

总主编 张卓

“打开传媒之门” 影视传媒类艺术考试系列教程

影视 编导

◎ 张卓 编著

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

张卓

“打开传媒之门”影视传媒类艺术考试系列教程

影视 编导

◎ 张卓 编著

北

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目(CIP)数据

影视编导/张卓编著. —武汉: 华中科技大学出版社, 2011. 10
“打开传媒之门”影视传媒类艺术考试系列教程
ISBN 978-7-5609-7391-3

I. 影… II. 张… III. ①电影导演-高等学校-入学考试-自学参考资料
②电视-导演学-高等学校-入学考试-自学参考资料 IV. J911

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 200613 号

影视编导

张卓 编著

责任编辑: 刘焯

封面设计: 刘卉

责任校对: 马燕红

责任监印: 周治超

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编: 430074 电话: (027)87557437

录排: 华中科技大学惠友文印中心

印刷: 华中科技大学印刷厂

开本: 880mm×1230mm 1/32

印张: 7.5

字数: 201千字

版次: 2011年10月第1版第1次印刷

定价: 18.00元

华中出版

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

内容简介

这是一本影视艺术入门级读物,旨在用通俗的语言,图文并茂的方式讲述电影电视基础知识,让读者在兴趣与热情中了解影视画面拍摄与剪辑的一般原理,用专业的眼光发现影视作品的魅力与奥妙,萌生最直观的影视创作意识与激情。

本书是为影视传媒艺术类高考考生量身定制的指南,通过对全国主要院校影视编导相关专业考试大纲与招生简章的全面分析与归纳,从介绍篇、基础篇到应试篇,循序渐进地引导学生了解专业、打好基础、应对考试。

代序：让梦想照进现实

有位著名电视节目主持人曾经自嘲地说，即使是一条狗，让它天天在电视上露面，它也会成为一条“名狗”。这句话在体现他幽默与谦逊的同时，也证实了电视强大的社会影响力。在某种意义上，电视明星不仅仅标志着个人的成功，更标志着传媒行业的成功。当观众看到闫丘露薇代表凤凰卫视出现在战火纷飞的新闻现场，看到“芒果台”用娱乐精神打造出汪涵这样代表中国的“新面孔”（法国《世界报》的评价），看到央视青年芮成钢叫板美国总统的“英语秀”时，对传媒行业的心驰神往不禁油然而生。现代传媒不仅为我们提供信息服务、娱乐消遣，还能制造出步入云端的明星梦想。

摆在我们面前的这套“‘打开传媒之门’影视传媒类艺术考试系列教程”旨在用通俗的语言，图文并茂地讲述影视知识，唤起读者的传媒学习兴趣与热情。《播音与主持艺术》教我们如何驾驭语言，用心吐字，用情归音。《影视编导》让我们了解影视画面拍摄与剪辑的一般原理，用专业的眼光发现影视作品的魅力与奥妙。《戏剧影视文学与文化产业管理》中的“戏剧影视文学”让我们知道一个好的故事应该怎样讲述；“文化产业管理”告诉我们一个电视台或其他文化艺术机构如何运作和管理。在中国媒体走向世界的今天与未来，《双语播音主持》是我们打开国际文化交流的一把钥匙。

这套书的编写者分别来自武汉大学、浙江传媒学院等知名高等学府，拥有博士学位，具有中国传媒大学的科班背景，长期从事广播电视、播音主持艺术及大学英语等相关专业的一线教学工作。有三位作者长期担任影视传媒类艺术考试的评委，积累了丰富的教学经验。她们把影视传媒类考生应有的能力和应考的知识写出

来,让更多的学子实现传媒人的理想。由大学专业人士编写入门教材,在一定程度上体现了影视传媒人才培养的新思路:启发专业兴趣,打好专业基础,培养专业意识,在迈向专业的旅途中少走弯路。

相信这套书能够成为那些即将参加影视传媒艺术类高考考生的“引路人”,成为电影电视艺术爱好者的伴随者,成为大家实现传媒人梦想时的见证人和分享者。

“让梦想照进现实。”梦想并非虚无飘渺,当它与理想、志向、兴趣之间建立联系时,梦想的诗意就会酝酿出现实的浓郁芳香。

王瀚东

2011年初夏于珞珈

目 录

介绍篇 / 1

基础篇 / 11

一、画面 / 13

二、声音 / 42

三、剪辑 / 47

应试篇 / 57

一、自我介绍 / 58

二、影视作品分析 / 71

三、命题故事 / 113

四、即兴评述 / 130

五、编导创意 / 152

六、画面组合 / 165

七、面试礼仪 / 171

附录一 部分省份全省联考(统考)考试说明
及部分院校考试大纲 / 176

附录二 部分院校编导专业招生信息分析
汇总 / 223

后记 / 233

介 绍 篇

编导是什么？

作为“电视的一代”，如今的中学生大都对荧屏中光鲜亮丽的主持人耳熟能详，甚至将主持人作为自己的职业理想。但说起编导，大家可就知之甚少了。这让人不由想起电视剧《手机》里的一个多次出现的情节：严守一（王志文饰）是著名谈话栏目《有一说一》的主持人，常常在公众场合被人认出来，要求签名合影，而总是与他同出同进的栏目总策划费墨教授（陈道明饰）却被冷落一旁。在这种略显尴尬的时刻，严守一通常会说上这么一句话：“我在电视上说的那点话都是费老他们写出来的，我都是照着念的。”在剧中，这句卖乖而讨巧的台词，既显示了严守一与费墨之间的亲密无间，也非常细腻地刻画出了两位男主角的个性特征；而在剧外，这句话又言简意赅地描述出了影视编导工作的实质。“费老他们”就是影视作品的幕后英雄，策划在某种意义上就是编导的高级阶段。

从字面上理解，编导是编剧与导演的合称。在电影创作中，分工较细致，编剧与导演的工作有比较大的区别，编剧主要从事剧本的写作，导演则负责将文字变成画面和声音；而在电视制作中，分工相对较粗略，文稿撰写、前期拍摄和后期编辑的工作通常由一人完成（当然，有些大型电视作品的创作也会有专门的撰稿人），这个既编又导的人，便是“编导”。因此，准确地说，这里讲的影视编导是指电影创作中的“导演”和电视制作中的“编导”，这两者的核心工作都是用画面和声音来传递信息、讲述故事。

影视编导专业通常设置在这样三类院校中：第一类是专业传媒类大学，如中国传媒大学、浙江传媒学院等；第二类是综合性大学，如湖南大学、西南大学等；第三类是艺术类院校，这其中又可细分为电影学院、戏剧学院、音乐学院，以及综合性艺术学院，如上海戏剧学院、中央戏剧学院、北京电影学院、沈阳音乐学院、南京艺术学院、广西艺术大学、云南艺术学院等。通常而言，广播电视编导大多设置在专业传媒类大学和综合性大学的新闻院系中，文艺编

导、戏剧导演等多设置在相应的艺术类院校。根据招生院校差异,其培养目标、开设课程,以及考试方式和考试科目皆有不同。大体上可概括为偏新闻类的广播电视编导和偏艺术类的影视文艺编导。以下为几所代表性院校招生简章中的专业介绍,从中我们可以简要勾勒出其异同。

专业传媒类大学的影视编导专业以中国传媒大学为例,其2011年艺术类招生简章中列出的相关专业介绍如下。

广播电视编导(电视编辑方向)

作为国家级特色专业之一,本专业方向着眼于媒体发展的学科和产业前沿,致力于培养具有综合素质、专业精神、团队意识和全局把握能力的创造性人才,为主流电视传媒机构输送各类电视节目的主创人员,塑造影响中国未来电视发展的高级编导人才和领军人物。2009年,“广播电视编导人才培养模式创新实验区”获批成为国家级人才培养模式创新实验区。

本专业方向毕业生将主要从事电视节目编导、纪录片导演、频道与栏目策划以及新闻节目的出镜采访与主持等工作。

本专业学生在完成两年的学习后,通过自愿报名、公开选拔的方式,可进入电视系特色班——出镜记者班学习。电视系特色班精心设置了后续课程,聘请业界知名记者、主持人和专家学者担任主讲教师,目标是为各级电视台和新闻传媒机构培养专门的出镜记者和主持人。

本专业方向开设的主干课程有:电视传播概论、电视编导、电视节目策划、电视影像语言、电视画面编辑、非线性编辑制作技术、电视采访、电视写作、电视现场报道、中外电视比较、纪录片创作、DV创作训练、专业著作选读、电视文化传播等。

广播电视编导(文艺编导、综艺节目编导方向)

本专业方向是国家级特色专业,其中的文艺编导方向是全国

最早开办的也是中国传媒大学最早设置的本科专业,现已成为学校的品牌。

进入本专业方向的学生,在学习两年后,根据学习情况和个人志愿,将分为文艺编导和综艺节目编导两个方向,更加深入地、有针对性地进行专业课程的学习和实践训练。还将通过公开选拔的方式,选择优秀学生进入设在我校的教育部传媒艺术人才培养模式创新实验区名师工作室,进行个性化、特色化培养。

文艺编导方向 本方向面向电视台、电台及其他影视制作机构,培养具有较高综合素质,具备广播电视节目策划、编导创作等方面的专业知识与技能,具备较高的理论修养和艺术鉴赏能力,能够从事广播电视艺术类节目、栏目及频道策划,节目编导,文案写作,文艺节目主持人等方面工作的高级专门人才。

本专业方向的课程体系主要包括三个模块:初级模块(含视听语言、电视媒体策划、短片创作、文案写作及文艺采访等)、中级模块(含电视文艺编导、广播节目编导、广播剧编导、少儿节目编导、新媒体艺术、纪录片创作等)、高级模块(含电视文艺晚会创作、广播剧创作、电视文艺专题片创作、电视纪录片创作、电视音乐节目创作、电视戏曲节目创作等)。

综艺节目编导方向 目前,综艺节目从数量及社会影响力上都是中国电视文艺节目生产的热点,是全国各电视媒体增强其品牌竞争力的法宝,是电视文艺中重要的节目类型,可以说“得综艺者得天下”。电视综艺节目人才,尤其是具有国际视野和节目研发能力的专门人才远远不能满足综艺节目的发展需要。本专业方向旨在全国范围内率先有针对性地培养电视综艺节目策划与导演,具备创意、编导、制作能力,拥有国际视野,能够进行综艺节目模式研发、创意实现的高级复合型人才,为在未来国际电视节目平台上打造具有中国本土文化的综艺节目模式,提升中国综艺节目的国际竞争力,并为中国电视综艺走向世界储备人才。

本专业方向开设的主干课程有:文艺理论、综艺节目史论、综

艺节目类型与形态、综艺节目模型策划与研发、综艺编导元素、综艺节目创作(一)——TalkShow、综艺节目创作(二)——QuizShow/GameShow、综艺节目创作(三)——RealityShow、综艺节目创作(四)——综艺晚会创作、综艺节目主持人、综艺节目视频包装等。

导 演

本专业面向影视文化公司、电视剧制作机构、电影制片厂等单位,培养具有扎实的影视艺术理论知识和熟练的导演工作技能,能独立从事电影、电视剧、纪录片编导工作的复合型高级专门人才。

进入本专业的学生,在学习两年后,通过公开选拔的方式,可进入设在我校的教育部传媒艺术人才培养模式创新实验区名师工作室,进行个性化、特色化培养。

本专业的专业课程主要包括三大模块:剧作课程系列、表演课程系列、导演课程系列。

设置在综合性大学新闻传播院系的影视编导专业,旨在培养具有宽广的文化科学知识,具备较高的理论修养和艺术鉴赏能力,具备广播电视节目策划、编导、主持和制作等专业知识与技能,融合艺术与技术的复合型、创新型传媒人才。既注重学生创作实践和创作技能的培养,又注重培养学生的文化底蕴、广播电视的理论功底和开放的创新精神。进入大学之后,主要专业课程包括:广播电视概论、电视节目策划与编导、广播电视节目评析、传播学、影视经典鉴赏、电视采访与写作、节目主持人概论、电视摄像与编辑等。毕业生可在广播电视部门、影视制作公司、广告公司、音像出版等相关部门、公司从事广播、影视和网络流媒体节目的策划、编导、制作工作,以及主持、艺术摄影、音响设计等实务工作。

设置在艺术院校的影视编导专业,以中央戏剧学院为例,其2011年招生简章中列出的编导相关专业本科招生计划为:导演系导演专业(戏剧影视导演方向)15名,电影电视系导演专业(影视

编导方向)25名,艺术管理系导演专业(演出制作方向)40名。学院官方网站上的专业介绍如下。

(1) 导演系。导演系本科学制四年。导演系设有导演专业(戏剧影视方向)、表演专业(戏剧影视方向)。导演专业(戏剧影视方向)培养具有全面的文化艺术修养,坚实的戏剧、影视导演理论基础,掌握导演艺术创作规律并具备从事戏剧、影视导演创作实践能力的专门人才。

(2) 电影电视系。电影电视系本科学制四年。设有导演(影视编导)专业、公共事业管理(影视制片管理)专业、广告学专业、播音与主持艺术(广播电视节目主持)专业。电影电视系培养现代艺术媒体所需的综合性人才,在文化知识结构、艺术观念、认知方式与实践态度等方面,试图全面塑造新一代的专业媒体人,为国家培养电影电视的艺术创作、批评、生产制作以及教学与科研方面的多层次专门人才。其基本教学方针是,在理论教学中培养观念,在实际操作中增加经验,艺术创作与技术动手能力双管齐下。

(3) 艺术管理系。艺术管理系本科学制四年,设公共事业管理专业(艺术管理方向、文化行政管理方向),导演专业(演出制作方向)。演出制作方向以培养能从事各类演出制作工作的专门人才为主要培养方向,教学目的是使学生系统地掌握本专业基本理论和技能;了解相关学科的知识,有较高的文学艺术修养;有较强的演出制作实际操作能力,具备从事各类演出(舞台演出、广场演出等)策划、运营的知识 and 能力。

编导考什么?

知己知彼,百战不殆。了解考试科目与试题类型是影视编导考前准备的第一步。

绝大多数影视编导的专业考试分为面试和笔试两个部分进行,部分院校、部分专业采用初试、复试合一的方式。

通常初试是面试,以自我介绍和考官提问为主要形式,重点考

查学生的形象、气质和表达能力等。面试老师提出的问题,大都是高中课程中已学过的文化知识,不会超出考生的能力范围,也可能根据考生的自我介绍问一些相关问题。另有一些学校要求才艺展示。

复试一般是笔试,每个学校的考试科目和内容略有不同,但总体而言,不外乎以下几种类型。

一是影视作品分析。此种类型试题一般要求考生根据现场放映的电影或电视作品撰写一篇1000字左右的影评,主要考查考生的影视艺术感悟能力、影视常识掌握程度和书面文字表达能力等。题目的形式主要有两种,一种比较宽泛,简单表述为“观看某某影片(纪录片、电视剧等)写影评”;一种比较具体,通常以问答题的形式出现,如“观看影片《×××》,回答以下问题。①结合自身经历与片中人物对比,谈谈感受。②写出两个以上你认为最感动的画面,为什么?这样处理的好处是什么?③结合本片,谈谈对社会的思考”。考场上观看的影视作品包括电影片段、电视剧、小品、纪录片和电视节目等。

例题

☆ 看《我爱我家》第三集《我们的愚人节》写影评,要求1500字以上。写作时间为3个小时。(上海戏剧学院文艺编导专业试题)

☆ 观看纪录片《超级歌唱王》,写影评。(南京师范大学广播电视编导专业试题)

☆ 观看影片《海中女神》,请从摄影构图、光线、色彩、节奏、影调等方面入手写一篇800字左右的评析文章。(题目自拟)(浙江传媒学院试题)

二是命题故事(编写故事、命题演讲、抽词述文)。此类型试题一般要求考生根据给定的具体要求,在规定时间内编写一个故事。试题内容可能是给出一个标题,如“命题编讲故事:题目为‘背道而驰’”;也可能是给出一个开头,然后在这个既定的情境下续写完或

讲完这个故事,如“夜莺栖息在高高的橡树上,像往常那样唱着歌,却被鹰给发现了。饥肠辘辘的鹰猛地飞扑过去,一把抓住了它……(时间3分钟以内)”;还有一些是根据给出的图片编写故事,如“请以给定的图片为基础,写作一个小故事。要求:给定的图片内容必须出现在开场中;故事并不一定完整;文字表述除去必要的说明外,尽可能可见可闻,避免使用文学化的修饰语”。考试形式多数院校采用笔试,也有些院校在面试中要求口头编讲故事。黄冈师范学院的考试科目名称比较特别,叫“抽词述文”,要求考生根据所抽取的三个关联性较小的词语,串讲成一个故事或论述一个话题,时间要求3分钟,三个词语在故事或话题中原则上应均匀布局;要求语言流畅、主题鲜明、情节巧妙、富于个性、讲解生动、感染力强。与此类似的考试方式还有“词语连缀”,如“请用‘西红柿’、‘鸡蛋’、‘导弹’来组合讲一个故事”。这项考试主要考查学生的想象力、艺术思维能力和写作能力。

例题

☆ 命题编讲故事:《父母对子女的深爱》(成都理工大学试题)

☆ 续写故事:他转过墙角,好像撞到了什么东西……(重庆师范大学试题)

☆ 根据以下一组词,你能串编成一则寓言故事吗?

黄瓜 南瓜 丝瓜 冬瓜 (四川师范大学试题)

三是即兴评述。即兴评述有诸多不同的名称,有的院校叫“艺术评述”,要求考生从提供的影视艺术、音乐、视觉创意和文学艺术四类艺术素材中选择一类,并从中随机抽取一段素材进行即兴艺术分析与评价;有的院校叫“材料述评”,要求考生根据提供的名人言论、新闻报道和某种社会现象等发表自己的观点;有的是“看图说话”,要求考生从提供的照片或图片中选择一张展开评述。通常来说,这类考试要求考生讲述的时间不超过3分钟,有些学校只给

1~2分钟。此环节在考查考生的思维能力、表达能力以及艺术潜能的同时,主要考查考生的声音条件和形象气质、临场的心理素质和反应能力、口头语言的组织能力和表现能力、对核心问题的理性评点能力,以及考生对艺术作品的感悟力和理解力等。

例题

☆ 你认为中学生该不该上网?

☆ “近墨者黑”。

☆ 报道说,广州市恒福中学开学第一天,一些学生因为“头发不规范”,在上课时间被赶出校园去理发。你觉得中学生的发型服饰可以自由地彰显个性,还是应该由学校和老师统一规范?请说明理由。

四是编导创意(活动策划)。此类考试要求考生根据题目所设定的情境写出一个影视作品的构想或策划方案,以撰写活动策划、广告创意和电视栏目创意居多。如中国传媒大学文艺编导方向某年考题要求考生在90分钟内完成一次主题班会的策划方案,云南艺术学院某年考题要求考生为某国产品牌手机做一个30秒的广告创意。这类考试主要考核考生的创意水平、归纳提炼能力和文字表达能力。

例题

☆ 请以《谅解》为题,构想一个电视小品。

☆ 创意一部2010年面对世界播放的五分钟世博会电视宣传片。要求:A.体现世博会精神(沟通、理解、欢聚);B.力求表现主办方的热情与好客;C.体现中华民族的文化特征,有中华文化的语言符号;D.符合电视片的表现特征。

☆ 编导一段表现师生情感冲突的短片,时长5分钟。

五是画面组合。这类试题要求考生根据所提供的若干画面,

编写成一个画面叙事段落或故事。这种形式在浙江传媒学院的考试中最为常见。具体来说,考场上会播放两个影视片段,各由 10 个左右的画面组成,其中一组画面是按顺序排列的,但每两个画面中都被抽走了一段,另一组画面就是由这些被抽走的段落,打乱顺序排列而成。要求考生根据画面逻辑关联、情节结构、叙事特点和镜头剪辑规律等,将画面一一排序填空,使片子完整。

画面组合的素材通常来自电影片断,如《千里走单骑》、《乡村女教师》等都在考试中出现过。这项考试对于未经过专业学习的考生而言,难度较大。因此,考生在平时的练习中需要观看一定数量的影视作品,培养画面感觉,并了解基本的影视语言基础和表达技巧。