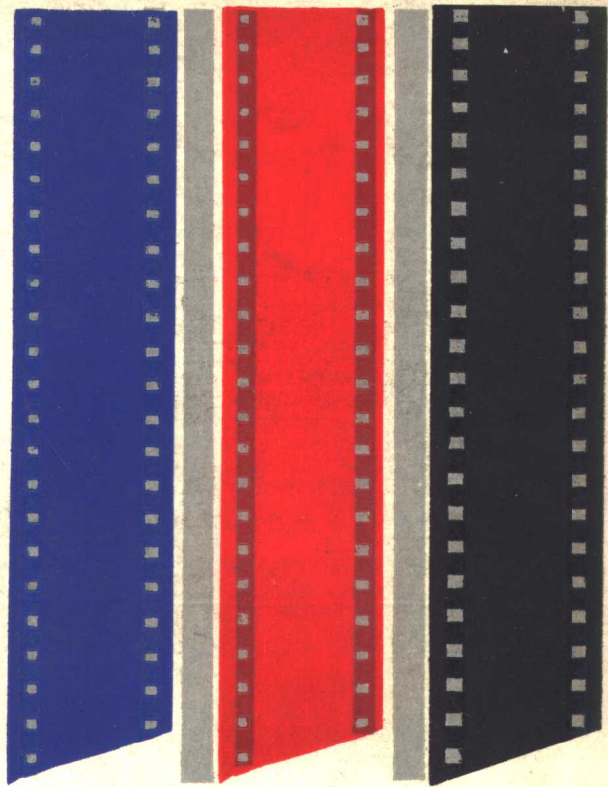


YONGPENG

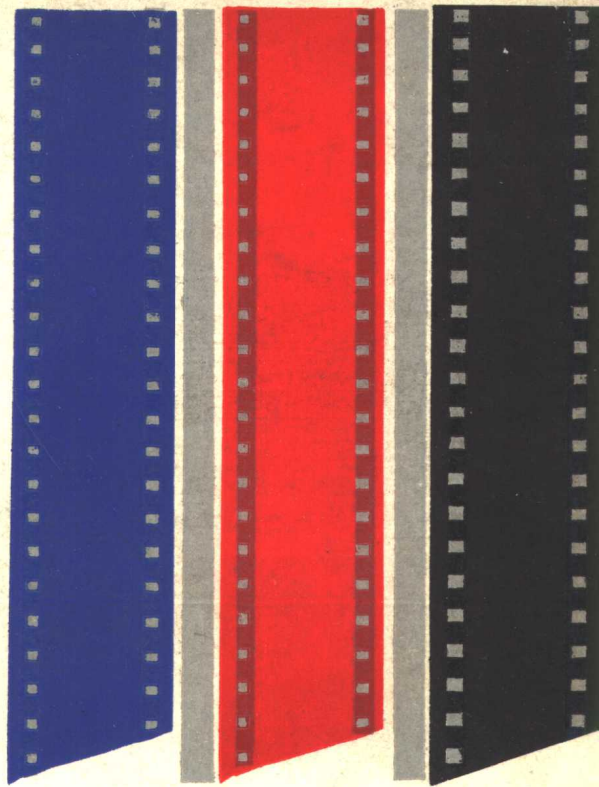


影
評
寫
作

朱 玛 吴信训 著

寫 作

YINGPENG



影
評
寫
作

朱 瑪 吳信訓 著

寫 作

影评写作

朱 玛 吴信训 著

•

湖北教育出版社出版 湖北省新华书店发行

宜昌市新华印刷厂印刷

787×1092毫米32开本 8印张 2插页 168,000字

1985年3月第1版 1985年3月第1次印刷

印数：1—30,000

统一书号：7306·184 定价：1.25元

出版说明

为适应高等院校文科开设电影电视课、满足广大师生和业余电影电视自学青年的需要，为普及电影电视文化，我社在全国高校电影学会及电影电视方面的专家、学者、广大教师的积极支持和大力协助下，拟出版一套电影电视教学丛书。这套丛书，内容包括电影电视概论、史论及评论写作、各国电影电视剧本赏析、电影电视美学、心理学、剧作技巧分析研究等方面的专著、普及读物和工具书。它既可以作为教材试用，也可以作为自学课本，帮助读者比较系统地学习电影电视方面的知识，掌握电影电视文学作品的基本写作技巧，提高欣赏和评论电影电视的能力。还可以作为中小学教师和家长辅导孩子们学习电影电视知识的参考书。

出版电影电视教学丛书，是一项开创性工作，无论是理论和业务水平，还是资料 and 人力，我们都深感不足。不过，路是人走出来的。现在，我们终于迈出了这一步。既然迈出来了，我们便下决心坚持走下去。

由于时间仓促，水平有限，这套丛书在编辑工作方面一定会存在不少错误和缺点，欢迎专家、学者、师生及其他读者批评指正。

编者

目 录

影评与影评人 代序	1
第一章 电影欣赏的特点	5
(一) 电影欣赏具有一般文艺欣赏的性质和特点	6
1. 电影欣赏是一种审美享受	6
2. 电影欣赏是一种创造性的思维活动	7
3. 电影欣赏中的美感作用	8
(二) 电影欣赏是“感染力”最强的文艺欣赏	10
(三) 电影欣赏要求运用“新特质”综合艺术的眼光进行欣赏	11
1. 单一艺术的欣赏与综合艺术的欣赏是不同的	11
2. 要具备欣赏多种艺术的艺术审美能力	12
3. 在欣赏中要把握电影的“新特质”	12
(四) 电影欣赏能特别有效地提高人们的艺术修养	13
第二章 电影评论的作用	14
(一) 总结创作经验, 研究影片成败得失, 阐明电影创作规律、美学原则	14
(二) 开展积极的思想斗争, 推动电影艺术创作的向前发展	20
(三) 帮助观众正确欣赏电影, 提高艺术鉴赏能力, 培养健康的艺术趣味	23
第三章 电影评论的文体形式	29

(一) 论说文体	30
1. 论说文体影评的特点和要素	30
2. 论说文体影评的立论和驳论	31
3. 论说文体写影评的基本章法和要领	42
(二) 诗歌体	47
(三) 书信体	52
(四) 对话体	61
(五) 影院人语(影院拾零, 观众絮语, 小幽默)	68
第四章 电影评论的角度和方法	71
(一) 对一部影片进行评论的角度和方法	71
1. 评主题	71
2. 评人物	77
3. 评细节	83
4. 评局部	87
5. 通评影片	99
6. 评特点	103
(二) 对多部影片进行评论的角度和方法	107
1. 综合评论一系列影片, 阐明某一时期电影艺术创作的 倾向和特点	107
2. 综合某一类影片进行评论	114
3. 综合同一类问题进行评论	118
4. 发掘有趣味的题目	119
(三) 电影艺术、电影美学方面的专论	124
(四) 创作经验谈、创作问题探讨	125
第五章 电影艺术家专评	126
(一) 评编剧	127
1. 评编剧在题材选择、主题开掘上有何新颖独到之处	130

2. 评编剧在情节上的艺术处理	132
3. 评编剧在改编中的艺术构思	134
(二) 评导演	138
1. 评导演对电影剧本的处理	147
2. 评导演对影片的蒙太奇处理	153
3. 评导演对演员的选择	160
4. 评导演在电影美学上的探索 and 追求	165
(三) 评演员	173
1. 评总体的表演	187
2. 评表演是否概念化	188
3. 评演员是否为角色表达感情找到应有的独特方式	188
4. 评对人物丰富内心世界的揭示	189
5. 评细部的表演	197
(四) 评摄影	199
1. 从画面构图上看	202
2. 从摄影的用光, 创造意境上看	206
3. 从摄影对色彩的处理上看	210
4. 从摄影的造型构思上看	218
第六章 影评写作要略概述	223
(一) 实事求是	223
1. 讲究科学性	224
2. 无私于轻重, 不偏于憎爱	225
3. 要独立思考, 不人云亦云	225
4. 敢于批评, 善于批评	226
(二) 选材要严, 开掘要深	227
(三) 精心谋篇, 力戒“八股”	228
(四) “量体裁衣”及其他	230

(五) “看菜吃饭”	231
第七章 电影评论的基本功	235
(一) 学习马克思主义文艺理论，树立正确的立场、 观点和方法	235
(二) 努力掌握电影艺术及电影理论专业知识，使自 己成为内行	239
(三) 博览群书，从多种艺术及理论中吸取营养	241
(四) 锻炼和提高欣赏电影的能力	241
(五) 苦练写作技巧和文字表达能力	243
后记	244

影评与影评人

——代序

电影爱好者中，常有这样的议论，某人的评论很中看，有嚼头，因为他道出了观众的心声，真诚、直率，见解独特。影评的思想剖析深，艺术分析细，不随波逐流，不见风使舵，即使排山倒海之势已成，如果褒贬针砭属实，真理在胸，他也能力排众议，独树一帜。

好的影评，不仅能帮助观众认识电影艺术形象所体现的本质意义，领会整部影片所显示的客观真理，而且能为建设社会主义的精神文明作出积极的贡献，同各种妨害四个现代化的思想、习惯、意识进行有效的斗争。

好的影评，赞扬绝非奉承，批评而不攻击，爱而不溺，刺而不虐，是记成就的铭文，载缺陷的石碑，传经验于后进，吸教训于未来。

好的影评，是促进安定团结的纽带，而不是搬弄是非、散布不和的病菌。它以鼓舞电影家和广大观众为四化、为建设高度的社会主义精神文明为神圣职责，而不是长山头之遗风，散宗派之臭气。

好的影评，不是某种单纯传声的号筒，更非从裁判席上骂下去的“终审判决”，而是科学的、艺术的公正论断，是真知灼见的研究成果。

好的影评，有古循吏的胆识，对缺点错误鞭辟入里，毫不徇私。有时它也义正词严，刻骨铭心，但目的仍是为了中国社会主义电影艺术的前进、繁荣、百花盛开！而不是无限夸大，把芝麻说成西瓜；不是吹毛求疵，攻其一点不及其余；更不是无限上纲、棍棒齐下。因为好心和坏心的区别，就看你对犯错误的同志是拉还是推，对有缺点或不足影片是帮还是整。

好的影评，不装腔作势，不杀气腾腾，不说谎言，而是言从心发，平易近人。下的是和风细雨，陈的是劝导衷情。有实事求是之意，无哗众取宠之心。否则，纵是威风凛凛，冠冕堂皇，亦丝毫打不动电影艺术家和广大读者的心。因为你我心里均有一杆无形的秤，也都怀揣着一股马列主义、毛泽东思想的准绳。

影评和影评人自然不可分，现在就谈谈影评人。

影评人是观众的向导，引导他们在电影世界中漫游，指点江山，让观众饱览“银海风光”中的胜迹，使他们在真、善、美的影像中，不知不觉地培养起观众对美善的爱好，培养起融美于心灵的习惯。同时影评人又是观众的卫士，严防“装在铁盒里的大使”施放糖衣毒弹。用希腊哲学家苏格拉底的话来说，艺术家在任何制作品中不应“摹仿罪恶、放荡、卑鄙和淫秽，如果犯禁，也就不准他们在我们的城邦里行业”。（柏拉图：《柏拉图文艺对话集》第62页）总之，通过影评人的笔，让该向往的更向往，该诅咒的被诅咒，以使善者趋之若鹜，恶者避之若魔。

影评人是观众的“老师”。师者，“所以传道授业解惑也。”（韩愈：《师说》）文以载道，通过影评传“四个坚

持”、四化建设之道；传忠于党、忠于祖国和人民，有共产主义理想，有高尚情操，为社会主义献身之道。授业解惑，即增长观众的电影知识，普及电影文化，阐明观众的疑窦，以培养和提高他们欣赏情趣和审美水平。影评人要坚持社会主义文艺方针，坚决防止和清除电影对观众的精神污染。

影评人是电影艺术家的诤友，他诚恳地帮助“影人”除虫去病，剔疵除瑕，让影坛百花争艳，美玉如云。而不是板着脸孔地“三娘教子”，唯我独尊，唯我独革。影评人应做与人为善，长于说理的模范，切勿当无情斗争，擅弄“三子”（打棍子、戴帽子、抓辫子）的先锋。如此，是不是要削弱批评的尖锐性和战斗性呢？不！请看列宁是怎样批评高尔基的（见电影《列宁在十月》）；陈毅是怎样批评某师长的（见电影《陈毅市长》）。评论要尖锐，要有说服力，使人口服心服，如果能叫被批评的人又感到“高兴、痛快”，那更好！

影评人要有强烈的“政治敏感”，但这是植根在人民生活土壤上的敏感，是与党和人民的根本利益保持一致的敏感。如果从私利出发，或者把影评当做敲门砖，当做压在电影家肩上的石头，自己再踩上去，那就不是“政治敏感”，而是投机钻营，打击别人、抬高自己，即使自己成了“不倒翁”，但泥做的玩具，毕竟不是人们的楷模。

最后，我们认为影评人还要刻苦学习、勤恳写作。只有掌握广博的知识，尽可能的深入生活和熟悉电影创作、电影业务，这样放的炮才不会是空炮，这样去搔痒才不是隔靴搔痒。文章切忌随人后，捍卫真理笔当先。自然，要献出一篇象样的影评，做一个称职的影评人是难的，但只要我们道路正确，步伐坚实，胸怀宽广，目光远大，“有志者事竟

成”！今天，驱散了“四人帮”的乌云，在伟大、光荣、正确的中国共产党的阳光照耀下，只要锲而不舍，壮志定酬！

第一章 电影欣赏的特点

要从事电影评论写作，首先应了解电影欣赏的特点。因为，要了解一部电影作品所蕴含的思想感情、艺术匠心，必须经过观看、欣赏的阶段。正如我国古代著名文艺理论家刘勰在《文心雕龙·知音篇》中所说：“夫缀文者情动而辞发，观文者披文以入情，沿波讨源，虽幽必显。”这就是说，作家的创作，总是由内而外，即先有因客观现实的感发而产生内在情志（内容），然后才用一定的文辞（形式）表达出来；而读者阅读文学作品，则是由外而内，即先要通过语言的媒介与作品外部的艺术形式，沿波（辞）探源（情），逐步获得对形象的具体感受和体验，引起思想感情上的强烈反应，得到审美的享受，从而领会到文学作品所包含的思想内容。同样，任何一部电影，只有经过观众的欣赏才能发挥作用。所以，任何电影艺术家都应重视广大观众的欣赏要求，重视文艺欣赏的规律，使自己的作品适应并不断提高观众的欣赏水平，更好地发挥电影艺术的作用。正如鲁迅所指出：“看客的取舍，是没法强制的，他若不要看，连拖也无益。”（《鲁迅全集》第五卷第164页）作为电影评论，其作用之一，就是通过对电影作品的分析、评论，影响观众对电影作品的理解和欣赏，从而直接关系到电影作品的社会作用的发挥。同时，影评作者自己欣赏能力的高低，直接关系到影评写作的水平。试想，一个影评作者倘若自己不能很好地正确地欣赏

电影，以己昏昏，何能使人昭昭？所以，了解电影欣赏的特点，是影评作者不可忽略的问题。

那么，什么是电影欣赏？

人们接触任何文艺作品，都会自然而然地产生一种特有的精神活动。它使人们获得某种启示、某种“认同”、某种精神上的愉悦和享受，这就是文艺欣赏。毫无疑问，人们在观看电影时，也会产生这样的精神活动。它使观众通过银幕上的艺术形象，来感受和认识生活，咏味影片蕴含的思想，激发观众的情感，使之受到欢欣愉悦或哀怨恨仇的情绪感染，获得文化娱乐和精神生活上的一种满足，这就是电影欣赏。

电影欣赏的特点，主要体现在以下四点：

（一） 电影欣赏具有一般文艺欣赏 的性质和特点

1. 电影欣赏是一种审美享受

高尔基讲过：“照天性来说，人人都是艺术家。它无论在什么地方，总是希望把‘美’带到他的生活中去。”（《高尔基选集·文学论文选》第71页）文学艺术是依据美的法则创造的，电影作为艺术的一种，当然也是依据美的法则来创造的。因此，它可以使走进影院的观众在感官上（例如视觉、听觉）和精神上都获得美的感受。它既可以使观众感到银幕形象的外部形式：画面、对白、音响、旋律……，还可以使观众感到其内部特征、精神实质，并借助观众的生活经验、想象，作用于观众的思想感情，使其与影片的思想内容，即作者灌注在影片中的思想感情发生共鸣。

2. 电影欣赏是一种创造性的思维活动

观众在看电影时，并不是被动的，往往会发挥自己的主观作用，积极地展开思维活动。运用形象思维来丰富和补充影片中的艺术形象，扩大和加深影片的思想意义，对影片进行审美判断。可见，从根本上讲，电影欣赏是要通过电影艺术形象潜移默化地影响观众的思想感情，以致影响观众的立场、观点，影响人们的社会生活和人们在社会生活中的行为。

归纳起来，在电影欣赏过程中产生出来的这种对观众的影响作用，集中表现在三个方面：即思想教育作用、认识作用和美感作用。从思想教育作用来说，因为任何影片也“都是一定的社会生活在作家头脑中反映的产物”，任何编导都无不是把自己对生活的认识、看法、观点、立场寄托于影片的形象之中，并希图以此来影响和教育观众。如我们看《革命家庭》、《在烈火中永生》、《先驱者之歌》等影片时，就受到极为深刻的革命传统教育，有力地鼓舞着我们学习革命志士的伟大精神，继承革命先烈的遗志，为实现人类最壮丽的理想——共产主义而奋斗。从认识作用上讲，电影也如同文学一样，“它是时代的生活和情绪的历史。”如看《塔曼果》，我们目睹了贩卖黑奴的悲惨事件，了解了黑人的反抗和斗争；从《百万英镑》中，看到资本主义世界的拜金主义和金钱万能；看《苦海余生》，使观众认识到希特勒法西斯豺狼的本性及其践踏和杀戮人类的罪行；看《金环蚀》，使我们拉开资本主义“民主”的虚假帐幕，看到了资本家、政客、高利贷者的肮脏政治交易……；而从《林则徐》、《甲午风云》、《火烧圆明园》到《大浪淘沙》、《红旗谱》、《从奴隶到将军》、《南昌起义》、《吉鸿昌》、《西安事

变》、《南征北战》、《风雨下钟山》等片中，我们可以看到一部中国的近代史，辉煌的解放战争史；从《十月的风云》、《天云山传奇》、《巴山夜雨》、《被爱情遗忘的角落》等，我们可以看到“四人帮”给人民带来的灾难，看到亿万人民对“四人帮”倒行逆施的强烈义愤；从《喜盈门》、《月亮湾的笑声》等片中，又可以看到粉碎“四人帮”后，党的三中全会以来，农村生活及人们精神世界的可喜变化；从《人到中年》、《血，总是热的》等影片中，还可以看到在四化建设中，尚存在这样或那样的困难和阻力，广大干部和群众又是怎样地奋然前行的时代风貌……。电影正是通过这些具体的、生动的艺术形象，再现了历史和现实生活的图景，描绘了不同历史时期丰富多彩的政治、经济状况和社会风尚，表现了各个阶级、阶层人物的生活、命运和精神面貌，并揭示出他们之间的复杂关系，从而帮助观众认识 and 了解各个时代具体生动的生活情景，熟悉各种性格鲜明的人物，有力地丰富了观众的生活和斗争经验。电影就是这样成为人民最形象的“生活的教科书”。

3. 电影欣赏中的美感作用

电影欣赏中尤为值得重视的作用是美感作用。每一个人都具有一定的美的感受能力，只是因为人们的文化教养、艺术修养、文艺实践、社会生活、经历等等的种种差异，才形成对美的感受力的高低强弱之分罢了。在平时，人们正是运用自己的美的感受能力，去接触、欣赏、感受美的事物，获得美的享受，从而丰富自己的精神生活。这也是人类所具有的一种重要的生理机能。当观众买一张票进电影院时，往往并非是首先想去认识什么或接受什么教诲，而是为了舒散心情和娱乐，

也就是为了愉快和获得美的享受。但是，在观众欣赏美和感受美的过程中，影片也必然会对观众进行一种“什么是美”的熏陶，而这种熏陶是在观众追求和获得美的欣赏和美的感受的同时，不知不觉地进行的，是在观众面对电影这一最逼真最喜爱的艺术形式下进行的。所以，这种熏陶往往能更巧妙有力地影响和教育观众，这“是一种与美感作用相结合的教育作用，它同时影响人的理智和感情，影响人的整个精神，对人的进步政治思想和崇高道德情操的修养都有很重要的意义。”（蔡仪主编：《文学概论》第83——84页）这就是审美教育作用。

所以，古往今来，最有见解的思想家、理论家和艺术家，都特别强调和重视文艺作品的审美教育作用。古罗马的批评家贺拉斯在《诗艺》中说：“诗人的愿望应该是给人益处和乐趣，他写的东西应该给人以快感，同时对生活有帮助。……寓教于乐，既劝慰读者，又使他喜爱，才能符合众望。”（贺拉斯：《诗艺》，《西方文论选》第113页）周恩来同志也曾明确地说过：“群众看戏、看电影是要从中得到娱乐和休息，你通过典型化的形象表演，教育寓于其中，寓于娱乐之中。”（《党和国家领导人论文艺》第46页，文化艺术出版社1982年版）这就是“寓教于乐”。否则，一部影片尽是说教，枯燥平庸地复制生活，缺乏动人的艺术力量，使观众不能获得美的享受，索然寡味，无心在银幕前停留，那么，再好的“思想性”也是苍白无力的。影片要想到好的思想教育作用和认识作用也就无从谈起。事实证明，凡是经得起长时间考验的优秀影片，都具有强烈的艺术感染力。例如卓别林1921年拍的《有闲阶级》、《寻子遇仙记》，1923年拍的《巴黎一妇人》，1925年拍的《淘金记》，至今仍保持着青春的魅力，