



影片分析实训

How to Write A Film Review Article

学 校 _____

班 级 _____

姓 名 _____



北京联合出版公司

目录



影片分析
实训
How to Write
A Film Review Article

第一部分 简答题 P2

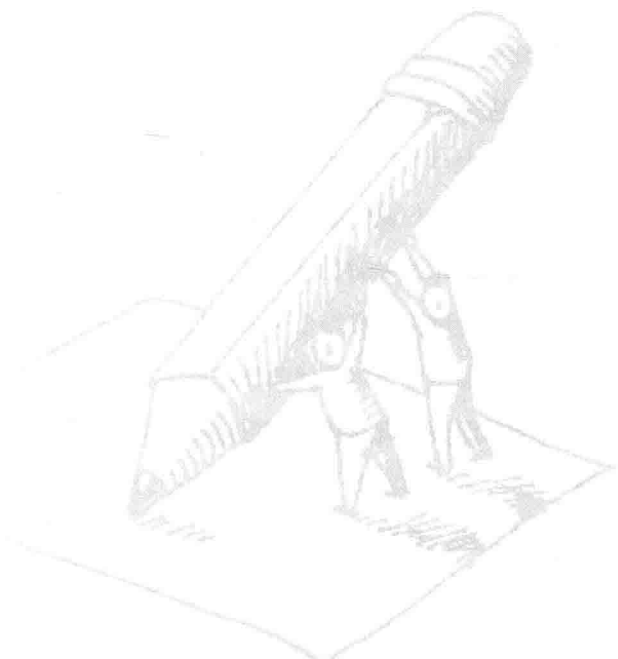
归纳的 50 个典型动画影评问题，是本教材核心知识的浓缩，开辟进阶专业从业者、影评人之路。

第二部分 论述题 P5

每部电影之后提供的思考题，培养学生独立思考总结、借鉴学习的能力。

第三部分 观摩练习题 P18

针对 13 部影片的其他重点段落进行观摩，旨在培养学生动手拉片、阐述段落视听特点，充分掌握经典影片创作风格及规律。



目录



影片分析
实训
How to Write
A Film Review Article

第一部分 简答题 P2

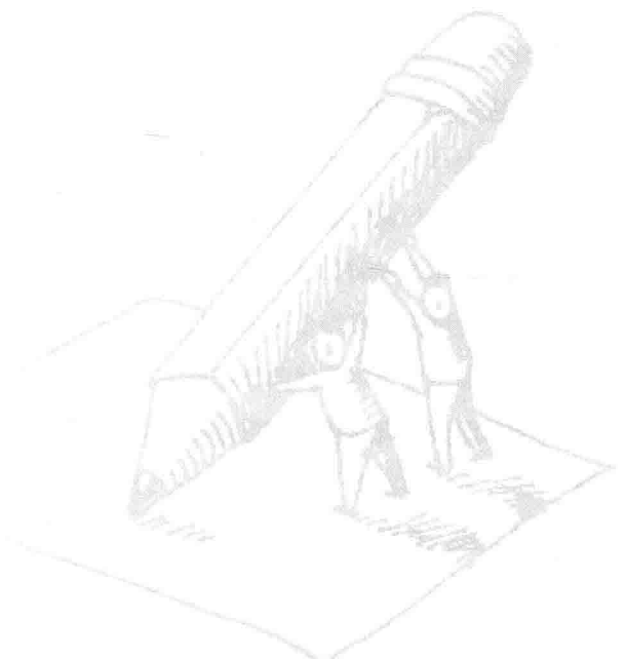
归纳的 50 个典型动画影评问题，是本教材核心知识的浓缩，开辟进阶专业从业者、影评人之路。

第二部分 论述题 P5

每部电影之后提供的思考题，培养学生独立思考总结、借鉴学习的能力。

第三部分 观摩练习题 P18

针对 13 部影片的其他重点段落进行观摩，旨在培养学生动手拉片、阐述段落视听特点，充分掌握经典影片创作风格及规律。



第一部分 简答题

(共 50 个)

要求：教师可根据教学需要安排随堂测试。学生按照答题纸格式，复印填写，或制作电子文件格式打印。

1. 如何处理动画电影中的台词？《狮子王》
2. 塑造人物时，怎样做到“杂取种种”来实现人物的典型性？《狮子王》
3. 如何形成影片动画造型具有的独特视觉风格？《冰河世纪》、《狮子王》
4. 如何运用对比实现影片强烈的视觉特征和美学特点？《狮子王》、《功夫熊猫》
5. 电影音乐在影片中的成功运用？《冰河世纪》
6. 优秀的电影音乐是如何最大限度地挖掘动画艺术表现力的？《狮子王》
7. 怎样理解影片立意在动画创作当中的重要性？《小鸡快跑》、《玩具总动员》
8. 怎样运用多线索交织的叙述方式来制造影片的节奏和悬念？《小鸡快跑》、《海底总动员》
9. 如何运用新材质来寻求影片风格的新突破？《小鸡快跑》
10. 怎样制作一个精彩而吸引人的影片开场？《小鸡快跑》
11. 如何运用社会心理需求去引导创作思路？《铁巨人》、《冰河世纪》
12. 如何处理一个时代性非常强的题材？《铁巨人》
13. 如何在同类题材中突出自我？《铁巨人》、《怪物公司》
14. 怎样编织动画电影引人入胜的戏剧冲突？《铁巨人》、《海底总动员》、《玩具总动员》
15. 如何运用人物转变历程来塑造人物？《狮子王》、《埃及王子》、《铁巨人》
16. 怎样给影片创作一个荡气回肠的高潮段落？《铁巨人》
17. 在动画改编过程中需要注意哪些方面（主题、人物、情节）的问题？《花木兰》
18. 如何处理题材的戏剧化？《花木兰》
19. 如何强化影片的喜剧风格和突出影片的喜剧特色？《怪物史莱克》、《冰河世纪》
20. 怎样处理动画电影的喜剧基调？烘托闹剧特点？《冰河世纪》
21. 如何确立影片与众不同的美术风格？《冰河世纪》
22. 怎样将一个重大严肃题材改编成动画电影？《埃及王子》
23. 如何合理地在动画电影中运用音乐（体现在叙事、抒情、交代剧情、心理刻画等几方面）？
《埃及王子》、《玩具总动员》
24. 如何在动画电影中实现幽默和诙谐少而精，达到严肃中淡淡一笑？《埃及王子》

25. 如何继承动画电影常用的几种创作模式?《白雪公主和七个小矮人》
26. 怎样处理写实风格和卡通风格的结合?《白雪公主和七个小矮人》
27. 如何在创作中体现对传统类型的颠覆的特点?《怪物史莱克》
28. 如何在艺术突破与满足观众娱乐性口味上找到合适的平衡点?《怪物史莱克》
29. 怎样将生活中稀疏平常的事情提炼成一部充满情感的优秀影片?《海底总动员》
30. 如何运用简单的故事来编制出一部精彩纷呈的影片?《海底总动员》
31. 怎样处理主要人物的典型性格,以及典型性格对于剧情的推动?《海底总动员》
32. 如何在电影中塑造众多人物的同时又赋予他们鲜明的个性?《海底总动员》
33. 在当代动画电影中童心所占据的重要地位?《海底总动员》
34. 如何为自己的电影选择一个恰如其分的切入点?《海底总动员》
35. 如何运用先进的技术手段来实现动画电影的视觉奇观?《怪物史莱克》、《海底总动员》、《怪物公司》、《冰河世纪》、《埃及王子》、《玩具总动员》
36. 怎样塑造具有时代性、鲜明生动性的人物?《花木兰》
37. 怎样将一个古代题材编制成具有现代性的电影故事?《花木兰》
38. 如何跨越文化差异来创作一部具有多元化特征的电影?《花木兰》、《小鸡快跑》
39. 怎样让你的选材一鸣惊人?《圣诞夜惊魂》、《功夫熊猫》
40. 怎样让一部电影具备自己的作者风格?《圣诞夜惊魂》
41. 如何运用其他艺术类型(比如歌剧)来服务自己创作的影片?《圣诞夜惊魂》
42. 怎样让一个普通的过渡场次达到出人意料的艺术效果?《圣诞夜惊魂》
43. 怎样合理处理影片内容与技术之间的关系?《小鸡快跑》
44. 如何在动画电影中突出动画表演?《功夫熊猫》、《圣诞夜惊魂》
45. 如何看待创作传统的继承与创新?《功夫熊猫》、《怪物史莱克》
46. 怎样设计一个优秀的人物设定?《玩具总动员》
47. 出色演员的配音对于影片角色塑造成败的重要性?《玩具总动员》、《怪物史莱克》
48. 怎样继承和超越优秀的创作传统?《玩具总动员》
49. 怎样在影片一开始就树立主人公鲜明的个性特色和人物关系?《玩具总动员》
50. 如何运用看似简单却独具匠心的方式来实现“画龙点睛”的效果?《功夫熊猫》

答 题 纸

题目：_____

第二部分 论述题

(共 27 个)

要求：教师可将本部分内容作为课堂提问，也可以笔答形式布置作业。

1 《功夫熊猫》

1. 作为一部功夫题材的动画电影，举例说明，创作者如何借鉴了中国功夫片的创作素材？



提示：导演马克·奥斯本用了多年时间研究中国文化，尤其迷恋中国功夫；制作这部影片历时5年，制作班底认真地翻看了从20世纪70年代起至今的大量港产功夫片；为了把中国功夫的招式放到动画里，幕后人员亲自上阵接受中国功夫训练。

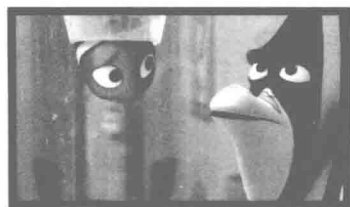


2. 讨论创作者如何在动画电影的创作中展现中国文化？



2 《海底总动员》

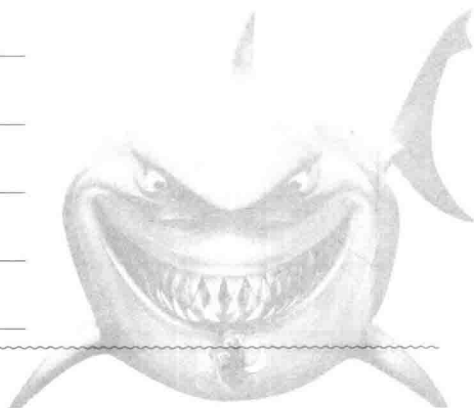
1. 结合《海底总动员》谈如何有效地发挥配角、群众角色在电影中的作用？



提示：整个影片中人物有点有面，控制得相当成熟。在众多人物中又着重表现了几个人物的个性，比如鱼缸中几个在相貌狰狞的吉哥领导下的难友、成天喊着“鱼儿不是食物”的鲨鱼布鲁斯、性格乐天豁达的大海龟、热心敏感的鹈鹕尼格等。



2. 讨论创作者在影片的美术设计与电脑技术上是如何有机结合的？



3 《埃及王子》

1. 举例说明，美国动画电影创作中创作观念的变化与发展？



提示：本片的矛盾冲突纷繁复杂，首先在社会环境方面，由于影片主题与信仰息息相关，因此影片一大戏剧冲突在于“神（即信仰）的冲突”。作为信仰的反方，即信奉假神是通过担任埃及法师的丑角来实现的，人们对巫术的迷信造成了对神力的误解。



2. 比较《埃及王子》与日本动画《浪客剑心》，在严肃性主题的呈现方面的异同？



4 《玩具总动员》

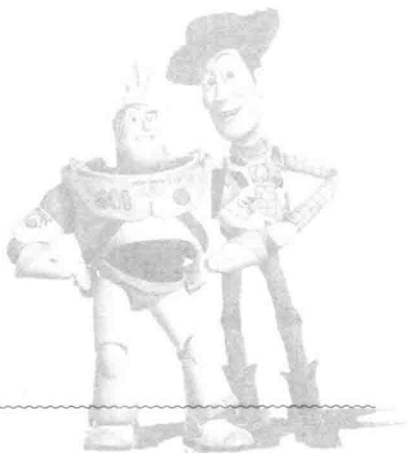
1. 比较《狮子王》、《美女与野兽》等迪士尼经典动画，《玩具总动员》在三维技术视听语言上体现出哪些优势？



提示：电脑动画的出现无疑是给迪士尼传统动画以沉重的打击。电脑动画出色的视觉形式、匪夷所思的特效手段、各种程序的帮助使得制作周期逐渐缩短，这些都体现出与传统动画相比较的巨大优势。

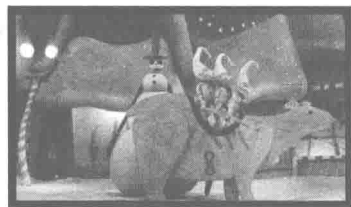


2. 讨论《玩具总动员》的创作特色以及其世界动画史上所占据的历史意义？



5 《圣诞夜惊魂》

1. 比较其他影片在色调方面的运用以及产生的作用。



提示：在彩色画面中，色彩的配置和组织的份额是相当重要的，它总是以某一种颜色作为主要基调，使整个电影画面呈现出具有一定意义的色彩倾向性。所以我们看到一些电影中会出现某一种色调贯穿整部电影，有时还会在某些段落、某个镜头采用特定色调来达到特有的韵味和风格。



2. 比较音乐在其他影片中的运用，思考我国动画电影的音乐创作情况。

提示：例如以京剧元素为主的《骄傲的将军》、《大闹天宫》等。

6 《花木兰》

1. 结合影片，谈谈你怎样看待美国动画对于中国题材的改编？



提示：《花木兰》与《功夫熊猫》在创作模式上都以人物励志作为影片的主线，以英雄成长作为情节模式的根本，强调主人公接受使命，并在成长的过程中克服了自己的缺陷，最终超越了自己，打败了威胁正义的敌人。



2. 谈谈中国题材创作如何与全球化视野相结合？



7 《怪物史莱克》

1. 讨论影片在颠覆情节和传统上所做的突破。



提示：当菲奥娜公主清晨欣喜的时候她无意中与一只鸟儿比起了高音，而惊人的是鸟儿承担不了过高的高音发生爆炸！这段经典段落我们曾在《白雪公主》中见过，这里的调侃无疑达到了一举两得的作用（颠覆与搞笑）。

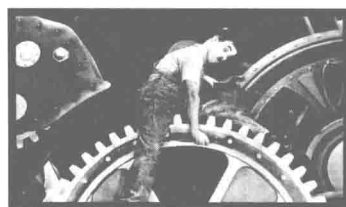


2. 比较《怪物史莱克》与后续系列电影在创作上的继承、创新以及不足之处。



8 《冰河世纪》

1. 举例说明，动画片的喜剧创作与喜剧真人电影的异同之处。



提示：例如与经典喜剧卓别林的《摩登时代》（下图）对比。

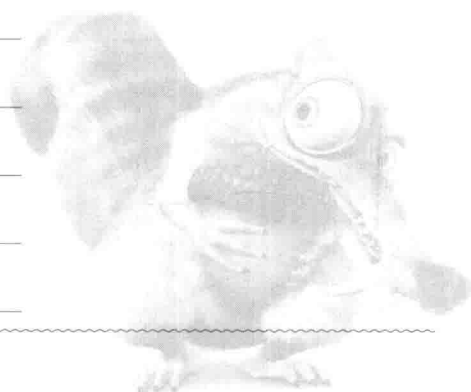


2. 比较“弃子还乡”题材的几部电影的创作手法。

提示：例如《人猿泰山》、《恐龙》、《森林王子》、《怪物公司》等这些扣住孩子离开家后通过冒险结交朋友最终回家的故事。

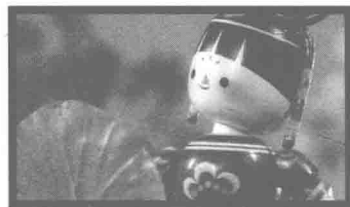


3. 从《冰河世纪》到《冰河世纪3》，讨论其在创作手法上的演变。

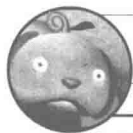


9 《小鸡快跑》

1. 联系《小鸡快跑》，谈谈你对中国偶动画片发展的看法？



提示：例如中国上海美术电影制片厂出品的偶片《阿凡提的故事》、《西岳奇童》、《曹冲称象》(下图)等。

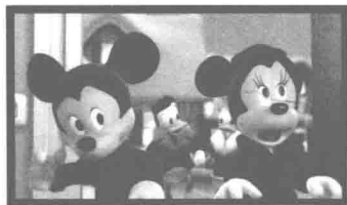


2. 你认为中国偶动画片的出路在哪里？



10 《狮子王》

1. 结合本片以及今天三维动画电影的创作现状，谈谈你对二维传统动画的看法？



提示：例如用三维技术重现的二维动画人物故事《米奇圣诞嘉年华》（下图）等。

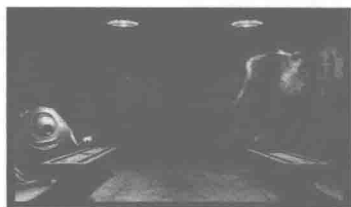


2. 2010年迪士尼隆重推出二维动画《公主和青蛙》，结合案例，讨论传统二维动画的出路在哪里？



11 《怪物公司》

1.《怪物公司》的细节处理有何特点？并讨论如何理解细节在影片创作中起到的作用？



提示：影片通过各种细节的叠加来获得轻松剧情的效果。大量幽默细节在影片的各个角落对观众引起潜移默化的影响，使得整个观赏过程充满了谐趣的氛围。



2.通过《怪物公司》讨论创作中世界观设计的重要性。

