

影 视 编 导 类 艺 考 丛 书

影视评论与策划

○轶天 编著

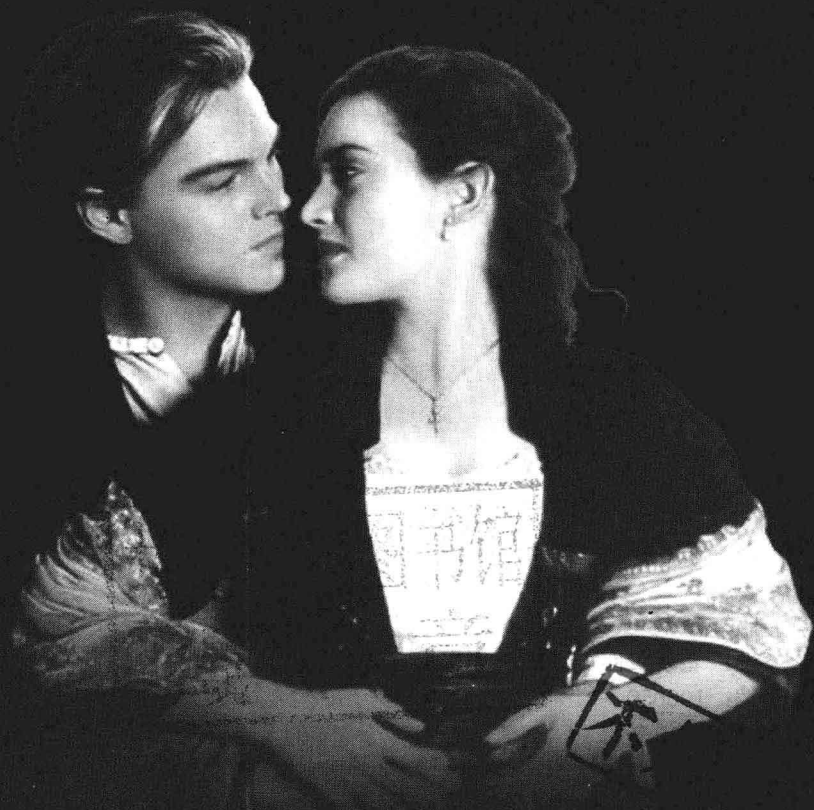
影视所给予我们的，是一种生活，是一种诠释，
我们看到的不仅是戏，还有被聚焦了的人生和人性。

中国书店

影 视 编 导 类 艺 考 丛 书

影视评论与策划

○轶天 编著

中国书店

图书在版编目(CIP)数据

影视评论与策划 / 轶天主编. -- 北京: 中国书店,
2012.9

(影视编导类艺考丛书)

ISBN 978-7-5149-0501-4

I. ①影… II. ①轶… III. ①电影评论 - 高等学校 -
入学考试 - 自学参考资料 ②电视影片评论 - 高等学校 - 入
学考试 - 自学参考资料 IV. ①J905

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 196821 号

书 名: 影视评论与策划
作 者: 轶天
出 版: 中国书店
地 址: 北京市西城区琉璃厂东街 115 号
邮 编: 100050
经 销: 新华书店
印 刷: 三河市祥达印装厂
规 格: 700mm×980mm 16 开本
22 印张 406 千字
版 次: 2012 年 9 月第 1 版
印 次: 2012 年 9 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5149-0501-4
定 价: 39.80 元

编者简介

主 编 轶天

副主编 张杰 李燕 李庆文

编 委 张梅 李旗 丁芳 莫净洁 李颖 尹超 张洪 董伟 师翔 孔慧 邢志伟 谢文文
郭旭阳 郭江伟 高立小白 刘哲含 聂煜东 李志鹏 窦庶华 甄锦鹏

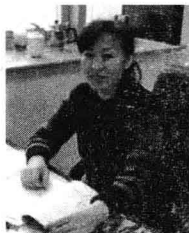

轶天 哲学博士，本硕专业分别为戏剧影视文学、电影学。重庆市电影家协会会员，现为影视艺术专业知名教师。在2006年全国新星作家评选活动中获新星奖，先后发表了《中国电视剧现状及亟待解决的问题》《中外电视节目形态比较研究》《全球化语境下中国电影民族性探析》等论文，发表影评、书评近百篇。擅长文艺理论常识、影视评论、创意策划等课程教学。其指导的不少学生成功考入北京大学、北京电影学院、上海戏剧学院等名高等学府。

张杰 电影学硕士，“五四”优秀青年，剧本《爱与痛的边缘》获得社团剧本大赛特等奖，剧本《老街》入围澳门国际电影节国际短片大赛。先后发表了《宫崎骏动画中的文明反思》《被掌控的命运——评韩国电影中的悲剧人生》《电影音乐叙事研究》等论文，发表多篇影视评论、小说等。主要授课内容有文学常识、电影评论、故事写作、编讲故事、即兴评述、面试等。

李燕 教育学硕士，多年担任高考辅导班的骨干教师，根据学生自身特点，制定教学方案，精心组织教学，注意因材施教，不断调整教学进度和教材的处理方法，在实际教学中取得了良好效果。优质课《Module 6 Films and TV Programmes》在全国课题实验学校中小学教师优质课评选活动中获奖。先后发表了《如何指导学生学好英语》《信息网络时代教师角色的转换及心理素质的提高》等。

李庆文 留法电影学硕士，主攻电影心理学、美学、法国电影等方向。先后担任编辑和影视类教师，主要授课内容有西方电影理论、法国电影专题、外国电影史、影视制作及后期、非线性编辑等。现为影视制作人，曾专门研究法国电影相关课题，发表了《论法国电影理论现状与发展》《法国电影对中国电影的影响力》《影视艺术类教学的弊病与解决方式》等专业论文。

编者荐言

依稀记得古龙的一句话：“梦想绝不是梦，两者之间的差别通常都有一段值得人们深思的距离。”没有执行力的策划不过是一纸空谈。每个抱着对编导类专业喜好的孩子们，在迷茫中寻找着属于它的踪迹。是的，这是爱，无以替代的爱。也恰恰是它，让我们在此刻相遇。时下的你，现在的你，是否还会因为爱它却无从走进它而感到困惑呢？如果是，那么，还好，我们相遇了。

影视编导类系列丛书，带你走出迷茫；在你走向艺术的道路上，为你导航。梦想，从这一刻起，开始变为现实，我们将为你的未来增添不可替代的辅助，让你拥有的不仅仅是梦，还有付诸实践的执行力！

影视所给予我们的，没有局限于闪回、定格或是长镜头，而是一种诠释。

在影视中，我们看到的不仅是故事，而是人生；看清了方向，也确定了属于自己的路。一路走来，庆幸有它。

曾几何时，影视填满了我们的学生时光，那些回忆因为它的精彩而成为了永恒的记忆。那时候的我们，刚刚踏上这条路，带着欣喜和好奇走进了它……

曾几何时，影视填满了我们的生活，不是作为课堂上的老师，更多的是，它已然成为了生命中不可或缺的一部分！站在讲台上的日子，每一次，我们在讲述它的时候，总会点燃属于内心的那份激情；当学生们一次次考取名牌大学时，作为老师，我们收获了喜悦。在生活中，关注的，爱好的，消遣的，静静看来，居然都是它……

带着这份情，抱着这份心，我们开始了该系列丛书的撰写工作。目的很简单，想法很彻底，那就是希望有朝一日，作为读者的你，可以在字里行间品味到属于影视的魅力，可以为你的人生锦上添花！

淡淡的书香，你值得靠拢。

精彩的人生，你值得演绎。

你还在等什么？从现在，让我们一起打造美好而无以复制的未来！

期待着每一位读者可以从该书有所收获；期待着每一个正在迈向艺术之路的人可以凭借此书答疑解惑并抒写完美的明天！

谨以此书，献给所有影视艺术爱好者和即将参加艺考的读者们。

轶天

2012年8月

OSCARS

影 视 编 导 类

艺 考 丛 书

目 录 contents

第一章 电影评论

- 第一节 电影评论概念及考试方式 /1
- 第二节 电影评论写作前期准备 /4
- 第三节 评论角度 /7
- 第四节 电影评论的结构 /20
- 第五节 电影评论中常见的写作问题及解决方式 /22
- 第六节 中国经典电影赏析 /24
- 第七节 外国经典电影赏析 /44
- 第八节 电影评论范文及点评 /69
- 第九节 电影评论历年考试真题解析 /95

第二章 电视剧评论

- 第一节 电视剧评论考试方式介绍 /127
- 第二节 电视剧评论角度 /129
- 第三节 电视剧评论写作中应注意的问题 /133
- 第四节 中国电视剧现状和亟待解决的问题 /136
- 第五节 经典电视剧赏析 /144
- 第六节 电视剧评论范文及点评 /174
- 第七节 电视剧评论历年考试真题解析 /187

第三章 纪录片评论

- 第一节 纪录片考试方式介绍 /191
- 第二节 纪录片评论角度 /194
- 第三节 经典纪录片赏析 /201
- 第四节 纪录片评论范文点评 /215
- 第五节 纪录片评论历年考试真题解析 /238

第四章 电视栏目评论

- 第一节 电视栏目考试方式及考察重点 /247
- 第二节 电视栏目分类 /249
- 第三节 电视栏目基本常识 /260
- 第四节 中外电视栏目形态比较 /263
- 第五节 经典电视栏目赏析 /290
- 第六节 电视栏目评论角度 /301
- 第七节 电视栏目评论范文及点评 /304
- 第八节 电视栏目评论历年考试真题解析 /313

第五章 策划

- 第一节 电视节目策划 /319
- 第二节 晚会类节目策划 /340

第一章 电影评论

第一节 电影评论概念及考试方式

电影评论简称影评，指的是观看某一部电影后，针对电影相关内容发表个人评论和见解。较专业人而言，电影评论指的是就一部电影的思想内涵、导演特色、表演技巧、画面与构图、色彩、人物塑造、音乐等方面进行评论或批评，因此，电影评论又称为电影批评。

1895年，世界电影诞生，从最初来看，电影是科学技术发展到一定阶段的产物。然而，当电影发展到一定程度后，我们惊喜地看到电影以继文学、戏剧、音乐、雕塑、绘画、建筑之后的第七艺术的面貌呈现在众人面前，电影是一门包罗万象的综合艺术。20世纪初，电影评论这种写作体裁开始出现。意大利诗人、电影先驱者乔托·卡努多在巴黎率先对电影进行评论，并于1912年发表了著名的《第七艺术宣言》。电影评论伴随着电影的发展凸显出了其自身的重要作用，在各个国际电影节上，电影评论打破了国界，使之能够在更为广阔的平台上进行交流，众所周知的纽约影评人协会主办的纽约影评人奖，更是将电影评论推到了前所未有的高度。

1932年，中国共产党在电影界成立了以夏衍为主的电影小组，并创办了左翼电影工作者理论与批评的杂志——《电影艺术》。建国以后电影评论有了进一步的发展，各种电影评论杂志开始不断涌现，如《电影评论》《电影文学》《北京电影学院学报》等，在香港亦有香港电影评论学会等。1981年，中国电影评论学会成立，各省市、自治区也相继成立电影评论学会。同时，中国涌现出很多知名影评人，例如：张小北、周黎明、顾小白等。正是伴随着影视评论的不断发展，中国电影才迎来辉煌，被世界广泛了解，由此可见电影评论的重要性。

在历年艺考中，电影评论的考试方式主要分为以下几种：

一、试题类，即对电影艺术知识基本素养的考察

2004年北京电影学院电视摄影专业与电视编导专业笔试试题

观看电视电影《生命之歌》，回答以下问题：

- 本片所表达的主题思想是什么？在当今社会中有何影响？
- 片中都应用了哪些民族乐器？
- 本片的背景音乐是根据我国哪个地区的音乐素材改编的？有何特点？
- 交响乐队的乐器可分为哪几组？歌曲的演唱形式有哪些？

2010年成都理工大学广播影视学院广播电视编导专业笔试试题（山东考点）

你所观看的影视作品名称是_____。

通过观摩影视作品，撰写一篇评析文章，文章需包含以下三方面的内容：

- 分析本片的主题和结构的特点。
- 分析本片视听元素方面的表现手法。
- 分析本片在其他方面的显著特色。

要求：回答以上三方面的问题，保持文章的完整，不能写成问答形式；不要写成感想式的读后感、随笔、散文之类的文章；语言通顺、卷面整洁、字数不得少于1200字。

二、写作类，即写影评，通过观赏电视剧片段或电视短片写一篇评论，这也是各高校最普遍的一种考试方法

2011年北京电影学院编导类文学系策划专业笔试试题

观看影片《他人之子》（制片国家：法国/比利时）

影片分析：

1. 影片中重复出现的重要道具是怎么使用的？象征着什么？（100字以内）（10分）
2. 奥利弗和弗朗西斯在车边吃着各自食物时，为什么要让弗朗西斯两次测试奥利弗目测能力？（100字以内）（10分）
3. 玛格丽和奥利弗是什么关系？她的出现对奥利弗的人物塑造起了什么作用？（100字以内）（10分）
4. 奥利弗为什么单单只把弗朗西斯带到远郊木材厂？这里的场景设计有何含义？（100字以内）（10分）
5. 关于影片主题，请用一段论述来分析。（100字左右）（10分）
6. 影片并未说明弗朗西斯出现在收养中心前的故事，想象之前奥利弗一家出

现了怎样的变故，写一篇人物的前史。（50分）

要求：2000字左右，要结合影片所给的信息，有逻辑，故事完整，文字优美不干瘪，要能和影评衔接得上。

2010年中国戏曲学院导演系考试考题

影片分析：《乐队来访》又名《乐队造访》。

2009年上海戏剧学院广播电视编导专业三试考题（北京考点）

影视分析：《十分钟年华老去》之陈凯歌导演的《百花深处》。

2012年华东师范大学广播电视编导专业笔试试题

影评（默评）：《无间道》《让子弹飞》《哈利波特》选一个进行评论。

2012年浙江传媒学院广播电视编导专业复试试题

影评：比约克《All is Full of Love》MV。

画面组合：电影《林肯律师》。

2009年重庆大学美视电影学院导演专业三试笔试考题（北京考点）

观赏《泰坦尼克号》写一篇影评

要求：1. 主题创新，运用内容结构和影视艺术技巧。

2. 论点鲜明，论据充分，结合该片给你的印象。

3. 字数需在1500—2000字左右。

2012年湖南省编导类专业联考考试试题

观看电影《建党伟业》并写一篇影评。

2007年吉林艺术学院广电编导专业笔试试题

观看电影《廊桥遗梦》并写一篇影评。

2010年西安外国语大学戏剧影视文学专业考试试题

观看电影《高兴》并写一篇影评，字数不少于1200字。

2010年中国传媒大学南广学院导演专业考试试题（南京考点）

影视作品分析：《年关》

要求：1. 重新给短片命名并阐述理由（500字以内）。

2. 说出最打动你的地方（1000字以内）。

第二节 电影评论写作前期准备

初学电影评论的学生往往存在一个问题，即观赏完一部电影后不知从何写起。出现这种状况大可不必恐慌，因为电影评论是一个由量的积累到质的飞跃的过程，学习写作电影评论不可心急，需要按部就班，循序渐进。初学者在此阶段需要准备的是：

（一）拉片本

拉片本用于电影观赏过程中的记录。电影是一定时间内的时空艺术，在观赏的过程中要学会记录。记录的内容从最基本的“五W”（when, where, who, what, why）原则展开，即时间、地点、人物、事件、原因等。在艺考中，通常所考电影长度多集中在90—120分钟之间。当电影播放时，应准备好拉片本，记录“五W”；当电影进行到30—45分钟时，考生应开始考虑评论角度；确定评论角度后，针对评论角度记录。如2003年重庆大学戏剧影视文学专业的试题是观看《和你在一起》并写一篇影评。在电影进行45分钟后基本剧情和人物已凸显出来，如果考生选择分析片中“刘成”这个人物的话，那么拉片本上就应围绕刘成的相关台词、细节、人物心理塑造等方面着重记录，方便在写影评的时候提炼论点与论据。

当然，专业的拉片又与影评有所差异。它指的是通过反复观看同一部电影，分析并细致到每格来记录，以深度解读电影，就电影的每个镜头内容、景别、运动方式、场面调度、台词、声画、剪辑、机位等进行详细的记录并分析。

养成拉片的习惯对于影评写作是至关重要的。除此之外，它还可以帮助学习者在日后对观看过的电影进行梳理和总结。在学生的笔记中笔者曾看到有人写道：

直到现在我保留了先前的习惯，身边总会有个厚厚的大本子，被称为拉片本。每次看电影都要拉片，每次观影后都要写评论。那段日子过得有点苦，但回忆起来，还是很感激老师给我们养成的好习惯。

翻看那年的拉片本，发现那一年的我是这样的：

《一个国家的诞生》有点长，若不是冲着格里菲斯恐怕很少人会看，真正耐心看完的人也恐怕少之又少。

费穆的《小城之春》，不知道为何有那么高的评价，不敢苟同那个年代人的爱情，含蓄得让人有点着急。

《罗生门》让我认识了黑泽明，这位亚洲唯一获得奥斯卡终身成就奖的导演确实有属于自己的特色。

《后窗》中希区柯克的悬念与表现手法值得称道，想起后来看的一部电视剧《不要和陌生人说话》想必就是模仿的这种叙事模式。

《玛利亚·布劳恩的婚姻》让我认识了法斯宾德，这部影片值得称道的是最后的结局，寓意深刻，耐人寻味。

两个人的车站，爱情的车站，生命的车站，《两个人的车站》第一次让我感受到苏联电影的唯美。

观看了电影《芙蓉镇》后，又相继看了谢晋在不同时期的电影创作及他的传记。谢晋是一位伟大的导演的同时也是一位伟大的父亲！

《牯岭街少年杀人事件》让我知道台湾有个导演叫杨德昌，直到后来看《一一》的时候才对杨德昌的感触颇深，他的电影看似平淡实则深奥，是需要静心后慢慢品味的。

李安的电影《喜宴》是其早期“父亲三部曲”中的一部，他的作品永远充斥着中西方文化的碰撞与交流。

这些感受均是来自那一年，时过境迁，唯一的怀念方式也只是通过翻阅那时候的拉片本了。

电影评论所带给我们的不仅仅是一篇简单的评论，更多的是，我们可以通过这个过程感受不同电影中的人生，这未尝不是件幸福之事！

（二）培养艺术感觉

艺术与工科、理科的区别在于，它没有一个固定的概念可以学习，宛如 $1+1=2$ ，也没有固定的公式让你去演算或推理。艺术是需要感觉的，电影更是如此。

笔者在长年担任影视评论教学的过程中，反复和学生强调，我们的课堂是灵性与思考并存的，而不是一种简单的传教。不是教师在讲，学生在记；老师的责任是培养学生的艺术感觉，将他们领入电影的范畴内，绝不束缚其想象力和创造力，尽量多而广地挖掘其潜力。

北京大学教授、博士生导师曹文轩在《艺术感觉与艺术创造》中曾指出四种艺术感觉可以帮助人在艺术领域得以更好地发展，即敏锐的感觉、丰富的感觉、特殊的感觉和细微的感觉，这一说法同样适用于电影评论写作的学习中。

感觉敏锐通常指的是一种心理印象能力，在观看电影时表现出的感觉敏锐多

集中于对电影中的画面、构图、景别、音效等的关注，即对电影视听语言有着敏锐的感触。以电影《罗拉快跑》为例，感觉敏锐的观影者会注意电影中出现的每一处不同的钟表，并结合色彩的意义及情节阐述钟表在影片中的作用。再比如电影《车票》，感觉敏锐者会发现蓝头巾在电影剧情中出现的频率，或许只是出现在不经意的一个角落，却对故事的展开做了足够的铺垫。

一篇好影评的评论点一定是有力度和深度的，要想做到这一点，就要求写作者在观影时有特殊感觉。这种特殊感觉指的是论点有深度，即评论的层次感要强，对电影的挖掘要深。例如电影《喜宴》，一般观影者都可感受的到剧中父子的矛盾与冲突；而有特殊感觉的观影者则会透过现象看本质，将其上升至“中西方文化的碰撞与交流”的高度上。如此写出的影评必然会比前者更有评论力度。除此之外，特殊感觉还包括善于发现常人未发现的观点。譬如电影《一一》，大多观影者会将视线集中在剧中的“杨杨”身上，通过孩子的眼睛看周遭的一切。不可否认，这是一个很不错的切入点，但要想将影评写得具有特色，不妨在影片的片名上下点工夫。思考下导演杨德昌为何会给电影取名为“一一”呢？这其中又蕴含了怎样的感情色彩？与电影的感情基调有何联系之处？凡事多问几个“为什么”，才会发现电影潜在的艺术特色，当学习者充分体会到这点时，才能将自己从非专业人员转为专业人士。

感性、细腻是所有从事艺术行业人士的共有特色，只有这样，才能充分感受电影所带来的点点滴滴。而同时，影视评论者也应保持客观理智的态度，才能更全面的评论一部电影。这种说法看似是矛盾的，其实就是所谓的间离效果。间离效果作为一种专业术语，多用于戏剧的舞台表现方式，用于电影中，简而言之就是看戏，但并不完全融入剧情，这便是：

入戏，则入木三分，淋漓尽致；出戏，则恍然大悟，若有所思。

宏观，则纵观全相，整体把握；细节，则微观体验，细腻敏感。

（三）储备基本电影常识

电影评论要想达到专业水准就必须储备电影基本常识，只有在储备基本常识的基础上才能更准确地、更好地运用电影专业术语。所谓的基本常识主要包括：中外电影史、电影流派、电影基本知识、电影奖项设置、经典电影赏析等。这些内容，本书会在后面的章节里进行详细论述，衷心地希望各位初学者能在起航前准备就绪，为之后的学习与发展奠定良好的基础。

第三节 评论角度

（一）人物分析

众所周知，“文学是人学”，“风格即人”，电影中人物的塑造同文学中一样有极其重要的地位。人物是一部影片的灵魂和核心，人物塑造得成功与否直接决定着影片的成败，影视作品就是在塑造人物、讲述人物中展开故事。

人物分为主要人物和次要人物。除了对主要人物进行分析外，如果次要人物很有特点，也可以进行分析。如在陈凯歌的《和你在一起》中，不仅可以对主要人物小春进行分析，也可以对刘成、江老师、余老师、莉莉进行分析。

影片所展示的主人公是电影中的人，但同样是自然界中的人、社会中的人，因此不管是英雄还是普通人，在不同的场景和事件中，既有性格强势的一面，也有弱势的一面。假如我们对一位将军进行分析，这位将军在战场上是一个果断杀伐的角色，但在他爱的人面前，却可能是一个体贴的好男人，兴许在面对爱人时手足无措，在抱着孩子时紧张万分。如果分析一个小偷，我们看到他登堂入室偷东西，但当他看到这家住着一个行动不便的病人或是躺在床上的老人时，也会转头而走。因此我们在分析人物的时候不能片面看待，而应该全面分析，既要看到这个人物的优点，也要看到这个人物的缺点。

我们在分析影片中的人物的时候，应该注意以下几个问题：

（1）人物在影片中担当的角色 电影中的人物是由演员扮演的，人物有时是一个抽象的符号，有时是一个具体的概念。演员饰演的人物分为几种情况：影片中的人物就是演员本身，这是演员的本色表演；影片中的人物是演员本身的体验与影片中角色的设定相结合而成的；影片中的人物就是剧本中的人物，这是角色演出，大部分的演员均是角色演出。

（2）人物的外在表现 一个人物的出场是什么样的装束，在很大程度上反映了这个人物的性格特点。如在《失恋 33 天》中，文章饰演的王小贱的装饰：打着耳钉，擦着润唇膏，提着黑色大包，穿着格子衬衫等，这样一个有着阴柔气息的男性形象便出现了，再看他的性格特征与外形有着相似之处，苛刻、尖锐、小气、

得理不饶人。但他毕竟是男生，在保护他心爱的女生时又充满了男性的魄力。在早期默声片中，演员外貌极其重要，如卓别林永远带着高礼帽，拄着手杖，穿着宽大的上衣、裤子和大头皮鞋，留着两撇胡子，走着外八字，这样一个具有喜剧感的小人物一瞬间便吸引了观众的眼球。

(3) 人物景别表现 在影视作品中，不同人物用不同的景别进行心理、情绪的描写刻画。在《我的父亲母亲》中，在讲述年轻“母亲”的形象时多用近景、特写和全景，表现母亲的温婉秀丽以及母亲对爱情的大胆追求、对父亲归来的期盼等。导演张艺谋在讲述年老“母亲”时多用全景的镜头来完成，面对年老“母亲”时更有一种尊敬之情。

(4) 人物位置的表现 影视作品在人物位置的处理上，对影片风格、画面效果、人物塑造上都有特殊意义。有的人物处在画面中间的位置，有的处在画面边缘位置，有的甚至是不完整的形象分布，在画面中“卡头卡脚”，人物所处的不同位置与导演的表达有着很大的关联。《菊豆》中的菊豆和天青之间的距离永远隔着楼梯，近在咫尺却远在天涯。

(5) 分析人物动作的表现技巧 影片中决定和影响人物动作的重要元素是环境、事件。导演对不同人物的表现有不同的塑造方法，因此在分析的时候要特别注意导演用什么样的镜头技巧来表现人物动作。分析影片时，可以发现，有些电影导演习惯采用固定的演员、技巧、塑造人物方法，如张艺谋的早期影片中巩俐几乎成为他的御用演员，电影中大多是以表现女性形象为主，但有些导演在每部影片中都采用不同的创作方法，来塑造不同的人物形象。徐克的电影大多运用夸张、变形的镜头语言表现人物的性格和动作。导演吴宇森大量运用叙事镜头和高速摄影，使影片中人物的动作僵化，表现人物的异化，但在影片的整体中却体现出一种浪漫、飘逸和超然的感觉，在他的影片中继承了这种“暴力美学”的风格。

(6) 镜头的光线形式塑造人物 电影的场景设置、光线运用都传达出导演的设计性、独立性、鲜明性。影片中的光线在塑造人物的同时，受到场景、空间、环境、光源的位置、方向、光线性质的影响，还要受到影片主题、内容、风格、样式、叙事、情节和导演处理的影响。

影片中每个人物都有特定的光线，一般是根据人物的性格特色来设定的，只要这个人物一出场就伴随着这种光线。在张艺谋导演的《大红灯笼高高挂》中，陈老爷的光线用的是逆光、剪影、半剪影的处理，这样的人物形象具有神秘性，虽然看不见陈老爷的真实面目，但他的权威却是无处不在的，这个人物在影片中起到决定性的作用。更多的时候影片中光线的处理是为了符合影片的风格。关锦鹏导演的电影《阮玲玉》，对现代时空中阮玲玉的扮演者张曼玉采用的光

线是逆光、轮廓光，具有现代美感和唯美感，与早期影视资料中的氛围很不相同。利用光线塑造了两个不同的时空，并且使两个时空交替进行。

（二）视听语言分析

景别分析 电影景别是电影画面视觉样式的表述语言，不仅是造型元素，更是叙事手段。景别是电影语言的外在表现形式，景别的设置体现出影片的叙事风格、视觉风格、导演风格。

电影《黄土地》中翠巧挑水归来，听到顾青教憨憨唱歌时的场景，采用的是中景镜头，黄土地处在翠巧的背后。翠巧脸上的表情开始时是高兴的，慢慢变得严肃起来，一脸的沉思和哀伤。高兴是因为弟弟终于开口说话了，心情转变的原因是翠巧想到了自己的命运，翠巧也渴望像憨憨那样自由生活，但生活在这片黄土地上的人的命运往往是沉重的。导演陈凯歌让翠巧坐在扁担上，以黄土地为背景。挑水扁担象征翠巧的命运是永远也没法摆脱的枷锁，黄土地象征她一生也无法摆脱的命运。同时也暗示了翠巧无论怎么走，最终会与黄土地在一起，这就是翠巧悲剧性的人生。

色彩分析 色彩是电影中重要的视觉元素之一。现代电影创作中可以自由表现大自然的色彩，也可以主观对色彩进行人为调配以表达特定的含义，电影导演通过色彩的调配传达思想、表现影片风格。

电影作品中色彩的运用可以推进故事发展，刻画人物性格，表现人物心理，传达特定情绪。随着技术的发展，色彩的处理技术由最初安东尼奥尼在电影《红色沙漠》中的片上上色、现场加工、加滤色镜、洗印技术发展应用到计算机技术的应用，在计算机上输入数据直接改变影片色彩，使影片色彩更加自然，用色也更加自由。

每部影片都有自己独特的色彩风格，例如在张艺谋导演的电影《我的父亲母亲》中，采用黑白交替的色彩。彩色表现过去的时空，对过去的回忆因为有父亲的存在而充满了温暖和感恩，现实中运用冷色调，表明父亲死后，爱情也随之消失，传达了痛苦悲伤的情感。

左边画面是“母亲”怀里抱着水饺追赶远去的“父亲”。在这个镜头中的画面相当有层次，镜头分为前景、主体和背景，前景色彩是浅黄色的，主体母亲的衣服是鲜红色的，背景是鲜艳的黄色和深褐色。彩色部分是《我的父亲母亲》中的回忆部分，充满了浪漫和唯美的感觉，与整个影片风格相一致。

光线分析 光线是摄影的灵魂。影片中光线的使用直接表现了导演和摄影师对画面视觉的追求，决定了影片中的人物形象。一部影片的光线可以是自然真实的，

也可以是唯美的。

按照光线的方向和形式可以将光线分为：

顺光 摄影机的方向和光线的方向是一致的。被摄主体没有光线的明暗反差，阴影在被摄主体的后面。缺点轮廓不太明显，立体感较差。

逆光 摄像机的拍摄方向与光源的方向是相对的，被摄体有明显的轮廓，形成剪影的效果，画面中的明暗反差强烈。光线的效果生动，富有造型的效果。逆光有全逆光和侧逆光之分。

侧光 摄影机的拍摄方向和光线的照射方向成 30° 、 60° 、 90° 的夹角。被摄体有明显的受光面和背光面，光线有明确的方向和阴暗关系。侧光分为正、斜侧光。

散射光 主要是由于光线被云彩遮住或其他的物质挡住，形成一种散射的效果。散射光线没有明确的光线方向、明显的明暗关系。散射光线使画面效果柔和。

效果光 效果光的光源方向不确定，可以产生特定的效果。如蜡烛光、火光、手电光等等。

按照光线的性质和作用分为：

主光 塑造人物的主要光源。主光可以是任意的光线。

副光 人物的次要光源，辅助表现人物的形象，通过改变副光的光源反差，控制光比。

轮廓光 表现人物外部形象的光源，表明环境与人物的关系。

背景光 表明环境的光线背景，主要塑造气氛。

修饰光 一种补充光线，在拍摄人物和环境时进行必要的补充，是一种可有可无的光线。

电影光线的作用在一部影片中有不可取代的作用：塑造人物形象；刻画人物性格；构造画面的视觉风格；塑造环境的气氛。

影调分析 影调是电影画面色彩与黑白灰之间的视觉效果以及影片的整体感觉。影调与光线一样，首先是电影摄影的技术问题，其次是艺术问题。影调是电影作品视觉风格的表现形式。影调对影片整体有很强的约束性，直接影响一部影片的镜头、胶片类型的选择、摄影光线的处理方法、对摄影风格的选择等。

风格，影片中的画面处理是由导演和摄影师根据影片的整体风格和内容来决定的。摄影师将影调调暗，如在王家卫导演的《花样年华》中，电影的情节故事大多在夜晚，摄影师将影调调得很暗，有一种怀旧、忧郁的色彩。当然，也有的摄影师有目的地控制曝光，造成画面的亮度，如在《阮玲玉》中，部分场景和画面曝光成发毛的效果，而其他部分的画面明亮、温暖，使整个影片充满了诗意感。