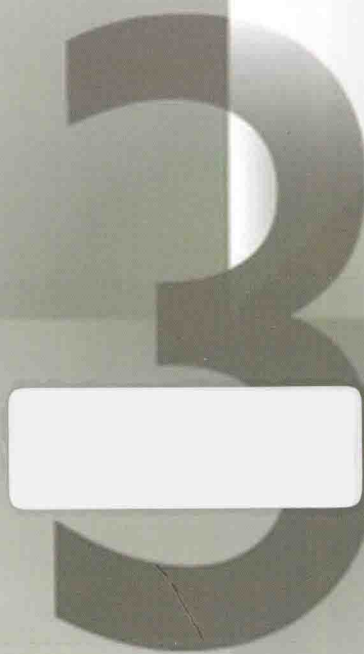

连云港外国语学校校本教材丛书

影视高考一本通

主编 李 锋 陶加庆

 江苏大学出版社
JIANGSU UNIVERSITY PRESS

连云港外国语学校校本教材丛书

影视高考一本通

丛书主编 蒋庆锁

丛书编委 陶加庆 郝志刚 赵大中

韦 霞 祁昌永 李传贵

李长红 焦卫国 王 梅

张俊才

本书主编 李 锋 陶加庆

本书编委 宓 娟 陆 洋 孙 旺

倪黎利 宋志贺 刘 冰

张 蓓

 江苏大学出版社
JIANGSU UNIVERSITY PRESS

镇 江

图书在版编目(CIP)数据

影视高考一本通 / 李锋, 陶加庆主编. — 镇江:
江苏大学出版社, 2014. 8
ISBN 978-7-81130-792-4

I. ①影… II. ①李… ②陶… III. ①电影—高等学校—入学考试—自学参考资料②电视—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 175697 号

影视高考一本通

YINGSHI GAOKAO YIBEN TONG

主 编 / 李 锋 陶加庆

责任编辑 / 常 钰

出版发行 / 江苏大学出版社

地 址 / 江苏省镇江市梦溪园巷 30 号(邮编: 212003)

电 话 / 0511-84446464(传真)

网 址 / <http://press.ujs.edu.cn>

排 版 / 镇江文苑制版印刷有限责任公司

印 刷 / 扬中市印刷有限公司

经 销 / 江苏省新华书店

开 本 / 787 mm × 1 092 mm 1/16

印 张 / 13

字 数 / 287 千字

版 次 / 2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-81130-792-4

定 价 / 40.00 元

如有印装质量问题请与本社营销部联系(电话:0511-84440882)

目 录

第一章 影视作品分析	001
第一节 电影常识	001
第二节 影视专业知识	011
第三节 电影看片分析	016
第四节 广播电视	033
第二章 编写故事	058
第一节 编写故事的技巧及训练	058
第二节 戏剧剧本写作	078
第三章 命题写作与广告创意	090
第一节 命题写作	090
第二节 广告创意	096
第四章 文艺常识	103
第一节 文学常识	103
第二节 艺术常识	118
第三节 其他常识	129
第五章 面试技巧及训练	145
第一节 面试技巧	145
第二节 即兴评述	149
第三节 艺术评述	158
附录 影视类高考模拟试题	169
参考文献	200
后记	201

第一章 影视作品分析

第一节 电影常识

一、电影起源

1. 世界上第一幅静物照片是1824年法国摄影师尼埃普斯的作品《餐桌》。
2. 电影产生的物理学原理是“电影祖父”比利时科学家约瑟夫·普拉托于1829年发现的“视觉滞留(暂留)”理论。当眼前的物体被移走后,该物体反映在视网膜上的物像不会立刻消失,会短暂停留1/30到1/5秒,这种现象被称为视觉暂留现象。

有声电影:1秒钟为24(帧)个画面(1秒钟放映多少画面为多少帧)。

无声电影:1秒钟为16(帧)个画面。

电视:1秒钟为25(帧)个画面。

3. 1894年,爱迪生和迪克森发明了早期的活动“电影视镜”技术,开创了电影技术的先河。但由于他们担心公映会“杀死一只会下金蛋的鸡”,拒绝公映,错过了电影的发明者这一殊荣。

1895年,法国的卢米埃尔兄弟改良了爱迪生的电影设备发明了“活动电影机”。当年的12月28日,他们在法国巴黎咖啡馆的印度厅第一次公映《火车进站》《婴儿喝汤》《工厂的大门》《水浇园丁》(世界第一部有故事情节的短片)等一系列电影,卢米埃尔兄弟被称为世界“电影之父”。

4. 意大利的乔托·卡努杜在1911年发表的《第七艺术宣言》中首次提出“电影是一门艺术”,是一种综合建筑、音乐、绘画、雕塑、诗和舞蹈这六种艺术的“第七艺术”。电视出现后被认为是“第八艺术”。

5. 1927年的电影《爵士歌王》是世界上第一部有声电影。

6. 1935年的电影《浮华世界》是世界上第一部彩色电影。

二、世界电影

(一) 法国电影

1. 乔治·梅里埃于1902年拍摄《月球旅行记》时创立了第一个人工室内摄影棚,第一次将电影和魔术结合起来,首创了电影特技。

2. 新浪潮电影有浪漫的氛围、超级明星的特点,但情节老套。

3. 法国电影理论家巴赞提出“长镜头理论”,巴赞认为,长镜头表现的时空连续是保证电影逼真的重要手段。

4. 法国精神之父特吕弗的代表作是《四百下》《朱尔和吉姆》等。

5. 《广岛之恋》的导演是法国导演阿伦·雷奈。

6. 法国著名导演吕克·贝松因为屡创票房佳绩,被誉为法国的“斯皮尔伯格”。其作品节奏快捷、风格奢华,极具商业价值。代表作有《这个杀手不太冷》《圣女贞德》《第五元素》等。

7. 《天使爱米丽》的导演是法国著名新锐导演让·皮埃尔·热内。

(二) 美国电影

1. 号称美国好莱坞电影之父(现代电影之父)的格里菲斯是第一个真正使电影成为一门艺术的电影人,他首创了“好莱坞模式”:平行交叉剪辑,最后一分钟营救等。格里菲斯在1915年拍摄的电影《一个国家的诞生》票房达1600万美元,至今仍保持默片最高票房纪录。1916年公映的《党同伐异》,由于表达方式超前,过于抽象,票房惨淡。

2. 好莱坞电影:好莱坞是位于美国加利福尼亚州洛杉矶西南郊的一个小镇,它地势复杂多样,光照充足,有利于一年四季拍戏。好莱坞电影是世界电影的风向标,代表着世界电影的最高水平。

3. 好莱坞电影特点:(1) 平行交叉剪辑;(2) 最后一分钟营救,大团圆结局;(3) 语言诙谐幽默;(4) 大场面、大制作;(5) 商业化运作,以营利为目的;(6) 穿插浪漫爱情,情节安排张弛有度;(7) 高超的想象力、创造力;(8) 明星制度;(9) 独立制片人制度;(10) 高科技成就多;(11) 有政治色彩,美国及盟国是救世英雄,敌对国家是恐怖分子;(12) 代表美国式的民主,个人英雄主义等。

4. 好莱坞类型片:按照不同类型(样式)的要求制作出来的电影叫类型片。

类型片的特点:(1) 类型化的人物;(2) 公式化的情节;(3) 图解化的符号。

类型片的代表类型及代表影片:

喜剧片:卓别林的《摩登时代》《大独裁者》《城市之光》《淘金记》等。

战争片:《拯救大兵瑞恩》《现代启示录》等。

西部片:《断背山》《与狼共舞》《关山飞渡》等,其中约翰·福特4次荣获奥斯卡奖,是获得奥斯卡奖最多的导演。

惊悚片:“悬念大师”(“惊悚大师”)希区柯克的代表作有《后窗》《蝴蝶梦》等。

犯罪片:《美国往事》《七宗罪》等。

歌舞片:百老汇的代表作品有《绿野仙踪》《猫》等。华人歌手费翔前期在百老汇发展。

5. 美国八大电影公司:环球电影公司、20世纪福克斯、哥伦比亚影业公司、华纳兄弟影业公司、米高梅电影公司、派拉蒙影业公司、联美电影公司、华特迪士尼。

6. 1941年,由奥逊·威尔斯担任制片人、导演、编剧并主演的电影《公民凯恩》最终获得1941年奥斯卡最佳原创剧本奖。《公民凯恩》因其对电影的开创性贡献被称作是“现代电影史上的里程碑”,并被评为“电影史十部最佳影片之一”,奥逊·威尔斯也被认为是电影史上最重要的导演之一。

7. 美国电影大师弗朗西斯·福特·科波拉导演了《教父》系列、《现代启示录》《吸血惊情四百年》等经典影片。

8. 迪士尼是美国动画片大师,号称“卡通片之父”“动画王国国王”。他从20世纪30年代起编导制作的大批动画片,如《米老鼠和唐老鸭》《白雪公主》《小红帽》等,风靡全世界。他利用丰厚的收入,在洛杉矶创办了世界上第一座童话游乐园——迪斯尼乐园,后来还在巴黎、东京、香港等城市创办了迪斯尼乐园。

9. 好莱坞十大导演和他们的代表作

(1) 史蒂文·斯皮尔伯格的代表作:《大白鲨》(1975)、《侏罗纪公园》、《拯救大兵瑞恩》、《辛德勒的名单》等。他的电影不失娱乐,同时兼备极高的艺术性,而更多的则是人文关怀,这就是他区别于好莱坞另两位超级大导演卢卡斯和卡梅隆的地方。

(2) 詹姆斯·卡梅隆的代表作:《真实的谎言》《魔鬼终结者》《泰坦尼克号》《阿凡达》等。在好莱坞同行看来,卡梅隆是一个偏执狂和烧钱的机器。但不能否认,卡梅隆是个天才。卡梅隆不仅能创造奇迹般的电影票房,更是能将商业与艺术并驾齐驱。他的作品往往讨论人与技术之间的关系,令人反思。

(3) 乔治·卢卡斯的代表作:《星球大战》系列等。

(4) 雷德利·斯科特的代表作:《异形》《角斗士》等。

(5) 蒂姆·伯顿的代表作:《剪刀手爱德华》《蝙蝠侠》《爱丽丝梦游仙境》《火星男人玩转地球》《大鱼》等。其电影的特色是善于运用象征和隐喻的手法,常以黑色幽默和独特的视角著称。他喜欢拍小成本B级电影。

(6) 迈克尔·贝的代表作:《珍珠港》《勇闯夺命岛》等。

(7) 罗伯特·泽米吉斯的代表作:《阿甘正传》《谁陷害了兔子罗杰》等。

(8) 马丁·斯科塞斯的代表作:《出租车司机》《愤怒的公牛》等。

(9) 朗·霍华德的代表作:《圣诞怪杰》《阿波罗十三号》等。

(10) 吴宇森(“暴力美学大师”)的好莱坞代表作:《变脸》《断箭》《碟中谍2》等。

10. 美国其他当代著名导演及代表作品

彼得·杰克逊的代表作:《指环王》三部曲等。

科恩兄弟的代表作:《老无所依》(获得奥斯卡最佳影片)。

昆汀·塔伦蒂诺的代表作:《杀死比尔》《低俗小说》等。

约翰·福特的代表作:《关山飞渡》《愤怒的葡萄》等。

斯坦利·库布里克的代表作:《2001 太空漫游》《闪灵》《奇爱博士》等。

大卫·芬奇的代表作:《异形3》《七宗罪》《搏击俱乐部》《社交网络》等。

(三) 意大利电影

1. 意大利新现实主义电影代表人物和代表作品

(1) 1945年罗西里尼执导的《罗马,不设防的城市》宣告新写实主义电影的到来。

(2) 德·西卡的代表作:《擦鞋童》《偷自行车的人》等。

2. 费德里科·费里尼的代表作:《大路》《八部半》等。

3. 吉赛贝·托纳多雷的“故乡三部曲”:《天堂电影院》《海上钢琴师》《西西里的美丽传说》。

4. 安东尼奥尼的代表作:《奇遇》《放大》《红色沙漠》等。

(四) 德国电影

1. 沃尔克·施隆多夫的代表作:《铁皮鼓》,该电影获得了奥斯卡最佳外语片奖。这部电影改编自德国作家格拉斯获诺贝尔文学奖的同名小说《铁皮鼓》。

2. 汤姆·提克威的实验电影:《罗拉快跑》等。

3. 莱纳·维尔纳·法斯宾德的代表作:《玛丽亚·布劳恩的婚姻》(1978),主要情节是一位美丽而性感的德国女子在德国战败前夕结了婚,她的悲情故事即由此开始。本片获金球奖最佳外语片奖,柏林电影节最佳女演员奖、杰出成就奖、读者评审奖等三项大奖。他的代表作还有《莉莉·玛莲》。

(五) 日本电影

1. 日本第一部由解说员站在银幕前叙述剧情的电影是牧野省三 1908 年拍摄的《本能寺会战》。牧野省三被称为“日本电影之父”。

2. 日本最著名的电影大师是黑泽明,他的代表作有《罗生门》《七武士》等。

3. 岩井俊二的代表作:《情书》等。

4. 北野武的代表作:《花火》等。

5. 小津安二郎的代表作:《东京物语》等。

6. 大岛渚的代表作:《青春残酷物语》等。

(六) 苏联电影、俄罗斯电影

1. 库里肖夫首先提出“库里肖夫效应”理论:他认为造成电影情绪反应的并不是单个镜头的内容,而是几个画面之间的并列;单个镜头只不过是素材,只有蒙太奇的创作才成为电影艺术。

2. 蒙太奇是指电影镜头的组合、剪接技巧。蒙太奇理论的提出者是大师爱森斯坦,他发表论文《杂耍蒙太奇》,提出理性蒙太奇,代表作有《战舰波将金号》。

3. 苏联的著名电影大多是根据名著改编的,如《静静的顿河》《这里的黎明静悄悄》《莫斯科不相信眼泪》等。

4. 俄罗斯第一部获得国际大奖的电影是拍摄于 2003 年的电影《回归》,曾斩获金狮奖。

(七) 印度宝莱坞电影

宝莱坞是对位于印度孟买电影基地的印地语电影产业的别称。宝莱坞时常被误解为所有的印度电影,而实际上,它只代表部分印度电影产业。宝莱坞是世界上最大的电影生产基地之一,拥有数十亿观众,产片量非常高。宝莱坞的电影通常是音乐片,影片的情节多是通俗闹剧,歌唱和舞蹈、三角恋爱、喜剧再加上超胆侠的惊险场面一起混合在一部 3 小时长的、包含一次幕间休息的、华丽铺张的表演之中。宝莱坞的经典电影有《三傻大闹宝莱坞》《阿育王》等。

(八) 波兰电影

波兰著名导演及代表作品:

1. 基耶斯洛夫斯基的代表作:《十诫》,《蓝》《白》《红》三部曲等。

2. 罗曼·波兰斯基的代表作:《钢琴师》《荒岛惊魂》等。

(九) 世界其他国家电影

1. 瑞典著名导演及代表作品

伯格曼代表作:《第七封印》《野草莓》等。

2. 韩国著名导演及代表作品

(1) 金基德的代表作:《空房间》《漂流欲室》。

(2) 《春香传》是韩国大师级导演林权泽的作品,有韩国的《红楼梦》之称,获2000年金钟奖的评委会特别奖。

3. 伊朗著名导演及代表作品

(1) 阿巴斯的代表作:《樱桃的滋味》,该片讲述生命的意义。

(2) 马吉德·马吉迪的代表作是1997年的电影《天堂的孩子》(又名《小鞋子》)。该片参加了蒙特利尔、多伦多、香港、伦敦和纽约等多个国际电影节并获得11项大奖,同时还被美国《时代》杂志评为年度十大影片之一,在美国创下了近100万美元的票房成绩。

(3) 本·阿弗莱克导演的《逃离德黑兰》获得2013年奥斯卡最佳影片奖。

(4) 在第61届柏林电影节上伊朗电影《纳德和西敏:一次别离》大获全胜,一举擒获最佳影片金熊奖、最佳女演员和最佳男演员银熊奖。

(十) 世界重要电影奖项

1. 欧洲三大国际电影节,亦称世界三大国际电影节,分别为:法国的戛纳国际电影节(1939年设立,1946年颁奖),最高奖项是金棕榈奖;德国的柏林国际电影节(1951年设立)最高奖项是金熊奖;意大利的威尼斯国际电影节(1932年设立,最早的电影节),最高奖项是金狮奖。这三大电影节特色各异,其中戛纳电影节是市场交易量最大、国际影响力最高的电影节。这三大电影节与美国的奥斯卡金像奖被视为世界影坛最重要的四大电影奖,但不同于奥斯卡奖注重影片的政治和商业因素,这三大电影节坚持以艺术性作为最高指标。

2. 奥斯卡金像奖,简称奥斯卡奖,也即学院奖,由有“好莱坞之王”之称的米高梅电影公司创始人梅耶发起成立的美国电影艺术与科学学院颁发,1928年设立,每年一次在美国洛杉矶好莱坞举行,旨在鼓励优秀电影的创作与发展。一直以来,奥斯卡金像奖享有盛誉,不仅是美国电影业界年度最重要的活动,也备受世界瞩目。第一个获得奥斯卡最佳外语片奖的华语电影是2000年李安导演的《卧虎藏龙》。李安凭借电影《少年派的奇幻漂流》获2013年奥斯卡最佳导演奖。

三、中国电影

(一) 中国电影的第一

1. 中国第一次播放电影是1896年在上海“又一村”茶馆放映“西洋影戏”。

2. 中国第一部电影是1905年京剧演员“小叫天”谭鑫培主演的戏曲纪录片《定军山》。

3. 1931年的《歌女红牡丹》是中国第一部有声电影。

4. 1948年的《生死恨》是中国第一部彩色电影。

5. 1956年的《祝福》是中国第一部彩色故事片。

6. 1979年香港导演张鑫炎开拍《少林寺》，于1982年公映，这是内地与香港第一次合拍影片，也是第一部在少林寺塔林取景的电影。

7. 大陆第一部上映的台湾电影是《汪洋中的一条船》。

8. 中国第一部短故事片是1913年的《难夫难妻》。

9. 中国第一部长故事片是1921年的《阎瑞生》。

10. 中国第一部动画长片是1941年的《铁扇公主》。

11. 中国第一部获奖动画片是《神笔》。

12. 新中国第一部故事片是《桥》。

13. 中国第一本电影杂志是1922创刊的《影戏杂志》。

14. 中国第一所电影学校是1922创办的明星影戏学校。

15. 中国第一个男演员是出演《定军山》的谭鑫培。

16. 中国第一个女演员是出演《庄子试妻》的严珊珊。

(二) 中国大陆著名电影导演

1. 第一代导演

20世纪20—30年代，中国第一代导演诞生了，他们是中国电影的开创者，他们从中国传统叙事和舞台戏曲中吸收了很多手法。代表人有张石川、郑正秋，代表作有他们合拍的电影《难夫难妻》《孤儿救祖记》等。

2. 第二代导演

(1) 20世纪30—40年代，第一代导演的学生开始拍摄电影，他们是中国的第二代导演，第二代导演的电影的特点是写实。

(2) 蔡楚生1934年拍摄了《渔光曲》。《渔光曲》是中国第一部在国际获奖的影片。第二代导演的重要作品还有蔡楚生和郑君里的《一江春水向东流》、史东山的《八千里路云和月》、孙瑜的《大路》、吴永刚的《神女》和费穆的《小城之春》等。

3. 第三代导演

新中国成立后走上影坛的导演艺术家，人称中国电影导演的“第三代”。这一代导演主要有成荫、谢铁骊、水华、崔嵬、凌子风、谢晋、李俊、王苹等，他们在遵循现实主义原则表现生活的本质，深入展现矛盾冲突，以及在民族风格、地方特色、艺术意蕴等方面，都进行了十分有益的探索。

成荫的代表作：《南征北战》《西安事变》等。

水华的代表作：《林家铺子》等。

谢铁骊的代表作：《早春二月》《海港》等。

崔嵬的代表作：《小兵张嘎》《青春之歌》等。

谢晋是影坛的常青树，他的代表作有《红色娘子军》《芙蓉镇》《牧马人》《鸦片战争》《天云山传奇》等。其影片的特色是主角一般为女性，女性拯救男性，充满悲剧意味，有独特的中国古典意境美。谢晋的影片充满着人性、人情、人道主义精神，具有深刻的内涵和鲜明的个性。他说：“我深信一部影片必然倾注导演最大的激情，是艺术家人品、修养的结晶，也是一次生命的燃烧。”“我拍影片更多的追求美育作用、警世作

用,希望对祖国、对人类贡献美。”

4. 第四代导演

“第四代导演”的主体是20世纪60年代北京电影学院的毕业生。他们提出中国电影“丢掉戏剧的拐杖”,打破戏剧式结构,提倡纪实性,追求质朴自然的风格和开放式的结构,注重主题与人物的意义性和从生活中、从凡人小事中去发掘社会与人生的哲理。他们偏重于美好的东西被毁灭的、带有感伤和忧郁的美的悲剧,常常表现出一种“美丽的忧伤”的风格,中和而又节制,可谓“哀而不伤”,不乏儒家风范。技术上较多的采用长镜头纪实、象征抒情等。

谢飞的代表作:《湘女潇潇》《本命年》《香魂女》等。

黄健中的代表作:《良家妇女》和标志着第四代电影诞生的《小花》。

吴天明的代表作:《老井》《人生》等。

吴贻弓的代表作:《城南旧事》(1982年拍摄)。

黄蜀芹的代表作:《人·鬼·情》。

5. 第五代导演

(1) “第五代导演”是指20世纪80年代从北京电影学院毕业的年轻导演。这批导演在少年时代被卷入了中国社会大动荡的漩涡中,有的下过乡,有的当过兵,经受了十年浩劫的磨难。在改革开放的年代,他们接受专业训练,带着创新的激情走上影坛。他们偏好历史题材,对新的思想、新的艺术手法特别敏锐,力图在每一部影片中寻找新的角度。他们强烈渴望通过影片探索民族文化的历史和民族心理的结构,在选材、叙事、刻画人物、镜头运用、画面处理等方面,都力求标新立异。“第五代导演”的作品主观性、象征性、寓意性特别强烈。

(2) 重要导演及代表作品

张军钊的代表作:《一个和八个》,标志着第五代导演的诞生。

张建亚的代表作:《三毛从军记》。

孙周的代表作:《周渔的火车》。

黄建新的代表作:《背靠背脸对脸》《红灯停绿灯行》《黑炮事件》《建党伟业》《建国大业》《求求你表扬我》等。

张艺谋的代表作:《红高粱》获得了1988年柏林电影节“金熊奖”(中国电影第一次获得欧洲三大电影节大奖),《菊豆》,《大红灯笼高高挂》,《十面埋伏》,《英雄》(中国第一部商业大片),《满城尽带黄金甲》片名出自黄巢的诗《不第后赋菊》“待到秋来九月八,我花开后百花杀。冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”,《山楂树之恋》改编自美籍华人艾米的同名小说,《金陵十三钗》根据严歌苓的同名小说改编。张艺谋的电影充满中国传统文化的元素,艺术特点是细节的逼真和色彩浪漫的互相映照,注重色彩造型场面,他的风格是先本土化后国际化。

陈凯歌的代表作:《黄土地》《孩子王》《边走边唱》《霸王别姬》(1993年,中国第一部获戛纳电影节“金棕榈奖”的影片)、《无极》《梅兰芳》《赵氏孤儿》等。陈凯歌的成就,首先在于其影片中高度的人文精神,对人的本体与人的生存状态的关注。他善于剖析历史和传统的重负对人精神的制约与影响,展现人的复杂性,同时,针砭不合理

的非人道的人性弱点。他的影片充满了对更和谐、更明智的人类生存状态的关切与向往。陈凯歌以其深厚的文化底蕴和扎实的艺术功底,表达强烈的人文意识和美学追求,并调动多种电影手段,形成了自己独特的沉重而犀利、平和而激越的电影风格。

田壮壮的代表作:《盗马贼》《大太监李莲英》。

李少红的代表作:《大明宫词》(讲唐朝故事)、《橘子红了》、新版电视剧《红楼梦》。

何平的代表作:《天地英雄》《双旗镇刀客》。

宁瀛的代表作:《民警故事》《找乐》。

6. 第六代导演

(1) 他们大多出生于20世纪60—70年代,基本上没有受“文革”的影响,即使受到一些,也只是孩提时代的印象性记忆;他们的中学时代至长大成人时期正是中国社会改革开放的重大变革时期,旧体制、旧观念的消融与崩溃,各种新潮思想、观念的发生与建立,伴随着他们成长,这就决定了他们习惯于站在怀疑和审视的立场上看待传统和一切旧事物。代表导演包括张元、陆川、王小帅、娄烨、王超、路学长、管虎、贾樟柯、何建军、王全安、李杨、宁浩等。他们要么极度追求影像本体,要么偏执于写实形态、关注草根人群,要么坚定地走在商业路线上,几乎难以像“第五代”那样整体构建电影精神的统一面貌,所以,他们是抗拒归纳的一代,典型特征是“叛逆与反思”。

(2) 他们的关注对象为城市边缘人群,如吸毒者、贩毒者、同性恋、妓女、下岗工人等,他们的电影有强烈的底层意义,代表人物和作品有:

张元的代表作:《妈妈》《北京杂种》《东宫西宫》《绿茶》《看上去很美》。第六代导演张元在国内外受到关注的原因是其早期电影的风格化叙事及在电影中符号化的边缘特性,如“摇滚”“残疾”对导演向更深层挖掘的制约,导致其在丧失符号化的《绿茶》《看上去很美》中个性的隐退,但是同时又具备了商业的价值。

贾樟柯的叙事更为沉静和不张扬,他从不做单纯的道德判断,而是通过个性鲜明的纪实性风格一一拓展,从不故弄玄虚,倾力专注于历史变迁中的细枝末节,在冷酷的现实中保持着一种温暖的基调。如何切入现实对很多导演来说困难重重,贾樟柯却举重若轻,这来源于其独特的视角和敏感的心态,总是能找到自己的方式重构历史的记忆:《小武》中冷静的镜头、纪实的风格立即从纷繁复杂的变迁中重塑了一代人的感觉;《世界》在更大规模上表达了中国的变迁;《三峡好人》(获威尼斯金狮奖)不但展示出广阔的社会变迁图景,而且虚构性被置于纪实性的叙述之中。他的电影有自己的世界,并且在以自己的方式思考这个世界变迁的意义。

娄烨的代表作:《苏州河》《周末情人》。

路学长的代表作:《长大成人》《卡拉是条狗》。

姜文的代表作:《阳光灿烂的日子》《鬼子来了》《太阳照常升起》《让子弹飞》。姜文的电影如同他这个人一样,具有非常鲜明的个性,但这种个性下又含有极强的人性意义。他导演的第一部作品《阳光灿烂的日子》就把背景放在了“文革”这个极为敏感而脆弱的时期下,别的导演展示“文革”期间时总是习惯性的拍出与政治相关的主题与思想,而他却另辟一条道路,去描述那段黑白时期下绚丽的少年回忆,于是人们就

根本看不出这段历史下的苦难与苍白,对于里面的孩子来说那段时间终究是阳光灿烂的。这部电影也正是一代人的集体回忆,而对于不属于那一代人的“晚辈”来说,它又像是一部我们对曾经的好奇与探索。不管是不是一代人,我们所有人的阳光灿烂的日子都是共通的,这部电影也是人们的集体共鸣。姜文的第二部电影《鬼子来了》,它是人性深度思考后的伟大杰作,日军侵略我们,我们拍出了无数关于日军如何残暴百姓、如何丧尽天良的影片,而姜文不是去否定他们的种种恶毒,而是把人性极为可怕的现实问题抛给了我们自己,我们那时候太多的人民是麻木的,懦弱的,我们总是一味地按照自己的思想去行走,我们总是在心里顺其自然地以为别人会按照自己的想法去行走,于是我们是最大的牺牲者!可以说,姜文看到了战争中人性的本质所在,而绝不是仅仅表现在外面的血腥与无奈。

陆川的代表作:《可可西里》《寻枪》《南京!南京!》《王的盛宴》。陆川把《可可西里》当成是用生命守候的电影。陆川这部作品以冷静的近乎严酷的手法,描述着这些在世界上最残酷的自然环境里为理想挣扎奋斗的人们,他们简陋的生活、单调的享受,以及全然的牺牲和奉献。《可可西里》的震撼在于它揭示了民族精神的核心,把一个理想主义者由生到死的过程鲜活地展现出来。尽管片中的英雄没有完成最后的救赎,尽管英雄的生命在瞬间消失,死于一个没有名姓的盗猎分子,像一只死不瞑目的藏羚羊,但是他仍然用鹰一般的眼睛注视着正在失去的人类家园,灵魂永远不会消逝。陆川的风格是现实主义的,但是更深入人性的深处和社会的痛楚,影片同时具有艺术和商业价值。

(3) 第六代导演讲述的更多的是有关青春残酷和自恋自怨的故事、个体生存状态等。他们有着独特的拼贴式的叙事风格,如杂乱的堆砌、瞬间的影像、无定形的情绪、叙事性的场景、类似青春白日梦的残片和不可靠的叙述、同期录音、跟镜头、实景拍摄等。

7. 新生代导演

(1) 他们出生于20世纪70年代,现实在他们眼中是“美丽新世界”,他们开始皈依主流意识,弘扬真善美,影片内容积极向上。

(2) 主要人物和代表作品

张扬:《洗澡》《爱情麻辣烫》。

施润玖:《美丽新世界》。

金琛:《网络时代的爱情》《菊花茶》。

李虹:《伴你高飞》。

宁浩:《疯狂的石头》《疯狂的赛车》《无人区》。

李杨:《盲井》。

8. 其他重要导演及其作品

(1) 贺岁片导演

冯小刚以拍摄京味儿喜剧著称,擅长商业片,在业界享有“贺岁片之父”的美誉。其导演过的电影总票房超过20亿,是中国内地最具有电影票房号召力的导演之一。近年来主要电影作品有《甲方乙方》、《集结号》、《大腕》、《非诚勿扰》、《唐山大地震》、《一九四二》(改编自刘震云小说《温故1942》)等。连续四年获得中国金鸡百花电影

节(三届百花奖、一届金鸡奖)最佳导演奖。

冯小刚电影的特点:

- ① 平民策略和都市小人物的欲望表达,用情节推进美好的愿望。
- ② 假定式的游戏情节中透露出了对生存、生命的反思。
- ③ 用爱情故事贯穿始终达到浪漫煽情,有趣的情节体现最时尚的观念。

④ 明星策略:不变的葛优,流水的女主角。

⑤ 幽默随意的风格,轻松自然无矫揉造作,笑中含泪,惩恶扬善,给人以向上的激情。

⑥ 经典的台词。

(2) 战争片导演

冯小宁所有的作品都是编剧、导演、摄影、特技、剪接、制片人兼于一身,成为中国电影的一个奇特现象。他20年中创作了一批享誉海内外的优秀作品,犹以大气恢宏、视角独特、激情感人的战争片著称,同时坚持承载着文化思想的内涵。

代表作品:《黄河绝恋》《红河谷》《紫日》《举起手来》等。

(3) 美术片导演

美术出身的霍建起在他导演的电影中带有浓厚的唯美色彩。他的影片以中国传统文化为基础,致力营造中国传统美学的意境美。影片多用主观视角奠定浪漫轻松的风格,内容上表现普通人的日常生活和美好情操。其代表作有《赢家》《那山那人那狗》《暖》《情人结》《生活秀》等。

(三) 台湾电影

1. 第一部在大陆上映的台湾电影是1982年的《汪洋中的一条船》。

2. 李行善于拍摄乡土电影,反映风俗人情,寻根历史,代表作有《汪洋中的一条船》《小城故事》《婉君表妹》。

3. 胡金铨(台湾武侠之父)的代表作:《龙门客栈》《侠女》《大醉侠》。

4. 侯孝贤的代表作:《恋恋风尘》《悲情城市》,他擅长使用长镜头。

5. 杨德昌的代表作:《牯岭街少年杀人事件》《一一》。

6. 李安的代表作:家庭三部曲《推手》《喜宴》《饮食男女》,《断背山》,《卧虎藏龙》(第一部获奥斯卡奖的华语电影)。他的风格是反映东方文化与西方文化的矛盾,传统与现代的冲突,人性与道德的关系,同性恋等。他在2013年导演的《少年派的奇幻漂流》获得奥斯卡最佳导演奖等。

7. 台湾本土最高票房电影:2008年《海角七号》。

(四) 香港电影

1. 香港第一部短故事片:《庄子试妻》,香港第一部长故事片:《胭脂》。

2. 李小龙的代表作:《唐山大兄》《精武门》《猛龙过江》《龙争虎斗》《死亡游戏》(半部)。

3. 成龙的代表作(主演):《醉拳》《蛇形刁手》《A计划》《我是谁》《宝贝计划》《神话》《大兵小将》《警察故事》等。

4. 吴宇森“暴力美学大师”的代表作:《英雄本色》《喋血双雄》《赤壁》《纵横四

海》《辣手神探》等。

5. 徐克的代表作:《倩女幽魂》《笑傲江湖》《东方不败》《新龙门客栈》《七剑》《龙门飞甲》等。

6. 王家卫的代表作:《阿飞正传》《重庆森林》《花样年华》《2046》《东邪西毒》等。

7. 刘伟强的代表作:《古惑仔》系列、《风云之雄霸天下》、《头文字 D》、《无间道》等。

8. 陈可辛的代表作:《金枝玉叶》《甜蜜蜜》《如果·爱》《投名状》等。

9. 周星驰的代表作(主演):《鹿鼎记》《大话西游》《唐伯虎点秋香》等;导演作品:《少林足球》《功夫》《长江七号》《长江七号爱地球》等。

10. 尔冬升的代表作:《旺角黑夜》《早熟》《千杯不醉》《新宿事件》等。

11. 陈木胜的代表作:《三岔口》《特警新人类》《宝贝计划》等。

12. 杜琪峰的代表作:《阿郎的故事》《东方三侠》《暗战》等。

13. 刘镇伟的代表作:《大话西游》《东成西就》《情癫大圣》等。

14. 许鞍华的代表作:《女人四十》《姨妈的后现代生活》《半生缘》《天水围的日与夜》《桃姐》等。

15. 王晶的代表作:《大内密探零零发》《赌神》《九品芝麻官》等。

第二节 影视专业知识

一、电影片种分类

电影的四大片种:纪录片、故事片、科学教育片、美术片。

1. 纪录片

纪录片是新闻片和文献纪录片的统称,也是电影四大类别之一。其特点是以真人真事或文献资料为表现对象,不经过虚构,从现实生活本身形象中选取典型,提炼主题,直接反映生活。

2. 故事片

故事片是电影中一个很大的类别。其特点是由职业或非职业演员扮演角色,具有一定故事情节的艺术影片。一部优秀的故事片有鲜明的主题思想及生动的人物形象,有完整的情节内容。

3. 科学教育片

科学教育片简称科教片,以传播科学知识、推广新技术经验为基本目的,也是电影的四大类别之一。

4. 美术片

美术片是动画片、木偶片、剪纸片、折纸片的总称,是电影四大片种之一。美术片以绘画或其他造型艺术运用夸张变形手法进行创作。

二、电影的特性

1. 综合性:电影是时间艺术和空间艺术的综合体。

2. 视觉性:电影是诉诸视觉为主的视听艺术,主要以画面塑造形象,叙述故事,抒发感情,阐述哲理。镜头的画面美是整部影片审美价值的重要条件,影片内容是通过可见的人物造型、环境造型在银幕上展现出来的。

3. 逼真性:由于电影以活动摄影为自己的基本表现手段,所以电影能逼真地记录现实生活中的人和物的空间状貌及其流动演变形态,同时又能再现事物的声音和色彩,具有其他艺术难以达到的直观性真实效果。

4. 运动性:电影是在延续时间中变换画面完成其虚实功能的。

三、电影的两大风格类型

1. 纪实风格:源于路易·卢米埃尔兄弟放映的《工厂大门》《婴儿喝汤》《水浇园丁》等影片对生活的纪实。纪实就是强调真实客观地反映生活的本来面目。

2. 戏剧风格:源于美国用电影对舞台演出的记录,注重场面繁华、情节曲折、明星效应,形成好莱坞式电影风格,对故事片创作产生重大影响,成为电影市场中主要的影片样式。

四、镜头

1. 镜头:从开机到关机所拍摄下来的一段连续不间断的画面,或两个剪接点之间的片段,叫一个镜头。

2. 长镜头:指一个独立的镜头完成一个独立的叙事前段。长镜头的优点是真实感强,缺点是技术性不强。

3. 短镜头:一般来说长度在30秒以下的镜头。

4. 定格:荧幕上的活动影像骤然停止而成为定格画面。定格的作用是突出或渲染某一场面的神态细节。

5. 空镜头:又叫景物镜头,没有人物,只是用来介绍环境背景,抒发人物情绪,推动故事情节发展,同时有暗示和象征作用。

6. 推镜头:逐步推进的镜头,被摄对象由远到近。推镜头的作用是突出重点,强调人物心理。

7. 拉镜头:由近到远,镜头越拉越大。拉镜头的作用是交代人物的环境和背景。

8. 摇镜头:摇镜头是通过摇摄而产生的一种电影镜头语言。在拍摄一个镜头时,摄影机的机位不做位移,只有机身做上下、左右的旋转等运动。

9. 移镜头:把摄影机安装在移动轨上或者配上滑轮,还可以将摄影机安装在升降机上进行滑动拍摄,由此形成一种富有流动感的拍摄方式。

10. 晃镜头:人物、景物在镜头里上下左右晃动,镜头在晃,我们看到人物在动。晃镜头的作用是表现人物紧张、恐惧,表现事物的真实运动状态,表现某种特定的情绪,如导演的意图。

11. 跟镜头:跟随被摄物体。跟镜头的作用是表现事物真实完整的形态。缺点是造成画面晃动。

12. 快镜头:慢拍正常放。快镜头的作用是表达喜庆的气氛,营造喜剧效果和人

物的紧张心情。

13. 慢镜头:快拍正常放。慢镜头的作用是抒情的效果,让观众看清细节和全过程,起突出、强调作用。

14. 闪回:突然在某一个画面插入一个短暂的场面。闪回的作用是表现人物的心情状态和情绪。

15. 镜头的角度:平拍、俯拍、仰拍。

16. 客观镜头和主观镜头:从镜头给观众的印象而言,有客观镜头和主观镜头两种。从导演(也是观众)的视角出发来叙述的镜头叫客观镜头。从剧中人物的视点出发来叙述的镜头叫主观镜头。

五、景别

1. 景别的定义:改变摄影机与被摄对象之间的距离而造成画面上视域范围的不同叫景别。

2. 景别的分类

(1) 远景:最大范围,表现人物所处的环境和时代背景,一般用在影片的开头和结尾。

(2) 全景:拍摄人物所处的全景,即人物的全身。

(3) 中景:拍摄人物膝盖以上,即“七分照”。

(4) 中近景:拍摄人物腰部以上,又叫“半身像”。

(5) 近景:拍摄人物胸部以上,即“三分照”。

(6) 特写:拍摄人物头部或头部以上的某一小事物的全部。

(7) 大特写:一个景物布满整个画面。

六、蒙太奇

1. 电影的蒙太奇是法语 montage 的译音,原是建筑学上的名词,意为安装组合,后来被借用过来指称电影镜头的剪辑和组接。

2. 世界上第一个运用蒙太奇的导演是美国的大卫·格里菲斯,他的代表作《一个国家的诞生》《党同伐异》是“电影大厦的两块基石”。

3. 1915年《一个国家的诞生》标志电影艺术的最终形成。

(1) 首创“平行剪辑”“最后一分钟营救”等好莱坞经典叙事方式。

(2) 建筑、音乐、绘画、雕塑、诗和舞蹈被称为人类六大艺术,电影被称为“第七大艺术”,电视被称为“第八大艺术”。

(3) 库里肖夫效应:造成观众情绪反应的不是单独的镜头内容而是几个画面之间的并列,蒙太奇剪辑能创造非凡的效果。

4. 蒙太奇的分类

(1) 叙事蒙太奇:最直接、最常用的一种,交代情节,展示事件为主旨的一种蒙太奇。

① 连续式蒙太奇:用单一线索按照时间或逻辑顺序叙事,是电影惯用的手法,代