

影视评论初探

◎ 马明 著

YINGSHI PINGLUN CHUTAN

中国出版集团
世界图书出版公司

影视评论初探

◎ 马明 著

YINGSHI PINGLUN CHUTAN

 中国出版集团
 世界图书出版公司

图书在版编目 (CIP) 数据

影视评论初探 / 马明著. —上海: 上海世界图书
出版公司, 2013. 1

ISBN 978-7-5100-5646-8

I. ①影… II. ①马… III. ①电影评论②电视评论
IV. ①J905

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 006777 号

责任编辑: 应长天

责任校对: 石佳达

影视评论初探

马明 著

上海世界图书出版公司 出版发行

上海市广中路 88 号

邮政编码 200083

北京振兴源印务有限公司印刷

如发现印装质量问题, 请与印刷厂联系

(电话: 010-69592779)

各地新华书店经销

开本: 710×1000 1/16 印张: 13.75 字数: 161 000

2013 年 1 月第 1 版 2013 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5100-5646-8/G·0401

定价: 38.00 元

<http://www.wpcsh.com.cn>

<http://www.wpcsh.com>

序

张春生

和马明相识已有二十余年，多是文字交往。印象深的是，最初他是意气风发的高校青年教师，影评文章写得激情和鲜明，后来调到报社文化部，足迹踏遍京沪穗渝和江河南北，随着眼界的开阔和下笔的深沉，影视评论越发的厚积薄发，于是影响日显。他涉及电影电视的或批评或解读的长短之作，不仅拥有众多读者，而且在评论界也颇获好评。可在马明那儿，仍然平静，只是更加笔耕不辍。

有耕耘就有收获，最近他把在艺术院校的讲稿精细加工，结集成《影视评论初探》，并把这本专著的电子版发给我先睹为快，还嘱我作序。我感谢他的信任和“文相与”的情谊。面对才华盈胸的他，我虽年长几岁，却应该着力像他那样在编务繁忙中，时刻倾心写出自己的东西。岗位文章和自己心里流淌的文字是不一样的。前者有“非我”的影子，后者是“我”的空间，并在思索、提升和一家之言里讲出独特性。这本《影视评论初探》尽管是马明的第一部，但是他对影视评论的探求和思索，应该视为影视理

论的又一提升的成果。

全书从“拥有一双善于发现的眼睛”开始，理论和实例结合，讲述了他的“艺术的审视”，含“主题”“人物”“结构”“情节”“场面”“艺术辩证”“影视技巧”“情节片”“喜剧片”“家庭剧”“评论类型”“评论写作方式”“评论论述方法”和“评论编辑”等十六论。这清晰显示了《影视评论初探》的系统性和针对性。

虽说实践往往走在理论的前面，但是理论的“灰色”不是老跟在作品的背后走。所谓“灰色”实在应为梳理、归纳和研究的不容易，并非是理论赶不上那些“热剧”或轰动、或惊愕的播出效应。

马明的“初探”，主旨在于探索影视应当如何把握与欣赏。这并非多看几部大片、长剧，眼界就能提高了；关键在于“拥有一双善于发现的眼睛”，而这就需要有艺术思维的深入与辩证。对人物的分析，本书就一连指出了要在真实的基础上，作“道德的评判，理性的抉择”和“人生的感悟”。而只有道德理性人生的“感悟”，才能深入了解立体的人、个性的人和复杂的人。文学艺术是“人学”，更重要的是社会心灵的碰撞和感召，马明的“初探”恰恰围绕此去论述、挖掘。这样的理论著述，难道不是反拨文化的浮躁、纠正某些影视作品的外表华丽却内容苍白的有力之作，并为社会和大众所急需吗？我是十分称赞马明提倡的“辩证思维”和“挖井不止”的对待影视赏析的主张。你看本书里的很多例子，都是他的切身经历和体会。对作品他经过采访和材料的分析，从宏观看微观，从具象挖内涵，在把握主题和艺术走向的基础上，进行艺术的全方位的缕析，然后才是具体而微地归结判断。

本书的思想深度还在于，一方面针对眼下文化氛围的杂乱纷纭和创作的悬浮乏力，呼唤真实和发现；另一方面呼吁艺术的辩证和欣赏、评论的沙里淘金和执著对焦。诚然，作为一部专著，

要讲述得全面，要针对具体影视作具体分析，但是此刻需要的是知性的贯穿，也就是系统、全面了解影视生产的整个过程和辩证对待主题的选择、情节的构制、人物的塑造、社会环境的揭示和对人生命运的探究。“初探”的前一部分，马明把自己长期的深入探班所获得的编、导、演和制作的真知，通过理论和实践的互补，也就是把影视的道理与屏幕内外的故事相互依托，形成生动的编织，而这娓娓道来的叙述会从深层次上感染读者。于是读了这本书的人，拥有了“一双善于发现的眼睛”，这正是《影视评论初探》超越其他同类著述的原因。

这部“初探”还凸显了欣赏在影视艺术创作中的重要地位，这亦是马明对大众艺术的深邃认知。影视是必须要经过播放才完成其艺术过程的，没有效果便没有作品的最终完成。本书紧紧抓住这一点谈制作，讲赏析，说评论，不仅深化了影视艺术的传播，更强化了影视理论。同时，本书还有很多启迪性的突破，如对传统的尊重。现在不那么提“典型环境、典型性格了”，“初探”却把环境的典型和复杂甚至扁形人物互为表里地论述出来，这就更加符合当下对艺术尤其是影视作品创作的实际，更加符合大众日益提高的欣赏要求。

总之，马明的《影视评论初探》是一部讲影视评论和欣赏规律的佳作。虽说文字因追求言简意赅而稍欠丰满，但是全书的明快和准确、深入和实用、例证的生动和知性的扒梳，都无不蕴含着作者的长期积累和对影视的真诚热爱。这是一本浸润着艰辛、睿智的书，应当获得人们的欢迎。我作为首批读者能较早获益，也十分高兴！

是为序。

目 录

一 拥有一双善于发现的眼睛	1
二 艺术的审视	7
三 影视评论主题论	11
1. 真实的呈现	11
2. 道德的评判	14
3. 理性的抉择	18
4. 人生的感悟	21
四 影视评论人物论	24
1. 熟悉的陌生人	24
2. 话说典型环境	26
3. 构建立体的性格系统	29
4. 圆形人物与扁形人物	31
5. 把人物置于特殊的实验管	34
6. 让性格激烈地撞击起来	36

五 影视评论结构论	39
1. 梦里觅红楼	39
2. 精致的布局	41
3. 衷情于叙事	43
4. 宏观的俯瞰	45
5. 潇洒的跨步	48
六 影视评论情节论	51
1. 期待的魅力	51
2. 生活的激变	53
3. 两难的选择	55
4. 苦极的命运	57
5. 情感的力量	60
6. 遗憾的故事	62
七 影视评论场面论	65
1. 一代伟人的卓越再现	65
2. 把真情寓于平凡之中	66
3. 放大人生的经典瞬间	67
4. 难忘那个迷人的夜晚	68
八 影视评论辩证论	70
1. 美丑之间	70
2. 刚柔并济	71
3. 寓情于景	73
4. 情理交融	74

5. 虚实掩映	75
6. 疏密相间	77
7. 张弛有序	78
8. 欲扬先抑	79
9. 巧拙互现	81
10. 无声胜有声	82
11. 不完全的胜利	84
12. 确定与不确定	85
13. 变与不变	87
14. 收放自如	88
15. 勿忘限制	89
 九 影视评论影视技巧论	91
1. 水泥板下的大眼睛	91
2. 奶奶眼里的红高粱	93
3. 多彩的移动	94
4. 在运动中感受美	96
5. 俯拍高粱仰拍青山	97
6. 画面转换的情感寄托	98
7. 故事连续地讲	100
8. 杨氏兄弟的平行对决	101
 十 影视评论情节片论	104
1. “谋杀预告”为什么诱人	104
2. 惩恶扬善的孤胆警探	105
3. 英雄人物的非凡亮相	106

4. 悬念迭出的情节设计	108
5. 绝处逢生的惊险体验	109
6. 出奇制胜的撼人效果	110
7. 抑制手段的成功运用	111
8. 精神世界的殊死决斗	113
9. 险象与怡然奇妙交错	114
 十一 影视评论喜剧片论	116
1. 误会令人啼笑皆非	116
2. 夸张效果妙趣横生	117
3. 通过对比营造笑点	119
4. 境遇突变笑料迭出	120
5. 滑稽源于逆向思维	121
6. 喜剧表演锦上添花	123
 十二 影视评论家庭剧论	125
1. 历史与人的构架	125
2. 各有各的不同	126
3. 说不尽的风云变幻	128
4. 友谊、爱情及其他	130
5. 仇恨的格局	132
6. 家庭剧何以风靡	133
 十三 影视评论类型论	136
1. 短小精悍的急就章	136
2. 把焦点对准战争	138

3. 名片佳作论短长	141
4. 聚焦《半边楼》里的人	146
5. 从“慈禧”说到清宫戏	150
6. 不可以戏说贬低正说	152
7. 编导访谈的“指南”功效	154
8. 演员访谈不可忽略	157
 十四 影视评论写作方式论	 160
1. 普遍的论述方式	160
2. 换一种行文思路	162
3. 高仓健,你听我说	164
4. 让理性的火花迸发出来	166
5. 与文哥对话	169
6. 把情感融入字里行间	171
 十五 影视评论论述方法论	 173
1. 从对倪萍主持风格的议论谈起	173
2. 捕捉对方的苍白之处	175
3. 釜底抽薪说《传奇》	176
4. 少女慈禧还是少妇慈禧	177
5. 人之立志怎能不如蜀鄙之僧	179
6. 从欧锦赛想到电视剧创作	180
7. 如果春节晚会不搞现场直播	182
8. 用“戏说”的结果反驳“戏说”	183
 附录 影视评论编辑论	 186
 后记	 205

一 拥有一双善于发现的眼睛

(一)

要想做一位影视评论人，既要具有一定的文化知识、写作水准，更要具备一定的文艺理论基础和艺术审美的判断能力，这样才能对一部影视作品进行由此及彼、由表及里的深入分析。一句话，要努力拥有一双善于发现的眼睛。

以对《红楼梦》中“秦可卿之死”的分析为例。秦可卿是《红楼梦》中的一大冤魂，她的死也扑朔迷离，令人如入五里雾中。如听到“二门上传出云板，连扣四下，正是丧音”时，王熙凤一下子被惊醒，下人告诉她：“东府蓉大奶奶没了。”王熙凤听了吓出一身冷汗。之后，待贾府上下人等获悉此事后，“无不纳闷，都有些疑心”。这就怪了，秦可卿患病久治不愈，最终死去早在意料之中，怎么就会让王熙凤吓出一身冷汗呢？上下人等又为什么疑窦丛生呢？不仅如此，更奇怪的事又接着发生了，在秦可卿灵前，秦可卿的丫环瑞珠突然触柱而死，另一个丫环宝珠

则主动表示愿为义女，摔丧驾灵。贾珍闻听甚喜，立刻传话，今后大家都要把宝珠视为“小姑娘”。面对这个场面，人们自然会问，秦可卿死了，两个小丫环为什么也要做出如此奇异的举动呢？表面看来，曹雪芹并没有对这些疑问做出解答，但只要细心品味，你就会从书中发现一些蛛丝马迹，进而对秦可卿的死因理出个头绪。如《红楼梦》第五回，贾宝玉随贾母赴宁府赏花，一时倦怠，便歇息于秦可卿的闺房，那香艳迷人的“海棠春睡图”，那“嫩寒锁梦因春冷，芳气袭人是酒香”的对联，以及武则天式的宝镜、赵飞燕立舞的金盘，都或多或少反映出秦可卿的人品。这是曹雪芹埋设的伏笔之一，点出秦可卿之死的内在原因。再看《红楼梦》第七回，焦大那“有天没日”的撒野，把贾府上下“偷鸡摸狗，爬灰的爬灰，养小叔子的养小叔子”的“畜生”们骂了个狗血喷头。作为“爬灰”者，贾珍自然也是畜生中的一个。这是曹雪芹埋设的又一个重要伏笔，挑明秦可卿之死的外在原因。有了这两段伏笔，我们对秦可卿的死因就可大概理出个头绪了。作为儿媳，秦可卿与公公贾珍早有不正当的男女关系，两人在一次私会时恰巧被丫环宝珠和瑞珠看到，秦可卿为此羞愧难当，遂成心病，最终不治而亡。两个丫环唯恐贾珍报复，于是胆小怕事的瑞珠触柱而死，脑瓜灵活一点的宝珠立刻做出“愿为义女”的举动，实际上她就是想以此暗示贾珍：“大爷，您放心，我绝对不会把看到的事说出去。”贾珍对此自然心领神会，因此才会“甚喜”。至此，我们对王熙凤获悉秦可卿死后“吓出一身冷汗”，上下人等“无不纳闷，都有些疑心”，也就不难理解了。那么对秦可卿的死因，曹雪芹为什么不直截了当地交代清楚，而选择了隐隐约约，闪烁其词的叙事手法呢？这或许出于如下原因，一是不愿把贾府里男女苟且的“不堪之状”

写得过于直白。事实上，小说中对男欢女爱情节的所有描写都采用了这种含蓄的写法，而含蓄的美才更具艺术的吸引力，这也是《红楼梦》艺术水准高于一般言情小说的原因所在。二是曹雪芹用这种虚实掩映的手法，不仅使这段文字更具讽刺意味，而且还深刻地揭示了贾府这个“诗礼簪缨”家族的虚伪面目和腐朽的本质，进而对没落的封建社会做出了表面看来不着一字，却力透纸背的犀利批判。

结合对“秦可卿之死”的分析，我们想到鲁迅先生针对《红楼梦》说过的一段名言：“单是命意，就因读者的眼光而有种种：经学家看见《易》，道学家看见淫，才子看见缠绵，革命家看见排满，流言家看见宫闱秘事……”同样，对“秦可卿之死”，不同的人因眼光不同也会得出不同的结论，如果只是停留在“吓出一身冷汗”和“都有些疑心”的表层，因而也陷入疑惑之中，或只是迷恋于公公与儿媳的乱伦情节，而不能从中发现作者对那个腐朽社会的深入揭露，就实在有负于曹雪芹的良苦用心了。因此，在对一部文艺作品进行解读的时候，一定要充分运用我们的大脑，努力发现隐藏在字里行间的深刻寓意，而要达到这个境界，就必须在认识问题的能力方面下一番苦功，练就一双善于发现的火眼金睛，只有这样才能写出具有真知灼见的影视评论文章。

(二)

是否拥有一双善于发现的眼睛，对能否写出具有一定见解和思辨力量的影视评论文章是十分重要的。这就要求我们在欣赏影

视节目的时候，始终保持高度的艺术敏感，用善于发现的眼睛去发现节目蕴含的艺术真谛。

当然，我们所说的发现因人的认识水准和审美能力的差异也表现出或浅或深的不同层次。例如有人撰写了《别拿酗酒当时尚》，在指出“荧屏上的酗酒现象，特别是低龄女子的酗酒越来越多，大有‘谁说女子不如男’的态势”之后，作者强调：“用酗酒来表现青年女子的极端情绪状态，对心理尚未成熟的青少年的负面影响不容忽视。因此笔者建议，还是别拿酗酒当荧屏时尚为好。”还有人撰写了《少抽一些烟吧》，由《我的兄弟叫顺溜》中司令员陈大雷的烟瘾，联想到现在有些编导不知出于什么艺术理念，总爱违背艺术规律地把剧中人物设计成“老烟枪”，遂使荧屏烟雾缭绕，既贬损了电视剧的艺术价值，也为生活中的烟雾缭绕推波助澜，危害很大。因此对荧屏上的烟雾缭绕，审查方面要用力严“控”，编导也当下决心“猛控”。应该说，两位作者的建议都是对的，文章也有一定的社会意义。但类似这样的评论似乎只停留在对作品表层的认识，写一点可以，写多了就没有什么深刻的价值了。

其实，强调拥有一双善于发现的眼睛，关键还是“发现”二字。所谓发现，不是指对事物表面的肤浅认知，而是要透过现象看本质，深入开掘隐藏在作品背后的深刻内涵。例如在观看电影《末代皇帝》时，我们发现，在同名电视剧中，溥仪的两个师傅神采各具，但在电影中两个师傅却享受到截然不同的“礼遇”。这种倾向最明显地表现在人物外部造型上：出现在银幕上的庄士敦，英俊魁伟，目光炯炯，一举一动都显露出高雅的绅士风度，而陈宝琛矮小猥琐，一脸晦气，言谈之中怎么也脱不尽卑微的奴性和小家子气。作为启蒙老师，陈宝琛对溥仪的影响从各个方面来讲

都是最为深刻的，但是编导者对此却视而不见。从银幕上，你很难发现陈宝琛哪怕是稍有点影响的言谈举动，更难窥察到这个人物的内心世界和性格特征。相形之下，编导对庄士敦的塑造却实在是刻意经心。首先，这位英国人的出场就非同一般。他站在愚昧的人群之中，目光冷峻，神态超然，与眼前这个动荡不安、闭关自守的古老的中国形成了鲜明的反差。其次，编导不仅让这位英国人教溥仪学说洋文，了解世界，领略自行车的神奇所在，还重点编织了庄士敦救溥仪于危难之中这样一个感人的情节。对这场戏，编导者调动了各种艺术手段，先是情势的蓄积，后是氛围的渲染，加之音乐凝重的烘托，镜头急速的跳切，从而构成了典型的千钧一发的戏剧场面。也就是在这个时候，庄士敦出现了，但见他临危不惧，毅然挺身而出，向濒临绝境的皇上伸出了援助之手。显然，编导苦心经营的这个经典场面，绝不只是为了表现一个洋人救助一个溥仪，而是在说明，正是西方世界、西方文明挽救了古老的中国。此外，导演还为观众展现出一个更为耐人寻味的电影画面，那就是在冷清的皇宫大院里，溥仪和他的家人们正嬉戏在网球场上，而坐在高高椅子上的裁判不是别人，正是那个庄士敦。裁判是个永远居高临下、裁定是非的特殊角色，编导赋予庄士敦这样一个位置，此中用意显然不言而喻。对于电影中明显的扬此抑彼的艺术倾向，人们也可以表示充分的理解，因为这毕竟是外国人拍的片子，是从洋人的眼睛里看中国，然而理解并不等于苟同。另外，这种扬此抑彼的艺术倾向还给影片带来一个难题：溥仪一心恢复大清，复辟帝制，其思想根源是什么，又是怎样形成的？贝尔多鲁奇先生能够解释清楚吗？类似这样的分析评论，就超越了对电影《末代皇帝》的表层认知，它从对溥仪的两个师傅的不同艺术处理发现了编导贯注在影片中的思想倾向，

特别是从编导对庄士敦救溥仪于危急之中，和他作为裁判出现在球场上的两段戏，深刻解读出编导那种西方社会拯救古老中国的顽固、僵化的潜意识。如果不具备一双善于发现的眼睛，想从这部历时一百二十分钟的影片中引申出如此深刻的发现，进而写出具有相当说服力的评论文章，恐怕是很难做得到的。