

Designed by 2121

紧跟艺考形势 / 内容全面系统 / 理论联系案例 / 突破重点难点

影视编导专业艺考 最新辅导教程

汤传福 编著

合肥工业大学出版社

影视编导专业艺考 最新辅导教程

汤传福 编著

图书在版编目(CIP)数据

影视编导专业艺考最新辅导教程/汤传福编著. —合肥:合肥工业大学出版社, 2015. 8

ISBN 978 - 7 - 5650 - 2389 - 7

I. ①影… II. ①汤… III. ①电影导演—高等学校—入学考试—教材
②电视—导演学—高等学校—入学考试—教材 IV. ①J911

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 199234 号

影视编导专业艺考最新辅导教程

汤传福 编著

责任编辑 疏利民

出版 合肥工业大学出版社

版次 2015 年 8 月第 1 版

地址 合肥市屯溪路 193 号

印次 2015 年 8 月第 1 次印刷

邮编 230009

开本 710 毫米×1000 毫米 1/16

电话 总编室:0551-62903038

印张 18.75

市场营销部:0551-62903198

字数 321 千字

网址 www.hfutpress.com.cn

印刷 合肥星光印务有限责任公司

E-mail hfutpress@163.com

发行 全国新华书店

ISBN 978 - 7 - 5650 - 2389 - 7

定价: 48.00 元

如果有影响阅读的印装质量问题,请与出版社市场营销部联系调换。

前 言

推开影视之门

影视编导，是一门与影视有关联的学科。近年来，随着电影业、电视业的蓬勃发展，影视专业人才明显不足，需要年轻的血液注入进来。很多怀揣影视梦想的青春少年，希望通过影视传媒艺术高考跨入专业高校，获得系统的影视专业训练。《影视编导专业艺考最新辅导教程》是影视传媒艺考的辅导教材，助你推开影视之门。

作者从事电视编导十多年，有着丰富的专业知识和影视创作经验。近年来受邀担任多家教育机构影视编导专业辅导教师，指导数百位学生顺利通过影视编导专业艺术类高考，进入理想的高校进一步学习。有感于广大有志于影视专业的考生寻觅不到理想的教材而决心编写此书。

目前市场上辅导教材为数不少，但有诸多不足。常见辅导教材多是针对影视编导艺考部分科目的辅导，如文艺常识、电影评论，偶有全面系统的辅导教材，也因出版较早而呈现滞后性，不能满足当前的艺考形势。本书根据影视编导艺考科目要求，紧贴艺考形势，全面介绍艺考中所涉及的影视常识、文艺常识和各类文体写作以及面试综合考查等各个项目，能较全面地指导考生应对影视编导艺考。

在文艺常识方面，本书采取系统介绍的方式而摒弃碎片化的知识点罗列。如对中外电影史电视史、中外文学艺术常识的介绍，打破以往教辅书的单调呆板，注重可读性和故事性，行文表述上富有文采和启迪，以娓娓道来的方式尽量完整地表述各类艺术的历史发展全貌，帮助考生进行整体的、有逻辑性的理解记忆，避免单纯的碎片化的死记硬背。

在文体写作部分，本书吸收案例教学的优点，将理论讲解和具体案例结合，方便考生通过具体案例加深对难点要点的理解。在范文选择上，充分考虑考生还处于专业入门阶段，所选范文难度适中，考生容易借鉴模仿。

作者精研近年来影视编导专业艺考趋势和试题题型，具有鲜明的贴近性，有效弥补常见辅导教材之不足。如剧本分析与评论、新闻评论、纪录片作品分析与评论、分镜头脚本写作等章节都是作者根据当前编导艺考新形势编写，市面上的辅导教材难得一见。

本书为影视编导专业艺考辅导用书，对影视编导方向的文艺编导、电视节目制作、戏剧影视文学等专业均具有指导价值。

一切外在的教育，都是为自我教育服务的。本书一方面有的放矢地辅导考生顺利通过影视传媒艺术高考，另一方面也希望本书能激发考生对影视编导这门学科的兴趣，在未来的影视职业生涯中，不断地自我教育、自我提升，则善莫大焉！

编 者

2015年9月9日

目 录

前言 推开影视之门	(1)
-----------------	-----

第一篇

广播影视基础知识

第一章 外国电影简史	(2)
------------------	-----

第一节 电影的诞生	(2)
第二节 先驱者确立两大电影传统	(4)
第三节 《一个国家的诞生》与好莱坞崛起	(7)
第四节 好莱坞称霸与类型化电影	(10)
第五节 各国电影浪潮与流派	(13)

第二章 中国电影简史	(16)
------------------	------

第一节 中国电影的拓荒时代	(16)
第二节 抗战期间的中国电影	(20)
第三节 新中国成立后十七年电影	(23)
第四节 “文革”时期中国电影	(25)
第五节 新时期的中国电影	(26)

第三章 外国广播电视简史	(31)
第一节 广播的发明与发展	(31)
第二节 电视的发明与发展	(33)
第三节 外国广播电视体制	(36)
第四章 中国广播电视简史	(38)
第一节 中国早期广播	(38)
第二节 民国时代的广播发展	(40)
第三节 无产阶级的广播事业	(42)
第四节 新中国成立后的中国广播	(42)
第五节 中国电视发展历程	(43)
第五章 影视视听语言	(47)
第一节 景 别	(47)
第二节 镜 头	(49)
第三节 蒙太奇	(54)
第四节 声音、色彩与角度	(59)

第二篇
笔试文体写作

第六章 电影作品分析与评论	(64)
第一节 影评概述	(64)
第二节 影评写作的角度	(65)
第三节 影评写作方法与技巧	(71)
第四节 影评写作中的常见问题	(76)
范文 一场人心的归程 ——简析电影《无人区》	(77)

当无赖遇上知识分子

——评电影《有话好好说》 (79)

独特的叙事 完美的构思

——评《贫民窟里的百万富翁》的叙事方式 (80)

第七章 剧本分析与评论 (83)

第一节 剧本分析与评论概述 (83)

第二节 剧本分析与评论的方法与技巧 (84)

范文 《霸王别姬》剧本片段分析 (87)

一场饱满有力的决裂戏

——评剧本《霸王别姬》的一个片段 (89)

第八章 纪录片作品分析与评论 (92)

第一节 纪录片概述 (92)

第二节 纪录片分类 (93)

第三节 纪录片的叙事方式 (94)

第四节 纪录片的分析与评论方法 (96)

范文 一瞬的光和永远

——评纪录片《圆明园》 (98)

文化：无法割舍的血缘亲情

——电视纪录片《台北故宫》浅析 (99)

第九章 电视节目分析与评论 (102)

第一节 电视节目概述 (102)

第二节 电视节目分析评论的写法 (104)

第三节 电视专题片的分析评论 (105)

第四节 电视散文的分析评论 (106)

范文 追踪社会热点 深入问题本质

——分析《新闻1+1》的一期节目 (108)

花开花落两无言

——浅析电视诗歌散文《毕业了》 (109)

第十章 电视节目创意与策划	(112)
第一节 电视节目创意与策划概述	(112)
第二节 电视节目创意与策划的方案	(113)
范文 读书节目策划草案	(117)
第十一章 新闻稿件写作	(123)
第一节 新闻概述	(123)
第二节 新闻稿的写作方法	(124)
第三节 新闻稿写作的误区	(129)
范文 天宫一号与神舟九号成功完成首次载人交会对接	(130)
第十二章 新闻评论写作	(131)
第一节 新闻评论概述	(131)
第二节 新闻评论的写作方法	(132)
第三节 新闻评论的标题与结构	(133)
范文 警惕绑架式维权	(135)
第十三章 故事编讲	(138)
第一节 故事概述	(138)
第二节 故事编讲方法	(142)
第三节 好故事规律	(144)
第四节 故事编讲常见问题	(145)
范文 老鼠掉下米缸后	(146)
诗人 女孩 苹果	(147)
莫言讲的故事	(148)
第十四章 分镜头剧本写作	(149)
第一节 分镜头剧本概述	(149)
第二节 电视节目分镜头脚本写作	(150)
第三节 广告分镜头脚本写作	(151)

第四节 电影分镜头剧本的写作	(153)
范文 油画 电影 手机	(156)
第十五章 广告创意与策划	(158)
第一节 广告创意与策划概述	(158)
第二节 广告创作形式	(159)
范文 水杯广告创意	(163)
第十六章 文艺晚会创意与策划	(164)
第一节 文艺晚会创意与策划概述	(164)
第二节 文艺晚会创意与策划的结构与要求	(165)
范文 ××公司中秋节文艺晚会方案	(167)

第三篇

面试综合考查

第十七章 自我介绍	(172)
第一节 自我介绍的内容	(172)
第二节 自我介绍的技巧	(173)
范文 自我介绍	(174)
第十八章 自备稿件朗诵	(175)
第一节 准备朗诵稿件	(175)
第二节 语言的表达技巧	(177)
第三节 朗诵练习	(179)
第十九章 即兴评述	(181)
第一节 即兴评述的准备	(181)
第二节 即兴评述的方法与技巧	(182)

第三节 即兴评述常见问题	(184)
第二十章 美术作品分析与评论	(187)
第一节 美术的概念与类型	(187)
第二节 美术作品分析评论方法	(189)
第三节 美术作品分析评论基本步骤	(192)
范 文 齐白石《虾》赏析	(193)
罗丹雕塑《思想者》赏析	(194)
国家体育场“鸟巢”赏析	(195)
第二十一章 摄影作品分析与评论	(197)
第一节 摄影艺术的概念与分类	(197)
第二节 摄影作品分析方法	(200)
范 文 残酷的战争，残缺的童年	(207)

第四篇

文学艺术基础知识

第二十二章 中国文学常识	(212)
第一节 秦汉、魏晋南北朝文学	(212)
第二节 唐宋元明文学	(214)
第三节 清代文学与近现代文学	(215)
第二十三章 中国艺术常识	(216)
第一节 中国戏曲	(216)
第二节 中国音乐歌舞	(218)
第三节 中国书法与篆刻	(219)
第四节 中国雕塑	(222)

第二十四章 外国文学常识	(225)
第一节 希腊神话与戏剧	(225)
第二节 古罗马文学与中世纪文学	(226)
第三节 文艺复兴时期文学	(228)
第四节 18 世纪欧洲启蒙文学	(229)
第五节 19 世纪欧美浪漫主义文学	(230)
第二十五章 外国艺术常识	(236)
第一节 西方音乐	(236)
第二节 西方美术	(239)
第三节 西方雕塑	(242)
开放阅读	(246)
中外主要影视节	(246)
当代中外著名导演简评	(253)
中国电影新现象略论	(278)
后 记	(289)

Part One

第一篇

广播影视基础知识

- 第一章 外国电影简史
- 第二章 中国电影简史
- 第三章 外国广播电视简史
- 第四章 中国广播电视简史
- 第五章 影视视听语言

第一章

外国电影简史

学习提示

了解世界电影发明、发展和繁荣的历程；熟记做出重大贡献的科学家、电影艺术家；了解世界主要电影流派、代表性电影人及其作品。

第一节 电影的诞生

电影诞生于 1895 年，迄今不过 120 年的历史，放在人类文明的历史长河中是极其短暂的。但在讲电影史之前，我们必须提及电影的基础技术——摄影术。没有摄影术的发明，电影不可能诞生。

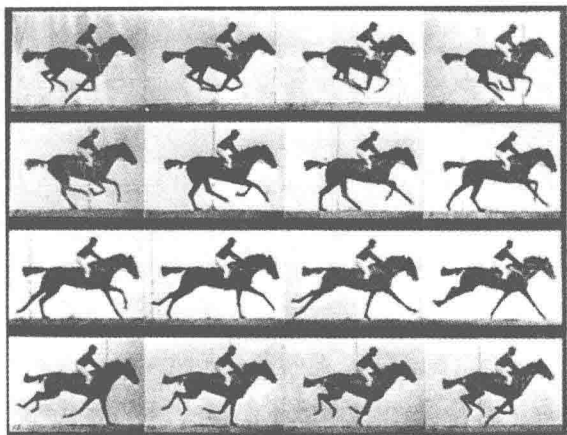
法国人尼埃普斯在 1826 年拍出世界上第一张永久性照片《窗外》。但这张照片曝光时间长达 8 小时以上，技术上很不稳定，难以掌握，照片也不能长期保存。这个消息让另一个法国人达盖尔极为兴奋，他当时还是一个普通的肖像画家，工作就是为小镇居民画像，经常一画就是一天，相当乏味。“有没有一种方法可以很快成像呢？”这是他常常思考的一个问题，他在第二年与尼埃普斯合作研究照相术。1837 年，达盖尔成功发明了以自己名字命名的达盖尔摄影术（银版摄影术）。两年后，这项伟大的发明公诸于世，引起巨大轰动。

摄影术的发明实现了人们让物体迅速成像的梦想，但照片毕竟是静止的。一块燃烧的木炭在被挥动时变成一条火带，也许你小时

候就玩过这种把戏，这叫视觉滞留现象。在科学技术狂飙突进的 19 世纪，人类利用视觉滞留原理开始探索将一系列独立的画面组合起来，成为连续运动的视像，由此发明了许多视觉玩具和最早的动画，都是给孩子还有那些充满好奇心的人玩的，好奇心是推动发明创造的原始动力。

摄影术的发明让人类忠实地复制物体的运动形象成为可能。视觉滞留现象和电影的发明就这样神奇地联系了起来。

1872 年，一位美国富翁和他的朋友围绕“马奔跑时蹄子是否着地”发生了争执，二人打赌，这位富翁就请来摄影师爱德华·幕布里奇对奔跑的马进行连续拍摄。这位天才摄影师在一条跑道的一旁等距离放上 24 台照相机，镜头对准跑道；在跑道另一旁的对应点上钉好 24 根木桩，木桩上系着细线，细线横穿跑道，接上相机快门。一切准备就绪，幕布里奇让一匹马从跑道的一头奔到另一头，马一边跑，一边依次绊断 24 根细线，相机就接连拍下 24 张照片，马蹄腾空的瞬间姿态被依次拍下来。这样的实验做了 5 年多时间，中间因为绳子太结实，马踢不断，而发生暗室、摄影机、底版连同摄影师都被拉倒的笑话。1878 年，这个实验获得了成功，富翁与朋友打赌分出胜负，爱德华·幕布里奇也因为发明了连续拍摄的装置而获得专利权。

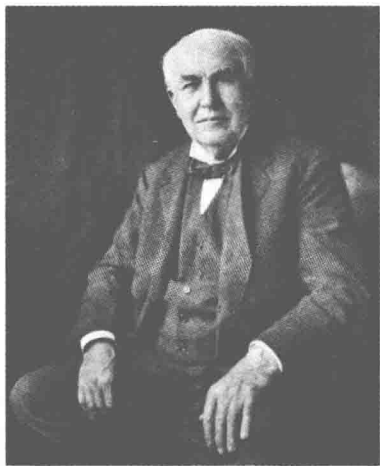

运动的马

在这一时期，不同国家的科学家先后发明研制不同类型的摄影机。1882 年，法国人马莱利用左轮手枪的间歇原理，研制出可以连续拍摄的“摄影枪”。此后，他又发明了“软片式连续摄影机”，以一台摄影机取代幕布里奇用一组照相机拍摄活动物体的方法。1888 年，法国人埃米尔·雷诺发明了

“光学摄影机”，能够放映 10~15 分钟的动画片。1894 年，大发明家爱迪生发明了“电影视镜”，在胶片两边打上孔洞进行牵引，解决了机械传动的技术问题。“电影视镜”只能供一个人观赏。这位发明天才错误地认为，电影只能由好奇的顾客单独观看才能挣到钱，因而拒绝以投影方式放映电影。“电影视镜”很快被新的发明所淘汰，但爱迪生的荣耀在于为这种新艺术取了一个沿用至今的名称——“电影”。

1895 年，卢米埃尔兄弟所发明的“活动电影机”获得巨大成功。1895 年的 12 月 28 日，俩兄弟在巴黎的大咖啡馆印度沙龙里，用他们的“活动电影机”首次向 33 名观众放映了电影，每人支付 1 法郎门票。这一天不仅仅标志着“放映术”发明的完成，也是世界电影正式诞生的标志。放映电影的空间，后来演变为“电影院”。

美国发明家爱迪生

卢米埃尔兄弟

第二节 先驱者确立两大电影传统

19 世纪最后几年，爱迪生和卢米埃尔都拍了几十部电影短片，由于他们取材对象不同，无意中成为电影技术主义和写实主义两大传统的早期萌芽。

电影技术主义就是把技术（技巧）放在第一位，从内容到形式都强调人为加工的必要性；写实主义则力求严格地、真实地、客观地、不加任何修饰地再现现实世界。

爱迪生喜欢拍摄娱乐性场景，如动物明星、歌舞表演、拳击比赛等，都是将演员请到被他称作“黑囚车”的摄影棚里按照导演的指挥进行表演，这种非真实环境中的拍摄方式成为后来以好莱坞为代表的技术主义传统的先驱。卢米埃尔则将电影镜头对准现实生活，拍摄了火车进站、工厂大门、出港的船、婴儿的午餐、水浇园丁等，成为世界电影写实主义的先驱。

2012年，获得多项奥斯卡奖的法国电影《雨果》被影评界认为是向电影大师乔治·梅里埃致敬的影片。梅里埃出生在法国巴黎，从小就展现了卓越的艺术才华，长大后成为魔术师和木偶戏演员。1895年，卢米埃尔的电影首映时，他是其中一位好奇的观众，那些“活动的画面”将他深深吸引，出了影院他就提出用两万法郎购买卢米埃尔的电影机，但被拒绝。几个月后，他费尽周折从一位英国科学家手里买来电影机，并开始尝试拍电影。梅里埃的创作是从模仿开始的，早期的几十部电影从片名到内容都是对卢米埃尔的模仿，成为卢米埃尔的头号竞争者。卢米埃尔骂他是“剽窃者”，一直骂到死。

但他很快走上了电影创新之路，一次偶然的拍摄事故给梅里埃带来灵感，原来电影也可以像他玩的魔术一样奇幻。于是他开始一路狂奔，最终走上电影技术主义道路。1896年，梅里埃在放映自己的影片时发现，街头行驶的公共马车忽然变成了一辆拉棺材的灵车，这让他感觉像是见鬼了。他查找原因时发现，拍摄影片的那天，胶卷因机器故障停止运转，当机器修好后重新转动起来，运棺材的灵车恰好行驶在原来马车的位置上。魔术师梅里埃由此发现“停机再拍”的奥秘，他意识到摄影机也可以更方便地成为变戏法的工具，魔术师的特长完全可以运用到电影中去。很快他拍出了《失踪的贵妇人》，观众可以在影片中看到，坐在椅子上的贵妇人突然不见了。童话电影《灰姑娘》则创造了仙女出现、老鼠变成马、南瓜变成马车、灰姑娘变换服装等视觉奇观，这些都是运用“停机再拍”的技术手段实现的。他后来创造出多次曝光的技术，同一个画面里出现由自己扮演的两个不同角色（叠化），让观众目瞪口呆。慢动作、快动作、倒拍、叠化等一系列特技手法都是他摸索出来的，创造出魔术般的视觉效果，他因此被誉为魔幻大师。

这位魔幻大师登峰造极的作品当属《月球旅行记》，拍摄于1902年。在这部15分钟的科幻片里，梅里埃让一群天文学家去月球旅行，他们坐在美丽的海员搬来的炮弹里，被发射到浩渺的太空，在明亮的月球上幸会了金星、火星、土星和月亮诸神，并且目睹了许多梅里埃自己想象中的奇幻景象。随后，梅里埃又拍出《太空旅行记》《北极征服记》等科幻探险电影。