

总主编 张卓

“打开传媒之门”影视传媒类艺术考试系列教程

戏剧 **影视** 文学 ⑤ 文化产业管理

◎ 石研 编著

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

总主编 张卓

“打开传媒之门”影视传媒类艺术考试系列教程

戏剧影视文学^⑤ 文化产业管理

◎ 石研 编著

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

戏剧影视文学与文化产业管理/石 研 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 978-7-5609-7145-2

I. 戏… II. 石… III. ①戏剧文学-高等学校-教材 ②电影文学-高等学校-教材 ③文化产业-管理-高等学校-教材 IV. ①I05 ②G114

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 102573 号

戏剧影视文学与文化产业管理

石 研 编著

责任编辑: 刘 烨

封面设计: 刘 卉

责任校对: 刘 竣

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: 9.375

字 数: 250 千字

版 次: 2011 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 18.00 元

华中师大

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

本书着重介绍了传媒艺术类高考中戏剧影视文学和文化产业管理两个专业的相关知识和应试技巧。全书分介绍篇、基础篇和应试篇三个部分。其中,介绍篇主要介绍戏剧影视文学和文化产业管理两个专业的就业前景、工作特点、专业的设置、学习课程,以及考试环节的相关内容;基础篇讲解影视发展历程和风格流派、发展现状等应知必知的基础性知识,并根据高中生的知识储备和部分省份考试大纲的要求,整理出文艺文学常识中最为重要或大家最容易忽视的部分内容,以简单明了的形式列出;应试篇着重介绍我国各大院校这两个专业专业课的应试技巧,并结合往年的考试真题,一一进行详尽的介绍。附录则根据各校招生简章总结归纳了招生信息及2010年的部分文化热点问题。本书针对性强、实战性强、操作性强,语言通俗易懂,内容全面规范,再配以生动形象的图片,将成为高中生参加传媒艺术类考试的成功指南!

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。当观众看到闻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

- 一、戏剧影视文学专业 / 3
- 二、文化产业管理类专业 / 14

基础篇

- 一、电影如何成为艺术 / 23
- 二、电影的风格流派 / 32
- 三、部分著名电影导演简介 / 40
- 四、电视节目的主要类型 / 64
- 五、书法与美术常识 / 70
- 六、乐舞与戏剧艺术常识 / 115
- 七、文学常识 / 137

应试篇

- 一、自我介绍 / 149
- 二、考官提问 / 163
- 三、命题故事 / 171
- 四、即兴评述(命题演讲、命题辩论) / 189
- 五、影评写作 / 210

六、叙事散文/ 240

七、脑筋急转弯/ 252

八、形象设计/ 259

九、管理类专业思维训练/ 267

**附录 A 部分院校戏剧影视文学专业招生信
息分析汇总 / 273**

**附录 B 部分院校文化产业管理类专业招生
信息分析汇总 / 284**

附录 C 2010 年文化热点问题提要 / 288

介 绍 篇

高考可能是你所面临的第一个重要的人生十字路口，站在这里，你需要思考的是自己将何去何从。

当你捧起这本书翻阅的时候，可以说，已经有一只脚迈进了传媒艺术的殿堂。对你而言，这里或许是一个似曾相识，但尚不熟知的、神奇的世界。在生活中，我们每天都会频繁地接触电视、广播、网络等各种媒体，甚至你自己就是被喻为“沙发上的土豆”的在电视机前长大的一代，传媒对你的生活、你的思想影响至深。应该说对现代人而言传媒是无人不知、无人不晓的，但是当你考虑以此为业时，现有的一点知识储备恐怕就不足以应付了。你会从事什么职业？你所选择的专业有什么特点？学习什么内容？你将面临哪些环节的考核？考查哪些内容？……诸如此类的问题会一个一个地冒出来，成为你做出人生抉择时的影响因子，左右着你的判断。本书首先从介绍篇开始，介绍了戏剧影视文学和文化产业管理两个专业的就业前景、工作特点、专业的设置、学习课程，以及考试环节的相关内容。

信息经济学鼻祖亚当·斯密认为，决策即信息，也就是说客观的判断是建立在充分的信息的基础上的，信息越充足、越真实，相应的判断就越客观、越准确。对于学业繁重、时间紧迫的考生而言，自己花费大量的时间和精力搜集充分的信息

似乎并不现实,但许多中学教育部门却缺少针对艺术考生的统一信息供给渠道,尤其是提供给这种“小众”的传媒类艺术考生的信息,所以每年都有原本很有希望的考生却由于信息闭塞而失利的例子。站在如此重要的十字路口,如何规划自己的职业生涯,选择哪条道路,就读哪所学校,报考哪个专业,相信每一位考生都会慎之又慎。希望这一部分根据业内人士、高校主讲教师、考生的经验访谈,以及国内部分院校相关专业课程设置、2010年招生简章、考试大纲编写而成的信息能够使你更加全面地了解戏剧影视文学和文化产业管理类专业学习和考试的内容,对自己有更加合理的定位,进而做出更加明智的决策。

古人云:凡事预则立,不预则废。只有正确地做好计划和准备,我们才能有备而来,走向胜利。成功首先从了解开始。

一、戏剧影视文学专业

1. 你将从事的职业

观赏电影、电视剧时,你会发现“编剧”总是被置于职员表中的突出位置,如果你选择了戏剧影视文学专业,那么,你便与“编剧”这一职业结下了不解之缘。

简单地说,编剧是剧本和文字稿件的创作者,也是影视剧、话剧中的故事源泉。编剧是整部电影或电视剧的核心与灵魂。他们既可做原创,也可对已有的故事进行改编(有时须获得授权),要创作出故事、台词、主戏,以及过场戏,突出故事中心,塑造人物性格,这一职业的从业者有时又被称为剧作家。对于一些广告及专题片剧本而言,编剧则是主要以文字表述的形式完成节目的前期内容策划的。前期内容策划包括题材选择、表现手法及创意整体设计。创作好剧本后,编剧一般会将剧本交付导演审核,若未通过审核,则可与导演一同进行二次创作(剧本的修改权归编剧所有)。

影视界有一句人所共知的名言:“剧本剧本,一剧之本。”意思就是说,在整个剧目生产中,剧本处于第一位,是全剧目的“根本”。的确如此,剧本作为文本,作为影视艺术的“设计图纸”,其设计者——编剧,便是整个剧目的“总设计师”,没有剧本,便没有影视艺术的一切。

编剧作为“总设计师”,是一度创作的主创者,而导演、演员、舞美设计师等,都是二度创作者。这些二度创作者,是为一度创作者服务的,所有的导演构思、演员表演、舞美设计(包括布景服装、化妆、道具、灯光、音响效果等),都受剧本创作者的影响,并为体现剧本创作的原意服务。从这个意义上讲,导演就是“建筑师”,演员就是“建筑工人”,舞美设计师则是“装修工人”。因此,古今中外的大

导演、名演员,都十分注重与编剧的密切配合,组成“黄金搭档”或“金三角”、“铁三角”。

许多剧组,都把剧本编写作为艺术研发的第一步,而把剧目作为独家生产的名牌产品。于是,编剧作为艺术研发者,更加显示出他们对剧组至关重要的地位与作用。应当说,剧团、剧组独特艺术风格的形成与名家地位的确立,都离不开编剧及其剧作的重要贡献。

在戏剧艺术史上,一些著名编剧和他们创作的剧本甚至成为流芳百世的文化瑰宝,譬如莎士比亚(见图1)及其剧作《罗密欧与朱丽叶》、《威尼斯商人》,契诃夫及其剧作《万尼亚舅舅》、《樱桃园》,关汉卿及其剧作《窦娥冤》,等等,不胜枚举。

威廉·莎士比亚:英国文艺复兴时期伟大的剧作家、诗人。莎士比亚给世人留下了37部戏剧,其中包括一些他与别人合写的一般剧作。此外,还包括他的十四行诗和长诗。莎士比亚的代表作有四大悲剧《哈姆雷特》、《奥赛罗》、《李尔王》、《麦克白》,四大喜剧《仲夏夜之梦》、《威尼斯商人》、《第十二夜》、《皆大欢喜》,历史剧《亨利四世》、《亨利五世》、《理查二世》等。

图1 莎士比亚

编剧是影视界必不可少的一个强力支柱,成就一名职业编剧旺盛的原创能力,除却作者的人品道德等因素,至少还需要具备五个条件。

(1) 禀赋优异的先天资力。编剧,顾名思义,剧是编出来的,编剧,它既是一个名词,更是一个动词,编剧是一项需要高超智慧,需要特殊想象力和创造力的职业。编剧天才对舞台剧场(银幕、荧屏)有着本能的归属感,他们在自己的领地上自由驰骋,他们思维敏捷、才华横溢,写出一部又一部令人击节叹赏的佳作。天才毕竟是极少数,但无论如何,作为一名编剧,即便不是天才,也需有智

慧、才气。

(2) 百科学养的文化力。凡人文科学、自然科学、艺术科学诸领域的学识,或多或少、或深或浅,剧作者都应有所涉猎、有所知晓、有所储备。学识素养犹如空气、水和维生素,赋予一名编剧最为基本的职业素质;它犹如金字塔的塔基,决定了一部剧本最为基础的艺术水准和境界层次。文化才情缺失者,其作品必定视野狭窄、精神匮乏、感觉迟钝、文笔枯涩。

(3) 人生历练的感悟力。生活是艺术创作的源泉,但艺术并不直接起源于生活,而是源自创作者对生活的反应。戏剧(影视)是由生命饰演的人生故事,写什么,为什么写,要表达一种什么样的理念,这些都取决于剧作者对人生的感觉和领悟。“世事洞明皆学问,人情练达即文章”,一个没有人生阅历和人生见解的编剧,断无成功的可能。剧作技法再娴熟,也会由于缺失了被表现对象和思考的对象而茫无头绪,充其量只能成为一个编剧匠。

(4) 剧作技能的掌控力。每一种艺术都受制于某些规则,正如康德所言,“因为每一种艺术都以一些规则为前提条件,一个产品如果应当叫做艺术的,要通过这些规则的奠立才被表现为可能的”。古人云:文有文法,诗有诗法,字有字法,凡世间一能一艺,无不有法。这也说的是同一个道理。法,即是规则,规则即是一门艺术之所以为一门艺术的限定和约束。戏剧是最为讲究规则的艺术种类,如果编剧不谙剧作规则,百科学养再渊博、人生历练再丰富,也会因缺乏足够的表现手段而束手无策,无法在舞台剧场(银幕、荧屏)演绎鲜活生动的人生故事。

(5) 艺术创造的想象力。创意、灵性和想象是编剧能力中最为核心的核心竞争力。想象就是虚构,戏剧(影视)的想象就是创作舞台剧场(银幕、荧屏)的叙事逻辑,“有”中生“无”,从“有”——自然形态的人生中,生发出“无”——在自然形态人生中并不存在的戏剧(影视)人生,却又逻辑地对应着自然形态的真实人生。

一名出色的编剧需要具备优异的天资、文化水平、人生感悟、

技能掌控、艺术想象这五个条件,而它们又各有各的功能,相互作用,编剧才华即为五者的合力。

2. 你所选择的专业

近年来,随着国家和政府对文化事业的日益重视,影视戏剧行业发展很快。全国各影视机构每年至少拍摄电视剧两万集,电影千部,全国各级话剧团体、戏剧团体每年演出舞台剧上万场次。看电视剧成了全国老百姓最主流的休闲娱乐方式,中央电视台还成立了专门的电影频道、电视剧频道和戏曲频道。与影视戏剧连年高产相对应的是,社会对该专业毕业生吸纳能力和需求数量逐年提高。作为一种职业,编剧的收入是按照稿费来计算的,成熟的编剧大约每周可以完成一集剧本创作。编剧巨大的影响力、较高的社会地位和不菲的收入使众多文学爱好者对该职业也越来越关注,专门培养编剧的戏剧影视文学专业也越来越受到考生的青睐。

该专业主要培养具备戏剧、戏曲和影视文学基本理论及剧本创作能力,熟悉我国的文艺政策,系统地掌握戏剧、戏曲、影视文学的基本理论和创作技能,有较强的观察、理解、概括生活的能力,有较强的剧本创作能力及较强的编辑和理论研究水平,以及能在国家机关、文教事业单位(剧院、电视台、电影厂、报刊编辑部、影视公司)从事文学创作、编辑和理论研究、管理工作的高级专门人才。所以,戏剧影视文学专业“出口”较宽,毕业生一专多能,除了“写戏”,他们一般也能在导演、教育、广告或商务策划、新闻出版、媒体采编、电视台节目撰稿和文学统筹等行当觅到“饭碗”。

据不完全统计,目前国内开设戏剧影视文学专业的高校有近百所,既有综合性大学,也有专门的传媒类、艺术类院校。其中,一本院校有中央戏剧学院、中国传媒大学等,二本院校有浙江传媒学院、天津师范大学等,三本院校有中国传媒大学南广学院、成都理工大学广播影视学院等。在所有开设戏剧影视文学专业的高校中,中央戏剧学院专业教学的历史最长,师资力量相对较强,目前有大量的著名编剧在该专业任教,比如《金婚》和《幸福像花儿一

样》的编剧王宛平,《铁齿铜牙纪晓岚》的编剧史航,《康熙微服私访记》的编剧顾言,《外来妹》的编剧郭涤等。在戏剧影视文学专业领域,中央戏剧学院可以算做“龙头老大”。

从2010年各个招生院校的招生简章、专业介绍中可以发现,戏剧文学专业目前大体有四个不同的专业方向:一个是大家比较熟悉的戏剧、电影编剧方向;一个是近几年逐渐兴起的电视剧编剧方向;一个是戏剧史论与批评方向;一个是注重运用外语工具,进行文化交流的影视译制方向。专业方向不同,各招生院校在专业设置、培养目标、开设课程,以及考试方式和考试科目上皆有所不同。下面,就以几所有代表性的院校为例,简要介绍其各自的专业方向。

1) 戏剧、电影编剧方向

戏剧、电影编剧方向是戏剧影视文学专业中开设最早、最传统的专业方向,几乎所有戏剧影视文学专业的院系都会有这个方向,只是各个招生单位在招生简章中对它的叫法不一,如中央戏剧学院的戏剧创作方向、北京电影学院的电影剧作方向、中央戏曲学院的戏曲文学方向等。戏剧、电影编剧方向重点培养有较强的艺术感受能力、扎实的文字表达能力及有一定剧本创作技巧、能够从事戏剧及电影剧本创作的编剧人才。学生毕业之后大多在专业艺术院团、电影、教育、科研等单位从事戏剧和电影创作、策划、教育或研究工作。在课程设置上,除了公共基础课、专业基础课之外,专业核心课程一般包括表演或导演基础、戏剧概论、电影作品分析、当代西方戏剧艺术、中国戏曲、戏剧评论等。

2) 电视剧编剧方向

从20世纪80年代的《便衣警察》、《渴望》到近年来的《士兵突击》、《奋斗》等,一部又一部内地电视剧获得成功,随着这些电视剧的热播,兰小龙、吕晓明、海岩、石康等编剧的名字也逐渐家喻户晓。电视剧产业的发展刺激了对电视剧编剧的需求,几年前国内影视界曾经一度出现“编剧荒”的现象,一时间好的剧本洛阳纸贵,

知名的几个编剧炙手可热。在这样的环境中,一些戏剧影视文学院系瞄准市场,与时俱进,开设了电视剧编剧方向,如中央戏剧学院的电视剧创作方向等。这个方向重点培养有较强艺术感受能力、扎实文字表达能力及影视思维能力的电视剧专职编剧人才。学生毕业后大多从事电视剧创作、评论工作,或进入相关院校、科研单位从事教育研究工作。该方向的核心课程除了公共基础课、专业基础课之外,一般还有写作、剧作精读、中国古典诗词赏析、中国古典散文赏析、中国古代小说、中国现当代文学、外国文学、电视剧作品分析、电视剧编剧理论、叙事学等。

3) 戏剧(电影、电视)史论与批评方向

中国戏剧(电影、电视)在发展历史中,形成了迥别于西方的演剧体系、美学观念和戏剧文化,并且随着时代的发展,不断对固有的演剧艺术体系加以丰富和扬弃。如今,中国戏剧(电影、电视)与外来的艺术元素砥砺、共同发展,在运用这种艺术形式表现现代生活的过程中找到了新的生命的源泉。戏剧(电影、电视)史论与批评方向重点培养有较强的艺术感受能力和坚实的戏剧(电影、电视)艺术史论基础,能从事戏剧(电影、电视)艺术理论研究、编辑工作的专门人才。如中央戏剧学院的戏剧史论与批评方向、北京电影学院的电影(电视)媒体理论方向等。学生毕业后可在广播电视系统、文化艺术部门、高等院校等从事戏剧影视历史、理论的研究、教学及其文艺批评工作。在课程设置上除了公共基础课、专业基础课之外,专业核心课程一般包括中国话剧、外国戏剧、阅读与鉴赏、艺术概论、电影艺术、当代西方戏剧艺术、戏曲文化、外国古典哲学选读、戏剧理论经典选读、中国文论等。

4) 影视译制(国际文化交流)方向

随着国际文化交流的日益频繁和文化市场竞争的加剧,国内一些影视、戏剧制作单位把目光投向了国外的文化宝藏,通过引进优秀的外国影视、戏剧作品,将其制作为国内观众喜闻乐见的影视作品,从而参与国际交流和竞争,开拓国际市场,走向世界。这对

编剧的素质提出了更高的要求,编剧们除了要具备常规编剧所应该具备的天资、文化水平、感悟力、编剧技能、艺术想象力等,还需要有较高的外语水平。于是,重在培养能够娴熟运用外语从事戏剧影视文学创作的影视译制(国际文化交流)方向应运而生。

成都理工大学广播影视学院影视译制方向为电影、电视、广播、新闻出版、文化等行业培养从事电影、电视剧、电视节目翻译制作工作,以及在各类企事业单位从事翻译、外事工作的,具有厚重的人文底蕴和扎实的专业知识与技能的复合型高级专门人才。

中央戏曲学院国际文化交流方向主要培养具备较高的文化艺术修养,熟练掌握对外交流的语言工具,熟知对外交流的相关法律法规,具备艺术管理知识、跨文化交流能力和创新精神的复合型人才,毕业后能够从事文化外事管理、文化交流与传播等方面的工作,能够以艺术管理者的身份进入各演出院团,以文化经纪人身份进入国际和国内文化市场的高级专门人才。

相应地,该方向所设置的课程中,除了常见的文艺通识课、专业理论课、专业基础课之外,外语类课程也是重头戏,主要以与英语相关的各种能力培养为主,如英语精读、视听说、写作、笔译、口译、影视译制业务、影视翻译等。

以上简要介绍了戏剧影视文学专业部分招考单位的培养方向、学习内容、专业设置等情况。应该说,戏剧影视文学专业培养的核心目标就是出色的戏剧影视编剧,尽管开设此专业的各个院校的培养目的、计划、方案不尽相同,但大都围绕编剧所需要的天资力、文化力、感悟力、掌控力、想象力展开。天资力是一种自然赋予、与生俱来的才能。人的生理和心理禀赋主要是大自然通过父母给予的,对此,学校通常的做法是提供尽量宽松的创作环境,开发学生的天赋。文化力是各种类别、所有层次的学校教育都致力于培养的一种能力,而且是人一一生的需要,在戏剧影视文学专业的教学设计中,这些科目的学习属通识教育——专业基础课和公共基础课的教学内容。感悟力主要是一种后天习得的能力。编剧对