

丁寅生 编著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

电影戏剧广播电视专业 高考辅导教程

高中辅导教程

丁国治 主编
CHANGPA
CHANGPA

丁寅生 编著

 SMPH

上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH CN

电影戏剧广播电视专业 高考辅导教程

图书在版编目 (C I P) 数据

电影戏剧广播电视专业高考辅导教程 / 丁寅生著. — 上海: 上海音乐出版社, 2008.12
ISBN 978-7-80751-293-6

I. 电… II. 丁… III. 高等学校: 艺术学校-入学考试-自学参考资料 IV. J-40

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 156073 号

书名: 电影戏剧广播电视专业高考辅导教程
编著: 丁寅生

出 品 人: 费维耀
责任编辑: 张治远
封面设计: 宫 超

上海音乐出版社出版、发行
地址: 上海市绍兴路 74 号 邮编: 200020
上海文艺出版总社网址: www.shwenyi.com
上海音乐出版社网址: www.smph.sh.cn
营销部电子信箱: market@smph.sh.cn
编辑部电子信箱: editor@smph.sh.cn
印刷: 上海港东印刷厂
开本: 850×1168 1/32, 印张: 6.5 插页 1 字数 140.00
2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷
印数: 1-5.000 册
ISBN 978-7-80751-293-6/J. 260
定价: 20.00 元

告读者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系
电 话: 021-59671164

目录提要

第一章 戏剧影视艺术的基本概念·····	1
戏剧分类、戏曲、剧本·····	1
编导、导演的任务·····	2
戏剧不同于诗歌、散文、小说的最大特点·····	3
电影艺术·····	4
电视艺术·····	4
模拟试题·····	5
第二章 艺术常识·····	6
第一节 美术常识·····	7
文房四宝 书法五体 王羲之 王献之·····	7
张旭 怀素 颜筋柳骨 瘦金体·····	8
赵孟頫 褚遂良 欧阳询·····	9
甲骨文 中国画的特点·····	10
水晶宫及第一届世界博览会·····	11
《清明上河图》 风俗画·····	13
中国传统艺术题材的“四君子” 金陵八家 扬州八怪·····	14
“岭南画派”的画家及风格·····	16
现代画家吴昌硕 黄宾虹 徐悲鸿 齐白石 刘海粟 张大千 潘天寿 陆俨少·····	16

中国园林艺术的特征	19
中国佛教的四大石窟 莫高窟 龙门石窟	
云冈石窟 麦积山石窟	21
古罗马建筑与雕塑 万神庙 大斗兽场	
君士坦丁凯旋门	22
图拉真纪念柱 卡拉古拉像	22
哥特色建筑 巴黎圣母院和科隆大教堂	23
巴洛克艺术	24
罗可可艺术	25
意大利文艺复兴	25
达·芬奇 拉斐尔 米开朗基罗	25
荷兰画派	26
古典主义艺术 大卫 普桑	27
浪漫主义艺术的代表人物及其主要风格	27
现实主义艺术的代表人物及其风格	28
印象主义艺术的代表人物及其风格	28
野兽派艺术的代表人物及其风格	29
立体主义绘画艺术的代表人物及其风格	29
表现主义艺术的代表人物及其风格	30
超现实主义艺术的代表人物及其风格	30
抽象主义艺术的代表人物及其风格	31
世界古代七大建筑奇迹	31
世界三大宗教及其代表建筑风格	31
浮世绘艺术	34
“包豪斯”及现代主义风格	34
模拟试题	36
第二节 音乐常识	39

声乐和器乐的基本分类 美声唱法 民族唱法	
通俗唱法 原生态唱法	39
旋律 调式 曲式 和声	41
歌剧	42
中国民歌中的号子、山歌和小调	43
花儿 信天游 牧歌 舞歌 船歌 飞歌 堆谢	
十二木卡姆	44
曲艺中的京韵大鼓、二人转、山东快书、评弹、快板、	
三句半、独角戏、滑稽戏	45
双簧 相声	47
江南丝竹 广东音乐 《十面埋伏》《梅花三弄》...	47
《春江花月夜》《二泉映月》	49
聂耳与冼星海的音乐作品	50
流行歌曲 蓝调音乐 爵士音乐	51
“音乐之父”巴赫 “音乐神童”莫扎特 “乐圣”贝	
多芬 “歌曲之王”舒伯特 “钢琴诗人”肖邦	
歌剧大师	53
第三节 舞蹈常识	54
“圆舞曲之王”小约翰·施特劳斯 柴科夫斯基及	
三大芭蕾舞剧 芭蕾的起源 现代舞蹈之	
母——邓肯	54
中国各民族民间舞蹈 秧歌 社火 高跷 采茶舞	
芦笙舞 孔雀舞 手鼓舞 锅庄 花鼓灯	55
第四节 戏剧常识	57
元曲四大家及其代表作	57
南戏与昆曲	57
京剧的主要角色名称、历史沿革和艺术特色	58

京剧的四大名旦 梅兰芳	59
苏州评弹 黄梅戏 越剧 秦腔 川剧 豫剧	
晋剧	60
关汉卿及其代表作	62
《西厢记》的编剧及主要人物	62
汤显祖及其《牡丹亭》	62
《琵琶记》《长生殿》《桃花扇》	63
古希腊的三大悲剧作家及其代表作	64
斯坦尼斯拉夫斯基与布莱希特	64
荒诞派戏剧的代表人物、代表作及艺术特色	65
“三一律”	66
中国剧作家老舍的代表作	66
曹禺及其代表作	66
焦菊隐对戏剧艺术的贡献	67
黄佐临	67
田汉 李龙云 魏明伦 王仁杰	
罗怀臻 宗福先	68
第五节 电影常识	70
电影的诞生	70
电影与电影艺术的基本特质	71
第七艺术	71
镜头 景别 角度 色彩 运动镜头 特技镜头	
影视中的声音	72
电影艺术的基本类型(片种)	78
电影在中国第一次放映的时间和地点	79
中国电影史上的18个“第一”	79
中国著名导演18人及其代表作品 郑正秋	

张石川 沈浮 郑君里 费穆 谢晋	
张暖忻 郑洞天 吴贻弓 黄蜀芹 谢飞	
吴天明 李安 徐克 吴宇森 侯孝贤	
杨德昌 蔡明亮	81
中国的第五代导演 陈凯歌 张艺谋 吴子牛	
田壮壮 黄建新	86
中国电影的五代导演的年代界定	90
世界电影史上的6个“第一”	91
国际著名导演 卢米埃尔 弗拉哈迪 格里菲斯	
卓别林 爱森斯坦 希区柯克 基耶斯洛夫	
斯基 波兰斯基 小津安二郎 黑泽明 塔	
科夫斯基 米哈尔科夫 斯皮尔伯格 阿巴	
斯 陈英雄 岩井俊二 金基德	91
电影流派中的德国表现主义 浪国新浪潮 意大	
利新现实主义 真实电影 直接电影	
Dogma 95 好莱坞 宝莱坞 迪斯尼	93
蒙太奇 场面调度 长镜头	97
第六节 电视艺术常识	98
电视的诞生及“尼普可夫圆盘”	98
广播 电视 电视艺术 第九艺术	99
电视史上的12个“第一”	99
电视剧的主要类型	101
电视电影	101
“韩流” 哈日(韩)族	102
益智类节目 电视杂志 综艺类节目	
谈话类节目 “脱口秀”	102
缩写的外文字母及数字的汉语意义	

3G CC PK DV DVD MM MTV	
MV NTSC DOLBY 16:9 5.1 声道	
MPEG-2 MPEG-4 LED	103
第七节 其他文艺常识	105
国际电影节及其评奖 奥斯卡金像奖 金球奖	
威尼斯电影节 戛纳电影节 柏林电影节	105
美国的“大片”	107
中国电影的评奖	107
中国著名的电影演员	109
中国的电影制片厂	109
新中国优秀的影片	110
中国古今重要的文化常识	111
中国当代的文艺方针和政策	114
文艺的基本理论	115
中国文化界的重要评奖	116
文化艺术常识笔试模拟试卷(附答案)	118
第三章 命题创作	137
第一节 故事创作	137
上海编导专业统考中“命题创作”的考试形式和要求	
中央戏剧学院、上海戏剧学院、上海师范大学	
谢晋影视学院、中国传媒大学(原北京广播学	
院)、北京电影学院、浙江传媒学院、南京艺术	
学院及其他高校的编导、制片管理、节目制	
作、文化事业管理等专业对“命题创作”的要求	
.....	137
如何看图写故事	139

看图创作故事的范文《又见桃花红》·····	139
近几年的故事创作试题·····	141
《一枝玫瑰的故事》《野玫瑰的芬芳》(86分)·····	141
“中戏”、“北影”、“上戏”命题即兴讲故事模拟命题·····	149
怎样使你写的故事或说的故事吸引考官·····	149
写好故事的开头·····	152
第二节 小品创作 ·····	153
“戏剧小品”的概念和特征·····	153
如何创作小品·····	154
小品剧本(戏文)写作举例·····	155
第三节 散文创作 ·····	156
命题散文举隅·····	156
以人物为中心的叙事性散文的创作要求·····	157
如何发现并选取生活中的细节·····	158
怎样选择考场散文的感人材料·····	159
记人叙事性散文的结构模式·····	163
第四节 电视剧创作 ·····	164
电视剧创作的基本要求·····	164
三十集电视连续剧文学剧本《中华字仙段玉裁》节选 (序集、第1集)·····	165
第四章 影视剧评论写作 ·····	182
“影视剧评论写作”的基本要求·····	182
上海及外地高校编导专业影视剧评论写作的要求·····	183
近年上海统考的影评考题及临场应考技巧·····	185
评短片《旅程》的色彩、音响和镜头(范文)·····	187
戏剧小品(电视小品)的评论文章的写作(附范文)·····	188

第五章 制片管理与文化事业管理常识	191
第一节 电视制片中的几个主要环节	191
电视栏目的分类	191
电视剧的生产制作过程	191
电视节目制作的流程(环节、要素)	191
电视节目的发行和销售	192
电视制片人的素质要求	192
第二节 制片管理与文化事业管理专业考查的方式和 对策	192
考试、考查的方式	192
如何作自我介绍(范文)	193
如何应考“命题演讲”	195
命题辩论的考查方式和辩题	196
综合性问题的口试题举隅	197
编后记	198

第一章 戏剧影视艺术的基本概念

1. 什么是戏剧？

戏剧是一种由演员扮演角色，当众表演故事（生活矛盾冲突的发展演变）的艺术形式，是以文学（剧本）、美术（舞台布景）、音乐（唱腔）、舞蹈、导演、建筑等多种艺术种类有机合成的综合艺术。一般指舞台剧。在中国，戏剧指戏曲、话剧、歌剧。在西方，戏剧即指话剧。

2. 按情绪划分，戏剧有几类？

有悲剧、喜剧、正剧（悲喜剧）。

3. 按场景分，戏剧有几类？

有多幕剧和独幕剧。当代还有无幕连场剧。

4. 按形式分，戏剧有几类？

有话剧（《雷雨》）、舞剧（《天鹅湖》）、歌剧（《图兰多》）及中国的地方戏曲、木偶戏、音乐剧、广播剧、电视连续剧等。

5. 什么是戏曲？

戏曲是中国传统的舞台戏剧形式，从大概念上讲属于歌

剧,亦称民族式歌剧,发源于古代歌舞说唱。中国春秋战国时期,就有关于“楚之优孟、晋之优施”活动的记录,所谓的“优”、“伶”、“俳”均指演艺人员。由北宋的“宋杂剧”,至南宋的“南戏”,到“元杂剧”,直至近现代,戏曲一般都有完整的剧情,有音乐唱腔,有台词念白。中国各地区各民族戏曲剧种近400种,如昆曲、京剧、沪剧、越剧、川剧、黄梅戏、豫剧、淮剧、扬剧、评剧等。昆剧有“百戏之祖”之称,被联合国教科文组织列入“世界非物质文化遗产”。京剧由昆曲、汉剧、徽剧合一发展而成,被誉为国粹。沪剧属地方戏。

6. 什么是剧本?

剧本剧本,一剧之本。剧本既是演员创造人物的语言和行为依据,也是导演艺术构思的文学蓝图。文学的四大体裁是诗歌、散文、小说和戏剧剧本。剧本是四大文学体裁之一,是戏剧演出的基础。剧本又称“演出脚本”、戏剧文学作品。除舞台剧剧本外,影视类作品大多也编写剧本,如电影文学剧本、电视连续剧文学剧本。艺术院校的编导专业,都要学习编写剧本。

话剧剧本以人物台词(对白、独白、旁白)和动作神态提示作为展示剧情发展、体现矛盾冲突、刻画人物性格、揭示全剧主题的基本手段。

7. 什么是编导?

编导,就是编剧和导演的合称。编剧的职能即从事戏剧影视文学作品的创作。另外,其他广播电视节目的文学写作(包括工作台本以及编写串连词和解说词等)也具有编剧的技能;而导演则是要统领摄影(摄像)、美术、表演把影视剧的文学剧

本体现为舞台银幕或荧屏作品。有时,一些影视剧作品或广播电视节目的编剧、编辑和导演由一人兼任,习惯上也被称作编导。

8. 导演的任务是什么?

导演是戏剧、电影、电视剧和电视文艺娱乐性节目的核心人物,指导演员和其他工作人员排练和演出。导演的任务是选定剧本,研究剧本思想性、人物形象、艺术风格,做出整体构思,物色选定演员。导演是演出集体的艺术指导,导演要解释剧本,要帮助演员认识体验角色,要组织指挥整个演出,保证艺术质量,对演剧整体作出审美评价。

9. 戏剧不同于诗歌、散文、小说的最大特点是什么?

戏剧的最大特点在于“矛盾冲突”是它的根本属性。法国的戏剧美学家布伦退尔认为,没有矛盾冲突,就没有戏剧。因此,戏剧总是在激烈、复杂的矛盾冲突的环境中去描写人物和发展情节。剧情经过一些曲折发展而推向高潮,接着发生戏剧性突转,冲突得以解决,戏也宣告结束。无论戏剧的题材是警匪戏、武侠戏、反腐戏、枪战戏、灾难戏等,都是通过不同的事件引起人物的激烈冲突而编织情节的。

所谓戏剧性,就是指剧情的紧张、巧合、误会、悬念、延宕、惊变、英勇壮举、滑稽谐趣而使观众产生强烈的惊悚和兴趣。紧张是冲突的基本特征。巧合有助于冲突的集中,无巧不成戏。误会也是一种冲突。悬念能使观众产生期待看下去的心理。壮举是冲突激化时的行动。

10. 什么是电影艺术?

电影是以胶片为介质,通过画面与声音反映生活、表现人

物、传达情感的艺术。

11. 电影艺术的特性是什么？

电影艺术不同于其他艺术的特殊性质是：1. 逼真性，它逼真地再现客观事物，给人以直观的真实感、可信性；2. 综合性，电影既是时间艺术又是空间艺术，既是视觉艺术又是听觉艺术，还综合了文学、戏剧、音乐、美术、舞蹈等诸多艺术手段；3. 蒙太奇；4. 群众性，雅俗共赏；5. 技术性，电影本身就是科学技术的产物，如摄像机、放映机、彩色胶片等。电影的分类有：美术片（动画片、木偶片）、纪录片、科教片、故事片和艺术片等。

12. 电视是什么？

英文称 Television，字义上含有“从远处看”的意思。电视是传播媒介，具有真实性、及时性、综合性。电视是文化媒介，电视的新闻类节目、艺术性节目、教育类节目，无时无刻不在传播着信息文化、审美文化和知识文化。

13. 何为电视艺术？

电视艺术除了具有综合性艺术的特征外，还是通过电视传播和电视技术加工创造而形成的视听艺术。例如：电视连续剧、电视电影、电视戏剧、电视音乐片、MTV（可视歌曲、音乐电视）、电视诗、电视小说、电视散文。还包含电视文艺专题节目、电视综艺节目。

本章结语

影视专业考生为何要先了解戏剧理论？因为戏剧理论是

电影电视剧理论的基础,影视是对戏剧的传承。所以部分影视院校的招生考官,在面试时,会对考生问及有关戏剧基本理论的问题。考生若初步了解了戏剧影视的基础知识,便能首战告捷。

模 拟 试 题

(1) 为什么说戏剧影视是综合性的艺术?

(2) 编剧和导演在戏剧影视工作中的地位和作用是什么?

(答案可参见本章内容)