

广播影视类“十三五”规划应用型教材

总主编 高晓虹

FILM AND TELEVISION
WORKS ANALYSIS

影视作品分析

主编 周振华

中国传媒大学 出版社

广播影视类“十三五”规划应用型教材

总主编 高晓虹

FILM AND TELEVISION WORKS ANALYSIS

影视作品分析

主 编	周振华	丁 磊
副主编	龚亦民	安克娴
编 委	李太斌	陶雪仔
	程军玲	韩海青
	高 明	

中国传媒大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

影视作品分析/周振华主编. —北京:中国传媒大学出版社,2016.8
ISBN 978-7-5657-1675-1

I. ①影… II. ①周… III. ①电影评论 ②电视评论
IV. ①J905

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 071816 号

影视作品分析

YINGSHI ZUOPIN FENXI

主 编 周振华
责任编辑 李水仙
责任印制 阳金洲
封面设计 泰博瑞国际文化传媒
出 版 人 王巧林

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 185mm × 260mm
印 张 17
版 次 2016年8月第1版 2016年8月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5657-1675-1/J · 1675 定 价 49.00 元

版权所有 翻印必究 印装错误 负责调换

广播影视类“十三五”规划应用型教材 专家委员会

(以姓氏笔画为序)

- 王仲明 (四川文化产业职业学院党委书记、教授)
王诗文 (安徽广播影视职业技术学院党委书记、教授)
王建国 (山西传媒学院院长、教授)
方建超 (湖南大众传媒职业技术学院副院长、教授)
左智成 (河南艺术职业学院副院长、教授)
冯一粟 (原湖南大众传媒职业技术学院院长、教授)
毕一鸣 (南京师范大学教授)
胡正荣 (中国传媒大学副校长、教授)
李开广 (保定职业技术学院副院长、教授)
李锦云 (河北传媒学院院长、教授)
张书玉 (四川传媒学院党委副书记、高级工程师)
罗共和 (四川电影电视学院院长、副教授)
项仲平 (浙江传媒学院校长、教授)
梁绿琦 (北京青年政治学院院长、教授)
崔新有 (江苏城市职业学院院长、教授)

广播影视类“十三五”规划应用型教材
编辑委员会

(以姓氏笔画为序)

总 主 编	高晓虹			
执行主编	田建国	周振华		
副 主 编	王 雷	王松林	冉光泽	刘万军
	刘远东	江铁成	孙茂军	劳光辉
	李太斌	李锦程	沈中禹	张国伟
	陈 清	陈祖继	周彦珍	庞志有
	职新卫	黄莓子	董孝壁	蒋贻杰
	谢红焰	路长伟	蔡蕊伊	
委 员	王 凯	王 涛	王旭锋	任翠英
	邵 娣	胡明锦	洪 宏	翟海燕

序一

应用型高等教育作为高等教育发展中的一个重要类型，肩负着培养面向生产、建设、服务和管理第一线需要的高素质应用型人才使命，在加快推进社会主义现代化建设进程中具有不可替代的作用。

近年来，随着我国新型工业化、建设社会主义新农村和创新型国家对高技能人才要求的不断提高，应用型高等教育既面临着极好的发展机遇，也面临着严峻的挑战。现实形势要求应用型高等教育必须体现时代精神和社会发展要求的人才观、质量观和教育观，改革与构建适应经济与社会发展需要的专业方向、专业结构、课程体系、教学内容、教学环节、教学方法以及教学手段，全面提高教学水平，在教学中充分体现“应用”二字，强化学生职业素质与职业能力的培养。

在应用型高等教育中，课程建设与改革是提高教学质量的核心，也是教学改革的重点和难点。根据技术领域和职业岗位（群）的任职要求，参照相关的职业资格标准，改革课程体系和教学内容。建立突出职业能力培养的课程标准，规范课程教学的基本要求，提高课程教学质量，是应用型高等教育深化内涵建设的必然要求。

基于上述应用型高等教育的发展要求，我们组织编写了本套丛书，把工学结合作为应用型高等教育人才培养模式改革的重要切入点，带动专业调整与建设，引导课程设置、教学内容和教学方法改革，并积极推动高等院校与行业、企业合作开发课程，抓好知识目标、能力目标和职业目标等三个关键环节的落实，探索任务驱动、项目导向、理实一体、岗位实践等有利于增强学生职业能力的教学模式。并从适合应用型高等教育需求这个角度，做了以下尝试：

首先在课程设置上，针对专业所在的职业领域，邀请企业的技术骨干、人力资源管理者及行业专家和院校的骨干教师，通过访谈、问卷和研讨，确定职业岗位对技能型人才在知识、技能和职业素质等方面的具体要求，结合目前专业教学的现状，共同分析讨论

课程的设置,通过科学合理的课程布局,对课程进行了合理的调整,确立了课程门类及教学内容。

其次在编写思路上,依照电视节目制作的认知规律和行业岗位的要求,构建由浅入深、循序渐进、基于工作过程的写作框架;按照学习的循序渐进性,梳理出相关课程的知识点;在每个学习单元的写作上,由任务驱动导入知识和技能点,再用工作任务、项目实践巩固知识技能,使用精准的知识点和针对性强的项目实践训练,有效地将知识转化为技能;并始终贯彻符合电视节目制作工学结合的教材编写理念;注重知识点、单项技能训练和以项目为实现目标的综合技巧训练相结合,突出两者之间的内在联系,让这些知识和技能在项目实践中有效融会贯通。

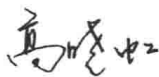
再次在编写人员构成上,充分发挥跨地区、跨院校教师之间、院校与企业之间的团队协作,校企合作,校际联合共同开发教材。丛书的作者大都是长期从事专业教学、研究和实践,积累了一定的教学和实践经验的院校教学人员、企业、专业机构资深的工作人员。他们在对教材编写现状、学生岗位能力要求进行充分调研的基础上,吸收第三方社会调查机构的相关评价,制定职业能力培养的课程标准,规范课程教学的基本要求,并根据课程标准和要求进行教材编写,充分体现应用型高等教育的专业性、职业性与岗位性等特点。

最后在教学的积累上,丛书教材以讲义、校本教材或者培训教材等形式已经试用了数年,教学效果良好。同时,教材配有电子教案、课件、课程教学网站、实验素材等,方便随时、随地进行网络化学习的需求。

现在,我们将这套丛书呈现给广大读者,衷心希望教材能在相关课程的教学发挥积极作用,并得到读者的青睐。我们也真诚希望同行专家和读者予以批评指正,使这套教材在教学实践的检验下,不断得到改进、完善和提高,为中国特色应用型高等教育的课程建设作出微薄贡献。

中国新闻教育学会广播电视专业委员会会长

中国传媒大学新闻传播学部部长、教授

序二

在担任2006-2010年教育部高等学校高职高专广播影视类专业教学指导委员会主任委员期间,我结识了一批热爱高等教育、献身高等教育的仁人志士,并一起努力推动相关专业建设与改革以及教材建设。

教材是保证高职教学质量的重要载体,一直是教指委的重要工作。我先后组织专门的师资力量编写出版了“影视动画专业”、“影视广告专业”、“主持与播音专业”、“新闻采编与制作专业”系列教材。本计划为广播影视类所有专业都编写一套系列教材,由于时间等方面的原因未能实现,深感遗憾。

今天,收到中国传媒大学出版社寄来“电视节目制作专业”主干课程教材编写印刷清样让我指导。我非常兴奋,兴奋的不是因为我水平高,而是感到当初未完成的事业有人继续。详细阅读了出版社送来的所有印刷清样,我认为这套教材有下列几个特点:

一是编写理念新:以校企合作、工学结合、教学做合一等职业教育理念指导教材建设,保障了人才培养的应用性、技能型。

二是编写体例新:以学习目标、任务导入、基本知识、专业技能、实训项目、考核评价为模块进行每一章节的编写,保障了学生学习的系统性和渐进性。

三是风格新:将理论和实践、理性和感性、简明和生动有机融合,保障了学生学习的积极性和高效性。

“电视节目制作专业”主干课程教材的编写,是深化该专业人才培养模式改革的重要途径和成果,也必将为高等院校相关专业人才培养提供有益的参考。

广播影视职业教育教学指导委员会副主任委员

山西传媒学院院长、教授

王建国

课程导学

影视作品分析涉及的范围和类型非常广泛。虽然影视同源以及现在又有影视(技术)合流的趋势,但是这两种媒介在经过百余年的发展后,已经形成了独具特色的传播形式和传播类型。

目前,电影或电视作品分析的书籍很多,但如果要在一本书中,既让学习者掌握电影、电视分析的基本知识,同时也要兼顾影视媒介各自的类型和种类,并且还能在日常的生活和学习中运用,确实不是一件容易的事情。

本教程的编写组成员经过多次调研、座谈以及讨论后,确定了这样的编写原则:(1)兼顾电影、电视两种媒介,以它们共有的表达元素为基础,同时讲清楚它们的差异;(2)教程写作结构清晰,模块组合,容量适中,不贪大求全,但求实用、够用;(3)选择的作品类型常见、常用,让学习者易学好懂,易模仿易上手;(4)学习单元模块具有组合性,有基础的学习者可以省略基础部分直接进入核心内容学习,基础比较薄弱的学习者或初学者按学习单元顺序循序渐进地学习,可渐入佳境。

本教程基于影视作品分析的认知过程、工作过程为主线,以任务驱动的形式来写作各学习单元的主要内容,避免传统的理论与实践分开讲授、相互隔离的状态,以大量感性的实例开启项目任务,引起学生的兴趣,并设计相关的问题引导学习的方向;然后教师从专业的角度对这些感性实例进行分析,引出知识点内容;再通过知识链接模块给学生较为系统的相关知识,让学习者知晓理论实施的技术手段;最后以实施的任务验证、巩固或者创新应用相关的技巧与技能。此外,每一学习单元后还设计了练习思考题供学习者复习巩固与学习拓展之用。

在教程的写作中,我们始终贯彻上述的写作思路,从认识影视艺术、影视镜

头解读、蒙太奇叙事解读、影视声音解读开始，把它们作为影视作品分析的基础知识；然后再从常见的电视栏目、音乐电视、影视广告、电视散文、纪录片等不同类型的作品解读入手，较全面地剖析了这些类型作品分析的技能 and 技巧；最后以影视评论写作为拓展，让学习者在学习完本教程后，能够完成对影视作品分析、解读的书面呈现，写出一份相对专业的影视评论。

本教程分成十个学习单元，各学习单元间存在着内在的逻辑关系，具体如下：

序号	单元	主要内容	教学重点	单元关系	单元功能
1	认识影视艺术	电影是什么 电视是什么 影视艺术的差异	影视分析的重点	影视作品分析总论	基础知识
2	影视镜头解读	单镜头的叙事与表意 长镜头 场面调度的内涵	单镜头与长镜头 场面调度		
3	蒙太奇叙事解读	镜头组合 剪辑的戏剧表现 蒙太奇与时空叙事	镜头的分解与组合 叙事蒙太奇 表现蒙太奇		
4	影视声音解读	影视中声音的种类 人声（语言） 音响 音乐 影视声画的综合表意	语言表“意” 音响表“真” 音乐表“情” 声画关系		
5	电视栏目解读	消息类新闻 电视调查报道 电视深度报道 电视谈话节目 电视娱乐节目	电视节目的构成元素 电视栏目的编排技巧		

续表

序号	单元	主要内容	教学重点	单元关系	单元功能
6	音乐电视(MV)作品解读	音乐电视的类型 音乐电视的构成元素 音乐电视的创作方法	不同类型音乐电视的表达 不同风格音乐电视的表达 音乐电视与社会文化	影视作品类型分析	核心知识
7	影视广告作品解读	影视广告的构成 影视广告的类型 影视广告的传播	影视广告的诉求方式 影视广告的结构		
8	电视散文作品解读	电视散文的类型 抒情类电视散文 叙事类电视散文 系列化电视散文 电视散文的意境	文学与电视 文学电视的表现手段		
9	纪录片作品解读	纪录片的发展简史 纪录片的创作流派 纪录片的创作理念 纪录片创作分析	纪录片的创作观念 纪录片创作分析要点		
10	影视评论写作	影视分析的常用工具 影视作品的类型史 影视作品的风格史 影视作品的主创人员 影视创作与社会文化 影视评论的角度	影视评论的工具 影视评论角度的选择	写作应用	拓展知识

在学习的顺序上，第一、二、三、四单元是影视基础知识，同时也是影视作品分析和写作的基本工具。主要讲授影视艺术的基本特性、影视艺术的构成(画面和声音)，侧重电影作品分析的方法。这部分的学习要在课程教学初期进行。当然，由于各学校专业培养方案存在差异，如果教学计划中安排学生在前续课程中已经学习了这些基础知识，那么，这部分的知识就略讲，或作为课程的导入基础，然后直接进入专题作品分析的学习。

学习单元五、六、七、八、九是分类型的影视作品分析学习，这部分的单元关系是并列的，学习可以任意选择顺序进行。

第十单元主要是从影视评论写作的角度来讲述评论怎么写，这部分内容可以与一到四单元一起讲，也可以单独作为一个学习单元，还可以把它的内容融到单元五、六、七、八、九的学习中，有意识地学习使用。

当然，“冰冻三尺非一日之寒”，影视作品分析和影视评论写作水平的提高并不能一蹴而就，需要慢慢积累，从模仿学习到自成一体，从“文有定法”到“文无定法”。

目 录

课程导学 /1

学习单元一 认识影视艺术 /1

任务一 认识电影和电视 /2

任务二 如何进行影片分析 /7

学习单元二 影视镜头解读 /15

任务一 单镜头的艺术特征 /16

任务二 单镜头的叙事与表意 /23

学习单元三 蒙太奇叙事解读 /33

任务一 镜头组合 /34

任务二 蒙太奇的戏剧表现 /44

任务三 蒙太奇与时空叙事 /52

学习单元四 影视声音解读 /61

任务一 影视中的人声 /62

任务二 影视音响 /65

任务三 影视音乐 /67

任务四 影视声画关系 /77

学习单元五 电视栏目解读 /83

任务一 电视的栏目化 /84

任务二 电视新闻栏目 /89

任务三 电视谈话类栏目 /98

任务四 电视娱乐栏目 /105

学习单元六 音乐电视(MV)作品解读 /115

任务一 音乐电视的类型 /117

任务二 音乐电视的构成元素 /126

任务三 音乐电视的创作方法 /140

学习单元七 影视广告作品解读 /151

任务一 影视广告的构成 /152

任务二 影视广告的类型 /156

任务三 影视广告的信息主体 /162

任务四 影视广告的传播 /168

学习单元八 电视散文作品解读 /175

任务一 电视散文的类型 /176

任务二 电视散文的境界 /189

学习单元九 纪录片作品解读 /195

任务一 纪录片的基本类型 /196

任务二 纪录片的选题策划 /205

任务三 纪录片的创作手法 /214

学习单元十 影视评论写作 /225

任务一 影视评论写作中分析的工具 /226

任务二 形式取向的影视评论写作 /231

任务三 作者取向的影视评论写作 /236

任务四 类型研究取向的影视评论写作 /241

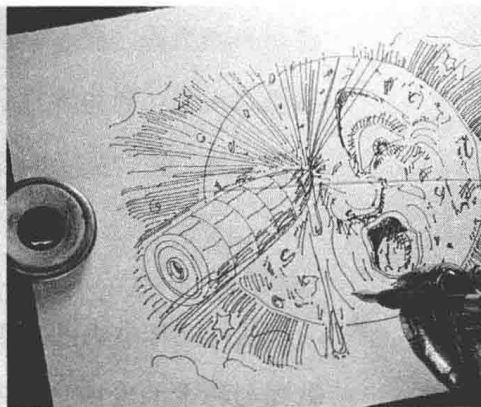
任务五 史学取向的影视评论写作 /246

任务六 社会意识形态取向的影视评论写作 /251

参考书目 /258

后 记 /259

学习单元一 认识影视艺术

学习目标

(一)能力目标

1. 了解电影发展的历史
2. 了解电视发展的历史
3. 掌握电影、电视艺术的构成
4. 掌握电影作品分析的重点
5. 掌握电视作品分析的重点

(二)知识目标

1. 电影发展历史
2. 电视发展历史
3. 影视艺术的构成要素
4. 影视作品分析的重点

任务一 认识电影和电视

从1895年电影的发明到1936年电视信号的传输,像大多数发明一样,电影、电视和技术的发展是分不开的。今天,观看电影和电视已经成为当今世界最为普及的休闲活动,电影和电视对人们的日常生活、思维、行为等方面产生着重要的影响。

【任务导入】

结合你观看过的电影、电视节目等,思考下列问题:

1. 电影艺术是什么?电视艺术又是什么?
2. 电影、电视的构成及其演变形式是怎样的?
3. 电影、电视艺术有什么样的艺术特征?

【任务分析】

一、电影是什么

电影是一门根据视觉暂留原理,运用摄影(以及录音)手段把外界事物的影像(以及声音)摄录在胶片上,通过在银幕上放映造成活动影像(以及同步声音),以表现一定内容的技术形式。

电影是由活动照相术和幻灯放映术结合发展起来的一种现代艺术,是一种可以容纳文学、雕塑、戏剧、绘画、音乐、舞蹈、建筑、摄影等多种艺术的综合艺术,但它又具备自身独有的艺术特征。电影在艺术表现力上不但具有其他各种艺术的特征,又因可以运用蒙太奇这种艺术性极强的表现手段,形成了独有

的艺术形式。

电影是一种以现代科技成果为工具与材料,运用创造视觉形象和镜头组接的表现手段,在银幕的空间和时间里塑造运动的、音画结合的、逼真的具体形象,以反映社会生活的现代艺术。电影能准确地“还原”现实世界,给人以逼真感、亲近感,宛如身临其境。电影的这种特性,可以满足人们更广阔、更真实地感受生活的愿望。

电影的艺术特征具体表现为:综合性、视像性、逼真性、运动性、蒙太奇、技术性。

二、电视是什么

电视艺术是以电子技术为传播手段,以声画造型为传播方式,运用艺术的审美思维把握和表现客观世界,通过塑造鲜明的银幕形象,达到以情感人为目的的荧幕艺术形态。

电视艺术的分类依据屏幕上已经涌现的电视艺术作品的客观实际,可以分为四大类:电视文学类、电视艺术类、电视戏剧类、电视综艺类。

电视的艺术特征具体表现为:兼容性(诸家所长集于一身)、多样性(尺幅荧屏大千世界)、参与性(荧屏内外情感交融)、时代性(现代观念与当代意识)。

三、电影与电视的美学特质比较

从观众接收的角度来看,电视具有广播的特性,电视以话语的解说为主。收音机和电视机更适合家庭和个人使用,受众个体所接受的信息和内容不尽相同,所以,受众在使用的过程中,往往倾向于自己喜欢的那些节目。而在电影院中观看电影,电影的内容是固定的,个人不管喜欢与否,都只能选择观看所放映的内容。

从空间的角度来看,电影是在公共空间展播的媒介,它的大银幕特性使它适合在大的环境中放映。当然,在电视中也时常放映电影(甚至开设专门的电影频道),但是在电视屏幕上欣赏电影,实质上与观看专为小屏幕放映的电视剧没有太大区别。