

艺术类高考系列丛书

影视作品评论与分析

(第二版)

王功山 编著

{ 适用专业 }

广播电视编导
导演
戏剧影视文学
公共事业管理
文化产业管理
.....

中国传媒大学出版社

艺术类高考系列丛书

影视作品评论与分析

(第二版)

王功山 编著

中国传媒大学出版社

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

影视作品评论与分析/王功山编著. —2 版. —北京:中国传媒大学出版社,2017.2

(艺考类高考辅导系列)

ISBN 978-7-5657-1883-0

I. ①影… II. ①王… 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 289718 号

影视作品评论与分析

YINGSHI ZUOPIN PINGLUN YU FENXI

编 著 王功山

责任编辑 李水仙

责任印制 阳金洲

封面设计 风得信设计

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街1号 邮编:100024

电 话 86-10-65450528 65450532 传真:65779405

网 址 <http://www.cucp.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 18

版 次 2017年2月第2版 2017年2月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5657-1883-0/J·1883 定 价 45.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

前言

随着我国影视传媒产业的迅速发展和高等院校影视专业的蓬勃兴起,影视传媒专业成了艺术高考中一个备受青睐的专业。许多心怀艺术梦想的有志青年开始踏上追逐影视梦想的道路。影视传媒专业已成为新、热、时尚、前瞻的“朝阳”专业,基于其明显的优势,考生人数一直居高不下。竞争越来越激烈,考试形式及内容越来越规范,对影视编导专业知识的掌握也要求越来越高。尤其是必考科目——影视作品评论与分析,是诸多考生最需要掌握的,也是考试中所占分值比重最大的科目。

因此,学好影视作品评论与分析是影视传媒专业高考取得胜利的保障。目前,各种艺术类高考辅导材料鱼龙混杂、层出不穷,让考生眼花缭乱、无所适从,且很多材料缺乏针对性、导向性和实用性。从专业角度看,市面上还缺少一本真正系统、实用、权威的辅导书来满足考生的需求。编写本书的目的,就是为了给广大考生在浩渺的知识海洋中以指引,帮助更多的考生成就自己的梦想,成为未来文化产业的精英和影视传媒行业的中流砥柱。

本书的出版能够给处于材料迷城的考生一个清晰、准确、全面的学习、复习、考试指南,并且还反映了最新的艺术考试动向和发展态势。其预见性、权威性、针对性与市面同类辅导书相比,既博采同类书之长又独辟蹊径。

本书在结构上分为六大部分。

电影史部分。了解电影发展历史是学习影视传媒的基础和前提,本书结合多年艺考试题,从众多电影史类图书中摘取艺考高频出现的知识点,这样既有助于记忆背诵,又不至于思维断层。

影视视听语言部分。影视视听语言是影视作品评论与分析的理论基础。本书编者从构图、景别、镜头运动、剪辑、灯光、声音、色彩等基本理论点出发,既在基础上拔高了专业层次,又使得学生在影视作品评论与分析时有强大的理论支撑。

电影评论、电视片分析部分。该部分对专业考试的形式、写作的方法技巧、写作角度和注意事项等进行了全面的讲解和详细的阐述。为了达到考试中影视作品评论

与分析的写作要求,编者亲临艺术院校与阅卷考官进行交流,对院校的考试目的、阅卷要求进行认真的总结和分析。同时,编者每年为数百名艺考生做教学辅导,对考生在写作过程中存在的问题和难点进行了归类、化解。因此,在把握了考试动向和考试要求后,对如何写好评论与分析,如何在考试中取得高分,编者有了一套科学实用的教学方法和应试技巧。这样对考生来说既行之有效又可以立足实际,论述深入浅出,行文通俗易懂,比较能激发学生的创作灵感和学习兴趣。

优秀范文部分。该部分全面渗透,既有老师和学生的优秀范文,也有考生的考场佳作。这是对实践创作的把握和考试趋向的定位。各种优秀影评的结构模式、精彩段落都可以使考生在阅读和写作的过程中信心倍增。

备考影片分析部分。该部分是本书的精华部分,更是编者多年教学与研究的结晶。编者选取的篇目都是历年考试中反复出现的经典影片,为了便于考生学习,在分析的深度和广度上均做了调整,真正遵循了实践性和指导性并重的原则。对电影主题思想、叙事结构、表现风格、导演思维进行了细致的剖析和挖掘,能使考生在短时间内掌握解读电影的能力,提高评论语言的张力。

最后一部分是近年考试真题、专业介绍和招生院校。这部分便于考生对考试真题的命题方向和命题规律有所了解,对自己要报考的专业情况有所把握,也对要报考哪些院校有所准备。在紧抓艺考动向、剖析艺考形式、紧跟艺考动态的基础上全方位、多层面地引导和强化,使考生真正做到知己知彼,百考百胜!

衷心希望本书能引导考生成功迈进理想的艺术殿堂,为明天展翅翱翔!

王功山

2016年5月 于泉城济南

目 录

第一章 世界电影史 / 1

- 一、电影的诞生 / 1
- 二、电影叙事的诞生 / 2
- 三、电影艺术的诞生 / 3
- 四、早期好莱坞的形成 / 5
- 五、法国先锋电影 / 6
- 六、德国表现主义电影 / 7
- 七、苏联蒙太奇电影学派 / 9
- 八、古典好莱坞类型片 / 10
- 九、意大利新现实主义 / 11
- 十、现代主义电影 / 13
- 十一、法国新浪潮 / 14
- 十二、新好莱坞电影的繁荣 / 16
- 十三、新德国电影 / 17
- 十四、苏联电影 / 19
- 十五、欧洲其他导演作品 / 19
- 十六、日本电影的发展 / 20
- 十七、韩国电影的发展 / 22

第二章 中国电影史 / 24

- 一、中国电影的奠基(1896—1932 年) / 24
- 二、20 世纪 30 年代的电影 / 25
- 三、孤岛时期电影 / 26
- 四、战后时期电影 / 27

2 ◇ 影视作品评论与分析 (第二版)

- 五、“十七年”时期电影(1949—1966 年) / 27
- 六、“文化大革命”时期电影(1966—1976 年) / 28
- 七、新时期电影(1976—1989 年) / 29
- 八、第五代导演的创作 / 30
- 九、第六代导演的创作 / 30
- 十、贺岁电影 / 31
- 十一、中国代系导演 / 31
- 十二、香港电影的发展 / 35
- 十三、台湾电影的发展 / 39

第三章 影视视听语言 / 42

- 一、景别 / 42
- 二、构图 / 43
- 三、镜头 / 45
- 四、蒙太奇 / 47
- 五、声音 / 48
- 六、光影 / 51
- 七、色彩 / 52
- 八、角度 / 54
- 九、电影剪辑 / 55

第四章 影视评论写作技巧 / 57

- 一、考点解析 / 57
- 二、影视评论的含义及功能 / 57
- 三、影视评论的特征 / 58
- 四、影视评论写作的基本要求 / 59
- 五、影视评论写作的结构流程 / 61
- 六、影视评论写作应注意的问题 / 69

第五章 电影评论的角度 / 71

- 一、影评从电影的文本意蕴、艺术形式、创作和制作三方面入手 / 71
- 二、电影案例解析——以陈凯歌电影《和你在一起》为例 / 74
- 三、影视作品评论考题及范文 / 76

第六章 电视节目分析 / 90

- 一、考点解析 / 90
- 二、电视节目的特质与特征 / 90
- 三、电视节目的分类 / 91
- 四、电视节目分析的角度 / 91
- 五、电视节目分析的提纲和写作 / 93
- 六、电视节目分析应注意的问题 / 94
- 七、电视节目分析范文 / 96

第七章 电视纪录片分析 / 100

- 一、考点解析 / 100
- 二、电视纪录片的含义 / 100
- 三、电视纪录片的基本特征 / 101
- 四、电视纪录片的分类 / 101
- 五、电视纪录片的叙事方式 / 102
- 六、电视纪录片的结构 / 103
- 七、电视纪录片的评论角度 / 104
- 八、电视纪录片评析范文 / 107

第八章 电视散文分析 / 113

- 一、考点解析 / 113
- 二、电视散文的含义 / 113
- 三、电视散文的特性 / 113
- 四、电视散文的画面特征 / 115
- 五、电视散文的分析角度 / 116
- 六、电视散文分析范文 / 117

第九章 考生影评作品及优秀范文 / 122

- 一、人物形象分析篇 / 122
 - 给你我全部的青春
 - 浅评《我的教师生涯》人物形象 / 122
 - 人性与组织的对话
 - 评《高考 1977》中“老迟”的形象 / 124

捍卫尊严

——评《看车人的七月》中杜红军的人物形象 / 126

平凡,却不平庸

——评电影《那山那人那狗》的人物形象 / 127

青春是道明媚的忧伤

——浅析《致我们终将逝去的青春》中的人物性格 / 129

青春不转弯,随遇而安

——浅析《致我们终将逝去的青春》中的人物形象 / 132

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 / 134

爱无止境

——浅评《车票》中的人物形象 / 135

山楂味的“特仑苏”爱情

——浅评《山楂树之恋》的人物形象 / 137

矗立于风中的美丽

——浅析《美丽的大脚》中的人物形象 / 139

何以得道

——浅评《道士下山》中的人物形象 / 140

不能承受的生命之轻

——试分析《亲爱的》叙事结构及人物塑造 / 141

二、主题意蕴分析篇 / 145

生活只需要做好自己

——评影片《英雄陶陶》的主题意蕴 / 145

绚烂且静美的旅程

——浅析《入殓师》的主题意蕴 / 147

晦涩的幽默,真实的生活

——浅评《斗牛》的主题意蕴 / 148

对人生意蕴的拓展

——评影片《活着》的主题意蕴 / 150

一个智者的无奈

——评《求求你,表扬我》的主题意蕴 / 151

面对真实才能找回自我

——评《开往春天的地铁》的主题意蕴 / 153

现代法律与古老传统的双重变奏

——评《马背上的法庭》的主题意蕴 / 154

谁来化解凝重的对峙

——浅评《推手》的主题意蕴 / 156

一门之隔 两个世界

——评《道士下山》的主题意蕴 / 158

一生浮萍若梦

——评《阿甘正传》的主题表达 / 159

有一种感动很心痛

——浅评《不能没有你》的主题意蕴 / 161

度人如度己,度己亦是度人

——评《西游·降魔篇》的主题意蕴 / 162

爱何必望穿秋水

——评《云水谣》的主题意蕴 / 164

乌托邦式的救赎

——评《钢的琴》的主题思想 / 165

三、艺术手法分析篇 / 168

聪明的驴子笑了

——浅评《走着瞧》中“驴”的象征意义 / 168

牛的多义性表达

——评《斗牛》里的“牛”意象的象征、隐喻作用 / 169

“青红”,一道历史的伤痕

——评《青红》的美学风格 / 171

在烟雾中缭绕的华尔兹

——从《花样年华》看王家卫的艺术表现力 / 173

给时光以最华丽的外衣

——评《最好的时光》的视听语言 / 175

阳光里透着的黑暗

——浅析《阳光灿烂的日子》的艺术特色 / 176

怎一个“笑”字了得

——浅析《夜店》的喜剧效果 / 178

淡淡的哀愁,深深的相思

——浅析影片《城南旧事》的艺术特色 / 180

在情感和文化之间的失衡

——评《刮痧》的叙事手法 / 181

用色彩染出的英雄泪

——评影片《英雄》的色彩运用 / 183

电影最无言的表达

——评电影《艺术家》的视听语言手法 / 184

一生承诺却未了

——浅析《暖》 / 187

伤花静放夏秋冬

——分析《孔雀》的视听语言 / 188

四、微电影分析篇 / 191

快节奏下的累生活

——评 *What a Fucking Morning* 的艺术特色 / 191

小人物的深度折射

——评《变形记》人物塑造的艺术手法 / 192

用之有道,具而深精

——评《变形记》的道具 / 193

“重复”的悲剧

——评《变形记》的艺术特色 / 194

再见了,我的朋友

——评《老友理发店》的视听语言 / 195

第十章 备考影片分析 / 197

《大红灯笼高高挂》 / 197

《活着》 / 200

《红高粱》 / 202

《孔雀》 / 204

《立春》 / 207

《三峡好人》 / 209

《和你在一起》 / 212

《云水谣》 / 214

《求求你,表扬我》 / 217

《可可西里》 / 220

《青红》 / 222

《图雅的婚事》 / 225

《落叶归根》 / 227

《茉莉花开》 / 229

《红颜》 / 232

《向日葵》 / 235

《一个陌生女人的来信》 / 237

《十七岁的单车》 / 240

《我们俩》 / 242

《十三棵泡桐》 / 245

《斗牛》 / 247

《暖》 / 250

《杜拉拉升职记》 / 252

第十一章 2010—2016 年全国部分高校考试真题、专业介绍及招生院校 / 256

一、影视作品分析与评论近年考试真题 / 256

二、影视传媒专业介绍 / 270

三、影视传媒专业招生院校 / 272

后 记 / 274

第一章 世界电影史

一、电影的诞生

1895年12月28日,卢米埃尔兄弟在巴黎公映了他们的十部电影,其中包括著名的《工厂大门》《火车进站》《婴儿的午餐》《水浇园丁》等。卢米埃尔兄弟电影的公映标志着电影的诞生,使电影成为所有艺术形式中唯一明确知道诞生日期的艺术形式,卢米埃尔兄弟也因此成为早期电影的先驱。他们的影片分为非剧情“纪实”短片,景观电影、时事影片等类型。

(一)卢米埃尔兄弟对电影的贡献

(1)再现现实生活。将镜头对准日常生活场景,直接拍摄,没有导演编排、没有摄影棚、没有故事情节。这些成为后来写实主义美学的源头,纪录片、新现实主义、巴赞的长镜头理论都继承了这一传统。

(2)固定的单个镜头。在《火车进站》中已经有了最初的拍摄角度和景别的设计,并体现出了景深的特点。

(3)《出港的船》中电影精神和构图意识已经显露。前景是波光粼粼的大海,后景是卢米埃尔夫人和两个孩子,海平面位于画面的三分之一处。萨杜尔称其“堪与现代最好的画面相匹敌”。

(4)《水浇园丁》已经具备了情节,并成为最早的喜剧噱头。《救火队员》由四个独立的片段组成,虽然它们没有组接在一起,但已经触及“时间与空间”这个叙事的核心问题。

(二)卢米埃尔兄弟的局限性

(1)19世纪,人们狂热地追求技术,创造力空前旺盛,对物质技术飞跃和革新的追求

远远超过了对精神和情感的追求,电影被看作是技术的产物而不是艺术的。这是由时代环境造成的。

(2)卢米埃尔兄弟认为电影是杂耍的玩意儿,是新鲜潮流的产物,很快就会过时。这是卢米埃尔兄弟主观意识上存在的局限。

(3)电影只在酒吧、咖啡馆、演艺场放映,适合与一些杂耍、魔术、杂技、歌舞表演放在一起,贵族是不屑观看的。这也是造成电影无法成为艺术的客观原因。

(4)内容上纯粹地记录生活,让观众逐渐对其失去了兴趣,加上易燃的胶片引发的几次大火,致使人们对电影望而生畏。

(5)卢米埃尔兄弟时期的电影没有叙事功能,直到梅里爱将电影和戏剧结合,才使其摆脱杂耍的地位,成为一门艺术。

二、电影叙事的诞生

(一)梅里爱的贡献

(1)在拍摄技巧上,梅里爱首先发明了“停机再拍”法,由此创造了他的魔术电影,比如《贵妇失踪》,并开始尝试叠印、叠化、多次曝光、渐隐、渐显等手法。

(2)首次将电影拍摄引入摄影棚,用处理戏剧的方法处理电影的创作,如剧本、演员、服装、布景、道具的使用等。

(3)开创了许多新的电影类型,如时事电影《缅甸号船事故》,科幻电影《月球旅行记》,神话电影《灰姑娘》《浮士德》《仙女国》等。

(4)梅里爱是电影史上第一位场面调度的大师。为了在电影中创造神秘、奇幻的视觉效果,他设计了许多华丽精致的布景。为了完成拍摄,他绘制草图,调度布景和道具,指导演员表演,等等。

(5)梅里爱开创了好莱坞技术主义,今天好莱坞电影的制作流程包括完整的剧本、场景设计、服装化妆、指导演员、使用特技道具、后期制作等,都是从梅里爱开始的。

(二)梅里爱的局限性

(1)受舞台剧的影响,梅里爱的电影多采用单一视角和景别。乐队指挥的位置有严格规定,表演也严格遵循舞台剧的程式,演员出场行礼,演出精彩时向观众挥手致意,结束时向观众鞠躬致谢。

(2)梅里爱主观上认为“停机再拍”是魔术师的技巧,而不是电影叙事的要素。“停机

再拍”作为魔术方法与电影叙事的要素差距是很大的。

(三)梅里爱的作品

《月球旅行记》《蓝胡子》《小红帽》《贵妇失踪》等。

(四)反对梅里爱的布莱顿学派

布莱顿学派是世界电影史上有据可考的第一个学术流派,因起源于英国的海滨城市布莱顿而得名。该学派重视体现现实生活,尤其对重大社会问题予以充分关注和表现。在表现形式和拍摄节奏方面,布莱顿学派给电影带来了早期蒙太奇,通过电影画面的有机组合,使电影开始具备自己所独有的叙事语言。该学派反对梅里爱提出的“银幕即舞台”的主张,反对在剧场中和摄影棚里表演奢华的舞台剧、营造虚幻的电影魔术,而主张像卢米埃尔那样,把镜头对准社会、瞄准生活,在露天的场景中拍摄真实的生活片段。该学派的代表人物及代表作品有:乔治·阿尔培特·斯密士《祖母的放大镜》《望远镜中所见的景象》《玛丽·珍妮的灾难》,詹姆士·威廉逊《中国教会被袭记》,埃斯美·柯林斯《汽车中的婚礼》,西赛尔·海普华斯《义犬救主记》。其中,《玛丽·珍妮的灾难》使用了中近景和远景的交替切换;《祖母的放大镜》中第一次使用了特写,并将特写和中近景进行切换;《中国教会被袭记》中使用平行蒙太奇表现追逐和救援的场面。这些对电影叙事的诞生和发展产生了重要影响。

三、电影艺术的诞生

(一)埃德温·鲍特的电影实践

(1)埃德温·鲍特是著名的美国电影导演。从电影创始时代起,就从事摄影与放映工作,是美国电影史上的先驱人物。1900年前后,在爱迪生实验室工作时,就着手摄制新闻纪录片。1903年开始执导影片。1911年离开爱迪生公司,成为雷克斯公司的导演。1903年执导了世界电影史上的经典影片《火车大劫案》。这部影片采用分镜头、内景与外景的叠印、移动镜头和大特写镜头等拍摄手法,打破了梅里爱的戏剧规则,形成了美国西部片的最初风格。其主要作品还有:《基督山恩仇记》(1913)、《不朽的城市》等。

(2)模仿詹姆斯·威廉逊的《火警》(1901),拍摄了《一个美国消防队员的生活》。这部6分钟的电影讲述了一个消防员在大火中救出一位妇女和她的孩子的故事。影片开始的前8个镜头被推崇为革命性的突破。这组镜头形成了时间空间的连续变化,完成了

流畅的叙事,这正是电影讲述的故事最核心的部分。

(3)改编《汤姆叔叔的小屋》时,鲍特首次使用插卡字幕把单一镜头场景连接起来。

(4)《火车大劫案》(1903)用14个镜头讲述了匪徒劫持一辆火车的故事。电影中列车发报员、火车上的匪徒和舞会上的市民交互展现,这就是所谓的平行、交叉、蒙太奇的雏形。影片还设计了一个新颖的附加镜头:一个匪徒向镜头开枪。这个镜头既包含在电影中,又可以供放映商选择是放在电影的开头还是放在结尾播放。

(5)《窃盗癖》(1905)是鲍特拍摄的一部社会批判影片。同样是偷窃的两个妇女,一个是富人一个是穷人,受到的判决却不一样。影片将两个妇女偷窃的场景进行了对比。

(6)在《一个醉鬼的白日梦》(1906)这部电影中,鲍特使用了叠印、摇晃的运动镜头来表现醉鬼晕乎乎的状态,同时还借鉴梅里爱的手法,表现醉鬼飞翔于天空的状态。

(二)格里菲斯及其艺术成就

(1)格里菲斯首先把他喜爱的狄更斯小说的叙事手法引入电影,创造出后来被称为“格里菲斯的最后一分钟营救”的平行剪辑手法。在影片 *The Fatal Hour* (1908)里,他第一次采用平行剪辑的手法,在高潮段落营造紧张感。

(2)格里菲斯在影片中实验了不同的景别,到1910年的 *The Unchanging Sea* (《不变的大海》),格里菲斯将大全景运用到自己的镜头语言里,经典电影叙事的全景、中景、近景、特写的镜头语言已经都被格里菲斯找到。格里菲斯在景别上的进一步贡献是在同一场景中根据剧情的不同使用不同的景别和机位。这一做法彻底打破了舞台化的时空界限,将一个场景空间拆分开来,表现出不同层次的细节,这是电影叙事的一个重大突破。

(3)格里菲斯使镜头成为一种独立的表现手法。

(4)确立了基本的电影语言系统。

①由远及近:大远景—中近景—特写。

②场景的概念具体体现在以下影片中:《一个国家的诞生》中两军混战的场景;《党同伐异》中一个士兵从城墙上掉下来的场景;《赖婚》中最后一分钟营救的场景。

(5)格里菲斯具备了宏伟的艺术构思和自觉的艺术追求,他以两部具有划时代意义的电影——《一个国家的诞生》《党同伐异》开了好莱坞“史诗巨片”的先河。

①《一个国家的诞生》的史诗品格。该片以南北战争为背景,以两个家族子辈的爱情为主线,描写两个家族在战争中经历的“友谊—敌对—和解”的过程,象征国家在风雨飘摇中诞生的艰难历程。影片的宏大叙事本身就具备了史诗的品格,对两军交战的场面处理以及“最后一分钟营救”的平行、交叉剪辑更展现了导演非凡的能力。

②《党同伐异》的哲学思考。该片包括四个故事:基督受难、圣巴戴莱姆教堂的屠杀、巴比伦的陷落,以及母与法。虽然这四个故事相距几千年,却都描写了人类的相互残杀,

从而构成一个“爱、仁慈、反对仇恨”的主题,并形成对“党同伐异”的批判。四个故事交替切换的手法和摇篮的象征意义给人带来哲学思考。

(6)格里菲斯在电影史上的地位——为电影艺术的独立奠定了语言基础,“镜头”成为电影的基本单位。

如果说梅里爱引入戏剧“场”的概念将一部电影分成几个场景,而每个场景的机位是固定的,电影就像是“无声的戏剧”,那么,格里菲斯则把场景细分为镜头,镜头有不同的景别、角度、运动,并且确立了镜头之间的转换原则:平行、对比、隐喻蒙太奇。从此以后,电影具备了独立设计画面的造型能力和自由处理时空的叙事能力。

四、早期好莱坞的形成

(一)制片厂制度的形成

(1)电影公司的创建(环球、华纳兄弟、二十世纪福克斯、派拉蒙、米高梅、哥伦比亚、联美、雷电华)。

(2)垂直整合与“包档发行”。

(3)生产线的制作模式。

(4)制片人产生与分工细化。

(5)摄影棚与外景的改进。

(6)明星制的产生与影响。

(二)好莱坞风格的形成

好莱坞风格致力于把制作的技巧与叙事完美结合起来。

(1)技巧:主观镜头、正反打;视线、动作顺接、180 轴线原则;灯光运用。

(2)叙事:角色—性格—行动—情节—性格;目标—阻力—团圆结局;其他制造紧张感的手段。

(三)早期好莱坞的代表

(1)明星:玛丽·碧克馥、道格拉斯·范朋克、查理·卓别林。

(2)导演:西席·地密尔、约翰·福特、大卫·格里菲斯。