

影视传媒专业

特豪 主编

影视传媒专业高考 **快速突破** 系列丛书

影视作品 评论与分析

卢琳 编著

适用专业

广播电视编导 文化产业管理

戏剧影视文学 影视制片管理

导演 广播电视新闻学

播音主持 摄影 灯光与照明

解读大纲内涵
剖析命题规律
节约复习时间
助你轻松过关

✓ 透视历年真题

✓ 提供经典范文

东华大学 出版社

特豪 主编

影视传媒专业高考**快速突破**系列丛书

影视作品 评论与分析

卢琳 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

影视作品评论与分析 / 卢琳编著. —上海: 东华大学出版社, 2013.6

(影视传媒专业高考快速突破系列丛书)

ISBN 978-7-5669-0272-6

I. ①影… II. ①卢… III. ①电影评论-世界-高等学校-入学考试-自学参考资料②电视评论-世界-高等学校-入学考试-自学参考资料 IV. ①J905.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第103721号

影视传媒专业高考快速突破系列丛书

影视作品评论与分析

Yingshi Zuopin Pinglun yu Fenxi

策 划: 赵春园

编 著: 卢 琳

责任编辑: 赵春园

封面设计: 高秦艳

出版发行: 东华大学出版社

(地址: 上海延安西路1882号 邮编: 200051)

印 刷: 昆山亭林印刷有限责任公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16 13.25 印张 339千字

版 次: 2013年6月第1版

印 次: 2014年1月第2次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-0272-6/J · 139

定 价: 35.00元

最初接下书稿任务的原因很简单，一是在多年艺考辅导中个人积累了一定的资料与教学经验；二是在高考招生与大学教学工作中，逐渐发现艺考前的学习对学生日后专业深造的基础意义。正确的考前学习要能激发学生的艺术潜质，万万不可让学生变成八股的艺术鉴赏者，日后难以纠偏。

本书的写作设计主要偏重于应试性、通俗性和系统性，坐标锁定在三个方面的内容：视听语言基础知识、评论分析写作章法、写作实战演练。

总体来说，本书具有以下几个特点：

1. 综观多年艺考真题，特别是 2013 年艺考真题，为考生总结选片经验与指点写作方法。
2. 片目与案例选择独特，艺考热门作品是讲解的重点片目。新近出品的《艺术家》、《人再囧途之泰囧》（后简称《泰囧》）、《西游·降魔篇》、《一九四二》、《十二生肖》、《逃离德黑兰》、《林肯》、《舌尖上的中国》等都在教学案例中出现。
3. 每篇优质范文都附有独到的点评，部分范文同时收录学生原文与老师修改稿，可供读者在对比中体会如何调整写作思路，修改文稿。

整体而言，我认为影评写作的学习可以通过这样的步骤与路径：

1. 选择性观看本书附录二涉及的影片，从感性层面了解影视作品。
2. 学习第二章，初步了解艺考影评的考试形式。建议在不反感看片、能接受严肃对待艺考的前提下再继续后面的学习。

3. 结合具体教学案例，学习视听语言基础知识，争取做到活学活用。

4. 按照第三、四章的教学结构，逐步学习针对不同角度、不同风格类型的影视作品评论方法。同时仍需细致研读第二章内容。精读作品，练习写作，对照范文，揣摩文法，再自行修改。通过这样的循序渐进与反复打磨，影评写作能力会不断提升。

总之，夯实专业基础，扩大文化视野，泛读精读结合，勤思考，常练笔，持之以恒，定会有好的成绩回报。

希望本书可以为热爱影视的高中生走进理想的高等学府提供助力。

由于种种局限，本书的写作可能存在些许问题，有不妥之处，也请专家与读者见谅。

009 第一章 视听语言基础

010 第一节 影视艺术导论

- 010 一、影视艺术的诞生与发展
- 012 二、影视艺术的含义
- 012 三、影视艺术的本体特征
- 013 四、影视艺术的创作流程
- 014 五、影视艺术的工业背景与功能
- 014 六、电影阅读

018 第二节 视觉语言

- 018 一、画面
- 020 二、镜头
- 030 三、色彩
- 031 四、光影表现手段

033 第三节 声音

- 033 一、录音方式
- 033 二、人声
- 037 三、音乐
- 039 四、音响

041 第四节 声画组合与蒙太奇思维

- 041 一、声画组合
- 042 二、蒙太奇

045 第二章 往年考题分析与应试技巧初涉

047 第一节 考试形式简要分析

- 047 一、分值比重

- 048 二、影视作品评论与分析在相关专业考试中的侧重
- 052 三、三种常见的考试题型
- 052 四、考试时长、影片播放次数及答题字数要求

054 第二节 影视片涉及类型及观片选择

- 054 一、电影
- 058 二、电视片

062 第三节 影视评论的属性与原理

- 062 一、影视评论的含义、特征与功能
- 063 二、影视评论的文体属性
- 063 三、影视评论与分析的语言特色
- 064 四、影视评论评判标准
- 064 五、影视评论写作能力要求

065 第四节 解读作品与构思大纲

- 065 一、如何解读作品
- 068 二、构思文章写作大纲

071 第五节 篇章结构及相关写作技巧

- 071 一、影视评论文章标题
- 072 二、影视评论文章正文

083 第三章 电影评论与分析

084 第一节 人物角度评论与分析

- 084 一、如何选人
- 086 二、人物经历总结
- 087 三、人物性格解读
- 088 四、人物形象塑造
- 090 习作一：不疯魔不成活的虞美人——评《霸王别姬》中程蝶衣的形象
- 094 习作二：音乐理念与人生舞台——影片《和你在一起》中江老师和余教授的形象分析
- 096 习作三：英雄地下无长语——电影《辛亥革命》人物分析

099 第二节 主题思想角度评论与分析

- 099 一、电影的主题思想释义
- 099 二、电影主题的多元性
- 100 三、主题分析的论证思路
- 101 习作一：善耶？恶耶？——评电影《搜索》
- 104 习作二：底层的灵光——浅谈《钢的琴》

105	习作三：都市经验与权力身份表演——评《别拿自己不当干部》
109	第三节 视听语言等艺术手法分析
109	一、艺术手法分析注意事项
110	二、视觉语言分析
112	三、声音角度分析
112	四、叙述特点分析
113	习作一：向经典致敬——评电影《艺术家》的视听语言手法
116	习作二：用色彩染出的英雄泪——评影片《英雄》的色彩运用
117	习作三：在聚焦与放大之间——浅析《孔雀》中的镜头运用
119	习作四：生命谱写的绝唱——评《可可西里》的声音风格
121	习作五：电影作者的魅力——从《十二生肖》看成龙电影类型与风格
122	习作六：北京警察的纪实生活——《神探亨特张》分析
125	第四节 综合角度评论与分析
125	习作一：百花已谢 芳香犹存——电影短片《百花深处》分析
127	习作二：为网络英雄作传——《社交网络》分析
129	习作三：巧合中的奇迹 意外中的惊喜——短片《奇迹世界》分析
130	习作四：粉身碎骨浑不怕，要留清白在人间——评影片《集结号》
131	习作五：被鲜血染红的高粱——评电影《红高粱》
133	习作六：人生无根蒂 飘如陌上尘——评电影《阿甘正传》
137	第五节 电影片段解读
137	示例一：《红高粱》开始的七个镜头分析
137	示例二：《红高粱》颠轿段落分析
138	示例三：《红高粱》中九儿归家片段的声画组合关系分析
139	示例四：《霸王别姬》开头至10分24秒片段分析
140	示例五：《霸王别姬》结尾文革段落分析
140	示例六：《钢的琴》开头至4分30秒片段分析
143	第四章 电视片评论与分析
144	第一节 纪录片概述
144	一、纪录片的界定
144	二、纪录片的片种属性
145	三、纪录片题材选择
145	四、纪录片视听语言
146	五、纪录片评论与分析的角度

147	六、纪录片与故事片的区别
149	第二节 人物类纪录片
149	习作一：当时只道是寻常——评纪录片《俺爹俺娘》
151	习作二：亲情无价——评纪录片《俺爹俺娘》
152	习作三：《幼儿园》观后回答问题
160	第三节 事件类纪录片
160	习作：小选举中管窥民主文化——评《请投我一票》
162	第四节 历史类纪录片
162	一、过去时空建构方法
163	二、写作构思注意事项
164	习作一：挺起生命的脊梁——评《我的抗战》第31集《活下去》
167	习作二：观看《外滩佚事》回答问题
170	第五节 经济类、文化类纪录片
170	一、经济类纪录片
170	二、文化类纪录片
171	三、写作构思注意事项
171	习作一：观看《当卢浮宫遇见紫禁城》第一集《遇见》回答问题
173	习作二：秘密背后的秘密——评《舌尖上的中国》之《厨房的秘密》
176	第六节 电视艺术片、宣传片
176	一、电视艺术片
176	二、宣传片
176	三、写作构思注意事项
177	习作：以灵动之美 容天下之大——评《美在广西》
180	附录一 部分院校近年真题集锦（影视作品评论与分析）
208	附录二 中外影视作品推荐
210	参考文献
211	后记

特豪 主编
影视传媒专业高考**快速突破**系列丛书

影视作品 评论与分析

卢琳 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

影视作品评论与分析 / 卢琳编著. —上海: 东华大学出版社, 2013.6

(影视传媒专业高考快速突破系列丛书)

ISBN 978-7-5669-0272-6

I. ①影… II. ①卢… III. ①电影评论-世界-高等学校-入学考试-自学参考资料②电视评论-世界-高等学校-入学考试-自学参考资料 IV. ①J905.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第103721号

影视传媒专业高考快速突破系列丛书

影视作品评论与分析

Yingshi Zuopin Pinglun yu Fenxi

策 划: 赵春园

编 著: 卢 琳

责任编辑: 赵春园

封面设计: 高秦艳

出版发行: 东华大学出版社

(地址: 上海延安西路1882号 邮编: 200051)

印 刷: 昆山亭林印刷有限责任公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16 13.25 印张 339千字

版 次: 2013 年 6 月第 1 版

印 次: 2014 年 1 月第 2 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-0272-6/J · 139

定 价: 35.00元

最初接下书稿任务的原因很简单，一是在多年艺考辅导中个人积累了一定的资料与教学经验；二是在高考招生与大学教学工作中，逐渐发现艺考前的学习对学生日后专业深造的基础意义。正确的考前学习要能激发学生的艺术潜质，万万不可让学生变成八股的艺术鉴赏者，日后难以纠偏。

本书的写作设计主要偏重于应试性、通俗性和系统性，坐标锁定在三个方面的内容：视听语言基础知识、评论分析写作章法、写作实战演练。

总体来说，本书具有以下几个特点：

1. 综观多年艺考真题，特别是 2013 年艺考真题，为考生总结选片经验与指点写作方法。
2. 片目与案例选择独特，艺考热门作品是讲解的重点片目。新近出品的《艺术家》、《人再囧途之泰囧》（后简称《泰囧》）、《西游·降魔篇》、《一九四二》、《十二生肖》、《逃离德黑兰》、《林肯》、《舌尖上的中国》等都在教学案例中出现。
3. 每篇优质范文都附有独到的点评，部分范文同时收录学生原文与老师修改稿，可供读者在对比中体会如何调整写作思路，修改文稿。

整体而言，我认为影评写作的学习可以通过这样的步骤与路径：

1. 选择性观看本书附录二涉及的影片，从感性层面了解影视作品。
2. 学习第二章，初步了解艺考影评的考试形式。建议在不反感看片、能接受严肃对待艺考的前提下再继续后面的学习。

3. 结合具体教学案例，学习视听语言基础知识，争取做到活学活用。

4. 按照第三、四章的教学结构，逐步学习针对不同角度、不同风格类型的影视作品评论方法。同时仍需细致研读第二章内容。精读作品，练习写作，对照范文，揣摩文法，再自行修改。通过这样的循序渐进与反复打磨，影评写作能力会不断提升。

总之，夯实专业基础，扩大文化视野，泛读精读结合，勤思考，常练笔，持之以恒，定会有好的成绩回报。

希望本书可以为热爱影视的高中生走进理想的高等学府提供助力。

由于种种局限，本书的写作可能存在些许问题，有不妥之处，也请专家与读者见谅。

009 第一章 视听语言基础

010 第一节 影视艺术导论

- 010 一、影视艺术的诞生与发展
- 012 二、影视艺术的含义
- 012 三、影视艺术的本体特征
- 013 四、影视艺术的创作流程
- 014 五、影视艺术的工业背景与功能
- 014 六、电影阅读

018 第二节 视觉语言

- 018 一、画面
- 020 二、镜头
- 030 三、色彩
- 031 四、光影表现手段

033 第三节 声音

- 033 一、录音方式
- 033 二、人声
- 037 三、音乐
- 039 四、音响

041 第四节 声画组合与蒙太奇思维

- 041 一、声画组合
- 042 二、蒙太奇

045 第二章 往年考题分析与应试技巧初涉

047 第一节 考试形式简要分析

- 047 一、分值比重

- 048 二、影视作品评论与分析在相关专业考试中的侧重
- 052 三、三种常见的考试题型
- 052 四、考试时长、影片播放次数及答题字数要求

054 第二节 影视片涉及类型及观片选择

- 054 一、电影
- 058 二、电视片

062 第三节 影视评论的属性与原理

- 062 一、影视评论的含义、特征与功能
- 063 二、影视评论的文体属性
- 063 三、影视评论与分析的语言特色
- 064 四、影视评论评判标准
- 064 五、影视评论写作能力要求

065 第四节 解读作品与构思大纲

- 065 一、如何解读作品
- 068 二、构思文章写作大纲

071 第五节 篇章结构及相关写作技巧

- 071 一、影视评论文章标题
- 072 二、影视评论文章正文

083 第三章 电影评论与分析

084 第一节 人物角度评论与分析

- 084 一、如何选人
- 086 二、人物经历总结
- 087 三、人物性格解读
- 088 四、人物形象塑造
- 090 习作一：不疯魔不成活的虞美人——评《霸王别姬》中程蝶衣的形象
- 094 习作二：音乐理念与人生舞台——影片《和你在一起》中江老师和余教授的形象分析
- 096 习作三：英雄地下无长语——电影《辛亥革命》人物分析

099 第二节 主题思想角度评论与分析

- 099 一、电影的主题思想释义
- 099 二、电影主题的多元性
- 100 三、主题分析的论证思路
- 101 习作一：善耶？恶耶？——评电影《搜索》
- 104 习作二：底层的灵光——浅谈《钢的琴》

105	习作三：都市经验与权力身份表演——评《别拿自己不当干部》
109	第三节 视听语言等艺术手法分析
109	一、艺术手法分析注意事项
110	二、视觉语言分析
112	三、声音角度分析
112	四、叙述特点分析
113	习作一：向经典致敬——评电影《艺术家》的视听语言手法
116	习作二：用色彩染出的英雄泪——评影片《英雄》的色彩运用
117	习作三：在聚焦与放大之间——浅析《孔雀》中的镜头运用
119	习作四：生命谱写的绝唱——评《可可西里》的声音风格
121	习作五：电影作者的魅力——从《十二生肖》看成龙电影类型与风格
122	习作六：北京警察的纪实生活——《神探亨特张》分析
125	第四节 综合角度评论与分析
125	习作一：百花已谢 芳香犹存——电影短片《百花深处》分析
127	习作二：为网络英雄作传——《社交网络》分析
129	习作三：巧合中的奇迹 意外中的惊喜——短片《奇迹世界》分析
130	习作四：粉身碎骨浑不怕，要留清白在人间——评影片《集结号》
131	习作五：被鲜血染红的高粱——评电影《红高粱》
133	习作六：人生无根蒂 飘如陌上尘——评电影《阿甘正传》
137	第五节 电影片段解读
137	示例一：《红高粱》开始的七个镜头分析
137	示例二：《红高粱》颠轿段落分析
138	示例三：《红高粱》中九儿归家片段的声画组合关系分析
139	示例四：《霸王别姬》开头至10分24秒片段分析
140	示例五：《霸王别姬》结尾文革段落分析
140	示例六：《钢的琴》开头至4分30秒片段分析
143	第四章 电视片评论与分析
144	第一节 纪录片概述
144	一、纪录片的界定
144	二、纪录片的片种属性
145	三、纪录片题材选择
145	四、纪录片视听语言
146	五、纪录片评论与分析的角度

147	六、纪录片与故事片的区别
149	第二节 人物类纪录片
149	习作一：当时只道是寻常——评纪录片《俺爹俺娘》
151	习作二：亲情无价——评纪录片《俺爹俺娘》
152	习作三：《幼儿园》观后回答问题
160	第三节 事件类纪录片
160	习作：小选举中管窥民主文化——评《请投我一票》
162	第四节 历史类纪录片
162	一、过去时空建构方法
163	二、写作构思注意事项
164	习作一：挺起生命的脊梁——评《我的抗战》第31集《活下去》
167	习作二：观看《外滩佚事》回答问题
170	第五节 经济类、文化类纪录片
170	一、经济类纪录片
170	二、文化类纪录片
171	三、写作构思注意事项
171	习作一：观看《当卢浮宫遇见紫禁城》第一集《遇见》回答问题
173	习作二：秘密背后的秘密——评《舌尖上的中国》之《厨房的秘密》
176	第六节 电视艺术片、宣传片
176	一、电视艺术片
176	二、宣传片
176	三、写作构思注意事项
177	习作：以灵动之美 容天下之大——评《美在广西》
180	附录一 部分院校近年真题集锦（影视作品评论与分析）
208	附录二 中外影视作品推荐
210	参考文献
211	后记