

BIANDAO YU ZHIZUO YISHU YINGKAO BAODIAN

影视专家

大学教授

形体设计师

资深培训师

联袂推出

编导与制作艺术 应考宝典

主编 游 溪

YZLI0890194873

河南大学出版社
HENAN UNIVERSITY PRESS

编导与制作艺术应考宝典

主 编	游 溪		
副主编	李庆符	宋 眉	
编 委	原文泰	李 巍	张思维
	田承龙	屈义植	鲜 佳
	孙一粟	程 功	徐 青
	许哲煜	刘义博	聂世臻
	陆晓灿	秦梦洋	

YZLI0890194873

河南大学出版社

• 郑州 •

图书在版编目(CIP)数据

编导与制作艺术应考宝典/游溪主编. —郑州:河南大学出版社, 2013. 12

ISBN 978-7-5649-1386-1

I. ①编… II. ①游… III. ①导演学—高等学校—入学考试—自学参考资料
IV. ①J811

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 289669 号

责任编辑 朱春华

责任校对 朱春华 柳 涛

封面设计 陈盛杰

出版发行 河南大学出版社

地址:郑州市郑东新区商务外环中华大厦 2401 号 邮编:450046

电话:0371-86059712(高等教育出版分社)

0371-86059713 0371-86059721(营销部) 网址:www.hupress.com

排 版 郑州市今日文教印制有限公司

印 刷 开封智圣印务有限公司

版 次 2013 年 12 月第 1 版

印 次 2013 年 12 月第 1 次印刷

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 17.5

字 数 415 千字

定 价 42.80 元

(本书如有印装质量问题,请与河南大学出版社营销部联系调换)

序 言

随着考试竞争的日益白热化,越来越多的高考生选择参加艺术考试。但在大家传统的观念里,艺术考试只包含音乐、美术、舞蹈这三大类。其实,除了这三类需要很强的专业基础知识的科目以外,还有一个影视艺术类的专业,在近几年来愈发受到考生及家长的青睐与重视,如广播电视编导、影视表演、播音主持等。其中,作为以适应影视传媒发展而设立的一个艺术专业——编导与制作,它涵盖的范围很广,包括广播电视编辑、文艺编导、新闻编导、影视剧编导、专题片编导、音乐编辑及网络艺术等各个方向。可以说,一部优秀的影视剧、一台精彩的文艺晚会或者一个精致的新闻专题片,都离不开编导的精心工作,他们的工作贯穿于整个制作活动的始终。

如今,在广播、电影、电视和节目制作人的编导一体化的发展趋势之下,编导专业的就业前景日趋广阔。因而,许多考生选择了报考编导与制作类的艺术专业。就河南省而言,历年参加编导艺术高考学生的数量迅速增长;仅在2013年年初,河南省报考编导制作专业的考生就已经达到17000人,创下历史新高。“艺考热”使得编导考试竞争日益激烈,增加了考生的备考压力。这就要求学生必须对编导艺术进行专业系统的学习,尤其是对于那些有志于考上重点艺术院校的学生来说,更要具有系统的专业知识和基本功底。因此,这本《编导与制作高考应试宝典》教材的出现,旨在帮助考生在艺考复习中尽量少走弯路,从而顺利进入理想的院校实现自己的艺术梦想,这无疑会成为广大编导考生在艺考之路上的理想导师与最佳帮手!

本书是编者在总结近年来艺术高考培训经验的基础上编著而成,知识量大,涵盖面广。总体来讲,具有以下几个特点。

第一,全新的内容与结构组合方式。这本专著将编导艺考中所涉及的知识性、技巧性考点分为三大块:影视专业基础知识、编导专业笔试与面试以及附录部分的历年高考真题与详解。它基本涵盖了考生必须要了解的知识和应该注意的问题,从备考、复习到强化训练等方面都进行了清晰具体的说明,让考生用更短的时间、以有限的精力,能够学习到更全面、更系统的理论知识与掌握相应的考试技巧。

第二,理论知识与个案研究相结合。书中在论述的课题与知识体系上追求面面俱到的同时,时常结合某一个例子(影片、电视剧、纪录片、电视节目等)进行全方位的研究,这就使得本书重点突出、立意鲜明、表述完整。使得各个部分都紧紧围绕编导理论与创作实践,从方法、技巧入手来分析历年统考或单招的考试真题,形成理论与实践、技术与艺术的有机整合与统一。

第三,知识广度与深度上的有机统一。本书以编导考纲为基准,在理论知识的安排与

2 编导与制作艺术应考宝典

考试影片的选取上,从广度和深度上都进行过考虑。编者将省级统考与单招校考的考题知识要点进行了深入浅出的介绍与讲解,具有很强的专业对应性,在很多层面上能够给予考生深刻思考的空间。同时,书中许多观点、看法、论述和思想兼具重要的学术研究和理论参考价值。

第四,这是一本编导专业的范本教材。本书的专业性强,其中所撰写的多数内容都具有应用意义,对编导教师上课和学生学习都具有指导意义。广播电视编导、文艺编导、导演、摄影、戏剧影视文学、艺术管理等影视艺术专业的考生可以根据自己的学习需要重点掌握,重点突击,做到有的放矢。通读全书,可以发现,该教程体现了从方法到技巧、从理论到实践、再到理论的反复转换,对于广大艺考生、编导本科生以及编导与制作的从业人员来说,无疑是一本规范而翔实的专业性教材与辅助性参考书。

当然,由于策划的局限,加之编者水平有限以及时间仓促,书中难免会有失误疏漏之处,敬请广大业界同仁及考生批评指出,并提出宝贵修改意见。

本教材在编写过程中得到了河南大学、郑州大学、上海大学、黄河科技大学、中原工学院、中原文化艺术学院、中国电影资料馆等有关专家、老师的大力支持和帮助,我们在此一并致谢。我们这些以艺术教育、影视教学、理论研究为己任的教师们,会在今后的教学指导、艺术创作和学术研究的道路上再接再厉,努力前行!

编者

2013年6月

目 录

第一部分 影视艺术基础

第一章 影视编导简介	3
第一节 编导的概念 /3	
第二节 编导与制作专业介绍 /5	
第二章 影视视听语言	10
第一节 景别 /10	
第二节 拍摄角度 /14	
第三节 运动镜头 /17	
第四节 特殊镜头 /24	
第五节 构图 /28	
第六节 光线 /34	
第七节 色彩 /38	
第八节 声音与音乐 /42	
第九节 蒙太奇 /47	
第十节 镜头的组接 /49	
第三章 电影叙事	66
第一节 影视作品的叙事原则 /66	
第二节 影视作品中的叙事结构 /68	

第二部分 编导与制作专业笔试

第四章 电影作品分析	73
第一节 电影评论写作基础 /73	
第二节 电影评论的写作角度 /75	
第三节 影片分析写作技巧 /79	

第四节	影评写作基本结构	/80
第五节	影评写作注意事项	/82
第六节	电影评论范文实例	/84
第五章	电视作品分析写作方法	95
第一节	电视剧分析与评论	/95
第二节	电视专题片分析与评论	/100
第三节	电视纪录片分析与评论	/107
第四节	电视散文分析与评论	/117
第五节	电视栏目分析与评论	/122
第六节	电视节目策划	/126
第六章	命题写作	131
第一节	编写故事	/131
第二节	散文写作	/141
第三节	小品剧本创作	/145
第四节	广告创意写作	/157
第七章	摄影图片分析	161
第一节	摄影图片分析方法	/161
第二节	摄影图片分析实例	/163
第八章	即兴评述	167
第一节	即兴评述与技巧	/167
第二节	即兴评述容易出现的问题	/168
第三节	编导制作类即兴评述案例	/171

第三部分 编导与制作专业面试

第九章	自我介绍与回答考官	177
第一节	自我介绍应试方法指导	/177
第二节	自我介绍范文	/180
第三节	回答考官提问的技巧	/180
第十章	编讲故事	184
第一节	编讲故事应试方法指导	/184
第二节	编讲故事注意事项	/189
第三节	编讲故事范文解析	/194
第十一章	编导创意、礼仪面试考查	197
第一节	广告创意面试方法指导	/197
第二节	声画组合面试方法指导	/200

第三节	面试服装指导	/202
第四节	面试的形体指导与注意事项	/205
第十二章	文艺基础知识	208
第一节	电 影	/208
第二节	广 播	/212
第三节	电 视	/213
第四节	文 学	/214
第五节	戏剧影视文学	/222
第六节	戏剧与戏曲	/223
第七节	曲艺与杂技	/228
第八节	音 乐	/230
第九节	美 术	/234
第十节	雕塑	/239
第十一节	书法与篆刻	/240

第四部分 附 录

第十三章	编导与制作类试题举例与招生院校	245
第一节	单招院校试题精选	/245
第二节	河南省普通高等学校招生编导制作类专业真题	/250
第三节	河南省普通高等学校招生编导制作类专业模拟题	/257
第四节	河南省 2013 年编导制作类专业省统考实施细则	/261
第五节	全国招收编导制作专业的院校(本科)	/268

第一部分 影视艺术基础

第一章 影视编导简介

“千万别让任何事阻止你去追逐梦想。”
——电影《叫我第一名》

第一节 编导的概念

编导是影视传媒行业中的一项工作或一个职业，也可以说是从事编导活动的工作人员。它具体是指从现实生活中选取有价值的题材进行资源信息收集、策划采访、制定拍摄大纲、组织拍摄、汲取视频素材和编辑制作，最后再对作品进行把关及系统性创作检查的人或活动。随着影视事业的迅速发展，编导的名称越来越固定，分工越来越清晰，职责越来越明确，地位也越来越重要，产生了好几种专业分类，这在本章第二节中再作一一介绍。

一、编导与影视剧导演或编剧的区别

总体而言，编导的概念涵盖了电影、电视剧的编剧和导演的含义。具体来讲，编导包含的范围较广，它在创作活动中担负了最主要的核心职责，从而贯穿了影视、栏目作品创作前、中、后期的全过程，统领作用更为全面彻底。而编剧、导演仅仅分别担任影视剧艺术创造工作中的一种职务，编剧主要负责写文学故事、创作剧本、作分镜头脚本等；导演则是根据文学剧本或故事大纲进行视听化的艺术构思，拟订艺术处理方案和导演计划，组织和指导排练或拍摄，经过演员和有关人员的创作实践，把剧本的内容体现为具体的银幕或屏幕或舞台形象，达到预定的影像化呈现目的（对比差别可参见表 1-1）。

表 1-1

编导	导演或编剧
制作的作品内容和题材可能会涉及社会生活的各个方面，体裁有可能是新闻、纪录、专题甚至晚会或是电视剧	创作的作品题材多样化，更强调艺术创造，能够充分体现作者的艺术个性
电视作品大多数有固定播出的时间，制作周期较短，工作时间要求严格	电影、电视剧的拍摄制作周期一般比较长，在完成时间上有一定的宽容度

续 表

编导	导演或编剧
身兼多职,人事上不仅要领导好自己的摄制组,还得和社会各个方面打交道;经济上还常常要自己理财,不仅会花钱,还得有筹集资金和回收资金的能力	一般只需潜心于艺术创作,只负责解决艺术创作范畴内的问题,其他有关事项有制片等专人分管,各司其职
创作的不可控性	创作的可控性
编导的工作需要做到既“广”(指编导需要懂得制作新闻、纪录、专题、晚会、电影、电视剧的各个方面)又“专”(指编导要懂得摄制的每一环节,能够精通所拍摄电视片的“题材”与“体裁”的艺术规律);既“快”(指编导要讲求内容的时效性,制作要讲求速度与效益)又“好”(指其作品主题上要有开掘,形式上要有新招,风格上要有新意,不仅要让领导满意,更要让观众满意)	导演(编剧)的工作需要“专”与“精”

二、编导与电视编辑的区别

除了两者兼具编导与导演或编剧的区别之外,影视编导与电视编辑的区别还在于:编导是指影视剧或栏目作品中最主要、最核心的创作工作与工作人员,所涉及的工作环节更多,工作量和范围等都远比编辑要大,它的含义包含了编辑的概念;而编辑不是电视节目的原创者,只能算是加工、完善者,主要是指后期的工作程序和工作人员,即做的是电视节目播出前的最后一道工序,也即电视节目后期制作,把原始的素材镜头编辑成电视节目所必须的全部工作过程,如整理素材镜头、画面声音剪辑、使用特技、配合语言文稿录音、叠加屏幕文字和图形、编配音响效果和音乐、审查与修改,最后把素材镜头组合编辑成播出带等。

通过对比可以发现,要想成为一个优秀的影视编导也许比成为一个优秀的电影导演或电视编辑还要难得多。因为作为一名合格的编导人员,不仅需要掌握策划、创作、制作等方面的专业理论、知识与技能,还必须具有较高的政治水平、理论修养和艺术鉴赏能力,具备一定的文化与科学知识,熟悉党和国家的宣传政策法规,这样才能在广播电影电视系统或其他部门,成为从事影视编导等各方面工作的应用型人才。这虽然路途艰难,但逆水行舟,不进则退!同学们一定要知难而进,否则,我们国家的影视传媒水平将很难得到发展与提高。

第二节 编导与制作专业介绍

编导与制作包括了广播电视编导、文艺编导、导演、摄影摄像、戏剧影视文学、电视节目制作、数字媒体艺术和文化产业管理等专业方向。相对于其他艺术门类的专业来说,编导的就业前景较为广阔。原因之一是其旨在培养具备影视策划、创作、制作等方面的专业知识、具备较高的政治水平、理论修养和艺术鉴赏等方面的能力,能在全中国影视集团、广播电影电视系统和文化部门从事影视导演、电视节目编导、艺术摄影、音响设计、撰稿、编剧、制作、社教及文艺类管理等方面工作的影视艺术学科的高级专门人才。原因之二是其作为现代第四大媒体网络的升温,网络艺术方向的毕业生也将会有很好的发展前景。所以,无论在电台、电视台、电影制片厂,还是在影视公司、网络公司,编导专业的毕业生都将会有广阔的用武之地。

一、编导专业分类

1. 广播电视编导(包括电视编辑、电视节目制作、文艺编导方向)

本专业的设置理念是以人文通识教育为基础,以创新能力培养为核心,以服务社会、面向未来为目标,培养影视领域的高端专业人才,按照专业精英型学校的模式,充分汲取文科、艺术院校素质培养方面的长处,吸收技术型院校在实践方面的经验来适应市场对专业人才培养的需求。同时,本专业旨在为各级各类电视台、影视制作公司、相关企事业单位的影视制作机构培养从事影视、广播、电视节目编导、频道策划、文字撰稿、艺术摄影、音响设计、音响导演、撰稿、编剧、制作社教及文艺类节目幕后等方面工作的复合型多功能人才,重点是培养艺术与技术结合、具有较强文案策划与制作能力的影视编导人员,力求使学生做到编、导、作合一。因此,本专业的学生主要学习如艺术、文学、美学、传播学、广播电视艺术学等方面的基本理论和基本知识,接受广播电视节目编导、策划、制作、主持等方面的基本训练,掌握创作、管理广播、电视节目、栏目、频道等方面的基本能力等的系统知识与能力。开设的课程主要有:传播学、电视艺术概论、戏剧艺术概论、中国戏曲、影视作品分析、视听语言、电视节目制作、影视批评、摄影技术、照明技术、电视节目策划、纪录片创作等,以上海大学的广播电视编导专业(如图 1-1)为例,可以管窥出编导与制作的课程内容所涉及的范围之广。

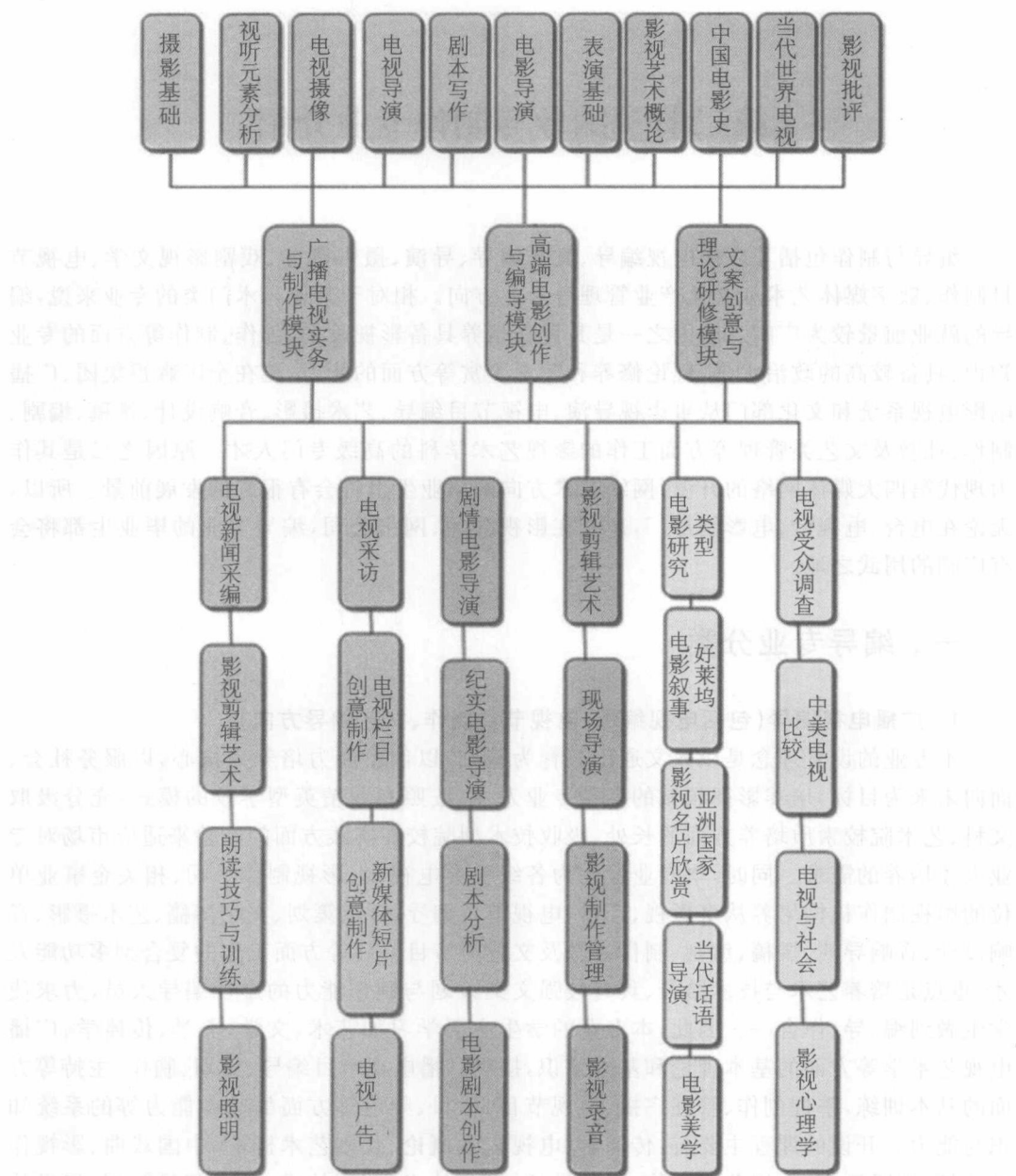

图 1-1

2. 导演(包括故事片创作、纪录片创作、剪辑方向)

本专业是为全国各级电视台、电影制片厂和影视广告公司培养既具备较高影视艺术修养和创作能力,又能熟练掌握影视后期制作技术的高级专业型人才,使这些人才能够从事故事片、电视剧、影视纪录片、专题片以及广告、音乐视频、网络视频等的执行导演及后期剪辑工作。因为导演创作要求学生具备文学艺术的理论修养和历史知识,有较高的美学鉴赏能力和艺术品位;系统掌握电影、电视导演创作的基本规律和熟练的视听表达能

力,在创意、叙事、造型、声音等方面都有很好的综合运用技能和较强的组织能力。所以本专业方向开设的主要课程相对要求广泛,例如:中外电影史、视听语言、剧作、电影作品分析、电影语言、影视剧作、影视表演、影视导演技巧、电视原理、照相技术、摄影构图、影视摄影艺术、录音技术、影视声音艺术、剪辑艺术、剪辑技术、数字制作技术、美术作品分析、音乐作品分析、文学作品分析、美学原理、艺术概论等。

3. 摄影(包括电影、电视剧、图片摄影方向)

本专业旨在为全国各大电视台、影视制作公司、广告公司、音像出版社、电视研究机构、网络视频部门、影视科研机构、大专院校影视专业等部门,培养具有广博的科学文化知识,熟练掌握影视摄影艺术与技术基本理论和操作技能的电影摄影师、电视剧摄影师以及工作的高级摄影专业人才。因为本专业的学生需要掌握马克思主义基本原理;熟悉我国有关方针、政策、法规;具有较完善的电影、电视艺术基础理论知识;系统掌握电影、电视剧、图片摄影的基本技能和技巧;具有独立担任电影摄影和电视摄像工作、图片摄影创作的能力及初步的科研能力;能够在本专业领域内从事纪录片、专题片等电视节目摄影、影视剧摄影、平面设计、图片摄影创作、新闻摄影、艺术摄影、图片编辑、人像风景、广告、纸媒等的摄影工作,熟练掌握影视摄影技能,具有较强的节目统筹能力,能够胜任影视摄影创作的高级摄影师和优秀摄影记者。所以本专业设置的主要学习课程则具有更高要求,例如:摄录像基础、文学作品分析、艺术概论、绘画、美术作品分析、中外电影史、影片分析、计算机基础及平面与三维制作、图片摄影、电影胶片应用原理、摄影照明技术、摄影物镜、电影摄影机、摄录设备应用、非线性编辑及数字影像处理、摄影曝光控制及影调调节、蒙太奇、电影造型、电影声音、摄影造型、光线处理、电影画面处理、故事片、纪录片摄影创作、广告摄影与 MTV 等。

4. 戏剧影视文学

本专业旨在培养具备戏剧、戏曲和影视文学基本理论及剧本创作能力,能在剧院、剧团或电视台、电影厂、编辑部等部门从事文学创作、编辑和理论研究工作,以及在国家机关、文教事业单位从事实际工作的高级专门人才。它主要学习中文类基本知识,奠定文学基础,能够掌握马克思主义的基本理论,熟悉我国的文艺政策,系统地掌握戏剧、戏曲影视文学的基本理论和创作技能,有较强的观察、理解、概括生活的能力,有较强的剧本创作能力及较强的文艺编导能力。因此,这个专业属于艺术类或文学类学科,以研究电影、话剧、小品、戏曲、舞台剧、电视剧的文学剧本创作为核心,重点在于培养我国编剧人才的专业素质。它主要设置的课程有:古代汉语、现代汉语、中国古代文学、中国现当代文学、外国文学、文艺理论、文化概论、戏剧、戏曲剧本写作、影视写作、戏剧概论、戏曲概论、艺术概论、戏剧作品鉴赏与批评、视听语言、电影剧作概论、电影剧作理论研究、电影剧作理论与技巧、电影美学、电影理论、传播理论、中国电影史、外国电影史、电影大师研究、国别电影研究、类型电影研究、影片分析、短片创作、电视剧理论研究及创作等。

5. 文化产业管理

本专业旨在培养具备较高的政治水平和艺术鉴赏等方面的能力,拥有较高的综合素质、熟练掌握行政管理和企业经营专业知识、文化政策和法律知识,能够在演影视产业、音像制作、出版发行、演艺娱乐、动漫与数字产业、网络游戏、艺术品市场、文化贸易与

投资、文博、文化旅游、会展、广告传播等部门、政府文化管理部门,以及文化事业单位等行业中从事文化产业管理、文化产业经营、文化活动运作、文化产物研究的文化产业管理复合型高级人才。因此,本专业大致包含影视制片管理、文化经纪人、院线管理这三个方向,其中包括艺术、经济、管理等三大类的专业课程。它开设的主要课程有:电影生产工艺学、电影摄影创作及电影美术设计、录音基础、电影导演基础、市场学、金融基础知识,宏/微观经济学、电影经济、现代企业管理、管理人才修养、媒介经营与管理、大众传播学、影视观众学、社会心理学、法律、公文写作、动漫与数字产业概论、管理文秘、制片管理学、文化项目策划实务、出版管理学、发行经营管理学、放映管理学等。

二、编导考试内容简介

编导考试的范围比较广泛,但考试内容并不复杂。总体而言,一般的省(直辖市)级统考和院校单招考试都具有普遍性的理论要点与知识内容。每个省市和各个招生院校出的编导考试题目虽不尽相同,但无非是分为笔试和面试两种考试形式。

(一) 笔试

1. 评论写作:看一部影视作品(包括电影、电视剧选段、纪录片、专题片、电视散文、电视节目、音乐视频、广告等),写一个 1500 字左右的评论性文章,也有可能是不看片子就进行写作的默评。

2. 分析解答:看一部影视作品(包括电影片段、电视剧选段、纪录片、专题片、电视散文、电视节目、音乐视频、广告等),根据试卷所出的问题进行逐一解答,一般问题不超过五个。

3. 命题写作:根据题目要求,编一个故事,写一篇散文,策划出一档电视栏目、一个广告,或者创作出一部小品和文学剧本。

4. 文艺常识:针对中外文学史、中外电影史、中外戏剧史、中外音乐舞蹈史、中外美术史、中国戏曲和广播电视的主要知识内容,进行填空、选择或名词解释。

(二) 面试

1. 根据所抽到的题目进行即兴评述,一般时间不超过 3 分钟。

2. 根据所抽到的内容进行编讲故事,一般时间不超过 10 分钟。

3. 自我介绍及回答考官提问,一般时间不超过 10 分钟。

4. 特长展示及小品排演,时间不定。

附:河南省编导制作类专业统考科目笔试和面试两部分。

(一) 笔试(满分 150 分)

1. 材料作文(根据给定素材,编写故事情节)

2. 影视作品分析(看片分析)

3. 文学常识(中学语文教学大纲规定范围)

(二) 面试:即兴评述,满分 50 分(限时 2 分钟)

三、编导考试流程简介

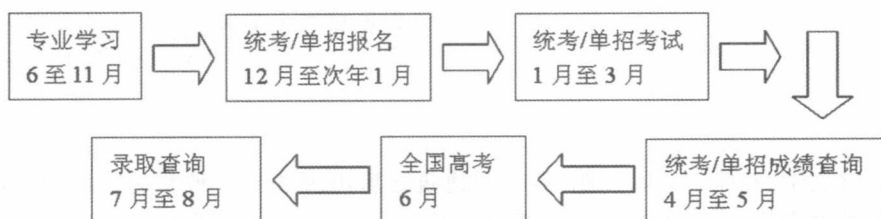

图 1-2 编导考试流程示意图