

影评写作

理论
与
实践

主编

王滨

马知遥

中国戏剧出版社

影评写作理论与实践

主 编 王 滨 马知遥

图书在版编目(CIP)数据

影评写作理论与实践/王滨,马知遥著.-北京:中国戏剧出版社,2006.11

(艺苑秋实)

ISBN 7-104-02449-2

I.影… II.①王… ②马… III.①电影评论-写作②电视-艺术评论-写作
IV. J90

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 124828 号

影评写作理论与实践

策 划:王 滨 马知遥

责任编辑:赵建新 郑 伟

美术编辑:祝晓艺

责任出版:冯志强

出版发行:中国戏剧出版社

社 址:北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层

邮政编码:100089

电 话:58930242(发行部)

传 真:58930242(发行部)

电子邮箱:fxb@xj.sina.net(发行部)

经 销:全国新华书店

印 刷:山东和平商务有限公司

开 本:787×1092 毫米 1/16

印 张:17.5

字 数:201 千字

版 次:2006 年 11 月北京第 1 版第 1 次印刷

书 号:ISBN 7-104-02449-2/J·931

定 价:36.00 元

版权所有 违者必究

前言

随着当前艺考热的急速升温，报考影视评论专业的考生仍在不断增加。在长期的艺考辅导过程中，我们发现学生们急切需要一本关于影视评论写作方面的，能够全面介绍影评写作技巧、写作思路和方法的实用专业书籍。我们知道，如果能让考生短时间里全面提高电影理论水平是有一定难度的，但通过集中的一段时间的专门训练，并掌握一定的电影规律和写作技巧，提高写作水平和应试能力是可能的，而多年的教学实践也证明，科学的引导完全能够帮助考生做到这一点。基于以上考虑，本书编者对该书有了以下构思：

全书分为上下两部分。

第一部分：理论与写作技巧

在这部分，按照基本影评理论，分析近年来艺考中的影评评论的题型，并以此为由头，对不同类型电影的特点和写作需要注意的问题进行详细的解说，对影评写作中的普遍问题进行探讨和分析，以此总结出影评写作的规律和常规技巧，并对影评写作中可能出现的写作误区进行探析，以期从理论上给考生基本的影评写作的方法和思路。

第二部分：实践与范文评析

从理论上总体把握了影评写作的方法和技巧还不够，因为理论必须应用到实践中才能看出其实际的效果。在这部分，我们组织了一些有实力的专家、学者、影评人对近年来一些优秀的电影作品进行模拟性的影评写作，要求完全按照影视评论考试的要求来进行，同时还选用了2006年高考艺术考生的几篇文章，入选影片都是经过具有长期教学经验的教授专家反复论证、筛选最后确定下来。我们认为专家的文章能给我们写作以高度，而身边同学的文章对学生们有更大的吸引力和示范作用，也许学生的文章并不完美，还有着这样那样

的缺点，但因为和读者相同的年龄段，相近的成长背景和阅历，这些学生文章中的优缺点也可能正是广大考生同样会出现的，因此更有学习的必要。

这些作者涉及的电影作品包括主旋律影片：《凤凰琴》、《冲出亚马逊》；贺岁片部分：《手机》、《天下无贼》；道德伦理片：《千里走单骑》、《求求你，表扬我》、《暖》、《泥鳅也是鱼》、《天狗》、《茉莉花开》、《盲井》、《疯狂的石头》、《如果·爱》、《看上去很美》、《美丽上海》、《一个陌生女人的来信》、《我们俩》、《伊莎贝拉》、《红颜》；新武侠电影和少数民族电影：《英雄》、《天上草原》；探索电影部分：《世界》、《开往春天的地铁》、《可可西里》、《孔雀》、《阿司匹林》、《绿茶》、《梦想照进现实》、《花眼》、《像鸡毛一样飞》；经典国内影片：《早春二月》、《我这一辈子》、《林家铺子》；国外影片部分：《肖申克的救赎》、《天使爱美丽》、《罗拉快跑》。

我们在这些评论文章中有意识地运用了一些相同影片的影评，读者可以从不同作者的写作中发现针对一部影片可能产生的不同的评论角度，从而拓展自己的写作思路。这些相同的影片有《罗拉快跑》、《可可西里》、《暖》、《天下无贼》。

我们将在每部模拟的影评后进行专业的点评，主要从影评的写作思路、视角、技巧、语言等影评的重要元素出发，对写作中的优点和出现的缺憾进行针对性分析，以期强化考生对影视评论的印象，从而提高写作能力。

希望本书深入浅出的理论阐述和具体影评范例，能给广大考生带来帮助，并预祝大家考出好成绩。

王 滨 马知遥

2006年9月

目 录

前言

第一部分 理论与写作技巧

第一节	影评写作的目的和作用	3
第二节	影评写作的内容	9
第三节	应试方法和技巧	13
第四节	影评写作常规思路	21
第五节	影评写作例示	24

第二部分 实践与范文评析

第一节 主旋律影片部分

一、一曲深沉的奉献之歌:评电影《凤凰琴》...41

二、国际化路线与主旋律内涵:评电影《冲出亚马逊》.....46

第二节 贺岁片部分

一、生活的伤疤:分析《手机》的现实价值55

二、一部描写人性碰撞的商业大片:评电影
《天下无贼》60

三、天下怎能无贼:评《天下无贼》65

中国文艺评论网



2

目录

第三节 道德伦理片

- 一、东方伦理情怀和人性的孤独:评电影《千里走单骑》73
- 二、道德困境中的人性冲突:评电影《求求你,表扬我》78
- 三、往昔如水:评诗化电影《暖》83
- 四、当和暖遇见清冷:对电影《暖》的色彩影调分析88
- 五、底层人生的生命尊严:评电影《泥鳅也是鱼》93
- 六、天狗:一个人的战争:评电影《天狗》98
- 七、那一抹淡淡的香气:评电影《茉莉花开》102
- 八、《盲井》:乌鸦有乌鸦的命运107
- 九、对商业喜剧类型片的新探索:评电影《疯狂的石头》112
- 十、一部华丽动感的情感大片:评电影《如果·爱》117
- 十一、颠覆时空的另类记忆:评电影《看上去很美》122
- 十二、往事:在回忆中重建一个城市的辉煌:评电影《美丽上海》127
- 十三、故事还给茨威格,美丽留给徐静蕾:看《一个陌生女人的来信》132
- 十四、本真之美:看《我们俩》137

目录

十五、理解:在亲情和欲望的混沌之间:评电影 《伊莎贝拉》	142
十六、青春:一种女性主义的文化想象:评电影《红颜》	148
第四节 新武侠电影和少数民族电影	
一、英雄:在商业与艺术之间的宏大影像叙事: 评电影《英雄》	155
二、天上的草原 天上的歌声:评电影《天上草原》	160
第五节 探索电影部分	
一、社会良心的“创可贴”:评贾樟柯《世界》	167
二、乱花渐欲迷人眼:评《花眼》整体剧作创新的 得失	172
三、一个绽放在春天的希望:评电影《开往春天的 地铁》	178
四、不确定叙事:解读《可可西里》的叙事策略	183
五、亮出你的观点:歌颂或批判:评影片《可可 西里》	188
六、生命的寓言:《孔雀》人物心理探析	193
七、“阿司匹林”的象征寓意:评电影《阿司匹林》	198
八、哪个女人可以拯救自我的迷路者?: 看张元的《绿茶》	204

目录

九、影像的梦想与无奈的现实:评电影《梦想照进现实》	209
十、一出用电影形式表达的舞台剧:评电影《像鸡毛一样飞》的创作风格	214
第六节 经典国内影片	
一、历史挤压下的艺术追寻:评影片《早春二月》的艺术成就	221
二、平民史诗的铸就:评影片《我这一辈子》	227
三、现实主义电影艺术的典范:评影片《林家铺子》	232
第七节 国外影片	
一、“制度化”下的人性救赎:评《肖申克的救赎》	239
二、一部幽默中包含苦涩的喜剧:评电影《天使爱美丽》	244
三、《罗拉快跑》:电玩精神和简约主义	249
四、罗拉,要跑你就快跑:影片《罗拉快跑》分析	254
附录:电影评论常用术语和相关常识	259
后记	272

第一部分

理论与写作技巧

影视评论应该是文学、戏剧、音乐、美术、舞蹈、

20180907 15:00:00

4

理论与写作技巧

体育、建筑在内的综合艺术，对它研究、理解的越深，对其他艺术的理解也会随之加深，它是培养艺术感悟力，提高文化组织管理能力的关键。

为此，我们必须对电影从本质上有一个概略的了解。平时我们说到的电影，从电影风格的角度几乎可以分为两大类型：1.纪实风格：源于路易·卢米埃尔兄弟放映的《工厂大门》、《婴儿喝汤》、《水浇园丁》等影片对生活的纪实。二战后意大利掀起“新现实主义”创作思潮，产生《偷自行车的人》、《罗马十一点钟》等影片，中国三、四十年代时早于意大利就运用这种方法，强调真实客观地反映生活的本来面目。2.戏剧风格：源于美国用电影对舞台演出的纪录，注重场面繁华、情节曲折、明星效应，形成好莱坞式电影风格，对故事片创作产生重大影响，成为电影市场中主要的影片样式。

而从电影的内容和题材来对电影分类则有：爱情片、警匪片、恐怖片、武侠片、故事片等；从电影表现的手法和主题的角度，我们又可以对电影有一个分类：比如贺岁片、道德伦理片、主旋律影片、新武侠电影、探索片等。

电影表现手段主要是蒙太奇手法和长镜头的运用。蒙太奇：原义为构成、装配，用于电影方面，有剪辑和组合之意，是电影艺术的重要表现手段。一部影片是由许多不同的镜头组成的，因此在电影创作中，需将全片所要表现的内容分为许多不同的镜头，分别拍摄完成后，再按照原定创作构思，把许多分散的、不同的镜头有机地组接起来，使其通过形象间相辅相成的关系，产生连贯、呼应、悬念、对比、暗示、联想等作用，从而形成各个有组织的片段、场面，直至一部完整的影片。这种表现方法通常称为“蒙太奇”。运用这一技法来处理镜头的连结和段落的转换，可使全片达到结构严谨、

条理通畅、展现生动、节奏鲜明的要求，有助于充分揭示画面的内在涵义，增强剧作的感染力。电影的蒙太奇，除画面与画面之间的组合关系外，也包括画面与音响、音响与音响之间的组合关系，这些组合关系都是从属于影片内容，为影片内容服务的。

蒙太奇常用的手法有心理蒙太奇、隐喻蒙太奇、叙事蒙太奇。心理蒙太奇属于表现蒙太奇类型。通过镜头组接或者画面有机结合，直接而生动地展示出人物的心理活动、精神状态，如表现人物的闪念、回忆、梦境、幻觉、想象、遐想、思索甚至潜意识的活动，是人物心理的造型表现，也是电影中心理描写的重要手段。特点是形象的片段性，叙述的不连续性，节奏的跳跃性，多用对列、交叉、穿插的手法表现，形象带有人物强烈的主观色彩。隐喻蒙太奇是表现蒙太奇手法之一。是一种独特的电影比喻，通过镜头的对列或交替表现进行类比，含蓄而形象地表达创作者的某种寓意或事件的某种情绪色彩。它往往是将类比的不同事物之间具有某种类似的特征突现出来，以引起观众的联想，领会导演的寓意和领略事件的情绪色彩，从而深化并丰富事件的形象。隐喻蒙太奇的美学特征是巨大的概括力和极度简洁的表现手法相结合，具有强烈的情绪感染力和形象表现力。在电影中隐喻的因素要与叙述的因素有机结合才能产生艺术效果。用以比喻的事物应是在情节发展中有机联系在一起的而不是脱离情节生硬插入的。这一手法的运用力求贴切、自然、新颖、含蓄，忌图解、直露、落套、晦涩。还有叙事蒙太奇，它是以交代情节、展示事件为主旨的一种蒙太奇类型。它按照情节发展的时间流程、逻辑顺序、因果关系，来分切组合镜头、场面和段落，表现动作的连贯，推动情节的发展，引导观众理解剧情。是影片中最基本的、常用的叙述方法。优点是脉

络清楚，逻辑连贯，明白易懂。叙事蒙太奇根据叙述方式一般分为连续蒙太奇、平行蒙太奇、交叉蒙太奇、重复蒙太奇等。

长镜头是指对一个运动画面较长时间的连续不间断的表现，保持着运动画面的整体性。这是法国电影理论家巴赞反对蒙太奇造成的虚假而提出的一种电影美学理论。强调电影的照相本体属性，强调生活的真实性。在巴赞看来，长镜头和景深镜头的优势是不言而喻的：第一，长镜头和景深镜头可以避免严格地限制观众的知觉过程，它是一种潜在的表意形式，注重通过事物的常态和完整的动作揭示动机，保持“透明”和多义的真实；第二，长镜头可以保证事件的时间进程受到尊重，景深镜头能够让观众看到现实空间的全貌和事物的实际联系；第三，连续性拍摄的镜头——段落体现了现代电影的叙事原则，摒弃戏剧的严格符合因果逻辑的省略手法，实现现实事物的自然流程，因而更有真实感。

另外我们需知道镜头是影片的基本单位，摄影机从开机不间断地拍摄到关机的那段影片叫一个镜头。从理论上讲，镜头的长度可以不受尺度和时间的限制。从技术上讲，所谓长镜头是指较长时值（30 秒以上）的镜头画面，单个镜头的长度可达 10 分钟左右。由于长镜头拍摄可以保持时间的连续性和空间的完整性，能够达到无须剪辑加工的真实，所以长镜头具有写实主义电影美学特征，纪实性是其根本的美学特征。另外现在影片中还常用空镜头，它是相对于人物镜头而言的，一般指没有人物的画面。单独的空镜头问世之初，主要是作为影片中表示间歇与衔接的手段。随着电影观念的发展，人们逐渐认识到空镜头在电影艺术中的作用。空镜头有写景与写物之分，有有情节性与无情节性之分，还有抒情性与结构性之分，等等。还有一种镜头语言是大家常见

0963266651663167

的，那就是慢镜头，所谓慢镜头，就是指高速拍摄而以普通速度放映的镜头。慢镜头的主要功能，在于使画面时间和动作延长，造成影片节奏的舒缓。它善于抓住剧情中最扣人心弦的或最美的“瞬间”，予以放大和延长，将生活中稍纵即逝的现象，通过延时清晰地呈现在观众的眼前。慢镜头被普多夫金称为“时间的特写”，作为电影的一种特殊表现手段，慢镜头具有多方面的艺术功能和强烈的艺术感染力。此外还有主观镜头、特写镜头等。

影视评论就是要在电影理论的基础上，用明白晓畅的语言将自己对电影所表现出的各种艺术风格、手法，电影的美学追求、主题、人物塑造以及演员的表演、导演的艺术、摄影、灯光、美术等构成电影的重要元素进行深入细致的分析和挖掘，其最终目的是为了没有看过这部影片的人明白这部影片的主要内容，明白这部影片所要表达的主要思想，大体了解这部影片的艺术风格。当然，要求学生在短时期内全面系统地掌握电影理论是比较困难的，但我们至少可以帮助学生掌握基本的电影理论和影评的基本规律，在行文中更为准确地理解和使用电影理论，使影视评论不仅仅是理论的堆积，同时也显出作者的文采和对电影常识起码的掌握。

我们必须意识到电影对现实生活已经产生了积极的影响：从产生以来逐渐成为最普及、最重要的艺术样式（电视只是传输方式的改进，其以声画为手段的表现特质与电影基本一致），列宁说：“对于我们来说，在一切艺术样式中，最重要的就是电影。”电影对人的行为、生活方式产生重要影响。美国现在人均每年看6次电影。电影是对人类文化信息传输方式的巨大变革，使人类进入影视文化（信息文化）的发展阶段。西方学者认

为人类文化经历了三个阶段：以语音为载体的口头语言文化，以文字为载体的书面语文文化，以音像为载体的影视文化。

所以，当我们在集中训练和提高自己的影视评论写作水平的同时，也应该培养对电影艺术的兴趣。因为，只有意识到影视评论对理解电影传播电影艺术有着不可或缺的作用时，我们所要选择和从事的行业才对你有价值 and 意义。