

高考广播影视

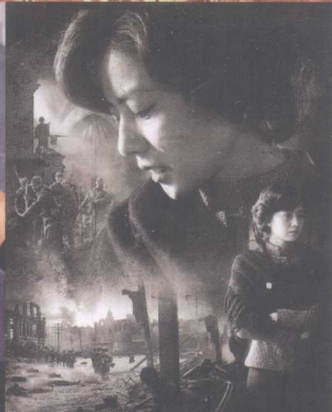
强化训练

王静 编著

湖南文艺出版社

影视评析卷

图书在版编目 (CIP) 数据

高考广播影视强化训练. 影视评析卷 / 王静编著. —长沙:
湖南文艺出版社, 2009.9
ISBN 978-7-5404-4409-9

I. 高… II. 王… III. ①广播—高等学校—入学考试—自学参考资料②电影—高等学校—入学考试—自学参考资料③电视—高等学校—入学考试—自学参考资料④电影评论—世界—高等学校—入学考试—自学参考资料⑤电视影片评论—世界—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. G229.2 J905.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 176561 号

高考广播影视强化训练

影视评析卷

王静 编著

出版人: 刘清华

责任编辑: 刘建辉

*

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市雨花区东二环一段 508 号 邮编: 410014)

网址: www.hnwy.net

湖南省新华书店经销 长沙化勘印务有限公司印刷

*

2009 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 710×1000 1/16 印张: 20.25

字数: 330,000 印数: 1—6,000

ISBN 978-7-5404-4409-9

定价: 40.00 元 (含 DVD)

音乐部邮购电话: 0731-85983016

音乐部打击盗版、举报专线: 0731-85983019 85983102

若有质量问题, 请直接与本社出版科联系调换。

作者简介

王静,祖籍湘西,土家族,国家一级导演、正教授;系四川师范大学、湖南大学等多所高等院校影视编导专业的特聘教授;1984年起从事专业影视导演工作,先后在湖南电视台、中央电视台、广西电视台、潇湘电影制片厂等摄制单位的影视剧中担任导演工作。也曾长期担任

湖南经济电视台《故事酒吧》等电视栏目的艺术指导;著有多部影视论文与专著。

主要电视作品:《无声的歌》获1994年度中共中央宣传部全国“五个一工程”奖,次年又获文化部、广电部、国家新闻出版总署等单位举办的全国第二届“奋发文明”金奖;《女童班》获1997年国家广电部全国十八届“飞天奖”,同年又获文化部、国家民委、国家广电部、中国文联举办的全国第七届“骏马奖”一等奖;《别忘了写信》获中央电视台1998年全国首届电视散文展播金奖;《窗口》获建国40周年全国电视剧展播奖,并于1989年入选北京广播学院编导专业教材;25年来,共导演了《望月湖的故事》《今生有缘》《太极英雄》《湘西往事》等各类题材电视连续剧五百余部集;专题、栏目在国内外获奖八十余次。

内容简介

《影视评论与分析》为高考辅导教材,针对初涉编导专业的考生,从备战艺考的角度,通俗易懂地介绍了有关影视编导的基础知识和相关理论,涵盖影视制作、摄影摄像专业知识以及现代影视新观念等诸多方面的认知和运用,并结合评析实例以及与本书配套观摩赠品的 DVD 碟片,实现了文字与视频双重教学功能,开发学生的视觉形象思维能力、对影视作品的感悟能力、鉴赏能力和理论分析能力以及文字写作能力。能否做好影视编导、胜任“编导”这个称号或将来从事本专业的深造与工作,其很大程度上取决于一个考生的内在潜质以及对优秀影视作品的感悟、鉴赏和借鉴,因此,影视作品的分析是影视编导摄制艺术专业入学考试最为重要的一个环节。所以,本书在根据目前艺考的现状、考生与家长的期望、投档录取的原则、专业命题类型以及应试技巧的基础上,侧重强化“视觉作品”的评论与分析,编者以国内外经典影视作品的评析为基础,结合历年来全国各省市自治区的艺术统考、各大专院校组织的校考尤其是艺术院校的专业考试中的各种命题,分别作了详细剖析与命题解读,并对若干难题实例进行了一一点评、温馨提示以及答题时应注意的事项、会遇到的麻烦以及处理解决的方式方法。同时,解答同学们提出的问题 and 疑惑。直观形象地为广大考生提供各种应试技巧,旨在短时间内提高考生在备考编导摄制艺术专业考试中的具体实战演练的能力。同学们,用艺术点亮生命、用情感温暖人生,希望能圆你编导摄制艺术之梦。

王静印象(代序)

初识王静,是一九八四年的秋天。王静当时刚来省城,在湖南电视台新闻部当编辑,我那时在湖南电视剧制作中心当主任。王静似乎比现在还瘦,话未出口,脸上早就有了笑容,每一句话都是笑着说出来的,让人感觉很礼貌、很谦虚、很朴实、很热情,是属于那种做人和做事都很小心的人,不像现在,有时候有一种颐指气使的感觉(请原谅我的直率,时间毕竟已过去二十多年,岁月总能给人的性格充实一些什么)。他送给我厚厚一本他写的电视文学剧本,剧名是《捕蛇者的后代》。他并没有多说什么,诸如他的创作初衷呀、主题呀、人物什么的,只是“吃吃”地笑着,边笑边说:“习作,习作,您有时间就看看,不浪费您的时间。”笑着说着,他就走了。

我是看了王静写的东西才真正认识王静的。他写的东西稍稍有别于我的其他一些玩得很好的湘西文学朋友。他写的东西总透出一种“秀气”,而少了一些湘西汉子与生俱来的那种“悍气”,尤其是他不紧不慢讲述故事时,总让你感觉到故事发生地那童话般的意境,总让你感觉他的故事的主人翁不管是悲剧的还是喜剧的,总爱像他一样“吃吃”地笑着说话。他写的剧本结构比较稳,他没有那种淡化故事淡化情节淡化矛盾的时髦倾向(直到现在也没有);他作品中对于细节的描写很到位、很新鲜,其人物的对话十分精彩、简练。我从字里行间还感觉到王静在没有写东西的时候可能总是静静地观察在琢磨周遭的人和事,而这些人 and 事总是能让他从中发掘出一些很新奇的东西。

王静后来告诉我,他的最终目的还是要当一名出色的影视导演。我当时有些不以为然。我很难想象,他这么单瘦的身材,谦卑小心的神态,走路时总

是喜欢勾着腰背,还喜欢笑着说话,怎么去给演员说戏,如何去调动千军万马?后来,他真的很艰难地走上了这条路。他写的东西不少,导演的影视作品也很多。也许因为我和他友谊的建立没有一丝功利的色彩,在他短暂却又坎坷的导演生涯中,他总爱纠缠于我,为他打点儿“小工”,修改一下剧本呀,提一些小的建议呀,甚至于玩玩票演个把小角色呀等等。他自信我比较了解他,这当然包括为人和做事两个方面。我呢,也乐得有这么一个小弟兄时常牵挂于我。

当我和刘平凡编剧、王静导演的电视剧《无声的歌》荣获中共中央宣传部全国“五个一工程”大奖之后,我听到了一些赞誉之词。王静依然也当然是那样谦虚地笑着对我说:“这主要是剧本的基础好。”我也对他说了几句话,我说:“你导得很成功,你的成功和你最初走上文学创作的路子而后再做导演有很大的关系。”他又“吃吃”地笑了。他心里头肯定很美。

当今之中国,电视剧制作单位数以千计,电视剧作品数以万计,而从事影视导演的究竟有多少,更是没法统计。人们一方面热衷于足不出户坐在电视机前看电视剧,一方面又大肆指责大部分电视剧粗制滥造,一些有文化的人则带有归纳总结意味地说:“现在已经到了给我们电视剧导演补习文化的时候了。”不知王静对此说有何感受有何见解。他没有对我说过。我想说一句公道话:王静不属于这类导演,王静从一名文学青年走上导演之路,他是真正有了一些人生的感受,而且这些感受又真正地引起了心灵深处的冲动后他才选择这条路的。

近年来,王静先后在湖南大学、四川师范大学等许多高校担任客座教授,把自己几十年的影视导演经验和感悟传授给了在校大学生们,并且在业余时间辅导应届高中生学习编导专业,使得他们先后考取了中央戏剧学院、北京电影学院等专业艺术院校。我在想,任何考生在读完这本《影视评论与分析》一

书后,都会产生一种对影视艺术的冲动与追求的感觉的……

(康健民:国家一级编剧,恢复高考后首届考入中央戏剧学院,现任中国电影家协会党组书记、常务副主席,并担任中国电影“金鸡奖”“百花奖”评选委员会主任。曾创作电视连续剧《无声的歌》《彭德怀》和参与创作电视连续剧《乌龙山剿匪》《李师师》《乡里人、城里人、外国人》。其中《粉墨情痴》《乌龙山剿匪》《乡里人、城里人、外国人》获全国电视剧“飞天奖”,《无声的歌》《乡里人、城里人、外国人》获中共中央宣传部全国“五个一工程”大奖;独立导演的电影作品《毛泽东去安源》获国家“华表奖”。并组织生产了《国歌》《那山那人那狗》等许多在国际国内有影响的电影作品。)

目 录

作者简介 >>> 001

内容简介 >>> 002

王静印象(代序) >>> 003

第一章 影视艺术天地宽 >>> 001

第一节 编者与读者的对话 >>> 001

1. 寄语考生 >>> 001

2. 寄语家长 >>> 002

3. 报考解析: 艺术类专业招生录取规则 >>> 003

4. 温馨提示 >>> 008

5. 艺术类高考录取最低控制线 >>> 010

6. 影视编导摄制艺术专业考试的步骤 >>> 010

第二节 编导专业统考命题方式 >>> 011

1. 广播电视编导专业统考(笔试题型) >>> 011

2. 广播电视编导专业统考(面试题型) >>> 012

3. 即兴评述与演讲(题选) >>> 013

4. 回答老师现场提问(题选) >>> 015

第三节 统考试题解析 >>> 018

1. 命题写作 >>> 018

2. 影片评析 >>> 020

- 3.编写故事:广告 密码 稀释 > > > 022
- 4.面试:即兴评述与演讲 > > > 024
- 5.统考与校考命题的异同 > > > 027

第二章 编导摄制艺术与影视发展历史 > > > 028

第一节 影视艺术的特性 > > > 028

- 1.专业艺术院校老师眼中的影视编导摄制艺术 > > > 028
- 2.电影的特性 > > > 030
- 3.影视创作的基本规律 > > > 032

第二节 影视发展的历史 > > > 033

- 1.世界电影历史与人物 > > > 033
- 2.电影与中国 > > > 035
- 3.独具魅力的第七艺术 > > > 036

第三节 影视艺术与传播 > > > 037

- 1.电视技术与电视艺术 > > > 037
- 2.电影与电视的异同 > > > 038
- 3.电视与广播 > > > 040
- 4.传统媒体与新媒体 > > > 041

第三章 电影电视基础知识 > > > 041

第一节 影视编导与职责所在 > > > 041

- 1.导演与影视编导 > > > 041
- 2.怎样做好一名导演 > > > 043
- 3.导演的职责与工作 > > > 043

第二节 影视创作中的重要元素 > > > 049

- 1.物件细节 >>> 049
- 2.营造悬念 >>> 055
- 3.悬念与推理 >>> 057

第三节 导演与人物塑造 >>> 058

- 1.导演与演员 >>> 058
- 2.导演在现场 >>> 060
- 3.现代影视新观念 >>> 061

第四节 电影时间与空间 >>> 064

- 1.时间的设计 >>> 064
- 2.电影时间的假定性 >>> 067
- 3.电影时间的连续性与非连续性 >>> 077
- 4.观赏心理时间 >>> 078
- 5.电影空间设计 >>> 079

第五节 视听语言表达 >>> 081

- 1.镜头语言 >>> 081
- 2.场景转换的技巧 >>> 112
- 3.声音的类型与运用 >>> 116

第四章 专题、纪录片 >>> 118

第一节 纪录片定义与类型 >>> 118

- 1.纪录片的定义 >>> 118
- 2.跟踪拍摄和追踪拍摄 >>> 119
- 3.纪录片的类型 >>> 120
- 4.介入式与非介入式 >>> 120
- 5.纪录片纪录了什么 >>> 121

6.纪录特征 >>> 121

7.纪录纪实拍摄手法 >>> 122

第二节 专题、纪录片的结构 >>> 122

1.生活事件本身决定叙事结构 >>> 124

2.现场取材方式决定叙事结构 >>> 126

3.主题表达决定叙事结构 >>> 126

4.结构的观念 >>> 127

5.叙事结构的形式 >>> 127

第三节 常用的四种结构法则 >>> 128

1.绘圆法法则 >>> 129

2.设定中心线法则 >>> 130

3.阶梯式递进法则 >>> 130

4.依据文理逻辑法则 >>> 131

第四节 专题、纪录片的叙事方式 >>> 132

1.画面加解说式 >>> 132

2.访谈加解说式 >>> 133

3.客观纪录式 >>> 133

4.叙事方式的演进 >>> 34

第五节 叙事方式的外在结构 >>> 135

1.线形结构 >>> 135

2.板块结构 >>> 136

第六节 故事化讲述与悬念营造 >>> 138

1.故事化与情节化 >>> 138

2.纪录片的故事化讲述 >>> 139

3.情节化叙事 >>> 140

4.悬念的营造 >>> 141

第七节 长镜头、同期声艺术手段 >>> 142

1.长镜头的定义与作用 >>> 142

2.同期声的定义与作用 >>> 143

3.长镜头、同期声的艺术魅力 >>> 144

第八节 专题片和纪录片的区别 >>> 148

1.感性显现与再现生活 >>> 148

2.表意叙事与纪实叙事 >>> 149

3.蒙太奇镜头语言与长镜头语言 >>> 149

第五章 影视作品中的音乐与画面留白艺术 >>> 150

第一节 音乐在影片中的作用 >>> 151

1.抒情性和表现性 >>> 151

2.非独立性和协调性 >>> 152

3.节奏性与形象性 >>> 152

4.音乐的审美与教育功能 >>> 153

第二节 电视画面的“留白”艺术 >>> 154

1.留白是构成画面影调、色调的重要因素 >>> 154

2.留白能使主体突出 >>> 155

3.留白可以创造意境,给观众以联想和回味的空间 >>> 156

4.画面留有空白,有助于感受主体运动 >>> 157

第六章 “真实再现”在纪录片中的运用 >>> 158

第一节 影视的逼真性与真实性 >>> 158

1.纪实纪录手段与艺术风格 >>> 158

- 2.起用非职业演员担任重要角色 >>> 159
- 3.职业演员和非职业演员的相互融合 >>> 159
- 4.大量采用偷拍的方法 >>> 160
- 5.纪实风格两种不同审美趋向 >>> 161

第二节 “真实再现”的表现手法 >>> 162

- 1.复原补拍 >>> 162
- 2.人物扮演 >>> 162
- 3.运用相关镜头资料,达到“再现” >>> 163
- 4.细节再现与象征再现 >>> 163

第三节 “真实再现”的艺术效果 >>> 163

- 1.扩展纪录片的选题范围,丰富节目画面 >>> 163
- 2.满足观众的收视欲望,增强节目的叙述张力 >>> 164
- 3.营造艺术氛围、意境,增加节目的感染力 >>> 165

第七章 编导艺术手段的个性化、多样化 >>> 166

第一节 “个性化”的纪实 >>> 166

- 1.写意纪实 >>> 166
- 2.搬演纪实 >>> 167
- 3.数字纪实 >>> 167
- 4.题材与视角的开拓 >>> 167
- 5.故事化讲述 >>> 168
- 6.片断化叙述 >>> 168

第二节 纪实性风格的审美趋向 >>> 169

- 1.原生态的朴素美与创作加工的艺术美 >>> 169
- 2.数字技术巧夺天工 >>> 170

3.专题纪录片摄制手段创新 >>> 171

第三节 细节“捕捉”与情绪的营造 >>> 173

1.“捕捉”精彩瞬间 >>> 173

2.跟踪拍摄中的瞬间纪录 >>> 175

3.两极镜头(蒙太奇)的相互交替剪辑手法 >>> 176

第八章 电视诗歌散文 >>> 177

第一节 诗歌散文的视觉艺术形式 >>> 177

1.创造直观的审美视觉空间 >>> 178

2.电视散文的审美元素 >>> 178

3.电视散文的画面艺术性 >>> 179

4.运用视觉造型语言开拓联想 >>> 180

5.视听形象蕴涵深刻的哲理 >>> 180

第二节 电视诗歌散文的艺术特性 >>> 181

1.视听与文学互动 声画与美文一色 >>> 181

2.电视散文创作的特点 >>> 182

3.电视散文的分类 >>> 183

4.形散而神不散 >>> 184

5.电视散文《边城印象》赏析 >>> 185

第九章 影视作品评析的基本策略 >>> 189

第一节 如何进入影视作品的评论与分析 >>> 189

1.影视编导摄制专业为什么都要考试影视作品的评析 >>> 189

2.怎样鉴赏一部影视作品 >>> 190

3.观看影片之前需要做的工作 >>> 192

4.主题思想的提炼 >>> 192

第二节 影视剧评析的基本方法 >>> 197

1.评析影视作品的片名 >>> 197

2.选择评析视角 >>> 197

3.评析编剧与导演 >>> 198

4.评主题思想 >>> 198

5.评析演员对人物的塑造 >>> 199

6.评摄影摄像 >>> 200

7.评开头与结尾 >>> 200

8.评论与分析实例 >>> 202

第三节 评析写作的基本格式 >>> 205

1.占有素材、提炼主题 >>> 205

2.列举分析大纲 >>> 206

3.评析实例列举 >>> 207

第四节 专题、纪录片评析的基本方法 >>> 215

1.取一个好标题 >>> 215

2.提炼结构与主旨 >>> 215

3.艺术特色分析要具体准确 >>> 216

4.透过视听看特色 >>> 216

5.列举评析实例 >>> 216

第五节 评析写作中常见的问题 >>> 224

1.评析视角需独特 >>> 224

2.不要写成观后感 >>> 225

3.文章需合理布局 >>> 226

4.列举评析实例 >>> 229

5. 评析参考选题 >>> 247

第十章 校考中的应试技巧 >>> 249

第一节 湖南大学 2009 年广播电视编导专业考试答卷解析 >>> 249

1. 纪录片《天鹅湖的守护神》评析(长沙考点) >>> 250
2. 纪录片《戈壁黄昏》评析(北京考点) >>> 252
3. 命题写作(长沙考点) >>> 254
4. 温馨提示 >>> 256

第二节 观摩影视作品,按命题要求撰写评析文章 >>> 257

1. 命题要求 >>> 257
2. 考生答卷 >>> 257
3. 老师点评 >>> 260

第三节 观摩影视作品,按命题要求回答相关提问 >>> 260

1. 命题要求 >>> 260
2. 答题试卷 >>> 261
3. 老师点评 >>> 266

第四节 电影纪录片《失去平衡的生活》剖析 >>> 266

1. 影片内容简介 >>> 266
2. 剖析影片 >>> 268

第五节 电视栏目《非常 6+1》、《星光大道》剖析 >>> 270

1. 电视栏目《非常 6+1》概述 >>> 270
2. 《星光大道》电视栏目概述 >>> 270
3. 节目形式与内容 >>> 271
4. 节目诉求 >>> 273
5. 节目创新意识与定位 >>> 273

第十一章 图片分析与画面组合 >>> 274

第一节 图片评论与分析 >>> 274

1. 图片评析内容 >>> 275
2. 图片评析实例及点评 >>> 282

第二节 画面组合及叙事 >>> 289

1. 2008年湖南省摄影专业统考试题 >>> 289
2. 试题答卷及点评 >>> 290
3. 用文字语言来叙述镜头画面语言 >>> 294
4. 广告创意与画面语言叙述 >>> 294

第十二章 一切尽在形神之聚 >>> 296

第一节 “形”与“神”的凝聚 >>> 296

1. 记叙散文 >>> 296
2. 抒情散文 >>> 298
3. 议论散文 >>> 299

第二节 影视作品评析作业 >>> 300

1. 电视散文《别忘了写信》、《牵引》>>> 300
2. 电视栏目《寻情记》之“暖冬”>>> 301

编 后 >>> 302