属于自己的、具有自己风格的影评来，考官在评卷时，看重的就是考生的独特新颖的观点。

第二章 中外电影史

在影视艺术类专业考试中，经典电影是经常考的，而了解拍摄这部影片时的社会背景、艺术思潮、在电影史上的地位如何等，都会对更深刻地了解这一部影片有所帮助。即使是一部新影片，它也不是凭空而来的，必然对以往的电影传统有所传承、有所借鉴、有所创新。这些，都需要我们对电影的历史有大概的了解。

1 外国电影史

(一)西方电影史

1. 电影的诞生

(1) **卢米埃尔兄弟**。1895年12月28日，法国卢米埃尔兄弟第一次把他们制作的影片《火车进站》在巴黎的卡普辛路十四号大咖啡馆的地下室里公开展映，这就是世界上第一次电影的公开展映，以后被作为电影诞生的纪念日；而卢米埃尔兄弟，也非常幸运地成为世界电影史上首先要提到的重要人物。他们拍摄的其他影片还有：《工厂的大门》、《水浇园丁》、《渔船出港》等。

卢米埃尔兄弟是世界电影的先驱，他们拍摄并且放映了电影史上的第一批标志着初期电影高水平的影片，开创了电影真正的历史。他们坚持“从现实生活中捕捉自然景观”的拍摄原则，展现出电影真实地再现现实生活的能力，并把它用到极致，由此确立了电影纪实主义风格，卢米埃尔兄弟也被视为西方纪实主义电影的鼻祖。

(2) **乔治·梅里爱**。他的父亲是法国巴黎一个经营鞋子工厂的厂主，他自己则经营着一家兴旺的专门表演魔术的剧场，雄厚的经济财力是他日后进入电影业的物质基础。梅里爱多才多艺，一个人可以编剧、导演、绘景、制作木偶和表演。这样一个有很好艺术修养的人，最初对于电影的兴趣来自卢米埃尔，他是对卢米埃尔在巴黎“大咖啡馆”的第一次电影放映活动深感惊奇的观众之一。

梅里爱发明了“叠印”、“模型”、溶入溶出、淡入淡出的组接方法，以及“移动摄影”的手法。这些特技的运用使得梅里爱雄心勃勃，发现了电影具有突破时空束缚的无限的可能性。

梅里爱对电影最突出的贡献在于他对电影拍摄对象的变革上。之前的卢米埃尔满足于记录生活中的自然景观，梅里爱则把摄像机对准摄影棚中的舞台，舞台上正上演着一个个有着戏剧冲突的故事。

2. 电影的发展

(1) **鲍特**。1902年，美国的鲍特在《一个美国消防队员的生活》中，第一次用时空转换的运动关系来进行电影叙事，并且将卢米埃尔式的外景和梅里爱的人工布景结合起来。1903年鲍特拍摄了他最受欢迎的作品《火车大劫案》，并以此奠定了他在美国电影甚至世界电影中的重要地位。《火车大劫案》是西部片的鼻祖，讲述了一个强盗抢劫火车上旅客的钱财最终被警察追击并受到惩罚的故事。

(2) **格里菲斯**。格里菲斯是电影艺术史上第一个伟大的艺术家。他对电影的最大贡献是他对电影的分段，也就是说，格里菲斯发明了现代的剪辑观念。于1915年耗资10万美元拍摄完成他的第一部重要作品《一个国家的诞生》。这部以南北战争为背景的电影改编自托马斯·狄克逊站在白人立场上为赞扬有名的种族主义组织——三K党而写的小说《同族人》，共有1500个镜头，分为12本，可以放映3个小时左右，无论是投资还是规模都是史无前例。乔治·萨杜尔声称：“欧洲需要把历史回顾一下，才能了解到1915年2月8日《一个国家的诞生》首次在美国上映的日子乃是好莱坞统治世界的开始，同时也是至少在以后几年间好莱坞艺术称霸世界的发端。”

由于《党同伐异》这部电影的先锋性和探索性，在票房上遭遇了惨败，格里菲斯用掉此后的毕生精力来偿还这笔债务，他甚至没有钱把那座用木料和石膏搭建起来的庞大巴比伦宫殿拆掉，自然也没有力量再进行艺术的尝试，实现自己的艺术理想，《党同伐异》成为电影史上最辉煌的“失败”。

(3) **卓别林和默片时代的喜剧**。他代表了美国喜剧的最高成就。首先，卓别林具有卓越的喜剧表演的才能，他的独特的人物造型、夸张的形体动作和富有表现力的面部表情足以使他的人物具有与众不同的魅力而长久地留在观众的心中。卓

别林最了不起的是他的博大的人道主义立场，他的影片具有一种感动心灵的神力，有人把他的喜剧概括为“带泪的微笑”，是十分准确的。

他的主要作品有：《淘金记》、《城市之光》、《摩登时代》、《大独裁者》。其中，1925年摄制的《淘金记》是卓别林最成功的影片。这是一部具有隐喻意义的经典作品，是卓别林在无声电影时期摄制的众多杰作中最完美的一部。

(4) 欧洲先锋电影运动。在1917到1928年的10年间，欧洲在电影理论建设和实践上都获得丰收，尤其是法国、德国和苏联，出现了一批优秀的电影艺术家和电影作品，以及世界电影史上的第一批重要的电影理论作品，从而形成一个规模空前的电影美学运动。这次运动探索的主要是默片中纯视觉形式的美学形态和表现功能，并尽可能地开掘电影不同于其他艺术形式的可能性，最终这一电影运动被统一在“先锋”的旗帜下，统称为“欧洲先锋电影运动”。

在先锋电影运动中，**法国印象主义学派**是最重要的一支，并且贯穿了运动的始终。印象主义，又称印象派电影，系指20世纪20年代德吕克及其友人所创立的一个电影学派。路易·德吕克是这一学派的灵魂人物，在他办的《电影》杂志的封面，写下了这样激情洋溢的文字：“愿法国电影成为真正的电影，成为真正法国的电影。”印象主义学派从作品的题材入手，选择那些适合人物心理活动的故事情节，以人物的内心活动作为影片主要的叙事核心，通常一部作品就是一次闪回、一个梦境的记录。印象主义电影学派的美学主张受印象主义绘画的影响，强调电影作品中的自然环境的衬托，崇尚自然和追求现实生活真实的感受，使电影真正摆脱了戏剧舞台以演员为中心、游离背景和场面调度的种种局限。印象主义学派突破性地使用了主观摄影、移动摄影和特技摄影等技巧，强调视觉节奏的表现与节奏性剪辑的重要性，使他们的影片在排斥文学性和戏剧性的同时获得了造型性和音乐性，为电影默片的表现形式创造了更为诗意的视觉效果。

这一流派的代表作品有：杜拉克导演的《西班牙的节日》、《微笑的布德夫人》，莱皮埃的《黄金国》，爱浦斯坦的《红色旅店》和《忠诚的心》等。

表现主义电影学派：产生于20世纪20年代初的德国，表现主义电影强调以夸张的、变形的甚至怪诞的形式去表现艺术家的内心世界；在画面造型上，不求形似，重视写意，以假象写真情；在表现的手段上，为了达到强烈的艺术效果，他们在摄影、照明、置景等电影视觉形式上都做了大胆的尝试，并取得了非常突出的成就。

代表作是罗伯特·维内拍摄于1919年的《卡里加里博士》，卡里加里被乔治·萨杜尔评价为“悲剧的典型”，“这个典型所代表的与其说是个人物，倒不如说是一种心理状态，即一种残忍和急躁、幻想和疯狂的混合心理状态”。

超现实主义流派：超现实主义否定电影的叙事性，主张“无主题”的影片创作，迷恋于电影的技术和手段的研究，甚至把电影企业当做电影艺术的替身而加以反抗，宣告与商业电影决裂。谢尔曼·杜拉克的《僧侣与贝壳》被认为是超现实主义的第一部作品。布努艾尔的《一条安达鲁狗》被看做是超现实主义最为经典的作品，它经典地阐述了超现实主义最典型的情绪：激愤、狂乱、令人疯狂的绝望，布努艾尔称它为“对谋杀的热情呼唤”，它反抗现存的一切，对社会、文化、理智、秩序、信仰宗教不屑一顾。

(5) **苏联蒙太奇学派。**第一次世界大战后，苏联电影工作者在分析了格里菲斯等人的创作经验之后，根据新生苏维埃政权对电影艺术的要求，在一系列实验的基础上把蒙太奇发展成为一套完整的电影理论体系，从而形成了苏联蒙太奇学派，代表人物是库里肖夫、爱森斯坦、普多夫金。

库里肖夫在 20 世纪 20 年代初进行了一系列剪辑实验，其中的“莫兹尤辛实验”已经成了电影研究中的经典案例。

爱森斯坦：提出了“杂耍蒙太奇”的概念，大意指将随意拍摄的镜头按照一定的方式组合在一起可以产生新的意义。爱森斯坦在他的第一部电影《罢工》中实践了自己的理论，将帝俄统治下屠杀工人的镜头和屠宰动物的镜头组接在一起交替出现，用来象征工人和动物一样的悲惨命运。代表作：《战舰波将金号》。《战舰波将金号》是电影史上最多被提及和模仿的电影之一，其中蒙太奇的运用最为完美和纯熟。

普多夫金：其电影作品《母亲》改编自高尔基的同名小说。首次提出了“电影艺术的基础是蒙太奇”。

(6) **纪录片。**弗拉哈迪(美)被公认为“纪录片之父”和第一位伟大的写实主义者，他的代表作纪录片《北方的纳努克》，是第一部世界电影史上真正意义的纪录片。

3. 有声片、彩色片时代

1927 年，美国华纳公司和贝尔试验公司合作制作的影片《爵士歌王》中，声音第一次以腊盘录音的形式出现，尽管这只是一部没有对白、只有钢琴演奏和演唱的不彻底的有声电影，但是却宣告了属于电影的一个新时代的来临。声音进入了电影。电影从此成为一门具有独特表现形式的视听艺术。

1935 年世界上第一部彩色故事片《浮华世界》(美国)出现。

30 年代以后，好莱坞进入鼎盛期，尽管它并没有形成任何的电影流派，但是仍然因高度完善的制片厂制度，高度工业化、商业化、类型化的电影制造方式，影响了整个世界的电影。

而在 40 年代初类型电影逐渐程式化和教条化的土壤中，1941 年《公民凯恩》的

出现让人眼前一亮，这部电影对于看惯类型片的观众来说是一个挑战。首先，它完全没有回避现实，当时美国社会激烈的社会矛盾在影片中暴露无遗；再者，它在艺术手法和电影语言上多有创新，电影的人物和主题也都复杂而丰富。因此，导演威尔斯被称为“好莱坞的陌生人”。《公民凯恩》是美国现代电影的鼻祖，被认为是可以和《战舰波将金号》相媲美的有史以来最伟大的杰作之一。

4. 意大利新现实主义

意大利新现实主义电影是在第二次世界大战之后兴起的，是这一时期西方电影最为重要的电影现象，它是一次从内容到形式的彻底的美学革命，标志着有声电影以来电影趋向于现实主义美学追求的最突出的成就，并对世界电影的发展产生了深刻的影响。

意大利新现实主义的真正历史开始于 1945 年，罗西里尼拍摄的《罗马，不设防的城市》是它的开山之作，宣告了意大利新现实主义电影的正式诞生。

德·西卡是新现实主义最具有代表性的导演之一。他在新现实主义的鼎盛时期，创作了一系列取材于小人物的日常生活，并且贯彻了严格的纪实风格的影片，其中有《偷自行车的人》、《擦鞋童》、《温别尔托·D》等。《偷自行车的人》是意大利新现实主义的杰出代表作，曾获得五个国家奖，五个国际奖。它体现出新现实主义的全部美学原则，在电影史上留下了令人瞩目的一页。

维斯康蒂的《沉沦》第一次带来了新的风格，并且带来了现实主义追随者，所以有“新现实主义之父”的称号。

5. 法国新浪潮和左岸派

1958 年，夏布罗尔的《漂亮的塞尔其》和让·鲁什的《我这个黑人》等一批由年轻人执导的新颖的影片在法国出现之后，法国《快报》周刊的专栏记者法朗索瓦茨·吉鲁在谈论电影形势的时候第一次使用了“新浪潮”这个名词。接下来的事实也证明，不只是法国，整个世界都迎来了电影的一次革新的浪潮。从 1959 年到 1962 年间，大概有 200 位新人推出了他们的处女作，其中最成功的作品包括特吕弗的《四百下》、戈达尔的《筋疲力尽》。1962 年，《电影手册》杂志在特刊上正式使用了“新浪潮”这一名词，“新浪潮”作为一次电影思潮和电影运动被载入史册。

特吕弗即是“新浪潮”的主将，也是 20 世纪最优秀的电影导演之一，被公认是最能够代表真正的法国电影精神的导演。他执导的《四百下》，在戛纳国际电影节获得最佳导演奖，是新浪潮的代表作之一。

戈达尔的《筋疲力尽》和《四百下》一起，是“新浪潮”的扛鼎之作，此片获得法国让·维果奖和德国柏林电影节最佳导演奖。

1959 年，法国导演阿仑·雷乃的《广岛之恋》刚好赶上了“新浪潮”以势不可