

03

姜静楠 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

(第二版)

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

省内联考 中国传媒大学 北京电影学院 北京师范大学 中央戏剧学院
中国戏曲学院 上海戏剧学院 上海师范大学谢晋影视艺术学院 南京艺术学院
浙江传媒学院 山东艺术学院 山东师范大学 青岛大学 鲁东大学 武汉大学
长江大学 河北传媒学院 湖南师范大学 河南大学 南京师范大学 重庆
大学 西南大学 四川音乐学院 西安工程大学 吉林大学 东北师范大学 ……

东华大学出版社

姜静楠 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

(第二版)

卢琳 编著

东华大学出版社·上海·

图书在版编目(CIP)数据

影视作品评论与分析 / 卢琳编著. —2版. —上海:
东华大学出版社, 2016.7

(影视传媒专业高考快速突破系列丛书)

ISBN 978-7-5669-1066-0

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(2016)第113777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(第二版)

策 划: 赵春园

主 编: 姜静楠

编 著: 卢 琳

责任编辑: 赵春园

封面设计: 张 丽

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: 句容排印厂

开 本: 787mm×1092mm 1/16 18.5 印张 462千字

版 次: 2016年7月第2版

印 次: 2016年7月第1次

书 号: ISBN 978-7-5669-1066-0/J·205

定 价: 48.00元

目 录 I

011	第一章 视听语言基础
012	第一节 影视艺术导论
012	一、影视艺术的诞生与发展
013	二、影视艺术的含义
014	三、影视艺术的本体特征
015	四、影视艺术的创作流程
015	五、影视艺术的工业背景与功能
016	六、电影阅读
020	第二节 视觉语言
020	一、画面
022	二、镜头
031	三、色彩
032	四、光影表现手段
034	第三节 声音
034	一、录音方式
034	二、人声
038	三、音乐
040	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

047 第一节 考试形式简要分析

047 一、分值比重

049 二、影视作品评论与分析在相关专业考试中的侧重

054 三、三种常见的考试题型

055 四、考试时长、影片播放次数及答题字数要求

056 第二节 影视片涉及类型及观片选择

056 一、电影

063 二、电视片

069 第三节 影视评论的属性与原理

069 一、影视评论的含义、特征与功能

070 二、影视评论的文体属性

070 三、影视评论与分析的语言特色

071 四、影视评论评判标准

071 五、影视评论写作能力要求

072 第四节 解读作品与构思大纲

072 一、如何解读作品

075 二、构思文章写作大纲

077 第五节 篇章结构及相关写作技巧

077 一、影视评论文章标题

079 二、影视评论文章正文

089 第三章 电影评论与分析

090 第一节 人物角度评论与分析

090 一、如何选人

092 二、人物经历总结

093 三、人物性格解读

094 四、人物形象塑造

- 096 示例一：何人绘得萧红影 望断西天一缕霞——《黄金时代》萧红人物赏析
- 098 示例二：关于英雄成长的热血传奇——评《黄金大劫案》中小东北形象
- 100 示例三：草根逆袭 反哺中产——评《人再囧途之泰囧》中的王宝形象
- 102 示例四：不疯魔不成活的虞美人——评《霸王别姬》中程蝶衣的形象
- 106 示例五：凝聚时代精神的创业者——评《中国合伙人》三位主人公形象
- 108 示例六：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
- 110 示例七：英雄地下无长语——电影《辛亥革命》人物分析
- 112 示例八：以理想情怀书写不朽青春——《致青春》人物分析
- 114 示例九：纵孤犹闻侠骨芳香 诗画写意滂滂大唐——评电影《刺客聂隐娘》的人物形象塑造
-
- 116 第二节 主题思想角度评论与分析
- 116 一、电影的主题思想释义
- 116 二、电影主题的多元性
- 117 三、主题分析的论证思路
- 119 示例一：世界尽头 冷酷仙境——评《荒野猎人》
- 120 示例二：太空漂流与宇宙逐生——评《地心引力》主题思想
- 121 示例三：一场青春 一场大梦——《致我们终将逝去的青春》主题思想分析
- 124 示例四：善耶？恶耶？——评电影《搜索》
- 126 示例五：底层的灵光——浅谈《钢的琴》
- 128 示例六：东方式的兄弟情谊与西方化的文化认同——评《中国合伙人》主题思想
- 129 示例七：智利的空前灾难 好莱坞的叙述方法——评《地心营救》
- 130 示例八：个体成长故事与电影文化言说——评《天堂电影院》主题思想
-
- 132 第三节 视听语言等艺术手法分析
- 132 一、艺术手法分析注意事项
- 133 二、视觉语言分析
- 134 三、声音角度分析
- 135 四、叙述特点分析
- 136 示例一：谍战游戏的叙述机制——评《厨子·戏子·痞子》
- 138 示例二：风格化摄影与诗意的视觉语言——《一代宗师》摄影分析
- 139 示例三：绚烂的异想世界——《天使爱美丽》色彩分析
- 140 示例四：向经典致敬——评电影《艺术家》的视听语言手法
- 143 示例五：用色彩染出的英雄泪——评影片《英雄》的色彩运用
- 144 示例六：在聚焦与放大之间——浅析《孔雀》中的镜头运用
- 146 示例七：生命谱写的绝唱——评《可可西里》的声音风格
- 148 示例八：电影作者的魅力——从《十二生肖》看成龙电影类型与风格
- 150 示例九：北京警察的纪实生活——《神探亨特张》分析

152 第四节 综合角度评论与分析

- 152 示例一：圆梦故事与现实缩印——评电影《煎饼侠》
- 154 示例二：对位的角色、杂糅的类型与“贵圈”的笑谈——评电影《煎饼侠》
- 157 示例三：亦诗亦画 孤独侠情——评电影《刺客聂隐娘》
- 159 示例四：诗意声画再现大唐风尚 孤独武者追寻道心侠情——评电影《刺客聂隐娘》
- 162 示例五：中国式奇幻 喜剧式批判——电影《捉妖记》分析
- 164 示例六：圆梦故事与喜剧生活——评《私人定制》
- 165 示例七：巧合中的奇迹 意外中的惊喜——短片《奇迹世界》分析
- 167 示例八：百花已谢 芳香犹存——电影短片《百花深处》分析
- 169 示例九：被鲜血染红的高粱——评电影《红高粱》
- 171 示例十：人生无根蒂 飘如陌上尘——评电影《阿甘正传》
- 175 示例十一：为网络英雄作传——《社交网络》分析
- 176 示例十二：天台上的乌托邦 歌舞中的爱情殇——评《天台爱情》
- 178 示例十三：混血西部片——评《被解放的姜戈》
- 180 示例十四：武师精神 武艺挽歌——评《箭士柳白猿》

182 第五节 电影片段解读

- 182 示例一：《布达佩斯大饭店》剧情概括与画面比例分析
- 183 示例二：《黄金大劫案》片段的主观镜头作用分析
- 183 示例三：《红高粱》开始的七个镜头分析
- 184 示例四：《英雄》九寨沟湖面打斗段落分析
- 186 示例五：《红高粱》颠轿段落分析
- 186 示例六：《红高粱》中九儿归家片段的声画组合关系分析
- 187 示例七：《霸王别姬》开头至10分24秒片段分析
- 188 示例八：《霸王别姬》结尾“文革”段落分析
- 189 示例九：《钢的琴》开头至4分30秒片段分析
- 190 示例十：《卧虎藏龙》竹林打斗段落分析

191 第四章 电视片评论与分析

192 第一节 纪录片概述

- 192 一、纪录片的界定
- 192 二、纪录片的片种属性
- 193 三、纪录片题材选择
- 193 四、纪录片视听语言
- 194 五、纪录片评论与分析的角度
- 195 六、纪录片与故事片的区别

197 第二节 人物类纪录片

197 示例一：当时只道是寻常——评纪录片《俺爹俺娘》

199 示例二：亲情无价——评纪录片《俺爹俺娘》

200 示例三：《幼儿园》观后回答问题

206 第三节 事件类纪录片

206 示例一：乡土中国的生存标本——评《乡村里的中国》

207 示例二：《城市微旅行》观后回答问题

210 示例三：小选举中管窥民主文化——评《请投我一票》

212 示例四：关注购物狂欢节背后的快递从业者——评《72小时：“双十一”来了》

214 第四节 历史类纪录片

214 一、过去时空建构方法

215 二、写作构思注意事项

216 示例一：记录国粹艺术 彰显文化责任——评纪录片《京剧》

217 示例二：挺起生命的脊梁——评《我的抗战》第31集《活下去》

220 示例三：《外滩佚事》观后回答问题

222 第五节 经济类、文化类纪录片

222 一、经济类纪录片

222 二、文化类纪录片

223 三、写作构思注意事项

223 示例一：寻找自然之岛——评《鸟目台湾》

224 示例二：乡愁诗画——评《鸟目台湾》

226 示例三：秘密背后的秘密——评《舌尖上的中国》之《厨房的秘密》

228 示例四：《当卢浮宫遇见紫禁城》观后回答问题

230 第六节 工程类纪录片

230 一、工程类纪录片的界定

230 二、写作构思注意事项

231 示例一：与人息息相关的伟大建筑——评《超级工程》第二集《上海中心大厦》

232 示例二：屹立东方——评纪录片《超级工程》第二集

234 示例三：题材突破的创意 张弛有致的叙述——评《上海中心大厦》

236 第七节 电视艺术片、宣传片

236 一、电视艺术片

236 二、宣传片

236 三、写作构思注意事项

237 示例一：以灵动之美 容天下之大——评《美在广西》

239 第八节 电视散文

239 一、电视散文的界定

239 二、电视散文的创作特征

239 三、写作构思注意事项

240 示例一：象牙塔中的诗意青春——评电视散文《毕业了·中传篇》

242 第九节 电视节目

242 一、电视节目与电视栏目

242 二、电视节目的类型

243 三、写作构思注意事项

243 示例一：大数据助力优质新闻 跨国界描绘“一带一路”——评新闻节目《数说命运共同体》

245 示例二：综艺节目的本土化移植——评《爸爸去哪儿》

247 示例三：一跃之美——评电视栏目《中国星跳跃》

248 示例四：书写符号的文化遗产——评《中国汉字听写大会》

249 第十节 电视剧

249 一、电视剧的界定

249 二、电视剧类型

250 三、写作构思注意事项

250 示例一：上海宝贝的青春奋斗史与都市社会阶层想象——评《欢乐颂》

251 示例二：穿越时空的爱恋 超越国界的韩流——评《来自星星的你》

253 附录

254 附录一 部分院校近年真题集锦（影视评论分析）

293 附录二 中外影视作品推荐

295 后记

姜静楠 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

(第二版)

卢琳 编著

东华大学出版社·上海·

图书在版编目(CIP)数据

影视作品评论与分析 / 卢琳编著. —2版. —上海:
东华大学出版社, 2016.7

(影视传媒专业高考快速突破系列丛书)

ISBN 978-7-5669-1066-0

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(2016)第113777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(第二版)

策 划: 赵春园

主 编: 姜静楠

编 著: 卢 琳

责任编辑: 赵春园

封面设计: 张 丽

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: 句容排印厂

开 本: 787mm×1092mm 1/16 18.5 印张 462千字

版 次: 2016年7月第2版

印 次: 2016年7月第1次

书 号: ISBN 978-7-5669-1066-0/J·205

定 价: 48.00元

序

潜心撰写本书的原因很简单，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. 总结艺考真题，题型覆盖率高。全书以 100 多所院校艺考真题（含 2016 年真题）的总结研究为基础，为考生指点选片经验与写作方法。

2. 紧跟行业变化与艺考形势，考题预测、教学教案与点评习作同步更新。新近出品的《荒野猎人》《聚焦》《卡罗尔》《疯狂动物城》《北京遇见西雅图之不二情书》《美人鱼》《百鸟朝凤》《大唐玄奘》《欢乐颂》《太阳的后裔》《奇葩说》《火星情报局》等影视作品，也在教程中出现。

3. 教程体系系统全面。全面覆盖剧情长片、微电影、纪录片、广告片、综艺节目、电视散文、电视艺术片、电视剧等影视片的分析方法讲解与例文选载。

4. 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、第四章的教学结构，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。

山东艺术学院 卢琳

2016年5月

目 录 I

011	第一章 视听语言基础
012	第一节 影视艺术导论
012	一、影视艺术的诞生与发展
013	二、影视艺术的含义
014	三、影视艺术的本体特征
015	四、影视艺术的创作流程
015	五、影视艺术的工业背景与功能
016	六、电影阅读
020	第二节 视觉语言
020	一、画面
022	二、镜头
031	三、色彩
032	四、光影表现手段
034	第三节 声音
034	一、录音方式
034	二、人声
038	三、音乐
040	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

047 第一节 考试形式简要分析

047 一、分值比重

049 二、影视作品评论与分析在相关专业考试中的侧重

054 三、三种常见的考试题型

055 四、考试时长、影片播放次数及答题字数要求

056 第二节 影视片涉及类型及观片选择

056 一、电影

063 二、电视片

069 第三节 影视评论的属性与原理

069 一、影视评论的含义、特征与功能

070 二、影视评论的文体属性

070 三、影视评论与分析的语言特色

071 四、影视评论评判标准

071 五、影视评论写作能力要求

072 第四节 解读作品与构思大纲

072 一、如何解读作品

075 二、构思文章写作大纲

077 第五节 篇章结构及相关写作技巧

077 一、影视评论文章标题

079 二、影视评论文章正文

089 第三章 电影评论与分析

090 第一节 人物角度评论与分析

090 一、如何选人

092 二、人物经历总结

093 三、人物性格解读

094 四、人物形象塑造

- 096 示例一：何人绘得萧红影 望断西天一缕霞——《黄金时代》萧红人物赏析
- 098 示例二：关于英雄成长的热血传奇——评《黄金大劫案》中小东北形象
- 100 示例三：草根逆袭 反哺中产——评《人再囧途之泰囧》中的王宝形象
- 102 示例四：不疯魔不成活的虞美人——评《霸王别姬》中程蝶衣的形象
- 106 示例五：凝聚时代精神的创业者——评《中国合伙人》三位主人公形象
- 108 示例六：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
- 110 示例七：英雄地下无长语——电影《辛亥革命》人物分析
- 112 示例八：以理想情怀书写不朽青春——《致青春》人物分析
- 114 示例九：纵孤犹闻侠骨芳香 诗画写意滂滂大唐——评电影《刺客聂隐娘》的人物形象塑造
-
- 116 第二节 主题思想角度评论与分析
- 116 一、电影的主题思想释义
- 116 二、电影主题的多元性
- 117 三、主题分析的论证思路
- 119 示例一：世界尽头 冷酷仙境——评《荒野猎人》
- 120 示例二：太空漂流与宇宙逐生——评《地心引力》主题思想
- 121 示例三：一场青春 一场大梦——《致我们终将逝去的青春》主题思想分析
- 124 示例四：善耶？恶耶？——评电影《搜索》
- 126 示例五：底层的灵光——浅谈《钢的琴》
- 128 示例六：东方式的兄弟情谊与西方化的文化认同——评《中国合伙人》主题思想
- 129 示例七：智利的空前灾难 好莱坞的叙述方法——评《地心营救》
- 130 示例八：个体成长故事与电影文化言说——评《天堂电影院》主题思想
-
- 132 第三节 视听语言等艺术手法分析
- 132 一、艺术手法分析注意事项
- 133 二、视觉语言分析
- 134 三、声音角度分析
- 135 四、叙述特点分析
- 136 示例一：谍战游戏的叙述机制——评《厨子·戏子·痞子》
- 138 示例二：风格化摄影与诗意的视觉语言——《一代宗师》摄影分析
- 139 示例三：绚烂的异想世界——《天使爱美丽》色彩分析
- 140 示例四：向经典致敬——评电影《艺术家》的视听语言手法
- 143 示例五：用色彩染出的英雄泪——评影片《英雄》的色彩运用
- 144 示例六：在聚焦与放大之间——浅析《孔雀》中的镜头运用
- 146 示例七：生命谱写的绝唱——评《可可西里》的声音风格
- 148 示例八：电影作者的魅力——从《十二生肖》看成龙电影类型与风格
- 150 示例九：北京警察的纪实生活——《神探亨特张》分析

152 第四节 综合角度评论与分析

- 152 示例一：圆梦故事与现实缩印——评电影《煎饼侠》
- 154 示例二：对位的角色、杂糅的类型与“贵圈”的笑谈——评电影《煎饼侠》
- 157 示例三：亦诗亦画 孤独侠情——评电影《刺客聂隐娘》
- 159 示例四：诗意声画再现大唐风尚 孤独武者追寻道心侠情——评电影《刺客聂隐娘》
- 162 示例五：中国式奇幻 喜剧式批判——电影《捉妖记》分析
- 164 示例六：圆梦故事与喜剧生活——评《私人定制》
- 165 示例七：巧合中的奇迹 意外中的惊喜——短片《奇迹世界》分析
- 167 示例八：百花已谢 芳香犹存——电影短片《百花深处》分析
- 169 示例九：被鲜血染红的高粱——评电影《红高粱》
- 171 示例十：人生无根蒂 飘如陌上尘——评电影《阿甘正传》
- 175 示例十一：为网络英雄作传——《社交网络》分析
- 176 示例十二：天台上的乌托邦 歌舞中的爱情殇——评《天台爱情》
- 178 示例十三：混血西部片——评《被解放的姜戈》
- 180 示例十四：武师精神 武艺挽歌——评《箭士柳白猿》

182 第五节 电影片段解读

- 182 示例一：《布达佩斯大饭店》剧情概括与画面比例分析
- 183 示例二：《黄金大劫案》片段的主观镜头作用分析
- 183 示例三：《红高粱》开始的七个镜头分析
- 184 示例四：《英雄》九寨沟湖面打斗段落分析
- 186 示例五：《红高粱》颠轿段落分析
- 186 示例六：《红高粱》中九儿归家片段的声画组合关系分析
- 187 示例七：《霸王别姬》开头至10分24秒片段分析
- 188 示例八：《霸王别姬》结尾“文革”段落分析
- 189 示例九：《钢的琴》开头至4分30秒片段分析
- 190 示例十：《卧虎藏龙》竹林打斗段落分析

191 第四章 电视片评论与分析

192 第一节 纪录片概述

- 192 一、纪录片的界定
- 192 二、纪录片的片种属性
- 193 三、纪录片题材选择
- 193 四、纪录片视听语言
- 194 五、纪录片评论与分析的角度
- 195 六、纪录片与故事片的区别