

走进艺术殿堂·高考高分宝典

影 视 鉴 赏

与
影 评
写 作

王丽娟/著

ART

南京师范大学出版社
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

走进艺术殿堂·高考高分宝典

影视鉴赏 与 影评写作

王丽娟/著

南京师范大学出版社
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

影视鉴赏与影评写作 / 王丽娟著. —南京: 南京师范大学出版社, 2008. 1

(走进艺术殿堂·高考高分宝典)

ISBN 978-7-81101-565-2/J·73

I. 影... II. 王... III. ①电影—鉴赏—高等学校—入学考试—自学参考资料②电影评论—写作—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J905 J90

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 008320 号

书 名 影视鉴赏与影评写作
作 者 王丽娟
责任编辑 王 瑾
出版发行 南京师范大学出版社
地 址 江苏省南京市宁海路 122 号(邮编:210097)
电 话 (025)83598077(传真) 83598412(营销部) 83598297(邮购部)
网 址 <http://press.njnu.edu.cn>
E-mail nspzbb@njnu.edu.cn
照 排 江苏兰斯印务发展有限公司
印 刷 通州市印刷总厂有限公司
开 本 787×960 1/16
印 张 18
字 数 332 千
版 次 2007 年 12 月第 1 版 2007 年 12 月第 1 次印刷
印 数 1-3 600 册
书 号 ISBN 978-7-81101-565-2/J·73
定 价 29.00 元

出 版 人 闻玉银

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换

版权所有 侵犯必究

前言

近几年,报考广播影视及表演艺术专业的学生逐年增多,为了满足他们的考前强化训练需要,提高他们的应试能力,帮助他们实现进入高等院校学习广播影视及表演艺术梦想,我们编撰了这套丛书。

本套丛书从广播影视及表演艺术创作的基本规律出发,侧重提高考生的艺术素质和表现能力,设计了一整套提高这方面能力的训练方法,适应同类院校该专业的普遍要求,避免辅导内容的庞杂和无序,便于考生复习和掌握。

这套丛书包括了广播影视及表演艺术各主要专业考试的内容,如广播电视编导、播音与主持艺术、表演艺术、译制片艺术、摄影摄像艺术等专业,将专业考试内容归纳为四个方面,并单独成册。各册不仅围绕考试科目进行分类指导,还编有大量的练习材料、题型和应试技巧,亦对全国各院校的专业设置和教学情况作简要介绍,以便学生在填报志愿和选择院校时作参考。

艺术语言是广播影视艺术的重要表现手段,也是广播影视艺术专业需要重点考查的基本素质。《广播影视艺术语言》对如何提高考生这方面的能力,作了系统的论述。书中不仅对广播影视艺术语言的正音、发声、表达的考试基本要求进行了简要阐释,还提供了有针对性的训练方法和技巧,并附有大量的考前强化训练材料。

《影视鉴赏与影评写作》旨在帮助考生提高影视审美素养及写作能力。它从审美的角度,着重阐述了鉴

赏影视艺术的具体途径和主要方法。同时,针对考生在影视鉴赏过程中普遍存在的问题,进行了具体细致的分析,提出了行之有效的对策。全书立足影视鉴赏与影评写作实际,论述深入浅出,行文通俗易懂,对影视爱好者,尤其是广播影视艺术专业的应试者具有极高的参考价值。

《广播影视艺术表演》针对才艺展示考试项目而编写。该书注重实践性和指导性并重的原则,既总结了艺术表现形式的共同规律,也对不同的艺术表达方法进行了分析。全书共分五篇,分别对艺术面试规定的各种表演类型(歌唱、舞蹈、朗诵、小品、器乐演奏等)考试要求、训练方法及临场发挥技巧等进行了专业介绍和辅导。

《广播影视文艺知识》是针对艺术面试中考官所提的文艺知识问题而编写的辅导材料。现在的艺术类面试中,考官可以更灵活、更随机地当场提问考生有关文艺常识的问题。这类问题可以非常直观和清晰地帮助考官判断一个考生的内在文化积淀和文艺素养。不做充分的准备而想轻松过面试关的学生,往往会因草率应答而功亏一篑。本书亦适用于更高阶段的研究生入学考试等笔试卷中的文艺常识部分的考试以及一些大型艺术类比赛中艺术常识问题的应答。

本丛书的作者都是高校中多年从事广播影视及表演艺术专业教学与科研工作的教授和专家,具有严谨的治学态度和丰富的教学经验,并都担任过广播影视艺术专业的考官。该套丛书讲究科学性、实用性,不仅有助于广播电视编导、播音主持、影视表演专业艺术类考生进行考前强化训练,提高专业考试成绩,而且对广大的广播影视及表演艺术专业工作者以及广大艺术爱好者也有一定的参考价值。

编者

2006年12月

编写说明

从 20 世纪 80 年代开始,影视传播在中国逐渐成为一门显学。尽管在学术界其研究规模、广度及深度尚有待进一步的开掘,但在实际传播过程中,电影和电视的迅猛发展却是大家有目共睹、感同身受的。影视艺术不仅赢得了最广泛的受众的青睐,以前所未有的传播幅度和力度,影响着现实的社会生活、文化结构、价值趋向和审美习惯等,而且作为一种融现代技术与艺术为一体的朝阳产业,它开辟了一个蓬勃兴起的视听时代。这种情形引发了一系列的变化:一方面,影视艺术以无法阻挡的力量和最日常化的方式,介入了人们的生活,实践着与受众近距离的交流,从而成为人们最熟悉、最亲近的艺术样式;另一方面,伴随这种发展态势,影视艺术正式跻身各类高等学校,成为具有广阔发展空间和强大现实生命力的新兴学科,并吸引了无数满怀好奇、激情和理想的年轻学子。而在为数众多的中小学,影视艺术作为审美教育的重要内容和有效手段同样得到了普遍推广,影视传播已是素质教育的重要组成部分。最为重要的是,上世纪 80 年代以来出生的青少年是与当代影视艺术相伴成长起来的,他们深受影视艺术的影响,同时充当着影像时代的急先锋。因此,从某种意义上说,研究影视艺术、推动影视教育不仅是一种客观现实,而且是一种时代趋势。

但值得注意的是,目前中国影视传播和教育与现实发展及需要还存在着相当的距离,不少基本概念和理论问题亟待澄清。其中一个显著的现象就是对影视

艺术本身认识不够充分,很多时候批评的观念、评价的标准还停留在过去单纯的影视文学阶段。因此,面对影视作品时误读误解的情况屡见不鲜,对进一步普及深化影视教育,强化影视传播效果造成了不必要的消极影响。事实上,自上个世纪80年代末以来,电影电视由分化日趋走向整合,其基本出发点就在于当人们站在传播学的角度重新审视电影电视时,发现影视艺术在大众传媒的共性前提下,其艺术品格、媒介技术、传播语言以及受众接收等方面有着明显的同一性。同时,关于影视艺术的认识观念也获得了新的突破,越来越多的影视作品纷纷尝试通过影视独特的元素、语言、手段以及表现方式来达成传播交流的目的,原先过多依赖文学、单纯强调人物形象和故事情节的倾向开始得到扭转。换言之,先前偏重单一的文学内容而忽视影视艺术形式的现象正在发生根本性变革,影视形式和表现手法日渐从以前的艺术外在状态向艺术的中心位移,占有越来越重要的地位。因此,了解影视艺术基本原理,熟悉常见的影视元素,重新思考和阐释影视艺术特性,学会从内容和形式并重的角度进行考察,已成为我们走近现代影视艺术、正确认识和把握影视作品的基础,也是众多教育部门实施科学有效的影视教育的首要条件。

不仅如此,在实际教学的过程中,我们还发现,众多青少年观摩影视作品并尝试进行影视分析的时候,往往存在着诸多阅读和写作的困惑。不少学生将日常生活中的影视观看混同于鉴赏观摩,读解停留在作品表层或局部,分析因此显得缺乏深度、支离破碎。也有相当学生对于鉴赏文章的写作范式缺乏基本的了解,在文字表达的过程中显得不知所措、力不从心。更多的学生对于艺术分析十分生疏,无法从艺术审美的高度把握鉴赏对象。诸如此类的问题实际上都源于当代青少年在影视艺术方面的素养不足。

正是基于上述种种情形,《影视鉴赏与影评写作》尝试从艺术鉴赏的角度,做一点影视传播和艺术教育

的普及工作。首先,从审美的角度介绍现代影视艺术的基本特性;其次,从鉴赏实际出发,讨论了影视艺术鉴赏的概念、要领;在此基础上,围绕影视艺术构成的两大层面——内容和形式诸要素,详细阐述影视艺术鉴赏的具体途径和主要方法;最后,作为一本主要面向学生进行影视艺术美育的读物,本书还针对中学生在影视鉴赏和影评写作过程中普遍存在的问题,进行了具体深入的分析,提出了行之有效的对策,希望给广大的青年影视爱好者、尤其是影视艺术专业的应试者提供切实有益的参考。

作者

2007 年 12 月

目 录

前 言 1

编写说明 1

审美基础篇

第一章 影 像

3

第一节 镜头元素 3

一、景别 4

二、角度 5

三、运动 8

第二节 造型元素 11

一、光 11

二、色彩 17

三、构图 20

第二章 声音

24

第一节 影视声音的构成 24

一、说白 24

二、音乐 31

三、音响 34

第二节 影视声音的功能 37

一、叙事的功能 37

二、刻画人物的功能 40

三、渲染的功能 43

四、抒情的功能 45

五、组接时空的功能 46

六、营造节奏的功能 51

第三节 影视声画的关系 52

一、声音和画面的关系 52

二、声画结合的方法 53

第三章 蒙太奇

58

第一节 蒙太奇的基本含义 58

一、影视创作手法 58

二、影视创作原理 59

第二节 蒙太奇的类型及特征 60

一、叙事蒙太奇 61

二、表现蒙太奇 62

第三节 蒙太奇的主要功能 64

一、叙述故事 64

二、抒情写意 66

三、创造时空 66

影视鉴赏篇

第四章 影视鉴赏特点

71

第一节 影视鉴赏与看电影、看电视的区别 | 71

- 一、电影、电视及观众的特点 71
- 二、良好的接受心理状态 73
- 三、相关知识的积累 75

第二节 影视鉴赏与观后感的区别 | 77

- 一、身份与心态的不同 78
- 二、内容的不同 79
- 三、方法的不同 89

第五章 影视剧作的把握

100

第一节 剧作基本构成要素 | 100

- 一、事件 100
- 二、人物 109
- 三、主题 112

第二节 剧作叙事艺术 | 115

- 一、情节 116
- 二、细节 119
- 三、结构 124

第六章 影视语言的分析

135

第一节 空间设计 135

一、空间的选择 135

二、空间的结构 140

第二节 镜头调度 143

一、场面设计 143

二、场面调度 145

第三节 色彩造型 148

一、色彩关系 148

二、色彩结构 150

三、色彩造型 152

实战解析篇

第七章 例文解析

159

第一节 优秀类例文解析 160

第二节 良好类例文解析 192

第三节 中等类例文解析 203

第八章 陋习与对策

216

第一节 从头说起,夹叙夹议——缺乏鲜明的论点 216

第二节 面面俱到,蜻蜓点水——缺乏独特的角度 224

第三节 信笔游走,鸡零狗碎——缺乏严密的逻辑 231

第四节 下笔千言,离题万里——缺乏严格的审题 238

附录 广播影视艺术专业报考指南 249

第一节 广播影视艺术专业简介 249

- 一、全国部分开设广播影视及表演艺术专业的院校一览表 249
- 二、各院校所开设的广播影视及表演艺术专业 253

第二节 部分高校考试内容及招生情况 267

- 一、中国传媒大学 268
- 二、浙江传媒学院 269
- 三、南京师范大学 270
- 四、武汉大学 271
- 五、东北师范大学 272

后 记 273

审美基础篇

影视鉴赏是一种审美活动,它通过审美主体(人)对具体审美对象的欣赏、分析、考辨,满足人们精神愉悦的需要。审美活动要求审美主体(鉴赏者)具备一定的审美能力,其中最基本的一点就是要对审美对象有所了解。对于影视鉴赏来说,就是要了解、熟悉影视艺术。

影视艺术相比传统艺术,是一种年轻的现代艺术。称其为现代艺术,是因为电影、电视区别于文学、音乐、绘画、舞蹈等传统艺术,具有自己独特的现代品格。其中体现最为明显的有两点:其一就是影视艺术与科学技术密切结合,是现代科技的直接产物。其二就是影视艺术呈现出前所未有的兼容性,广泛吸纳了其他艺术样式的精华,是综合艺术的结晶。这种特征意味着,如果我们要深入认识影视艺术就必须立足现代,放开视野,不仅正视多学科、多门类兼容渗透的趋势,而且要尽可能具备广阔深厚的知识积累。同时,影视艺术又是一门年轻的艺术。尽管电影早在19世纪末(1895年)就诞生了,而电视的面世推延至20世纪30年代(1936年),但它们生成的时间不过百年左右。在人类文化的历史长河,百年只是短暂的一瞬间。这种短暂昭示着这一新兴艺术依然处在不断生长的阶段,一切尚未定型,变化诚为常态。因此,当我们面对影视艺术的时候,需要怀抱宽容开放的心态,去寻找艺术的进步与创新。我们与影视艺术的这种关系是鉴赏具有开阔

视野、历史高度和现实深度的保证。

但是,对于一般意义上的青少年来说,深厚的文化积累和相关的学科知识是难以一步达成的,因此,从现实的可行性来看,我们需要寻求适当的标准,那就是从基础入手,从最基本的影视艺术特性着手,通过了解一般性的艺术元素和规律,去把握艺术的本质,体会影视艺术独特的美。

那么,影视艺术的基本特性是什么呢?主要体现在哪些地方呢?

回首影视艺术的发展历程,我们不难发现,电影经过了从无声到有声、从黑白到彩色、从杂耍到艺术的演进过程,电视经历了从简单的信息发布枢纽到大众文化传播平台,它们在艺术形态、艺术手段等方面都发生了巨大的变化,但有一点是贯穿始终且一成不变的,那就是严格按照蒙太奇的原则,有机调配影像和声音元素,从而构成多姿多彩的视听艺术。因此,如果说文学的艺术特性主要体现在文字处理上,绘画的艺术特性集中体现在静态的画面造型上,那么,影视的艺术特性则充分体现在影像、声音以及组织影像声音的蒙太奇方法上。

正是基于这一点,本篇的讨论将集中围绕影视艺术的这些基本特性来展开。希望以此为钥匙,帮助青少年打开影视艺术的大门,引导他们步入艺术审美的殿堂。

影 像

对于众多的观众来说,走进电影院或打开电视机,看的是什么?看的就是影像。通过读解影像,我们走进影视作品,了解和接受它所传递的信息,感受并体会它焕发的艺术魅力。因此,影像是观众与影视艺术接触过程中的第一媒介,鉴赏影视作品将从鉴赏影像开始。当然,对于影视艺术本身而言,影像是众所周知的最基本的艺术构成元素。

那么影像的基本特质是什么呢?我们认为是直观性与符号性。

作为一种视觉形象,影像首先呈现出的是直观性,给观看者一目了然、真实生动的感觉。但实际上,影像作为一种艺术形象,是创作者按照一定的目的,遵循相关的艺术规律,对客观物象进行艺术加工的结果,因此,它不可避免地蕴藏了艺术创作的种种表现内涵。也就是说,影像并非是简单的现实复制,而是包含了创作者对现实的意图,在很大程度上体现的是对现实物质世界的超越或重写。这就使它具有了“符号性”。读解影像必须意识到影像具备的这种“符号”属性,透过表面的直观性,深入影像背后,破解“符号”所蕴含的意义。由此看来,影视影像与其他艺术媒介不同,具有融直观性和写意性、真实与虚幻、再现与表现为一体的特点,是一个内涵丰富、风格多样的审美对象。

而影视影像的这种特性,是与其独特的构成方式和构成元素息息相关的。无论是镜头构成元素还是造型构成元素,本质上都包含了这种内在的双重性。

第一节 镜头元素

影视影像是借助摄影机或摄像机的镜头拍摄而成的,镜头拍摄的具体方式、涉及的元素对于影像本身有着直接的影响。

一、景别

从专业角度定义,景别通常指的是由于摄影机或摄像机的镜头与被拍摄物距离的远近而形成的某种视野,用以表现被摄主体与环境的各种关系。而实际上,景别是我们日常生活中观察事物的经验的体现。根据我们所在的空间以及观察距离的远近,我们看到的是远近不同的景象。常见的景别就是按照这种现象进行划分的,大体有以下几种:

1. 远景

远景指的是那些远距离拍摄、视野比较开阔的镜头。它展示的是“大漠孤烟直,长河落日圆”的景象,具有写景抒情、营造特定气氛或气势的作用。许多现代影视作品就运用远景来造就某种创作风格。如侯孝贤的《童年往事》、霍建起的《那山那人那狗》、伊朗导演阿巴斯的《生生长流》等。同时,远景也具有展示人物行为、突出叙事的功能。不少传统的电影、电视剧都习惯用远景作为导入手段,渐次展开故事、环境或人物。《湘女萧萧》、《良家妇女》都是这样。从总体上看,远景既能抒情又能叙事,呈现出的是虚实相间的特点。

2. 全景

全景展示的是处在特定环境中的完整的主体形象或特定的叙事空间。从影像的整体视觉效果看,人物是全景画面的中心,着意展示的是人物完整的形象、形体动作及动作范围等,环境空间是一种造型的必要背景和补充,交代出人物和空间环境的关系。观众通过全景对拍摄对象(主体及其环境)形成整体的认识。

3. 中景

中景是由被拍摄主体的主要部分所构成的镜头。按照人们的视觉习惯,视野所及通常是人物膝盖以上部分。从镜头表现内容看,中景展示的主要是人物上肢的动作、人物与人物的关系等,强调的是动作性和故事性。但中景和全景的叙事性又有不同。如果说全景突出的是“叙述”的效果,那么中景显然侧重于“描写”,突出的是人物事件的“焦点”,动作连贯,关系丰富。因此,中景的感染力很强,往往能有效地吸引观众的注意力。

需要特别说明的是,中景在电视作品中运用特别广泛,这与电视屏幕的物质特性有关。与电影的银幕面积相比,一般的电视屏幕小了许多,而且电视作为家庭媒介还要突出亲近性,中景正好切合了这些特点,在刻画人物动作、展示情节的时候,显得自然、亲切、协调,非常富有生活气息。

4. 近景

近景聚焦于拍摄主体的局部,集中表现人物胸部以上部位,而且主体占据画面一半以上的面积。很多时候以人物表情为表现重心,眼睛是近景镜头非常重