

传媒艺考 实战 辅导丛书

丛书组编：张华锋 江苏省传媒艺考联盟

主编 张红 副主编 王帅

影视评论写作 辅导

艺考直

南京师范大学出版社
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

传媒艺考 实战 辅导丛书

丛书组编：张华锋 江苏省传媒艺考联盟

影视评论写作 辅导

主编 张红 副主编 王帅

丛书编委会

(按姓氏音序排列)

主任委员

陈石 刘慧泉 乔鹏 唐鹏钧 翟玉勇
张华锋 朱正江

副主任委员

戴国庆 李麓 李泽竹 刘建 柳大江
孙东海 张金亮

编委

卜卫华 邓志汉 曹夫 丁匡一 高翔 郭家宏
稽永文 蒋蔓青 李炳耀 李德林 李思思 李腾飞
李震宇 马文耀 戚卫东 齐建亮 童盛 王湘
奚逸锋 项雷达 徐超 许昌艳 雪漫江 杨清新
于丽丽 张毅 赵海卫 赵婳 郑阁 钟玲

南京师范大学出版社
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

影视评论写作辅导 / 张红主编. — 南京: 南京师范大学出版社, 2016. 10

ISBN 978-7-5651-2917-9

(传媒艺考实战辅导丛书)

I. ①影… II. ①张… III. ①电影评论—写作—高等学校—入学考试—自学参考资料 ②电视评论—写作—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J905

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 243183 号

-
书 名	影视评论写作辅导
本册主编	张 红
丛书策划	王 涛
责任编辑	项雷达
出版发行	南京师范大学出版社
地 址	江苏省南京市宁海路 122 号(邮编:210097)
电 话	(025)83598919(总编办) 83598412(营销部) 83598297(邮购部)
网 址	http://www.njnup.com
电子信箱	nspzbb@163.com
照 排	南京理工大学资产经营有限公司
印 刷	镇江中山印务有限公司
开 本	787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张	12.5
字 数	178 千
版 次	2016 年 10 月第 1 版 2016 年 10 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5651-2917-9
定 价	32.00 元

出 版 人 彭志斌

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换

版权所有 侵犯必究

前言

随着我国传媒产业的迅速发展,影视传媒业已然成为最具前沿性的“朝阳”产业,这使得高等院校影视艺术专业的报考人数逐年增加。2015年江苏省已经实施了广播电视编导专业联考,随之而来的即是考试形式愈加规范、考试内容愈加广泛、考试要求愈加严格。如何能在激烈的竞争中脱颖而出?一本直击专业内容和考点的辅导教材对于考生而言极为必要。由此,我们推出“传媒艺考实战辅导”丛书,希望可以帮助考生实现艺考之梦。

在本册《影视评论写作辅导》中,我们立足于传媒类艺考的广播电视编导专业考试,聚焦“影视评论写作”这种考试形式。影视评论写作主要考查考生对影片的阅读能力、理解能力和艺术思维,多采用观片写影评的考试方式。2016年,南京师范大学等多所高校使用江苏省广播电视编导专业联考成绩,该专业考试内容包含综合素质考查(80分)、才艺展示(20分)、影视评论写作(100分)、故事编写(100分),总分为300分。由此可以看出影视评论写作在广播电视编导考试中所占分值之高,其在广播电视编导考试中的重要性不言而喻,广大考生应予以足够重视与充分准备。

目前,市场上针对传媒类艺考的辅导教材种类繁多、质量参差不齐。从专

业层面而言,多数辅导教材涉及面宽泛、内容较为空洞;从实用层面而言,不少教材往往偏重理论性,难以解决考生写作中的实际问题。本书围绕影视评论写作这个主题,涵盖影视评论写作基础、评论角度、范文评析三方面内容,将相关的理论知识与典型案例相结合;书中还附有广播电视编导考试“影视评论写作”科目的相关真题及优秀影评范文,让考生在有限的备考时间内,对“影视评论写作”的考试要求和内容有个清晰的认识,从而轻松备战。

本书编者为长期从事传媒艺考培训的一线教师,有着丰富的影评写作培训经验,对传媒类艺考的命题和考试政策有着深入的研究,熟知考生在实际学习的各个阶段需要掌握的内容,切实地把握考生的学习过程,教学效果显著。期待广大考生通过对本书的系统学习和有针对性的强化训练,提高应试能力,取得理想成绩。

本书适用于广播电视编导考试中“影视评论写作”的学习与复习,也适用于其他传媒艺考类专业的影评写作训练。在备考过程中,考生可以从本书中所介绍的概念和技法出发,掌握影视评论的角度,将对经典影片的剖析中所涉及的方法和要素,迁移到其他作品的分析中,迁移到考场上的影视评论写作中;同时,结合所给范文进行针对性的强化训练,了解真题题型并进行模拟写作,这才是本书的核心思想。

本书在编写过程中,参考和引用了有关专家、学者的研究成果,我们在书后的参考书目中均一一列出并深表谢意,如有遗漏之处,敬请谅解。

编者

2016年8月

目录

第一章 影视评论写作基础

第一节 影视评论写作概述	2
一、影视评论的含义、目的及作用	2
二、影视评论写作的特征	3
三、影视评论写作的准备	5
四、影视评论写作原则及应试误区	8
第二节 电影基础	12
一、电影的含义及特征	12
二、电影类型划分	15
第三节 电视纪录片基础	19
一、电视纪录片的含义及特征	19
二、电视纪录片类型划分	21

第四节 电视节目基础	23
一、电视节目的含义及特征	23
二、电视节目类型划分	24
第五节 电视散文基础	26
一、电视散文的含义	26
二、电视散文的艺术特征	26

第二章 电影评论写作

第一节 评论角度	30
一、内容	31
二、艺术形式	49
三、创作与制作	74
第二节 范文评析	76

第三章 电视纪录片评论写作

第一节 评论角度	90
一、叙事方式	90
二、结构	94
三、节奏	99
四、音乐	101

五、主题	103
六、细节	106
七、解说词	108
八、纪实性	111
第二节 范文评析	113

第四章 电视节目评论写作

第一节 评论角度	128
一、栏目选题	128
二、主持人	130
三、嘉宾	133
四、受众	134
五、创新点	136
第二节 范文评析	137

第五章 电视散文评论写作

第一节 评论角度	154
一、题材选取	154
二、主题表达	157
三、影像呈现	158

四、声音艺术	160
五、文字美感	162
六、意境营造	164
第二节 范文评析	166

附 录

部分院校“影视评论写作”近年真题	180
电影评论写作真题	180
电视纪录片评论写作真题	185
电视节目评论写作真题	188
电视散文评论写作真题	189
参考书目	190

第一章

CHAPTER ONE

影视评论写作基础

第一节 影视评论写作概述

一、影视评论的含义、目的及作用

在影视文化日益丰富的今天,影视作品的评析与推介已经成为一项重要的文化活动。影视评论作为这项文化活动中重要的一环,其在影视文化中的作用正日益凸显。

(一) 影视评论的含义

影视评论,即“以影视现象为对象,依据一定的批评标准所做的分析和评判。对于影视艺术,它既具有理论评析的意义,又有着指导创作,引导观众欣赏作品和提高他们欣赏能力、欣赏趣味的实践作用”^①。将影视评论作为传媒类专业的考试科目之一,不仅考查学生的专业水准,同时也考查学生的理解能力、综合分析能力、思想深度及文字表达能力等。

一般来说,让考生进行影视评论写作的作品包括电影片段、电视纪录片、电视栏目、电视散文等。作品播放时长在半小时左右,考生写作时间为两个小时左右。

^① 陈卫平. 影视艺术欣赏与批评[M]. 上海:上海古籍出版社,2003:15.

（二）影视评论的目的和作用

第一,挖掘影视作品的审美价值和思想意蕴。在优秀的影视作品中,艺术家们运用多元化的创作方法,注入丰富的情感元素,创造出非凡的艺术形象。影视评论就是带领观众进入创作者编织的时空,捕捉神韵、领会意境,感受影视作品的思想性和艺术性。

第二,提升观众的审美品位。现实中,多数观众总是沉浸于影视作品中的“故事情节”,缺乏对影视作品的理性鉴赏和分析。影视评论作为一种发布影视作品信息、揭示作品内涵、评析作品价值的表述形式,可以帮助观众加深对影视作品的感受和理解,对培养观众的审美感受、提高观众的审美层次有着重要的作用。

第三,帮助创作者提升创作水平。好的影视评论往往能够实现对影视作品的科学检验,能够对作品及创作者的成败、优劣、得失等做出明确的判断,从而促使创作者总结经验、吸取教训,进一步探索规律,不断提升自己的创作水平,贡献出越来越成熟的作品。

作为艺考的一门科目,“影视评论写作”设置的目的,不仅是考查考生的专业水平,更是考查考生的综合实力,包括理解能力、语言表达能力、观察能力、推理能力、逻辑能力等,考生应对此有所认识,并注重加强自身与此相关的综合能力。

二、影视评论写作的特征

影视评论写作与观后感存在本质区别,主要体现在:前者具有客观性、科学性的写作要求;后者则表现出主观性、抒情性的写作特点。考生在着手写影评时,要紧紧抓住影评的以下特征,避免将之误写成观后感。

（一）注意视听结合

影视艺术作品是视听结合的产物。因此,在影视评论中不要厚此薄彼,在关注画面的同时不要忽略对作品中声音(人声、音乐、音响)的分析。具体来说,在分析画面时,可以关注色彩、光线、构图、镜头运动等元素的具体运用方式,思考它们所产生的具体效果以及导演之所以如此安排的用意;在分析声音方面,可以侧重于关注音乐的节奏变化、人物对话的内容、音响的使用效果等。

（二）“评”是核心

影视评论既是一种科学研究活动,又是一种艺术活动。其具有阐释影视现象的本来面貌、评判影视现象的意义价值、探讨影视现象的内在规律等功能作用。首先,影视评论是包含着主观精神的客观认识,评论者要对作品中所传达的中心思想做出判断,予以肯定、否定抑或兼而有之的评价。一部优秀的影片,其中心思想就是作品的内核。若影视作品观赏者与影视作品创作者能在中心思想上理解一致,达成共鸣,那么前者即可以通过影视评论写作,对影视作品做出合理的审美鉴赏和评价。其次,评论者应从可分析元素(视听语言、人物形象、叙事结构、导演风格等)中挑选出一至两项作为评论角度,由浅入深、由表及里地对作品进行相关元素的剖析。最后,影视评论写作不要求面面俱到,若能够抓住一两个关键点深入剖析,就会给阅卷老师留下深刻的印象。我们发现,有很多考生在评析过程中刻意采用多种评论角度(超过三个),但在每种评论角度之下却只有寥寥几句分析,导致作品深层次的内涵很难得到挖掘与体现,成绩自然也不乐观。

（三）注重逻辑性

“影视评论写作”科目的考查分为两个环节,一是考查学生是否看懂了影片。“看懂”是指确切地明白创作者所运用的视听语言的用意,理解影片的主

题思想,体会到影片与当下社会环境的契合点。二是考查学生的写作能力。学生对影视作品的一系列想法需要以文章的形式呈现,因此,思考问题的角度与语言表达显得尤为重要。影视评论写作是对影视现象及本质的探寻与概括,理应遵循逻辑思维。

(四) 无绝对定论

俗语说:“仁者见仁,智者见智。”影视评论像是一项被赋予了无限创造力的神奇劳动。艺术创作本身就没有一个明确的定论,对于“影视评论写作”科目而言,有写作的思路和方法,但不存在一个标准的写法,也没有标准的结论。因此,考生不用纠结自己写的影评是否合乎标准答案,只要找准评论的角度,抓住作品的要素进行充分的、条理清晰的阐述,言之有理并能自圆其说,自然能写出一篇不错的影评。

三、影视评论写作的准备

要想写好影视评论,除了需要具备一定的影视专业知识外,还必须掌握一定的观片技巧。因此,在观片之前,写作者首先需要心里预设一些问题,然后带着这些问题认真观片,并做笔记,如此方能对影视作品有更深入的理解。

影视评论写作的准备过程主要包括观片、记笔记。

(一) 观片

观片是一个多层次的概念。从广义上说,它是指我们日常生活中观赏影视作品的行为。我们在观赏影视作品的过程中可以积累一定的观影经验,在比较中提升鉴赏能力。正如刘勰在《文心雕龙》中所说:“凡操千曲而后晓声,观千剑而后识器;故圆照之象,务先博观。”因此,平日里考生们要多

看一些影视作品,增加观片量,同时,观赏的影视作品类型也应尽可能丰富。然后通过横向、纵向比较法,对不同影视作品的异同点进行比较,从而提高自己的专业鉴赏能力。从狭义上说,观片特指为了影视评论写作而进行的“精读”。下面我们从狭义的角度来讨论观片的重点及观片之前可以预设的问题。

第一,镜头。镜头不仅影响着画面的视觉效果,还直接影响着影视作品的内容和主题。不同的拍摄景别、拍摄角度、拍摄方向等,都对影片主题的表达有着特殊的作用。观片前,可针对镜头这一元素预设几个问题,如:为何要用一系列远景镜头?为何对人物采用仰角拍摄?为何在人物叙述时用了横移镜头?等等。

第二,色彩。色彩是影视媒介的基本元素之一,是视觉画面中最具吸引力的元素。色彩不仅是纯粹的视觉现象,更是人物心理状态的折射。创作者们通过色彩的设计与搭配,赋予影视作品以情感,引发观众的联想,达到烘托主题的效果。观片前可预设如下问题:影视作品画面的色彩配置所产生的色彩倾向是什么?色彩对观众心理产生了什么样的影响?色彩与人物造型和环境造型的关系如何?色彩与人物心理的关系如何?色彩与主题的关系如何?等等。

第三,声音。声音是构成影视作品的一项重要元素,包括人声、音乐、音响。一方面,声音具有独立于画面的表意功能;另一方面,声画结合可达到双重叙事的效果,强化故事的艺术性与渲染力。一般说来,声画关系可分为声画合一、声画分立、声画对位三种。观片前可预设如下问题:声音在作品中的运用是否具有特色?是同期声还是后期配音?空间变化是否带来声音的变化?声音与画面之间有什么样的关系?音乐与叙事之间有什么样的关系?音响与环境之间有什么样的关系?人声与叙事之间有什么样的关系?等等。

第四,剪辑。剪辑是指运用蒙太奇思维,将孤立的镜头组接起来,形成前后承接的关系和效果,以表达确切的含义。镜头可以任意组接,但是要想巧妙

地使组接后的镜头创造出新意义、抒发出想要表达的情感,则取决于后期剪辑。定格、闪回、跳切、淡入淡出等都是常见的剪辑方式。在观片前应预设几个问题,如:剪辑点是否有特色?剪辑点是否准确?作品在剪辑方面是纯粹的特技使用多还是采用频繁切换?等等。

第五,叙事结构。皮亚杰曾提出“一个结构包括了三个特性:整体性、转换性和自身调整性”^①这样的观点,并结合三个特性做出了详细的解释说明,从整体系统的角度阐述了“结构”的本质和功能性。李显杰将皮亚杰的理论概括为:“所谓‘结构’也就是按照特定的规律而建构的,具有整体性质和转换与调节功能的事物的组织方式和表达方式。”^②基于文学理论中结构概念的复杂性与多义性,梳理不同的结构理论和研究方法,我们认为,简单来说,一部影视作品的叙事结构是指其表现出来的组织关系和表达方式。观片前可预设的问题有:影片的叙事是常规的因果式线性结构,还是回环式套层结构?是缀合式团块结构,还是交织式对比结构?等等。(考生需先行掌握这些常见的叙事结构特点,本书在第二章有相关介绍和讲解)

第六,主题。主题是影视作品中所表现的一种旨意,即作品所要表达的意思。主题的构成包括两个方面:一是作品中表现出的内容本身的意蕴,一是创作者对其所表现的内容的思想情感倾向。观片前可预设的问题有:这部作品的主题是什么?主题是单一的还是多重的,是否具有多义性?主题是清晰、集中的,还是模糊、分散的?创作者呈现这种主题的目的是什么?等等。

其实,作者在观片时的关注点与其知识存储有着密切的联系。换句话说,影视评论的写作者要先懂得视听语言、拍摄手法、表现手法等专业知识,才能写出一篇专业的影视评论。

① 让·皮亚杰. 结构主义[M]. 倪连生,等,译. 北京:商务印书馆,1984:2.

② 李显杰. 电影叙事学:理论和实例[M]. 北京:中国电影出版社,2000:321.

（二）记笔记

在观片的同时,可及时记下自己感触最深的内容及观看过程中的一些想法。对于一部有一定长度的影视作品而言,现场记录下所有的内容是不可能的。因此,擅长观片的人,总是能迅速地找出关键性的镜头、情节、场景,并且能有条理地将这些信息记录在笔记本上。再次观片时,便可对这些关键点进行“精读”。对于镜头、典型段落等元素的记录,不仅要记住它们的具体内容,还要记录它们的影像构成。若文字记录来不及,也可采用绘画的方式。观片之后要尽快对笔记进行补充,推断出作品的主题,形成自己的观点。掌握记笔记的技巧,可以帮助写作者正确地梳理出影视作品的基本结构,并有针对性地

四、影视评论写作原则及应试误区

很多初学者常会苦恼不知如何写好一篇影评。影视评论写作要求评论者具有一定的文化修养、影视艺术的基础知识以及比较扎实的文字组织能力。在影视评论写作中,需要遵循一定的文本写作原则。

（一）以影视作品为依据

影视评论写作,必须以评论对象所提供的客观内容为评判依据,即必须以影视作品为依据,以对影视作品的整体感受为基础,从作品本身出发,进行评论。文章所评论的内容必须是影视作品所提供的,不可妄自推断。可以通过提炼出内容梗概的方法,挖掘作品的本质。评论过程中,要观点鲜明、有理有据、严丝合缝。