

电影作品分析 与评论

第三章

第一节 电影作品分析概论

一、电影作品分析与评论的内容

电影作品分析评论就是在观看电影以后对电影的主题、主旨以及导演表达思想所运用的视听语言进行赏析,并用适当的题目与结构来组织的影视评论文章。所以说,电影评论是对视听语言和影片主旨意义两部分内容进行解读的复合型评论文章。

在写作过程中,考生要注意电影评论和影片观后感的不同。影片观后感重在写“感”,表达方式以抒情、叙述为主,内容多为观看了影片之后得到的感想与启发。而影评重在“评”,即在挖掘了主题之后,应当对主题的表现是否充分,电影所依赖的环境、人物形象的塑造与现实生活的关系以及电影语言的运用是否成功等方面展开评价与论述。

二、电影作品分析与评论的基本方法

1. “评什么”——分析与评论的角度

在影片中可评的角度很多。就一部影片而言,可以评主题、评人物、评细节、评场面、评艺术特点、评电影语言的运用等;就多部影片来说,可综合某一类影片(如惊险片、探索片等)进行评论。另外,还可以进行电影专评,如评编剧、评导演、评演员、评摄影、评美工、评音乐等。

面对这些可评的内容,初学写影评的中学生具体应如何处理呢?最好的办法是“集中优势兵力歼灭敌人”,抓住影片中给自己留下印象最为深刻、最能激发自己写作欲望的问题来写,这样便于对问题做深入细致的评论,切忌面面俱到。

影评写作可以着眼于一部影片的一个镜头,也可以着眼于一种电影现象。对于我们高中生来说,要对一部影片做出全面的评价比较困难,练习写影评,可从评论一个人物形象、一个情节、一个场面入手,也可以对演员演技、拍摄技巧、导演意图、影片风格、色彩、语言、音乐等进行单一的评析。随着写影评水平的提高,就可对某一人物形象,如影片中的学生、教师、军人等银幕形象发表看法,或是纵向谈某一阶段电影的回顾或某一体裁电影的回顾,分析其得失;或是从横向谈某一风格的电影,如西部电影、贺岁片、娱乐片等,或横纵向结合,谈一个导演的风格,如谢晋模式、张艺谋现象等。初涉影评写作不宜贪大求全,而应从一点一滴写起,思考挖掘,连缀成篇。

2. 如何评——分析与评论的基本方法

(1) 捕捉住感受点。一部电影涉及的方面很广,需要品评的着笔点很多。这就需

要对电影反复回味思考,用心灵再度感受,把握住影片中最能动人的地方,并使之在自己的笔下得到理性的升华。如观看了《泰坦尼克号》,不能只简单地叙述这场爱情故事,而要从主人公生与死的考验中感悟到人性的光芒。

(2) 抓住细节,诠释其深刻含义。所谓细节,是影片画面中对表现对象的局部或细微的变化进行精要细致的描绘。细节包括人物的举手投足、一颦一笑,道具的运用,色彩的调度,声音的变化等。典型的细节对展现人物性格、设置悬念、推动情节发展都起着积极作用。如《大转折》中先后三次出现蒋介石的背影,每一次出现都预示着国民党军队下一次的失败,通过三次背影的刻画,将蒋介石政权日薄西山的局面富于象征性地体现出来。

(3) 立意要新,开掘要深。写影评要有新意,要有独到的见解,抓住要点,有感而发。要做到有新意,一是要抓住影片内容,结合社会现实;二是要准确把握住影片的精神实质,挖掘影片本身所包含的深刻内涵。例如,对张艺谋电影的分析要紧扣住时代背景,但也不必都从思想意义角度分析,如巩俐在张艺谋电影中的形象塑造,张艺谋电影中的男性形象等,都是可以开掘的领域。

(4) 要实事求是地分析评价。鲁迅先生说过,评论作品“必须坏处说坏,好处说好”,还要“知人论世”。他说:“倘若论文,最好的是顾及全篇,并且顾及作者个人,以及他所处的社会状态,这才较为确凿。”对影片做实事求是的评价,要求我们用全面的观点,不是顾其一点,而是观照全片。顾及导演的意图、表演的全部以及当时的社会环境、历史背景等,作恰如其分的分析与评价。不可求全责备,也不能人云亦云。

(5) 要重视影片的艺术分析。电影是通过艺术手段来表现主题、塑造人物、抒发感情的,所以影评要重视对影片艺术的高度进行分析。这种分析应具体详细,由表及里,言之有物;评价则应观点鲜明,实事求是。在艺术评析中,字里行间渗透出电影意识,尽可能恰当地运用电影艺术名词术语,还需要有对电影艺术的深刻感受与理性把握。这些问题可以通过阅读电影理论书籍和欣赏优秀影片来解决。

此外,开始练习写作影评时还应该注意:语言要朴实,要个性化。写影评一定要讲真话,讲自己的话,不要抄袭别人的评论。唯独自己的感受和朴实的语言,才会使自己的评论富有个性和新意,也才会给读者带来清新的感受。

叙议要结合,突出评论。影评离不开叙事。但切忌过多地叙述故事,要突出分析写评价。当然,所评所析不得脱离影片内容孤立地进行。

设计好影评的标题至关重要。一般来说,它由正副标题构成。正题——揭示文章的中心,必须简明扼要,而又耐人寻味,能够引起读者的阅读兴趣,同时也能给读者带来审美愉悦,并且贯穿全文的主线;副题——点明评论对象,交代片名或评论角度,它是正题必要的补充,二者相得益彰。

我们在写影评的过程中,要不断总结学习他人的写作经验,丰富自己的写作实践,在日积月累的基础上,通过影评的写作,不断促进我们知识结构的完善,提高欣赏水平

三、电影作品分析与评论在艺术类考试中的地位

电影作品分析与评论是在影视艺术类专业考试中必考的重要科目之一，也是在专业考试中分值比较大的考试科目。一般来说，艺术类考试的初试只是取得复试资格，没有具体分数，或者只是有一个比较笼统的等级分。而复试要打具体分数，它代表了你的专业成绩，决定了你能否通过专业考试。在笔试中，分量最重的就是电影作品分析与评论。至于其他笔试形式，如画面组合、文学写作、媒体创意、图片分析等，都是电影作品分析与评论的变形和补充。所以在艺术类高考中，电影作品分析与评论是非常关键和重要的。考生在备考中，应该把主要精力放在电影作品分析与评论上，多做相关知识的储备和练习。

电影作品分析与评论的考试目的是通过考生对电影作品的分析、评论和总结，考察考生对电影作品的感悟和鉴赏能力，对影视艺术常识的熟悉和掌握程度，考察考生是否具备今后学习和将来从事本专业所必需的写作能力。一名高素质的影视类从业人员，对优秀的电影作品具有良好的感悟力、鉴赏力和判断力，并有一个良好的写作能力，是最基本的要求。因此电影作品分析与评论是影视类专业入学考试的首要环节。

四、电影作品评论的特征

第一，电影作品分析与评论要以具体作品为主要对象。影视评论的主要对象是具体的电影作品，评论者要按照评论对象自身的形态、性质、特点，依据其所属范畴的客观规律，做出恰当的分析 and 评论。

第二，电影作品分析与评论是影视鉴赏活动的一种完成形态。影视鉴赏活动是审美意识积极活动和进行审美评判的过程，包括如下步骤：品读欣赏作品，产生审美感知；展开审美联想；获得审美判断和评价；完成影视鉴赏的完整形态。

五、电影作品分析与评论的写作原则

第一，紧扣“电影作品”与“评论”。考生在进行电影作品评论时要注意从艺术形象入手，以电影作品为依据，具体问题具体分析。考生必须在对作品完整感受的基础上，严格地以电影作品为依据，从电影作品事实出发进行审美判断与评价。考生所评论的内容必须是影片提供的。要抓住电影艺术的特质，评论对象要有画面感、运动感。让没有看过该影片的人也能获得对作品的大致了解。展开评论时，中心要明确，说理和论证要严密，切忌“故事加感想”，或有观点而无论证。

第二，总体把握，细部突破。首先，对影片要有正确的总体评价，在此基础上选择一个较小的视角深入挖掘，做到高屋建瓴，品鉴入微。其次，要抓住有别于其他作品的

创新之点、独特之处加以评论,在抓住电影作品特点的同时,还要注意找准评论的角度。最后,要避免一叶障目,不见森林。避免面面俱到,人云亦云。力求写出鞭辟入里的专论,而不是泛论、散论。

第三,思想性与艺术性的统一。侧重于社会意义的评论要注意兼顾影片的艺术性,要用影片提供的银幕形象进行说明与论证。侧重于艺术价值的评论要把握影片艺术表现中所体现的真善美内涵,要讲究评论文章自身的议论文性质,要坚持实事求是地进行科学评论。考生要从评论对象的实际情况出发,好处说好,坏处说坏,站在客观的立场上理性地加以评论。

第四,构思谋篇,注重逻辑。考生只有根据主体与客体、内容与形式、动机与效果高度契合的原则,才能确定好合适的文体类型。构思谋篇是评论写作中的一个重要环节,也是一种创造性的思维活动过程,它具体地决定评论写什么内容,提出什么观点,是否设分论点,设几个分论点,用哪些原理、哪些材料去论证,怎样论证,开头、结尾、过渡段落如何安排等。文章结构应当严谨、完整,层次与层次、段落与段落之间应联系紧密,合乎逻辑。评论的语言应主要是理性的语言,而不应是散文的、叙述的语言。文章观点应鲜明、重点应突出。

第五,注重思辨,讲究文采。文章的观点要正确,同时立意要尽可能做到富有新意和深度,力求有自己新颖深刻的见解,宁可是“深刻的片面、伟大的偏见、创造性的误解”,也不要千篇一律,说一些人人皆知的“正确观点”。另外,电影评论应倡导健康的思想与审美倾向,坚守良好的文风,坚持科学的方法,以理服人。评论的语言要生动活泼、形象鲜明,注意句式长短得当、音韵和谐,既要有理论色彩,又要明白晓畅,让理论文章给人以语言的美感与动情的力量。尽可能使文章流畅,并具有一定的可读性,其语言应做到准确、规范,富有个性。

第二节 电影作品分析与评论应试技巧

本节笔者将以考生的视角,分析影评写作时遇到的问题,并逐一提供解决方案,做到实际提高影评写作能力并在考试时能够达到理想成绩的目标。

一、考试方式及要求

真题举例:

2013年北京电影学院管理系媒介经营与管理专业 影片分析:从《少年派的奇幻漂流》《一九四二》《王的盛宴》《寒战》中选择一部影片进行分析。

2012 年上海戏剧学院广播电视编导（影视制作方向）（上海考点）

请在以下 20 部规定的影片中任选一部，从你所报考的专业角度进行评述。字数 800~1100 字。影片：《英雄》《霸王别姬》《阳光灿烂的日子》《唐山大地震》《海洋天堂》《将爱情进行到底》《宝莲灯》《南京！南京！》《钢的琴》《芙蓉镇》《黄土地》《麻雀与乌鸦》《海角七号》《重庆森林》《罗生门》《肖申克的救赎》《盗梦空间》《出租车司机》《雁南飞》《天使爱美丽》。

2013 年浙江传媒学院媒体创意专业（南京考点）电影作品分析

观看微电影《红领巾》，回答下列问题。

1. 片头历史资料片和动画结合的作用？
2. 红领巾的作用。
3. 写 800 字的影评。

2012 年浙江传媒学院影视编导专业影片分析

观看宁浩的《奇迹世界》，回答下列问题。

1. 请用一句话概括剧情。
2. 影片中三儿一共逃脱了几次？为什么三儿可以不断从警察手中逃脱？
3. 影片结尾有什么特点？
4. 写 1000 字左右的影评。

根据各大院校的考试方式和要求以及历年考试真题，可以得出考生面对的考试方式有两种：先观看影片然后写评论和不观看影片直接写评论的默评；自由评论与限制性评论（要求从某一角度为切入点进行影片分析）。

二、电影作品分析与评论应试技巧

（一）边看片边做笔记

影视评论不同于书评，书可以反复地看，而影片却一闪即逝，因此，在看电影时不能漫不经心，而要全神贯注，对画面、音乐、对白、音响、表演等方面都要体察精微，并及时捕捉闪光的东西。这样在写的时候才能得心应手，运用自如。

在影片中可评论的角度有很多，一般来说，可以评主题、评人物、评细节、评场面、评艺术特点、评电影语言的运用。另外，还可以进行电影专评，如评编剧、评导演、评演员、评摄影、评美工、评音乐等。许多学生在进行现场影视评论考试时，没有掌握科学的方法，在现场观片时只是观看，没有有意识地做一些写作的准备工作，以致于看完影片以后再梳理思路回顾影片的内容和细节，结果耽误了时间而且也常常不得要领。

笔者认为应对现场影评比较好的方法是边看片边记录一些重要的相关信息。这些信息包括这部影片的导演是谁，主要演员是谁，男女主角的称呼，故事的主要情节，人物的主要性格，电影中最感动你、最吸引你的细节。这些都是我们在看完影片以后应该能够使用上的素材。而且在看影片的过程中我们就应该构思评论的写作，比如从什么视角，

怎么立意等。一篇影评的主要内容应该在观片中就已经在脑海中形成,如果看完了影片还没有什么想法,拿起笔来才开始构思,那注定是要失败的。

(二) 整理笔记、列写作大纲

观影结束后,考生要及时整理看片笔记,做到思路清晰,条理清楚。笔记的内容大致包括以下几点。

(1) 主题:主题是电影作品的主旨。一部优秀的电影作品通常不止一个主题,有时会有两个或更多的副主题,或者影片的主题或副主题比较朦胧,难以辨清,这都属正常。考生最好是从影片的某一个副主题入手,逐渐深化主题的思想内涵或意境,然后加以评论。

(2) 人物:电影作品中的人物是考生评论的重点,影片中人物的塑造是否有特色是影片成功的关键。对人物的评论可分三个层次:一是对人物形象的评论,这是最为通常的评价角度,主要从人物一般特点和形象特色予以评论;二是对人物性格的评论,就是通过对人物形象的认知,洞察人物形象的性格特点,深化人物形象;三是对人物心理的分析,这是在人物性格分析基础上的进一步深化。

(3) 结构:结构与情节紧密相连。结构是构架和营造情节的方式和方法。在其特点上有的表现为平铺直叙式、倒叙式或插叙式,有的则表现为两个或更多情节平行发展;在其风格上有注重矛盾冲突的戏剧式结构、有不刻意渲染和激化矛盾的小说式结构以及富有诗意化特色的散文式结构。

(4) 情节:在影片中,情节是故事发展的轨迹,故事的起始、发展、高潮、结束等环节演绎着一个相对完整的故事和人物的命运。由于电影意在表现人生的复杂性和多样性,其情节的构织会出现主要情节和多个次要情节,这些情节有时呈现为平行的状态,有时则呈现出反复交错延展的情形。

(5) 细节:电影作品中的细节表现为在情节运动中一些瞬间出现的人物表情、动作或交流。细节在影片中经常可以起到画龙点睛的作用,细节可以强化主题,刻画人物性格和心理活动,给人以心灵的震撼和启示。

(6) 语言:指影片中人物的话语,包括对话、独白、旁白等。电影中的人物语言趋于生活化,富有艺术性。电影特别注重人物语言的性格化,通过对人物语言的表现,彰显人物的性格特征。有时可以通过对语言的表现,透视出哲理化的意蕴。

(7) 声音:电影作品中的声音包括语言、音乐和音响。音乐是影片重要的表现手段和影片评论的重点。对音乐的评论要关注影片音乐的基本特色与风格,以及它与影片主旨、人物情感的关系。电影作品中的音乐通常可以对深化主题、塑造人物、烘托气氛等起到突出作用。

(8) 镜头与画面:影片中的镜头与画面是电影中最基本的艺术形式,它体现着导演的意图。不同景别的镜头意味着叙述方式的不同,以及对画面的结构方式、对空间造型内涵表现的差异。考生对镜头与画面的评论,可以就摄制者在叙述方式及画面构成上的

艺术探索等方面展开。

(9) 色彩与光影:色彩与光影的表现在影片中至关重要,电影本身就是光影的艺术,而色彩是对客体世界的还原,它与电影的美术构想有密切的关系。同时,色彩与光影是影片中人物情感的表现,直接关系到影片的整体风格与影调。当然,影视评论的角度还有许多,以上是艺术高考影视编导专业考生在平时训练中经常切入的几个角度,考生可以根据自己具体掌握的情况,在实际考试过程中任选其中的一个或几个角度进行评论。

(三) 确定中心论点并拟定副标题

影片的标题是文章的眼睛,好的题目能起到画龙点睛的作用。一个好的标题能够揭示文章的主旨,吸引阅卷老师阅读全文。成功的标题都是凝练而富有内涵的,对于表现主题和突出中心能够起到推动的作用。

例如:《青春不转弯,随遇而安——评〈孔雀〉》《默哀的赞歌——评〈可可西里〉》《庭院深深深几许——评〈大红灯笼高高挂〉》《尊严的崩溃与重建——评〈寻枪〉》《至纯至爱的传说——评〈山楂树之恋〉》等,都是很有特点的标题,既明确了分析影片的角度,又突出了各自的观点,考生可以适当借鉴。

(四) 评论正文部分

一篇影评大致可分为三个部分:开篇、主体段落与结尾。评论影片要抓住电影艺术的特质,评论对象要有画面感、色彩感和运动感,要让没有看过电影的人也能获得对影片的大致了解并认同你的观点。展开评论时,中心论点要明确,论证时要有逻辑感,条理清晰。另外,我们需要先对一部影片有正确的总体评价,在此基础上选择一个较小的视角深入挖掘,做到高屋建瓴,品鉴入微。避免“面面俱到,人云亦云”。同时要注意避免“一叶障目,不见树林”。力求写出鞭辟入里的专论,不要写泛论、散论。

1. 开篇

影评的开头非常重要,它往往决定着文章的走向,一般来说,开头都与影片内容或艺术上的特色联系在一起。

下面选取了一些影评的开篇,供考生参考。

(1) 人的一生是短暂而又漫长的,人生的历程从来就是不平坦的。一个人想要在一生中有所作为,实现自己的理想,随时随地都可能遇到意想不到的挫折。在挫折面前应如何应对,影片《背起爸爸上学》中的主人公石娃,用实际行动给了我们一个明确的答案和深深的启示。

(2) 艺谋不愧是“艺”谋。任何艺术性的谋略,都能建筑在真情流露的基础上,且挥洒自如。《我的父亲母亲》就以抒情散文诗式的风格,举重若轻般起了一个令人怦然心动的“纯”字。可以说该片是专为感情丰富的人拍的,好让我们这些久已尘封的心灵蓦然开启,兴奋之余受到强烈震撼。

(3) 著名导演罗姆说过,“电影具有比任何其他艺术更富表现力的细节”,确实,在

在我看来,《不见不散》中的细节不仅具有以小见大、深化主题的表现力,而且具有强烈的感染力。

(4) 人们喜爱电影,是因为借助它可以体验梦想,当前的中国电影市场,除了卖座的国外娱乐大片,留给国产影片的空间日渐缩小。沉寂了两年的张艺谋,以实话实说的《一个都不能少》为国产片打开一丝想象的空间,又一次为国产影片带来希望。可是奇怪的是,这部捧得威尼斯电影节银狮奖的作品,其纪实手法的运用和非职业演中员的演出,却没有像其他的作品那样好评如潮。本文试以纪实手法在影片中的运用和突破,对它进行一些粗浅的探讨。

(5) 也许是过于喧嚣的都市使越来越多的人渴望一丝清凉的慰藉,也许是太多激情泛滥的“快餐式爱情”使得人们在银幕前日趋麻木,也许是平日学习和工作的竞争压力使人们变成“现实主义者”,当我们再一次坐到电影院时,也在应接不暇中忘记了感动。然而张艺谋的《一个都不能少》却让我们流了泪,随之而来的是辛酸、焦虑和感叹。究竟是一种什么样的力量,能将都市化的我们这样紧紧抓住?这一力量又来自何方?

(6) 著名影星巩俐在柏林电影节上回答记者的提问时说过,“我一直认为最能打动人心的电影,就是好电影”。正是基于这一点,我认为张艺谋的《一个都不能少》是部优秀的影片,因为它以极平实甚至拙朴的手法,在看似不经意的故事演绎中,猛烈地拨动了我的心弦,使我这个城市生、城市长的都市人产生了心灵的战栗,从这个农村的故事中参悟到人生的某种真义,引发我对现实和社会的某些思考。

2. 主体部分

主体段落一般由三个部分构成:

(1) 论点部分也就是提出论点,即影评的观点是什么。也就是说,在选取了既定的评论角度之后,从这个角度着眼,你对影片的最大感触是什么。评论者在对影片予以全面和整体的把握,并对影片的主旨予以认知之后,要迅速提炼出自己在文章中所要探讨的问题、切入的角度,进而形成自己的观点、立场和看法,这就是本篇文章的总论点,整篇文章都要围绕着这一论点而阐发。

(2) 论述部分是评论文章的主体部分。在这一部分中,论者应当对开篇提出的总论点展开充分论述。论述一般采取“化整为零,逐个击破”的方式,也就是逐一对每个分论点进行论证。论述的基本方法有:分析法,即由分析走向综合;演绎法,即由演绎走向归纳。分析法实际上也就是一般写作教程中所讲到的“总——分——总”的模式。采用这种方法,一般应在总论点的基础上,分解出若干分论点,这些分论点均是主论点的子集。论者可以从若干分论点中确定几个最具有说服力的方面,作为自己重点阐述的对象。在论述中,应当把每一部分的分论点作为一个相对独立而完整的小议论文,即首先提出该分论部分的论点,这一论点同时又是总论点的分支论点。如果分论比较抽象,应该再用一两句话对其进行解释说明。继而,设置论据,即采用影片中最能够对分论点有说服力的材料加以论证,这些材料主要包括影片中的细节、人物语言、场景以及画面、

镜头等。在具体的写作中,可以采用平行并列式,夹叙夹议地进行论证;也可以采用递进式的思路,分作不同层次,由浅入深、由前到后加以论述。

(3) 结论部分是对全文的总结,一定要能够总括全篇才行。如果考生有良好的写作功底,还可在结论部分再发挥一下,对整篇文章或对论点进行一下升华,以收到余音绕梁的效果。最后需要指出的是,文章的观点只要源于真实的感受,无论如何新奇,也无论是赞赏还是批评,都是允许的,但一定要自圆其说,以情理服人。

3. 结尾

俗话说:“头难起,尾难收”,这其实就是要求考生将文章的思想贯穿到底,一气呵成,以水到渠成之势做到首尾相连、前呼后应。因此,精妙的结尾跟精彩的开头是同样重要的。

影评的结尾基本有以下几种:

(1) 概括总结式。许多内容复杂难懂的影评结尾处常用此法,它不仅可为读者收拢正文所开诸头绪,提醒正文内容,而且更可强调重点。

(2) 扩张发挥式。这种结尾,使讨论的问题进一步扩充。除保存本有力量外,更加入了大量的辨析,给文章留有一个使人永远追寻的印记。

(3) 号召式。这种结尾秉承前文宗旨,利用简洁的文字,强调主题的价值,并希望有更多反思、讨论。

(4) 疑问式。这种结尾法与扩张发挥式结尾法在精神上是相通的,只是它不曾有野心企图添加些什么,而是还在原有的世界里打问探访。但它却以最终的一个疑问作为结尾,给人留下不尽的思索,召唤读者加入批评的世界。

(5) 反诘式。这种结尾以反问来强化文中的意义,使正文所阐述的论点更有力度。

(6) 深化议论结尾法。这种结尾借议论之手段,使影评的中心论点再次得以强调。

(7) 缺点陈示法。这类结尾当然是与正文结构紧密相连的,以主要的篇幅力赞影片的成功,结尾则笔法转来,指陈出其不足之处,期望引起关注。

(8) 自然结尾法。这种结尾方法是最为常见的,也是符合行文需要的。采用此方法结尾时要与前文的观点、文风保持一致。

(9) 描述结尾法。这种不常见的结尾是借着自然的叙述来完成的。它是在经过通篇文章的理性分析之后,选择适当画面评议予以衔接。它是一种特别感人的结尾方法,一种十分富于音乐效果的带有余韵的结尾法。

(10) 引用结尾法。这种结尾法是我们十分熟悉的,它引用一句或一段专家、名人的话语作为文章的结束,不但替我们表达了意见,而且也使所发见解有了可靠的支持。

三、电影作品分析与评论写作模板

(一) 开头部分(提出问题)

(1) 故事内容简述,不露声色点出主题