

GaoKao

YiShuLei ZhuanYeCeShi ShiYong
JiaoCheng Zhi BianDaoJuan

高考艺术类专业测试 实用教程之编导卷

金晓非 主编

河北大学出版社

高考艺术类专业测试实用教程之

编 导 卷

主编:金晓非

河北大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

高考艺术类专业测试实用教程之编导卷/金晓非主编.

保定:河北大学出版社,2009.8

ISBN 978-7-81097-470-7

I. 高… II. 金… III. 导演学—高等学校—入学考试—
自学参考资料 IV. J

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 133170 号

责任编辑:何 屹

刘 婷

封面设计:赵 谦

责任印制:蔡进建

出 版:河北大学出版社(保定市五四东路 180 号)

经 销:全国新华书店

印 制:河北天普润印刷厂

开 本:1/32(880mm×1230mm)

字 数:367 千字

印 张:13.625

版 次:2009 年 8 月第 1 版

印 次:2009 年 8 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-81097-470-7

定 价:34.00 元

高考艺术类专业测试实用教程之 编 导 卷

策 划:何 屹 金晓非

主 编:金晓非

副主编:耿晓博 刘福泉 刘 广

编 委(按姓氏笔画):

王 慧	冉 正	乔洁琼	孙 彬	朱 江
毕鹤丹	李明生	李 鹰	庞春红	罗 玲
郭 燕	傅国春	甄 真	翟海燕	薛 澈

前言

近年来,报考艺术专业的高中毕业生逐年增多乃至形成一个热潮。许多热爱艺术的青年都有一个梦想,希望自己能在艺术的殿堂里一展才华。怎样才能进入文艺大军,实现自己的艺术梦呢?

针对参加高考艺术类影视专业测试考生渴求学习的现状,应广大考生的要求,我们邀请了多年从事艺术教育的一线教师、担任专业考试评委的资深专家以及具有丰富实战经验的传媒业界精英组成编委会,联合编写了这套高考艺术类考生必备的实用教程。因此,这套教程在艺术理论与教学实践的结合上,具有得天独厚的优势。

对于广大广播影视艺术类考生来说,如何在紧张的课业之余,尽快熟悉专业考试程序、把握专业考试要领、掌握专业考试信息显得尤为重要。为此,我们根据播音主持和编导两个专业的考试特点,设计了一整套提高应试能力的实训教程,尽量以规范的专业标准、清晰简明的思路、通俗易懂的语言,深入浅出地阐释专业考试所涉及的各种问题,避免辅导内容的庞杂和无序,便于考生的复习和掌握,以期在有限的时间内,为考生提供高效、系统、实用的专业辅导。

本书第一大特点是具有极强的实用性。由于作者大都参加过影视专业测试及阅卷或招生工作,对于影视专业的现状、动态、考试要求及注意事项了如指掌。针对考生具体的知识结构特点,以因材施教为宗旨,大到影视专业理论,小到面试的微小细节,都融入了编写人员的理解和心得,融入了自己切身的体会和经验。这是本套书与一般同类

辅导书的最大区别。

本书另一特点是科学性与系统性。全书分编导与播音主持两卷,每卷均由九章构成,基本涵盖了高考艺术类编导和播音主持专业测试方方面面的内容,十分周全与细致。如:编导卷开篇第一章“走进影视艺术”,涉及中外广播、影视的发展简史,可以使考生了解几种艺术形式的发展脉络,同时简略地介绍了影视艺术的基本特征,对于考生更好地学习本专业具有良好的铺垫作用。在第二章“认识编导专业”里,作者结合自己多年媒体工作的经验,为考生介绍了影视编导的职业特征、素质要求及未来就业的方向,使考生对这个专业有更深入的了解。“艺术常识”一章是针对面试中所涉及的文艺常识而编写的辅导材料,囊括了影视、文学、戏剧、戏曲、音乐、美术等方面的基础知识。由于篇幅的原因,难免挂一漏万,我们编写的宗旨是重点突出,简练易记。

面试是编导与播音主持都必不可少的环节。在“面试面面观”与“面试技巧”两章中,针对考生在语言、服饰、举止姿态等方面需要注意的细节,及如何自我介绍、调整心态、与老师沟通等可能会遇到的具体问题,本书都做了十分详细的论证和具有可操作性的建议。难能可贵的是,作者还根据自己担任考官的经验,针对面试中考官提问的思维方式,为考生设计了实用有效的应答技巧。“才艺展示”也是面试的一个重要内容,作者介绍了如何选择才艺展示的项目,尤其重点地讲解了才艺展示中最常见的项目——朗诵的技巧。另外,针对某些院校经常采用电视节目分析的方式来对学生进行考核,在“电视节目分析”一章中,作者系统地介绍了各类电视节目的特点及分析方法,而且每类节目都有例文及点评,供考生学习和借鉴。画面语言是影视艺术的基础,也是考生分析影片、影评写作及编写故事的基本手段,为此,本书用一章的篇幅较为详尽地介绍了画面语言的基本知识及运用规律,在随后“用画面语言编写故事”的章节中,则具体地介绍了如何运用画面语言来叙事,并总结出这类考试的常见命题方法。

影评写作是编导专业测试中占分值比较大的项目,在“影评写作”一章中,本书作者根据专业考试的趋势,对近年来一些优秀的影视作

品,按专业考试的要求,分类型地进行模拟性地影评写作,并在每篇文章后附上点评文字,既让考生举一反三,触类旁通,又与真实的考试直接挂钩,提前进入考试状态。另外,根据考生备考时间有限的实际情况,作者还根据多年的教学和辅导经验,总结出一套影评写作的常规思路和通用模式,极具实用意义。同时,针对考生影评写作中普遍存在的问题,作者在细致分析的前提下,提出了有效的解决对策。

在播音主持专业测试中,艺术语言是广播艺术的重要表现手段,也是需要重点考查的基本素质。在“朗读能力的培养”和“自备与指定稿件的朗读”两章中,作者系统地介绍了艺术语言的正音、发声、表达等考试的基本要求,并提供了有针对性的训练方法和技巧,同时附有大量的考前强化训练材料。“播音主持卷”的第七、八两章是播音主持专业测试的重点项目:模拟主持与现场即兴评述,作者从自己的实际工作经验和教学体会出发,总结出从考前准备到考试技巧等方面的应试规律,并制订出切实可行的训练方案。总之,这套教材的宗旨是:坚持实用原则,为应试考生服务。

正是为了增强本书的服务性,两本教材都体贴入微地为考生做了实用性极强的大量附录,从不同方面介绍了高考艺术类专业测试的概况、主要艺术院校的考试题目、招生计划等相关内容,为考生报考提供翔实的信息,使其对本专业有更充分的了解,从而帮助他们正确选择院校。

最后,值得一提的是,本书除了具有为考生备考服务的针对性外,并不拘泥于某一院校的艺术专业测试,而是就广播影视艺术类专业测试的共同类型予以解读,因此更有普适性,从这个意义上说,更具有广泛性和实用价值。因而,本书不仅有助于影视专业测试的考前强化训练,提高考生考试成绩,而且对于广大的广播影视工作者及艺术爱好者也有一定的参考价值。

令人欣慰的是,在本年艺术类考试前夕,在本书撰写团队及河北大学出版社的通力合作下,在省考试院的大力支持下,我们完成了这套教材。时间紧,任务重,但是大家冒着酷暑,克服重重困难,保质保

量地完成了任务。本书所有的参与者都有一个共识：我们做的是一件有意义的事情，那就是帮助热爱广播影视艺术的孩子们圆梦。因此，参与本书编写出版的全体人员最后祝愿广大考生以最佳状态应试，金榜题名，一圆自己的艺术之梦！

各位读者如果有什么问题与建议，欢迎及时与我们联系，以便我们今后在教材的修订过程中使之不断完善。

编委会信箱：yishugk@163.com

《高考艺术类专业测试实用教程》编委会

2009年6月6日

目 录

前 言	(1)
第一章 走近影视艺术	(1)
第一节 中外电影简史	(1)
第二节 中外电视简史	(12)
第三节 电影、电视艺术的审美特征	(19)
第二章 认识编导专业	(25)
第一节 什么是影视编导	(25)
第二节 编导的职业特征	(28)
第三节 你适合做编导吗	(35)
第四节 编导专业简介	(46)
第三章 文学艺术常识	(50)
第一节 文学基本常识	(50)
第二节 音乐、美术等基本常识	(61)
第三节 戏剧、戏曲、曲艺基本常识	(65)
第四节 电影、电视基本常识	(69)
附录:文化艺术基础知识测试题	(78)
第四章 面试面面观	(96)
第一节 面试的重要性	(96)
第二节 面试需注意的仪态	(98)
第三节 调整好心态的手段	(104)

第四节	如何自我介绍	(108)
第五节	如何准备现场评述	(114)
第六节	如何应对评委提问	(119)
第五章	才艺展示	(127)
第一节	才艺展示的目的与项目选择	(127)
第二节	朗诵技巧	(135)
第三节	声乐及其他才艺展示项目	(161)
第六章	画面语言简介	(168)
第一节	画面语言的特征与构成	(168)
第二节	影像	(172)
第三节	声音	(189)
第四节	蒙太奇	(201)
第七章	怎样用画面语言编写故事	(213)
第一节	故事的构成	(213)
第二节	如何用画面语言讲故事	(223)
第三节	画面语言写故事的几种格式	(228)
第四节	常见的几种命题方式	(230)
第五节	训练方法与例文评析	(234)
第八章	电视节目分析	(247)
第一节	电视栏目的分类	(248)
第二节	新闻类	(250)
第三节	服务类	(257)
第四节	谈话类	(262)
第五节	体育类	(268)
第六节	法制类	(272)
第七节	综艺娱乐类	(278)
第八节	音乐电视	(284)
第九节	电视广告	(291)
第十节	电视剧	(298)

第九章 影评写作	(312)
第一节 影评的概念及评论标准	(312)
第二节 影评考试的目的和要求	(316)
第三节 影评考试的四项原则和十大注意事项	(319)
第四节 影评的模式与类型	(329)
第五节 考试影片类型及影评写作特点	(337)
第六节 影评写作的通用模式	(358)
附录一:2009 年全国主要高校艺术专业招生简章.....	(366)
附录二:艺术院校大观	(397)
附录三:2008 年部分院校考试内容与形式.....	(399)
附录四:部分院校历年考试题	(412)
参考书目	(421)
后 记	(423)

第一章 走近影视艺术

第一节 中外电影简史

在影视专业的考试中,经常会考到一些经典电影或电影大师的创作风格,而了解一部影片或影片创作者所处的时代背景、美学流派和艺术思潮以及在电影史上的地位,都会对考生在深刻了解这部电影方面有所帮助。即使是一部当代电影,它也不是凭空而来的,必定是对以往的电影传统有所传承、有所借鉴、有所创新。这些都需要我们对电影的历史有大致的了解。因此,本节我们将对百年电影的历史进行简单的介绍。

一、电影的诞生

1. “电影之父”——卢米埃尔兄弟

令人眼花缭乱的电影画面在今天的观众眼中是习以为常的了,可是在1895年,当银幕上第一列火车迎面驶来时,坐在前排的观众却惊声尖叫着逃离座位。电影这项新发明,给整个世界带来了难以想象的惊喜。

1895年12月28日,法国的卢米埃尔兄弟在巴黎的一个咖啡馆里,放映了总题为《工厂的大门》的12部短片。这一天被公认为世界电影的诞生日。卢米埃尔兄弟是世界电影的先驱,他们拍摄并且放映

了电影史上第一批标志着初期电影最高水平的影片,开创了电影真正的历史。他们坚持“从现实生活中捕捉自然景观”的拍摄原则,展现出电影真实地再现现实生活的能力,并把它用到极致,由此确立了电影的写实主义风格。

2. 乔治·梅里爱的“银幕戏剧”

另一位早期电影的先驱法国人乔治·梅里爱是一名魔术师。有一次,他在巴黎歌剧院广场拍片,当一辆马车驶过时,不巧摄影机出了故障,胶片被挂住而停止了运转,过了一会儿,修好的摄影机恢复了运转,而此时摄影机前驶过的是一辆灵车。于是在放映这部电影时,行驶的马车就忽然变成了灵车。这个偶然的发现使梅里爱茅塞顿开,他由此发明了“停机再拍”的特技。比如,在《贵妇人的失踪》一片中,坐在椅子上的贵妇人突然消失了,梅里爱就是运用了“停机再拍”的电影特技。梅里爱还发现了其他许多有奇妙效果的电影特技,这些特技一直沿用至今,梅里爱还搭建了世界上最早的摄影棚。1902年,他拍摄了电影史上最早的科幻片《月球旅行记》。

这些早期的电影大多数都是由一个镜头构成,摄影机都被固定在一个固定的位置上。电影在这个时期还没有形成自己的语言。

3. 大卫·格里菲斯

美国人大卫·格里菲斯是电影艺术史上第一个伟大的艺术家。他对电影的最大贡献是他创造了剪辑。1915年,格里菲斯拍摄了《一个国家的诞生》,这部影片标志着电影真正成为了一门独立的艺术。影片长达3个小时,开创了电影史上史诗巨片的先河。格里菲斯运用平行剪辑创造了有史以来最激动人心的高潮段落,人们把这种平行救援的剪辑方法,称为格里菲斯的“最后一分钟营救”。

1916年,格里菲斯又推出另一部更为雄心勃勃的史诗巨作《党同伐异》。但是,由于这部电影远远超出当时观众的欣赏能力,因此票房惨败,格里菲斯一生都在偿还《党同伐异》欠下的巨额债务。

格里菲斯是电影艺术真正的奠基人。通过蒙太奇剪辑进行叙事,不同景别也承担了不同的叙事功能。如在表现林肯遇刺时,通过刺客

手拿枪的特写与林肯观看戏剧的镜头交叉剪辑,制造一种紧张的气氛。从格里菲斯那里开始,电影成为一种具有丰富表现力的艺术。

二、无声电影时期

1. 查理·卓别林

在无声电影发展的30年里,喜剧电影始终占据着统治地位。这里我们不得不提伟大的喜剧电影大师查理·卓别林,他和同时期的一批喜剧电影大师把美国电影的品质真正提升到了一流艺术的行列之中。卓别林最了不起的是他博大的人道主义立场,他的影片具有一种感动心灵的力量。有人把他的喜剧概括为“带泪的微笑”,十分准确。

卓别林的代表作有《淘金记》(1925)、《城市之光》(1931)、《摩登时代》(1936)、《大独裁者》(1940)、《凡尔杜先生》(1947)和《舞台生涯》(1952)等。

卓别林电影的主人公大都是一些穷困潦倒的小人物,这些人自尊、善良,虽然贫穷却依然有着乐观的心态。但是在冷酷的社会环境下,他们虽然努力工作却得不到应有的回报,往往都是悲剧的命运。卓别林用极富幽默感的表演方式对资本主义的荒谬做了刻薄而深刻的揭露,同时又赞美了“小人物”的人性美,从而使他的电影具有了深刻的思想意义而远远高出同时代的其他喜剧电影。

2. 前苏联蒙太奇学派与爱森斯坦

蒙太奇是法文 montage 的音译,原本是建筑学上的用语,意为装配、安装。后引申到电影领域,是所有剪辑的统称。第一次世界大战后,苏联电影艺术家在一系列实验的基础上把蒙太奇发展成为一套完整的电影理论体系,进而形成苏联蒙太奇学派。蒙太奇学派的代表人物是库里肖夫、普多夫金和爱森斯坦。

库里肖夫是电影学院的教授,他在“实验工作室”做了一系列的剪辑实验,其中一个最著名的便是“库里肖夫”效应的实验:库里肖夫把沙俄时期最著名的男演员莫兹尤辛面无表情的特写镜头分别与另外三个镜头:一盘汤、棺材里的老年妇女的尸体和女孩子玩玩具连接在

一起,观众则分别从莫兹尤辛的脸上看到了饥饿、悲伤和慈祥。库里肖夫意在通过实验说明单个镜头是没有含义的,只有与其他镜头组接在一起才能产生完整的含义。

1925年,爱森斯坦导演了他的代表作《战舰波将金号》。影片讲述了1905年,波将金号战舰上的水兵因抱怨伙食太差而遭军官击毙,由此引发叛变。军舰开到奥德萨阶梯接受人民的食物补给,但步兵赶到镇压,发生了阶梯上的大屠杀。这部影片以澎湃的激情歌颂了起义的士兵和敖德萨的革命群众,在表现形式上也有许多创新和发现,尤其是影片中的“敖德萨阶梯”屠杀的段落,堪称是运用蒙太奇结构最经典的段落,爱森斯坦将群众的奔跑、沙皇士兵的逼近、婴儿车的滑动和怀抱死去孩子的母亲逆流而上等一系列动作镜头分解,进行了节奏性的剪辑,使影片造成了延时效应,扩大了影片的空间效果,强化了影片的情绪,形成了巨大的视觉冲击力。爱森斯坦在他多年研究的基础上提出杂耍蒙太奇的概念,其含义就是通过两个互相冲突的镜头组接在一起,产生一种惊人的效果。

1927年,爱森斯坦拍摄了《十月》,进一步发展了他的蒙太奇理论。被称为“理性蒙太奇”。爱森斯坦认为蒙太奇既可以用来叙事,也可以进行理性思考,他甚至打算把《资本论》搬上银幕。爱森斯坦在他半个多世纪的电影生涯中,从理论到创作,都为电影艺术做出了不可磨灭的丰功伟绩。

另一位蒙太奇理论大师是普多夫金。他的电影代表作是根据高尔基同名小说改编的《母亲》。

三、经典好莱坞时期(1926—1945)

1. 有声片的兴起和彩色片时代

上世纪20年代末期,声音的进入使电影由纯视觉艺术发展成为视听艺术。1927年的音乐故事片《爵士歌手》标志着有声电影的诞生。声音进入电影也催生了好莱坞的最后一个电影类型——歌舞片。

1935年,世界上第一部彩色电影《浮华世界》在美国诞生,电影由

此进入到一个有声有色的时代。

2. 经典好莱坞电影

“好莱坞”(Hollywood)的英文原意是冬青树,是一个位于美国加利福尼亚州洛杉矶市西北部的小镇,这里日光充裕,风景秀丽,是电影拍摄理想的外景地。到了上世纪 20 年代,好莱坞已经成为一座名副其实的“电影城”。好莱坞不但是美国电影的代名词,也是一种商业性电影的代表。20 年代好莱坞已经建立起一整套充满商业气息的生产和艺术体制,其中包括大制片厂制、明星制和类型片这三大法宝。

制片厂制主要体现在高度精细的组织分工、制片人专权和明星制上。在这种体制下拍摄电影,导演没有任何创作权,一切都完全服从于制片人的意志,而制片人往往是那些不懂电影的金融巨头,他们拍摄电影唯一的出发点就是赚钱。因此对于尖锐的题材或者突出的个性都一概无情扼杀。其结果是这些耗费巨资生产出来的电影大都是千篇一律的商品。

明星制也是好莱坞赚钱的一大秘诀。精明的制片人发现,观众可能会因为喜欢某个演员而走进影院,因此他们不惜花大价钱包装电影明星,在好莱坞全盛时期,演员具有至高无上的特权,他们可以选择化妆师甚至导演,而明星解雇导演的事情在当时也时有发生。全盛时期的好莱坞涌现出许多至今仍为人津津乐道的电影明星,如英格丽·褒曼、格蕾丝·嘉宝、费·雯丽、奥黛丽·赫本、格里高利·派克等。

类型片是在制片厂制度下形成和发展起来的。上世纪 20 年代末已经初具规模的电影类型有:西部片、喜剧片、强盗片、恐怖片、歌舞片和战争片等。到了三四十年代,好莱坞迎来了全盛时期。

下面介绍几种主要的电影类型。

歌舞片:

歌舞片是美国最受欢迎的类型片种之一,它是伴随着有声电影的出现而诞生的。

1939 年,轻松幻想型歌舞片《绿野仙踪》主宰了上世纪 40 年代歌舞片的走向。1949 年,《锦城春色》首次冲出摄影棚,到纽约现场实拍

歌舞片。

1952年的《雨中曲》以诙谐优美的舞蹈和对美国歌舞片及好莱坞的反讽把歌舞片提升到一个新的高度，是歌舞片的集大成者。全片结合剧情穿插了9段歌舞，另外还有若干动人的歌曲演唱。片中最精彩的段落是著名歌舞演员金·凯利的独舞“雨中曲”，这一浪漫抒情、潇洒倜傥的歌舞段落成为美国歌舞片的经典场景之一。

西部片：

西部片也称“牛仔片”，带有鲜明的美国色彩，也是美国独有的特殊的类型电影。

上世纪20年代后期，西部片大师约翰·福特使西部片得到了质的飞跃。约翰·福特的西部片代表作有《关山飞渡》、《搜索者》等等。约翰·韦恩扮演的牛仔是福特西部片精神的化身。他与约翰·福特是西部电影史上最成功的搭档。

犯罪片：

犯罪片也称强盗片或警匪片，顾名思义，它是关于强盗和犯罪的影片。这类影片素材大都来自当时报纸的头条新闻，大都以现代都市为背景，一般以一桩罪案的始末为内容，重点表现罪犯犯罪和落网的过程。

电影史上拍摄犯罪片的著名导演是悬念大师阿尔弗雷德·希区柯克。希区柯克的代表作有《精神病患者》、《后窗》、《西北偏北》和《群鸟》等。希区柯克非常讲究讲故事的技巧，他认为，爆炸并不可怕，等待爆炸才是最可怕的，因此希区柯克在电影开始就把危险告诉观众，而故事主人公却并不知情地步步逼近危险，从而让观众最大限度地参与到故事中来。他推崇蒙太奇，认为电影是“切掉了日常生活平淡无奇的部分”。正是由于出色的悬疑手法的运用，希区柯克获得了“悬念大师”的称号。

喜剧片：

“神经喜剧”是经典好莱坞时期喜剧电影的主流，在上世纪三四十年代曾兴盛一时。这类喜剧片的主角大都是浪漫情侣，他们性格乖