

现 代 实 用 写 作 书 系

现代影视评论写作

王春泉 李晓洁 编著

XIAN DAI YING SHI PING LUN XIE ZUO

影视评论是文艺评论的重要组成部分，也是文艺评论的重要形式。本书以影视评论的写作方法为研究对象，旨在帮助读者掌握影视评论的写作技巧，提高影视评论的写作水平。

本书共分五章，第一章介绍影视评论的概述，第二章介绍影视评论的选题，第三章介绍影视评论的立意，第四章介绍影视评论的构思，第五章介绍影视评论的写作。

本书可作为高等院校影视专业及相关专业的教材，也可供从事影视评论工作的读者参考。

本书在编写过程中，参考了国内外相关文献，力求做到观点新颖、论据充分、行文流畅。由于水平有限，书中难免存在不足之处，敬请读者批评指正。

本书在编写过程中，得到了许多老师和同学的支持与帮助，在此表示衷心的感谢。同时，也要感谢西安出版社的编辑们为本书的出版所做的辛勤工作。

西安出版社

（西安）陕新出字（95）第012号

现 代 实 用 写 作 书 系

90202854

现代 影视评论写作

王春泉 李晓洁 编著

中国图书馆分类号
H152.102

H152
(02)

西安出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代影视评论写作 / 王春泉、李晓洁编著. - 西安 : 西安出版社, 1999.9

(现代实用写作书系)

ISBN 7-80594-593-4

I. 现… II. ①王… ②李… III. ①电影评论 - 写作 - 基本知识 ②电视影片评论 - 写作 - 基本知识 IV. H152.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 43577 号

现代影视评论写作

编 著 : 王春泉 李晓洁

出版发行 : 西安出版社

社 址 : 西安市长安北路34号

电 话 : (029)5253740

邮政编码 : 710061

印 刷 : 西安建筑科技大学印刷厂

开 本 : 850 × 1168 1/32

印 张 : 17.5

字 数 : 420千字

版 次 : 1999年9月第1版

1999年9月第1次印刷

印 数 : 1—6000

ISBN 7-80594-593-4/G · 350

定 价 : 28.00元

△ 本书如有缺页、误装, 请寄回另换。

序 一

薛迪之

影评是如何产生的呢？

影评是观众在看完电影后渴望与人交流时产生的。

观众交流的渴望包括两个内容：一是渴望验证自己观片的体验；二是渴望寻求未解问题的答案。

交流有两种形式：一是直接交流，一是间接交流。直接交流就是面对面地倾谈，无需乎通过中介。间接交流则是通过中介进行交流。

影评是一种中介，观众与观众、观众与艺术家进行交流的中间媒介。

当观众不满足于直接交流时，就借助影评中介进行间接交流。观众之所以不满足直接交流，是因为交流的对象往往同自己一样，还跳不出直观判断的局限。那么，为什么影评能满足观众交流的渴望呢？这与影评的本质属性相关。

影评是一种评论，它就不可能脱离评论所具有的一般性质，这就是对评论对象进行理性判断。影评是一种文艺评论，它又不可能脱离文艺评论所具有的一般性质，这就是把对评论对象的直

观判断（欣赏）转化为理性判断。影评是一种特殊的文艺评论，因此在把直观判断转化为理性判断时，就有一个将特殊的电影语言对译成表述性语言的过程。

于是，我们就可以用简洁的语言来揭示影评的本质属性：影评就是将对影片的直观判断经过对译转化为理性判断。

影评的这种性质就决定了它能够充当观众交流的最理想的媒介。因为观众交流的目的实际上就是渴望用理性的尺度来衡量自己的体验，用理论的钥匙来开启困惑的锁子。

人类对客观世界的认识有三个层面，即感性层面、悟性层面和理性层面。感性是对客观世界的现象的反映，此时客观世界的本质还隐蔽在现象之中，尚未被抽绎出来。因此，感性层面是相当不可靠的认识，其中真象与假象还纠结在一起。悟性层面基本上等于我们日常所说的经验，它是在反复的感性认识的基础上产生的，是对局部现象的归纳，是对事物的某些属性和某些关系的反映。经验可以是意识到的，即自觉地总结出来的；也可以是不自觉的，即下意识的。经验的特点是它只适应于一定的时间与空间，因为它只是在一定的时空范围内经过检验。理性层面对客观世界的本质现象的抽绎，反映事物的本质，适应于较大的时间与空间。由于理性是对事物的本质的认识与把握，因而就具有真理性、稳定性、明晰性和可信性的品质。

电影的艺术形式限定了电影欣赏过程基本上是感受和体验，即直观判断的过程。观众的理性判断是在走出电影院后才开始的。直观判断是非常轻松愉快的，还带着感情的色彩，然而观众不会停留在这个层面上。当满足了感受和体验的愉快之后，必然要求向前跨进一步，用理性来确证自己的感受和体验。

19世纪俄国大批评家别林斯基在谈到文艺欣赏时曾经指出

过：

只是欣赏还不够，—— 我们还想求知，没有知识，我们就谈不到欣赏。假如有人说，某某作品使他很兴奋，可是却不能解释这种快感，追究不出快感的原因何在，这种人是自欺欺人。由不能理解的艺术品所引起的兴奋是痛苦的兴奋。

“痛苦的兴奋”给观众带来一种无形的精神压力，这种精神压力驱使他去进行理性的思索，驱使他去阅读影评文章，目的是理出一个清晰的认识来，走进思想认识敞朗自由的境界。

人有一种要求认识自己和自己的生存环境的本能，如果人对自己和自己的生存环境的认识还没有达到一定层次，他就有着不满足感和不安全感。所谓“痛苦的兴奋”，就是这种不满足感和不安全感。克服不满足和不安全心理的惟一途径，就是借助理性判断去驱散认识的迷雾。

影评借助理性帮助现象驱散认识的迷雾，而认识的每一次提高，都使观众在人的自我完成的层次上增加了积累，使人的本质力量得到增强。电影艺术正是这样通过影评为社会造就着文明的、崇高的、精神富足的、心理健全的公民，同时也为人们造就着适合人生存的环境。不能过于狭隘地、急功近利地去规定电影艺术的社会功能。它虽然也宣传、弘扬某种具体的政策、具体的道德，但它的功能远不止于此。

反观目前报刊上发表的影评文章，不能否认，其中有着足以帮助观众驱散迷雾、解除焦虑的杰作。然而，这种在本质意义上可以称作影评的文章却不多见，而大量的是平庸之作。正像矫揉

造作已成为国产影片的顽症一样，平庸也成了影评的顽症。观众对于充斥报刊的平庸影评已经厌倦、厌烦、进而厌弃了。

平庸影评的最大特征是隔靴搔痒、言之无物，其原因在于，影评者既缺乏直观判断也缺乏理性判断。

英国电影理论家林格伦认为，欣赏是评论的出发点和归宿，理性判断是以直观判断为前提的。他说：

评论的过程——即用敏锐的理解来丰富我们的享受的过程——包括两种活动，一种活动是感受 and 了解；另一种活动是理性分析，其目的是弄清楚我们到底有什么感受 and 了解。

评论者应像一般观众一样全身心地、真诚地、没有任何杂念地去感受、体验，为情节所感动，为故事所吸引，关心人物的命运，陶醉于艺术境界。他还应当比一般观众体验得更真切，感受得更动情。为此，他应当是一个精神世界十分丰富的人，对于别人充满关注与同情，对于未知世界充满兴趣和求知的向往，有着阔大的襟怀、稚子般的好奇心、与同类交流的渴望。评论者如无亲历的感受和体验，就不可能洞悉观众的心理，从而抓住兴奋点，不可能深知艺术家的匠心，从而抓住影片的特点，评论就失去了前提，也失去了同观众交流的资格。这样，隔靴搔痒，在所难免。

然而，评论失之平庸的主要原因则在于滞泥于直观判断，在于缺乏理性沉思和理论阐释。评论家的浮躁，同艺术家的浮躁一起汇入整个社会的浮躁。评论家失去了严肃深沉的品格，就流于平庸。观众在他那里找不到开启困惑之锁的钥匙，只好敬鬼神而远之。

好的评论,其论点应当是经过深思熟虑后的独特见解,论证应当有说服力,能够借助各学科理论体系作为理论后盾,沉潜于理性思考而远离市井的喧哗。

评论家如果丢弃了理性的尺度,失却理论的独立性,就会成为经济利益的俘虏,沦为制作厂家的推销员和发行公司的宣传员,这时,评论中就充斥着叫卖的夸饰,弥漫着炒作的噪音。不幸的是,如今常常会读到这样叫作影评的东西。

既然是对电影的评论,影评就应具有电影性。用表述性语言揭示出隐藏在电影语言后面的思想内容,将诉诸于直观的非语词语言对译成诉诸理性的逻辑语言,影评才有电影性。影评同社会评论和文学评论是有区别的。如果不愿被人称作万金油评论家,那么,在从事影评写作之前,应当先学习电影语言。

没有正确理论指导的实践,是盲目的实践。要根治平庸顽症,提高影评的质量,需要理论。然而,目前还没有一本系统地研究影评的像样的专著,有的只是散见于各种电影学著作中的零星章节。在这种情况下,干春泉、李晓洁撰写的这部书的出版,可以说是影评界的喜讯。它填补了我国影评理论研究的空白。必须告诉读者的是,这是一部很好读的书,虽不失理论的严肃,却无思辨的枯燥。不时迸溅的灵感的火花,旁征博引的翔实材料,自由活泼的文风,是这部书的重要特点。

1999年6月于五书书屋

序 二

刘建勋

我曾经在一篇文章中提到：关于文艺批评，历来都有一批不以为然的摇头者。甚至有人不无偏激地认为，批评之于创作，不过是一条“寄生虫”而已。其实，认真考察一下文艺发展的历史，就不能不承认，文艺批评正是文艺创作的孪生姊妹。世界上第一个“作家”的“作品”一问世，它的第一批“读者”中，有人发了感慨，谈了想法，提了意见，骂了不是，那他就是世界上第一个“评论家”了。本世纪60年代产生于西方的文艺新学科——接受美学认为，没有接受者积极地、连续地参与，艺术作品实际上就无所谓存在。不管此理论成熟与否，它无疑是为我们认识文艺和文艺发展的历史、文艺传播与接受的规律，提供了一个新的理解角度。接受者尚且如此重要，批评者则更不用说了。

的确，从一定意义上讲，创作与评论就像一架火车的两个轮子。社会生活给创作者提供了丰富多彩的形象材料，通过头脑的加工和美学创造成其为作品。文艺创作者、作品和各种文艺现象给批评家展示了纷繁复杂的事实材料，经过思想的理解、判断、归纳、发挥和美学分析，成其为评论。评论表面看来是为作品而

存在,但仔细考察却不仅如此。更重要的,它是在为整个文艺事业而存在,为人类文化艺术精神的发展而存在。人类文艺创造的发展和艺术精神的高扬,不仅仅需要艺术作品的创造来展示,更需要以独特的、富于个性的思考和论述,对那些活生生的艺术创造给整个艺术的发展、人类精神的进步带来的新鲜信息,给予印证和揭示;需要对人类精神世界的复杂性、丰富性、日趋成熟和不断完善以理性发现。而这才是评论的终极目的。正是在这种既体现独立品格,又相辅相承的意义上,创作和评论构成了它同步性的契合和方向性的一致。作为整体意义上的一个时代的文艺,正是在这两个车轮的负载下,并驾齐驱地发展和完成的。一大一小,一快一慢,都只能成为圆周运动而不能达到向前腾飞。

电影作为继文学、音乐、舞蹈、绘画、雕塑、建筑、戏剧之后诞生的年轻艺术品类,就其发展历史而言,更是与评论有着须臾不可分离的关系。可以说,一部电影艺术史,就是由电影创作者、电影评论者、电影观众和电影技术工作者共同“撰写”完成的。其中电影评论对于电影艺术的发展,更是起到了不可忽视的作用。

《现代影视评论写作》——当春泉和晓洁把他们的这部新著的校样送到我的案头的时候,我不由得想得很多很多。两位年轻的学者都在我所在的西北大学新闻传播学系任教。他们都先后在西北大学和复旦大学学习过。一位是本科阶段我的学生,一位是我的硕士研究生。或许由于曾经得益于西安和上海不同学术文化氛围的共同滋养,在中国这块土地上,经历了东——西不同地域的文化碰撞,近几年来,他们的科研势头渐渐地活跃起来。而且从新闻而文化,从文化而艺术,他们涉猎的领域也呈现出一种相对稳定而又开放的态势。

至于影评和影评写作,在现代乃至当代中国,历来都表现为一种十分活跃而批评视角却又较为窄狭、单一的形态。对影视评论真正意义上的研究并引进大学文科教学领域,也仅仅是本世纪80年代以后的事。但是,毋庸置疑,这十多年来,国外研究成果的汲取,思维方式方法的更新,思想观念的转换,都为我们在这一学术领域的开拓提供了良好的条件和广阔的空间。《现代影视评论写作》正是在这种高视点、宽视角的氛围中产生的有关影视评论的著作。它从作为本体的影评写作的阐释,谈到影评作者所必须具备的素养;从影视评论写作过程,讲到影视评论所必须开掘的深度、广度以及所应涉及到的多方面的角度;作为阐述写作方法的著作,还十分精细地列述了常用影评文体的写法。这无疑增强了著作的应用性价值,对青年影评写作者具有开发心智、指导操作的意义。

阅读整部著作,我们不时地会发现作者思维火花的迸溅。例如:

影评家是扛着人生建设的大旗来工作的。他要借着影视作品开掘来发扬人性的光辉。他永远居于人类理智的煦光之中,以血脉合着人类的乐诗性而震荡。

应该说,两位新闻专业的教师,也已经把自己所从事的工作,把自己所钻研的学问,拓展到一种诗一般美好的境界。不然,怎么会对影评家做出这样的描绘呢?

有人曾经说过:不与泰森交手,就无权问鼎世界拳王!愿春泉和晓洁在自己的科研领域里,更加拓宽视野,树立与“泰森”交手的雄心壮志。新的目标,将等待着你们。

目 录

序一·····	薛迪之
序二·····	刘建勋

上 编

引言·····	(1)
第一章 理解影评写作·····	(3)
第一节 何谓影评·····	(3)
第二节 影评史话·····	(15)
一、西方影评述略·····	(16)
二、中国影评史略·····	(26)
第三节 影评的分类形态·····	(42)
一、由风格角度来划分类型·····	(44)
1. 严肃型影评·····	(44)
2. 烈火型影评·····	(46)
3. 温静型影评·····	(50)
4. 幽默型影评·····	(52)
5. 冷嘲热讽型影评·····	(55)
二、由读者之区别所做分类·····	(56)
1. 评介式影评·····	(56)
2. 评析式影评·····	(60)
3. 阐释式影评·····	(68)

三、由对象形态划分·····	(73)
1. 电影文学评论·····	(73)
2. 电影本文评论·····	(78)
3. 电影文化评论·····	(80)
第四节 影评写作的原则·····	(89)
一、科学地思维·····	(89)
二、艺术地操作·····	(99)
第二章 影评作者的世界及素养论·····	(105)
第一节 影评家的世界·····	(106)
一、影评家的分类·····	(106)
二、影响影评家的几种心理效应·····	(111)
第二节 影评家的生命品格·····	(115)
一、为交流奔走的人生使命感·····	(115)
二、崇高的人格·····	(117)
三、永远的探究意识·····	(118)
四、怀疑的秉性·····	(120)
五、理性与激情的融合·····	(121)
六、广袤的“生命空间”·····	(123)
第三节 影评作者必要的技能·····	(127)
一、有效地思维·····	(129)
二、高度的知觉敏感·····	(133)
三、了不起的概括力·····	(135)
四、系统的传播意识·····	(137)
五、娴熟的专业知识·····	(139)
六、掌握有效的批评技法·····	(146)
第三章 在过程中创造·····	(149)
第一节 开始看片, 准备开写·····	(149)

第二节 研究影片资料·····	(171)
第三节 艰苦地写作·····	(177)
一、立意及其他·····	(177)
二、谋篇结构·····	(179)
第四节 高度的技巧与策略·····	(204)
一、字法如兵法·····	(204)
二、巧用修辞双刃刀·····	(211)
三、有效的技法·····	(214)
第五节 文稿的形式·····	(220)
一、引述·····	(221)
二、资料来源出处·····	(222)
三、书写格式·····	(222)
四、校改标准·····	(223)
第四章 有效的开掘角度·····	(226)
第一节 在电影元素里做文章·····	(227)
一、故事和剧本·····	(227)
二、电影摄影与画面·····	(263)
三、音乐和音响·····	(278)
四、电影表演·····	(283)
五、电影剪辑·····	(296)
第二节 选择角度凝聚讨论焦点·····	(300)
一、社会文化批评·····	(301)
二、电影史学批评·····	(312)
三、类型批评·····	(331)
四、女权批评·····	(346)
五、作者论批评·····	(358)
六、结构主义批评·····	(363)

七、叙事学批评·····	(365)
第五章 影评写作的文体形式 ·····	(371)
第一节 充分理解体裁作为创造的特性·····	(371)
一、体裁的分类·····	(372)
二、体裁作为创造·····	(373)
第二节 常用影评文体·····	(376)
一、专论体影评·····	(377)
二、评介体影评·····	(388)
三、论辩体影评·····	(395)
四、随感体影评·····	(402)
五、总结体影评·····	(404)
六、札记体影评·····	(420)
七、纪要体影评·····	(422)
八、对话体影评·····	(428)
九、故事体影评·····	(431)
十、诗体影评·····	(432)
十一、提要体影评·····	(434)
十二、散文体影评·····	(436)
十三、书信体影评·····	(441)
十四、点评体影评·····	(444)
十五、集纳影评·····	(447)
十六、杂文体影评·····	(450)
十七、漫画体影评·····	(451)
十八、一句话影评·····	(454)
十九、工作通讯体影评·····	(456)
二十、辞条体影评·····	(465)

下 编

引言.....	(469)
第六章 迈向诗意的倾听.....	(474)
第一节 摄影是什么.....	(474)
第二节 对摄影艺术的鉴赏担当着什么.....	(484)
第三节 创造欢悦与痛苦的工程.....	(495)
一、遭遇形式的光辉.....	(496)
二、遭遇之后的意蕴开掘.....	(510)
第四节 被要求着的读者.....	(519)
后记.....	(541)

上 编

引 言

这里所要做的工作是对作为文化样态的影评（电影、电视评论）的系统介绍，它区别于在下编中的静态图像艺术——摄影作品评论的描述。读者与影视艺术的对话也由此展开。因为，在我们看来，任何介绍都只是一种召唤，在分类爬梳之中均有繁富的信息在奔走，而表现在文字中的却少之又少。介绍与描述当然是一种“表演”，有大量的众所周知的缺陷，在对无量智者的经验做涵盖时，许多彼此分离、毫无联系的学术理路都被征召，而这组结的不圆满、含混性自然难免。

交流自来都是双向的，在这里也是如此。借用彼特·伯杰《社会学导引》一书开篇的话来说：我们在这里“勾画出了读者正在被导引或被邀请进入的那个世界，不过很明显，读者如果打算严肃对待这一邀请或导引，他就必须超越这本书本身”。^①

我们与读者的交流将围绕影评的历史、影评的基本精神价值、影评分类、影评写作原则、理想影评作者的素质、影评的工作程序、影评写作的多种方法及建构模式、影评的文体表现形式、影

---

^① 转引自（法）皮埃尔·布迪厄、（美）华康德著《实践与反思》“作者前言二”，中央编译出版社，1998年2月版。