

48天 写作技巧 通关

杨国安 丁匡一 钟吉成 孙江 著

48天艺考通关系列——

最实用的艺考丛书

最具实战性的考前训练通关读本

48 DAYS:
PASS ART EXAMINATION

中国戏剧出版社
CHINA THEATRE PRESS

48 天艺考通关系列

48 天艺考写作技巧通关

杨国安 丁匡一 著
钟吉成 孙 江

中国文联出版社

图书在版编目(CIP)数据

48天艺考写作技巧通关 / 杨国安等著. —北京:
中国戏剧出版社, 2013. 8
(48天艺考通关系列)
ISBN 978-7-104-04040-8

I. ①4… II. ①杨… III. ①汉语—写作—高等学校
—入学考试—自学参考资料 IV. ①H15

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第165913号

48天艺考写作技巧通关

责任编辑: 丁小倩
责任印制: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社
出 版 人: 樊国宾
社 址: 北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座10层
网 址: www.theatrebook.cn
电 话: 010-58930221 58930237 58930238
58930239 58930240 58930241 (发行部)
传 真: 010-58930242 (发行部)

读者服务: 010-58930221
邮购地址: 北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座10层
(100097)

印 刷: 北京鑫瑞兴印刷有限公司
开 本: 710mm×1000mm 1/16
印 张: 19.125
字 数: 200千
版 次: 2013年7月 北京第1版第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-104-04040-8
定 价: 48.00元

版权专有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

序 言

PROLOGUE

致艺考生的一封信

亲爱的学生们：

对于学生而言，艺考意味着什么？

很多时候，人们会问这样一个问题：如果我们这些艺术院校的毕业生，当年没有参加艺考，那么现在会在做什么？也许是一个优秀的理发师或厨师，但却永远不会像现在这样勇敢地追求属于自己的梦想。对于我们而言，艺考是一种“救赎”，艺考改变了我们的命运。也许原本在目前的高考制度中我们注定是失败者，而参加艺考却给了我们多一条人生的选择。这也是艺先锋教育成立的出发点。

正因为这样一个出发点，决定了艺先锋从成立之初到现在的这种不断壮大的可持续发展的状态。而在这个出发点中有一个重要的信息，正好是切合教育的本质的，就是责任感和使命感。

教育是一个良心工程，教育服务无法召回，一旦“退货”就意味着耽误了孩子的一生。所以我们一直追求着100%的升学率的数字指标，因为，对于来学习的孩子而言，他们就是家长或者说是整个家庭的

100%。艺先锋从零发展到现在的全国 22 个校区，成为艺考行业的龙头，规模在改变，业态和业务领域在拓展，但这样一个信念或者说是魂没有变，现在延伸出一个简单的口号：“你的梦想是我们的使命。”

教育可以分为三个层次，分别是术、法、道。“术”指的是培训技能技巧，培训的方向完全是把学生培养成应试机器，但可能会以泯灭孩子的灵性作为代价。“法”重视的是方法论，给孩子的是解决问题的办法，即授之以渔——在应试的基础上，拓展学生的思路和视野，造就孩子独立的人格。而“道”注重的是把学校做成道场，将培训变成传道，所谓的“道可道，非常道”，致力于培养孩子的梦想和信仰，让他明白人生是一场修行，让他明白生命因为灵魂而生机盎然。在这个层次，着力点是培养孩子的兴趣和情趣，让孩子变被动的学习为主动。

我们就是想建立这样一个道场，希望重拾韩愈老夫子提出的“传道，授业，解惑”，人生的一切结局，都源于我们当初的一个选择。我们殷切希望每一个学生在走进他所憧憬的艺术大门的时候，他的内心是幸福的。

我们一开始就建立了宏大的使命，即“以提高国民的艺术素养为己任，为中国文化走向世界而奋斗”，看起来也许非常的虚无缥缈，但是一个愿意走远的人，才知道自己走多远。关于艺考教学其实很复杂，它既不属于高中教学，也不属于大学教学，而是一座桥梁，我们要做的就是高中和大学之间搭建起这座桥梁，而这座桥梁是否长远宽阔，关键在于我们的老师与学生之间的长期交流和长期的相互学习；古人说“教学相长”，我们无比认同。

本套教材是我们的老师站在一线讲台上的教学经验积累，也是通过无数优秀学生给我们供稿，给我们意见的学习经验的积累。至于本书能否让“桥梁”变得更加宽阔长远，还需要各位读者多提出宝贵意见。请把您的意见发送到我们的邮箱：yxf_jiaoyan@163.com

祝广大学子梦想成真！

2013. 6

目 录

CONTENTS

第一部分 故事写作

002

引子：什么是故事

第一天

010

训练和练习

第二天

011

人物形象与人物关系

第三天

018

观摩与训练

第四天

019

悬念

第五天

026

观摩与 训练

第六天

027

冲突

第七天

034

观摩与训练

第八天

035

情境

第九天

048

训练和练习

第十天

049

人物在情境中的
抉择与迷失
第十一天

056

故事写作训练

第十二天

057

人物的动作
(肢体动作
与语言)

第十三天

065

故事写作训练

第十四天

066

故事写作训练——作
业与点评 I

第十五天

074

故事写作训
练——作业与
点评 II

第十六天

084

第二部分
叙事散
文写作

前言：叙事
散文写作的
目的及要求

第十七天

088

叙事散文第
一步：气运
丹田

第十八天

101

叙事散
文写作练习

第十九天

102

叙事散
文第二步：
情感收放

第二十天

109

叙事散文写
作技巧——
情感收放训
练

第二十一天

110

叙事散文第三步：
细节三式 I

第二十二天

121

叙事散文第三步：细节
三式 II

第二十三天

128

叙事散文第三步：细节三式 III

第二十四天

129

叙事散文第四步：结
构操作

第二十五天

134

叙事散文第五步：吸
星大法 I

第二十六天

136

叙事散文第
五步：吸星大
法Ⅱ

第二十七天

139

叙事散文
第五步：
吸星大法Ⅲ

第二十八天

171

阅读与鉴赏Ⅰ
第二十九天

174

阅读与鉴赏Ⅱ
第三十天

183

叙事散文第六
步：步步惊心
第三十一天

187

叙事散文第七步：
蓦然回首

第三十二天

第三部分
影片分析写作

192

视听语言Ⅰ——景别、
角度和运动

第三十三天

198

视听语言Ⅱ——色彩和光线

第三十四天

204

视听语言Ⅲ——
影调与声音
第三十五天

207

阅读电影Ⅰ
第三十六天

210

阅读电影Ⅱ
第三十七天

219

影评写作方式Ⅰ
第三十八天

224

影评写作方式Ⅱ

第三十九天

229

影评写作方式Ⅲ

第四十天

241

影评写作的 角度Ⅱ—— 人物篇

第四十二天

233

影评写作的角度

I——剧作、摄影篇

第四十一天

244

影评写作的角度Ⅲ——色 彩、音乐篇

第四十三天

250

视野扩展 I——外国电影影评范例

第四十四天

258

视野扩展 Ⅱ——张艺谋 电影的影 评范例

第四十五天

265

影评写 作技巧 I

第四十六天

275

影评写作 技巧Ⅱ

第四十七天

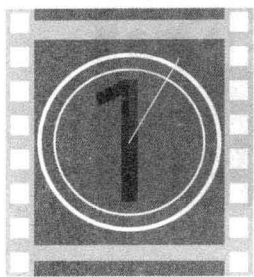
279

专题练习《肖申克的救赎》

第四十八天

第一部分

故事写作

第一天

引子：什么是故事

1. 什么是故事？

关于什么是故事，不好定义。我们看一看某年北京电影学院导演系面试时的一个编讲故事的题目。题目是《彩票》。我们看一看，简单的编故事的思路。

- A. 昨晚丁老师在家中发现自己中了百万彩票。
- B. 昨晚丁老师在家中发现自己中了百万彩票后被人挟持。
- C. 昨晚丁老师在家中发现自己中了百万彩票被自己最爱的人挟持。
- D. 昨晚丁老师在家中发现自己中了百万彩票被自己最爱的人挟持后，因女方的堕落而痛苦万分，要与对方同归于尽。
- E. 昨晚丁老师在家中发现自己中了百万彩票被自己最爱的人挟持后，痛苦万分，要与对方同归于尽的时候，女方受到感动，对丁老师忏悔，寻求原谅的时候，警察将女方击毙。
- F. 昨晚丁老师在家中发现自己中了百万彩票被自己最爱的人挟持后，痛苦万分，要与对方同归于尽的时候，女方受到感动，对丁老师忏悔、寻求原谅的时候，警察将女方击毙。丁老师笑着把手里的彩票撕掉……

我们分析看一看这些类似是故事的内容吧。

- A. 无疑仅仅是一个事件。
- B. 还是一个事件，但是这个事件我们明显地感觉到还没有结束，而且大多数人很想知道后面将要发生什么。【开始诞生出悬念】
- C. 一个有具体人物关系的故事了，但是我们还想

知道，为什么被挟持？挟持者抱有什么样的心理动机进行挟持呢？【“为什么”这三个字永远是引导读者、观众对你感兴趣的主要因素。】

D. 一个产生了具体情境的故事。【不要这样结束，读者还不知道为什么呢？大多数小说，戏剧，电影等作品都会有给你这样的漩涡。形成这个漩涡很不容易，我们称之为情境，也叫戏剧情境。】

E. 这已经是一个看似结束了的故事，但是观众、读者是不会满意的，因为观众、读者“不过瘾”，严格意义上内心世界没有接收到深度冲击。【于是必须再出现转折。】

F. 一个再次产生转折、并完成情境转变的故事，而且解决掉最开始的问题：“彩票”。【彩票的归属问题，是必须解决的，如果不解决，这个故事也就不完成，彩票被毁，意味着主人公的内心世界并不是一个纯粹的拜金主义者，而是一个内心向善的人，是一个心里有爱的人。在他心里，钱并不重要。】

我们再来看看丁老师的内心变化：高兴——害怕（反抗）——失望——幻想解救对方（注意：被挟持的解救挟持者）——突发事件产生：幻想被打破——把那张让自己从天堂到地狱的彩票撕毁。

同学们要注意了，高级的观众看的不仅仅是你的故事，他们更重要的是在看你如何编织一个人物的命运变化线。

2. 看看故事构成的简单要素

人物：劳逊说，一个有困难的人去解决困难。——所以人物很重要，而且主人公不能中途更换，戏是围绕着一个人展开的。

困难：丁老师被挟持是不是困难？而挟持者是他最爱的人，这就会产生矛盾冲突。没有矛盾冲突，故事就不会前行，所以矛盾冲突是故事前行的发动机。

转折：转折后会让矛盾双方的人物中断原先的行动或是加快原先行动的步伐，这样，仿佛故事就像从原来的点上重新开了一个点。这个点可以继续延伸，也可以就此打住。这个点，我们称之为情境。

悬念：小仲马说，在这个情境我该做些什么事？别人将会做些什么事？什么事是应该做的？当然作为观众也会有很多问号，观众的问号就是

新的概念：悬念。

综上所述，人物、困难、转折、悬念是故事构成的简单要素，后面我们会一一加以讲解。

我们发现：情境——人物产生变化，开始挣扎，动作，冲突——新的情境。这一思路往往是大多数故事循环往复进行使用，直至把主人公的内心世界公布于众。

资料阅读

警察与赞美诗

苏比躺在麦迪逊广场的那条长凳上，辗转反侧。每当雁群在夜空引吭高鸣，每当没有海豹皮大衣的女人跟丈夫亲热起来，每当苏比躺在街心公园长凳上辗转反侧，这时候，你就知道冬天迫在眉睫了。

一张枯叶飘落在苏比的膝头。这是杰克·弗洛斯特的名片。杰克对麦迪逊广场的老住户很客气，每年光临之前，总要先打个招呼。他在十字街头把名片递给“露天公寓”的门公佬“北风”，好让房客们有所准备。

苏比明白，为了抵御寒冬，由他亲自出马组织一个单人财务委员会的时候到了。为此，他在长凳上辗转反侧，不能入寐。

苏比的冬居计划并不过奢。他没打算去地中海游弋，也不想去晒南方令人昏昏欲睡的太阳，更没考虑到维苏威湾去漂流。他衷心企求的仅仅是去岛上度过三个月。整整三个月不愁食宿，伙伴们意气相投，再没有“北风”佬儿和警察老爷来纠缠不清，在苏比看来，人生的乐趣也莫过于此了。

多年来，好客的布莱克威尔岛监狱一直是他的冬季寓所。正如福气比他好的纽约人每年冬天要买票去棕榈滩和里维埃拉一样，苏比也不免要为一年的“冬狩”做些最必要的安排。现在，时候到了。昨天晚上，他躺在古老的广场喷泉附近的长凳上，把三份星期天的厚报纸塞在上衣里，盖在脚踝和膝头上，都没有能挡住寒气。这就使苏比的脑海里迅速而鲜明地浮现出岛子的影子。他瞧不起慈善事业名下对地方上穷人所作的布施。在苏比眼里，法律比救济仁慈得多。他可去的地方多的是，有市政府办

的，有救济机关办的，在那些地方他都能混吃混住。当然，生活不能算是奢侈。可是对苏比这样一个灵魂高傲的人来说，施舍的办法是行不通的。从慈善机构手里每得到一点点好处，钱固然不必花，却得付出精神上的屈辱来回报。正如恺撒对待布鲁图一样，真是凡事有利必有弊，要睡慈善单位的床铺，先得让人押去洗上一个澡；要吃他一块面包，还得先一五一十交代清个人的历史。因此，还是当法律的客人来得强。法律虽然铁面无私，照章办事，至少没那么不知趣，会去干涉一位大爷的私事。

既然已经打定主意去岛上，苏比立刻准备实现自己的计划。省事的办法倒也不少。最舒服的莫过于在哪家豪华的餐馆里美美地吃上一顿，然后声明自己不名一钱，这就可以悄悄地、安安静静地交到警察手里。其余的事，自有一位识相的推事来料理。

苏比离开长凳，踱出广场，穿过百老汇路和五马路汇合处那处平坦的柏油路面。他拐到百老汇路，在一家灯火辉煌的餐馆门前停了下来，每天晚上，这里汇集着葡萄、蚕丝与原生质的最佳制品。

苏比对自己西服背心最低一颗纽扣以上的部分很有信心。他刮过脸，他的上装还算过得去，他那条干干净净的活结领带是感恩节那天一位教会里的女士送给他的。只要他能走到餐桌边不引人生疑，那就是胜券在握了。他露出桌面的上半身还不至于让侍者起怀疑。一只烤野鸭，苏比寻思，那就差不多——再来一瓶夏白立酒然后是一份卡门贝干酪，一小杯浓咖啡，再来一支雪茄烟。一块钱一支的那种也就凑合了。总数既不会大得让饭店柜上发狠报复，这顿牙祭又能让他去冬宫的旅途上无牵无挂，心满意足。

可是苏比刚迈进饭店的门，侍者领班的眼光就落到他的旧裤子和破皮鞋上。粗壮利落的手把他推了个转身，悄悄而迅速地把他把发发到人行道上，那只险遭暗算的野鸭的不体面命运也从而得以扭转。

苏比离开了百老汇路。看来靠打牙祭去那个日思夜想的岛是不成的了。要进地狱，还是想想别的办法。

在六马路拐角上有一家铺子，灯光通明，陈设别致，大玻璃橱窗很惹人眼。苏比捡起块鹅卵石往大玻璃上砸去。人们从拐角上跑来，领头的是个巡警。苏比站定了不动，两手插在口袋里，对着铜纽扣直笑。

“肇事的家伙在哪儿？”警察气急败坏地问。

“你难道看不出我也许跟这事有点牵连吗？”苏比说，口气虽然带点嘲讽，却很友善，仿佛好运在等着他。

在警察的脑子里苏比连个旁证都算不上。砸橱窗的人没有谁会留下来和法律的差役打交道。他们总是一溜烟似地跑。警察看见半条街外有个人跑着去赶搭车子。他抽出警棍，去追那个倒霉的人。苏比心里窝火极了，他拖着步子走了开去。两次了，都砸了锅。

街对面有家不怎么起眼的饭馆。它投合胃口大钱包小的吃客。它那儿的盘盪和气氛都粗里粗气，它那儿的菜汤和餐巾都稀得透光。苏比挪动他那双暴露身份的皮鞋和泄露真相的裤子跨进饭馆时倒没遭到白眼。他在桌子旁坐下来，消受了一块牛排、一份煎饼、一份油炸糖圈，以及一份馅儿饼。吃完后他向侍者坦白：他无缘结识钱大爷，钱大爷也与他素昧平生。

“手脚麻利些，去请个警察来，”苏比说，“别让大爷久等。”

“用不着惊动警察老爷，”侍者说，嗓音油腻得像奶油蛋糕，眼睛红得像鸡尾酒里浸泡的樱桃，“喂，阿康！”两个侍者干净利落地把苏比往外一叉，正好让他左耳贴地摔在铁硬的人行道上。他一节一节地撑了起来，像木匠在打开一把折尺，然后又掸去衣服上的尘土。被捕仿佛只是一个绯色的梦。那个岛远在天边。两个门面之外一家药铺前就站着个警察，他光是笑了笑，顺着街走开去了。

苏比一直过了五个街口，才再次鼓起勇气去追求被捕。这一回机会好极了，他还满以为十拿九稳，万无一失呢。一个衣着简朴颇为讨人喜欢的年轻女子站在橱窗前，兴味十足地盯着陈列的剃须缸与墨水台。而离店两码远，就有一位彪形大汉——警察，表情严峻地靠在救火龙头上。

苏比的计划是扮演一个下流的、讨厌的小流氓。他的对象文雅娴静，又有一位忠于职守的巡警近在咫尺，使他很有理由相信，警察那双可爱的手很快就会落到他身上，使他在岛上冬蛰的小安乐窝里吃喝不愁。

苏比把教会女士送的活结领带拉挺，把缩进袖口的衬衫袖子拉出来，把帽子往后一推，歪得马上要掉下来，向那女子挨将过去。他厚着面皮把小流氓该干的那一套恶心勾当一段段表演下去。苏比把眼光斜扫过去，只见那警察在盯住他。年轻女人挪动了几步，又专心致志地看起剃须缸来。

苏比跟了过去，大胆地挨到她的身边，把帽子举了一举，说：

“啊哈，我说，贝蒂丽亚！你不是说要到我院子里去玩儿吗？”

警察还在盯着。那受人轻薄的女子只消将手指一招，苏比就等于进安乐岛了。他想象中已经感到了巡捕房的舒适和温暖。年轻的女士转过脸来，伸出一只手，抓住苏比的袖子。

“可不是吗，迈克，”她兴致勃勃地说，“不过你先得破费给我买杯猫尿。要不是那巡警老盯着，我早就要跟你搭腔了。”

那娘们像常春藤一样紧紧攀住苏比这棵橡树，苏比好不懊丧地在警察身边走了过去。看来他的自由是命中注定的了。

一拐弯，他甩掉女伴撒腿就走。他一口气来到一个地方，一到晚上，最轻佻的灯光，最轻松的心灵，最轻率的盟誓，最轻快的歌剧，都在这里荟萃。身穿轻裘大氅的淑女绅士在寒冷的空气里兴高采烈地走动。苏比突然感到一阵恐惧，会不会有什么可怕的魔法镇住了他，使他永远也不会被捕呢？这个念头使他有点发慌，但是当他遇见一个警察大模大样在灯火通明的剧院门前巡逻时，他马上就捞起“扰乱治安”这根稻草来。

苏比在人行道上扯直他那破锣似的嗓子，像醉鬼那样乱嚷嚷。他又是跳，又是吼，又是骂，用尽了办法大吵大闹。

警察让警棍打着旋，身子转过去背对苏比，向一个市民解释道：

“这是个耶鲁的小伙子在庆祝胜利，他们跟哈德福学院赛球，请人家吃了鸭蛋。够吵的，可是不碍事。我们有指示，让他们只管闹去。”

苏比快快地停止了白费气力的吵闹。难道就没有一个警察来抓他了吗？在他的幻想中。那岛已成为可望不可即的阿卡狄亚了。他扣好单薄的上衣以抵挡刺骨的寒风。

他看见雪茄烟店里一个衣冠楚楚的人对着摇曳的火头在点烟。那人进店时，将一把绸伞靠在门边。苏比跨进店门，拿起绸伞，慢吞吞地退了出去。对火的人赶紧追出来。

“我的伞。”他厉声说道。

“噢，是吗？”苏比冷笑说；在小偷小摸的罪名上又加上侮辱这一条。“好，那你干吗不叫警察？不错，是我拿的。你的伞！你怎么不叫巡警？那边拐角上就有一个。”