

YINGSHI ZUOPIN FENXI

电影评论写作
电视作品分析

广播影视类高考专用丛书

影视作品分析

(第三版)

- 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
- 摄像
- 摄影

张福起 房伟 主编

山东人民出版社

广播影视类高考专用丛书

YINGSHIZUOPINFENXI

影视作品分析

(第三版)

张福起 房伟 主编

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,房伟主编.—3版.—济南:
山东人民出版社,2008.10(2010.10重印)

(广播影视类高考专用丛书)

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 晋

影视作品分析

张福起 房 伟 主编

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

山东省东营市新华印刷厂印装

规 格 16 开(184mm×260mm)

印 张 18.5

字 数 350 千字

版 次 2010 年 10 月第 3 版

印 次 2010 年 10 月第 5 次

ISBN 978-7-209-04584-1

定 价 35.00 元

著作权所有·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。

主 编 张福起 房 伟

副主编 黄育梁 刘晨曦 张 峰 朱仪军 聂延玉 许 诺 申 磊
韩 泉 张晓东 程晓峰 亓海刚 张扬子 赵冬青 蔡 强
卢建华 刘孟子 王晓君 王一晨 王高杰 李 巍 李俊文
刘 毅 李 筱 张广斌 李德春 于 洋 梁广志 梁秀伟

编 委 董 飞 赵海兵 惠庆才 王金见 王 伟 孙 超 耿 磊
房宁宁 戴 慧 杨莉莉 刘 伟 王彦鹏 曾 理 仇 索

作者简介

张福起，影视传媒类专业高考知名讲师，中国影视高考网运营总监，中国影视高考培训联盟秘书长。有扎实的文艺理论功底，擅长文艺作品的分析和评论写作。现致力于影视艺术类专业高考培训和教学研究。对影视艺术类专业高考动态和考试政策有较深的研究，汇集多年教学成果和培训经验编写的《广播影视类高考专用丛书》已由山东人民出版社出版发行，并且很快成为全国广播影视艺术类专业考生和培训学校的首选教材。

在多年的考前辅导工作中，采用精英化小班教学的方法，并因人制宜制定合理的教学计划。曾先后参与多所院校的招生考试工作，并与部分院校有良好的招生合作关系。所辅导的学生成功考入中国传媒大学、北京电影学院、中国戏曲学院、中央戏剧学院、上海戏剧学院、浙江传媒学院、南京艺术学院、北京师范大学、四川音乐学院、东北师范大学等高等学府。

主要授课内容：命题编讲故事、即兴评述、视听语言、影视评论写作、文艺常识、编导创意策划、才艺展示、叙事散文写作、命题小品表演、命题朗诵、报考方案制订。

辅导班类型：暑假基础班、国庆巩固班、周末班、考前冲刺班、名校专题班、精品班、名师一对一、名师精英班。

房伟，文学博士，山东作协会员，山东文艺评论家协会常务理事、副秘书长，山东艺术学院艺术研究所特聘研究员，著有《批评的表情》、《文化悖论与文学创新——世纪末文化转型中的王小波研究》、《屠刀下的花季》，获第19届世界诗人大会铜奖，曾任山东社科院文学艺术研究室副主任，现执教山东师范大学文学院现当代文学专业。

艺考信息咨询电话：0531—82358660 13505405532

艺考信息查询网站：<http://www.zgysgk.com/>（中国影视高考网）

艺考培训咨询QQ：706341020 215717385

主编个人网站：<http://www.zhangfuqi.com/>

艺考信息查询博客：<http://blog.sina.com.cn/yishupeixun>

艺考信息交流微博：<http://t.sina.com.cn/shibochuangyi>

邮箱：huangniu912@126.com zhangfuqi1981@126.com

前言

在考生们热衷于报考影视艺术专业的今天，影视艺术教育、影视艺术培训越来越受到重视。凡是报考影视艺术院校、影视艺术类艺术专业的考生都非常希望自己能够考上理想的艺术院校，实现自己的影视人之梦。影视艺术类专业，特别是文管编导类专业的一个十分重要的考试科目是影视作品分析，但是中学教科书对电影评论的关注却少之又少。在长期的艺考辅导过程中，我们发现考生急需一本影视作品分析的专业性书籍。这本《影视作品分析》的出版应该说是影视艺术类艺考学生的幸运。

本书主要分两大部分。

第一部分是电影评论写作。这部分首先介绍了影视艺术类专业为什么要考影评以及怎样才能写好影评，又用大量的篇幅对中外电影史和电影视听语言进行了详细的介绍。我们认为，这是看懂影片和写好电影评论的基础。写好电影评论必须有一个科学的写作方法，我们从影评的种类、写作方法和技巧角度给考生一个正确的指导。电影评论写作最关键的还是具体的实践创作，本书作者根据这两年专业考试的趋向，对近年来一些优秀的电影作品进行模拟性的影评写作，这些文章完全按照专业考试的要求来进行，并且在每篇文章后面都有对这篇影评的点评，这是本书的一大特色，我们希望考生在阅读本书评论例文的同时，一定要注意对后面的点评的阅读。考生的考场试卷最具有说服力，我们选取了几篇考生的考场试卷，并且附有这份试卷的分数，希望广大同学从这些考生的考场试卷中多总结经验。

第二部分是电视片分析。在广播电视编导专业的考试中，有的院校采用电视片分析的方式来对考生进行考核。基于电视片分析写作相对于电影评论来说比较简单，在这个章节中，简单介绍了电视片分析的写作方法，并附录了一些考生例文和往年试题，希望能对考生有所启发。

另外，由于本书的篇幅限制，对电影、电视的基础知识列举得不是很多，在与

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

2010年10月

目录

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 /16
- 3 中国电影导演研究 /22

第三章 电影视听语言 /35

- 1 景别 /35
- 2 运动镜头 /37
- 3 拍摄角度 /40
- 4 电影声音 /42

5 声画组合形式 /50

6 色彩和光线 /52

7 蒙太奇与电影剪辑 /55

8 长镜头 /57

第四章 电影评论写作方法 /59

1 影评的种类 /59

2 影评写作的内容 /61

3 应试方法和技巧 /63

4 影评写作常规思路及示例 /67

5 影评写作的篇章结构 /75

6 影评考试的内容和写作要求 /85

7 影评写作常见的 11 个问题以及克服途径 /86

第五章 电影评论写作范文及评析 /88

《罗拉快跑》 /88 《千里走单骑》 /90

《天使爱美丽》 /93 《英雄》 /96

《天上草原》 /99 《求求你，表扬我》 /102

《凤凰琴》 /104 《暖》 /107

《天下无贼》 /110 《泥鳅也是鱼》 /112

《天狗》 /115 《茉莉花开》 /118

《疯狂的石头》 /121 《如果·爱》 /124

《看上去很美》 /126 《美丽上海》 /129

《我们俩》 /132 《伊莎贝拉》 /134

《红颜》 /137 《世界》 /140

《孔雀》 /143

《阿司匹林》 /146

《肖申克的救赎》 /149

第六章 考生真卷及考官点评 /152

第七章 附录篇 /176

1 部分院校电影评论写作考试影片 /176

2 专业考试推荐影片及简评 /182

3 专业学习常用中文期刊和中文网站 /189

第二部分 电视片分析写作

第一章 电视片基础知识 /192

1 电视纪录片 /192

2 电视散文 /195

3 电视综艺晚会 /198

4 电视新闻专题片 /200

5 电视栏目 /203

第二章 电视片分析写作方法 /207

1 电视片的主题分析 /207

2 电视片的表现手段分析 /209

3 电视片分析的文章结构 /212

4 电视片的默评 /213

5 答题的基本出发点 /214

6 答题中应该注意的问题 /215

7 考前应该做哪些准备 /216

第三章 电视片分析范文及评析 /217

1 电视纪录片分析 /217

《台北故宫》/217

《老头》/219

《俺爹俺娘》/221

《沙与海》/224

《西藏的诱惑》/226

《农民张来芳和他的农情笔记》/228

2 电视散文作品分析 /230

《圆明园》/230

《匆匆》/232

《张贤亮·凤凰于飞》/233

《济南的印象》/235

《毕业了》/236

《肇建紫禁城》/238

《四季西湖》/239

《苏州园林·沧浪亭》/242

《对院的女孩》/243

3 电视综艺晚会分析 /245

4 电视新闻作品分析 /249

5 电视栏目分析 /252

第四章 往年部分院校电视片分析考试

真题举例 /255

第三部分 影视传媒类招生院校和专业介绍

第一章 部分招生院校(本科) /274

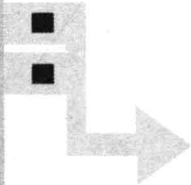
第二章 专业简介 /276

第三章 影视艺术类专业招生考试科目分析表 /281

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场上买到，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地了解。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放映，这就是世界上第一次电影的公开放映，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