广播电视编导影片分析考试真题及答案（8套）

1、题目：对电影《煎饼侠》的艺术表现手法进行分析，角度自选，字数不少于1000字。

2、题目：对电影《奇迹世界》的艺术表现手法进行分析，角度自选，字数不少于1000字。

3、题目：对电影《社交网络》的艺术表现手法进行分析，角度自选，字数不少于1000字。

4、题目：对电影《一私人定制》的艺术表现手法进行分析，角度自选，字数不少于1000字。

5、题目：对电影《捉妖记》的艺术表现手法进行分析，角度自选，字数不少于1000字。

6、题目：对电影《百花深处》的艺术表现手法进行分析，角度自选，字数不少于1000字。

7、题目：对电影《阿甘正传》的艺术表现手法进行分析，角度自选，字数不少于1000字。

8、题目：对电影《红高粱》的艺术表现手法进行分析，角度自选，字数不少于1000字。

参考答案

对位的角色、杂糅的类型与“贵圈”的笑谈

——评电影《煎饼侠》

2015年是国产电影保护月施行的第12个年头，多部国产电影的热映，不仅刷新无数票房纪录创造奇迹，更增强了观众和电影人对国产电影的信心，票房黑马《煎饼侠》《捉妖记》《大圣归来》等无疑是创造这次辉煌的重要力量之一。《煎饼侠》以5000万的低制作成本一举获得11.6亿收入，成为大鹏从网剧踏上大银幕的华丽转型之作。该片以“角色大鹏”因绯闻缠身演艺事业受到重创，意外跌落人生谷底，被迫开机拍摄《煎饼侠》为主要内容，采用“戏中戏”的独特方式呈现了几位满腔热血的青年人逐梦电影艺术路上的无限辛酸和不懈努力。

该片在宣传时曾提出“屏丝男士大电影”的口号，影片将网剧中多明星阵容强化眼球效应的角色策略作了进一步升级改造，保留明星本名来设置虚构的情节，甚至借助他们本人的媒体形象或曾演绎的角色形象来创作剧情，使明星其人与本片角色形成微妙的对位关系。这些明星成为“角色大鹏”的偷拍对象或圈中友人同事，与来自于电影圈底层的典型草根人物一起完成了美好的“超级英雄”电影梦想。依据大鹏本人的事业经历，《煎饼侠》创作出主人公大鹏角色，他因网剧爆红，凭“屌丝”形象为人们熟知，在人生的大起大落中，在屌丝和英雄的抉择中痛苦不堪，几经波折后终于坚定了最初的英雄梦并帮助朋友完成愿望。片中角色柳岩因大秀身材的包装风格被误解和诋毁，但她努力而真诚，在演艺道路上不肯放过任何机会，与大鹏相互鼓励依靠，甚至在大鹏被众人唾弃时依然视他为英雄，帮助他重拾逐梦的信心。杜潇潇的扮演者袁姗姗常因为演技问题被媒体批评，她在片中诠释的杜潇潇是一个没演技没作品的烂演员，在被众多人不屑的穿越剧中饰演可有可无的女配角，不得已攀附社会上有权势之人，寄希望于去好莱坞跑龙套带上“国际演员”的“光环”得到更多角色和关注，但她在《煎饼侠》的拍摄中，逐渐提升了演技，学会了谦和友善，更懂得了卸下伪装、坦露心声。明星演员们凭借自黑的娱乐精神和投入的专业表演令几位主要角色栩栩如生，幽默自嘲的娱乐姿态可能在一定程度上消解了明星本人的负面形象。

影片中剧组其他人典型化的表现了娱乐圈底层小人物的卑微艰辛与执着的电影梦想。狗仔胡来通过偷拍本领加入《煎饼侠》团队，前期各种逼真的伪装令人发笑，在影片结尾他控制着摇臂从天而降，一袭西装干练专业，实现了摄影师的梦想；群头马涛为了能与偶像古惑仔飚戏，在片场奋斗数年，虽然只是演死尸，却有着坚定的“影帝”梦；祥叔年迈力衰却爱戏入迷，无论角色只要能演戏便心甘情愿，在众人等待明星昏昏欲睡时，只有他吊着威亚精神抖擞，足见其对表演的热爱和对机会的珍视，在一次次机会失去后失望叹息却从不放弃，终于凭借认真的态度和专业的表演生动诠释黑帮大佬，使《煎饼侠》完美收官。与明星之间相克相生，备受非议的狗仔；自己戏份聊胜于无，却热心助人圆梦的群头；不惜以赞助换来戏份、积极投入、敬业执着的老年群演……他们在生活中均面对着阻碍和挫折，却都以对梦想的执着和不懈的努力克服困难。创作者生动刻画了娱乐圈底层小人物艰难的现实主义处境和逐梦的理想主义情怀。

《煎饼侠》打出“致敬造梦工厂好莱坞英雄电影”的口号，梦想必然成为贯穿全片的主题。另外，娱乐圈的原型事件和娱乐圈内热点串联起来，如“毯星”、“潜规则”、明星吸毒被封杀、出轨离婚风波、演唱会假唱、真人秀节目……展示了近期热点的娱乐新闻，体现了近期娱乐圈的事态。影片更深层的主题在于表达现代社会人精神世界浮躁、急功近利的现状：大鹏的丑闻实际是一场误会，却被只在乎经济利益的媒体所大肆渲染宣传，也被不探求真相的观众作为茶前饭后的谈资，让当事人有口难辩，体现了当下媒体人缺乏专业精神的态度，观众内心空虚听风是雨的现状；在大鹏失势之后，大众对他由尊重崇拜转向谩骂诋毁，女友郭采洁提出分手投向岳云鹏的怀抱，明星朋友们也纷纷避之不及，说明现代社会许多感情建立在利益之上，“利尽即散”，人间真情缺失；郭采洁索要天价钻石、杜潇潇好莱坞贴金攀附社会人士海哥、自称“静心修炼”的武馆大师将徒弟用于商业买卖高价收取劳务费都表现了人追求金钱名利不择手段。这种深刻却隐晦的现实思考比单纯的叙述逐梦更具有思想力量。

作为一部商业片，遵循商业美学原则，提升娱乐性来获取商业回报，是《煎饼侠》的必然选泽。本片在道德与价值上的选择倡导遵循社会主流道德选择，肯定道义的友情价值与勤奋的美德，争取获得更多观众的社会观念认同。而且把多种类型元素的拼贴和尽可能形式丰富多变的艺术形式，特别是视听语言融合在影片中。

《煎饼侠》把动漫天马行空的想象力、东北小品的插科打诨、相声曲艺的说学逗唱融入到电影叙述中，极大丰富了艺术形式元素。该片以喜剧为主打类型，融合情色片、动作片、枪战片、黑帮片、偶像剧等多种类型片的特征。而且在喜剧性的营造过程中，戏中戏偷拍明星的情节让本片具有了夸张性的情节结构。整体形成高雅喜剧（讽刺喜剧）为主导风格，抨击娱乐圈假恶丑，高扬真善美的价值理想；同时也不乏低俗喜剧（闹剧）情节滑稽，表演夸张的特点。大鹏、吴、曾、邓超、东北F4等电影明星风格化的喜剧表演，让本片成为内地电影较少的明星众多的表演性喜剧。而且内容有喜剧有感伤，产生笑中有泪的效果。

《煎饼侠》整体色彩鲜艳、明度较高，影调明亮、柔软，符合一般商业片的美术风格。镜头拍摄中，重要场次的镜头数量增加，如将连贯动作分切为若干镜头，以增强喜剧感，让节奏更紧凑，过场戏的镜头数尽量简化，来提升流畅度。影片中有不少一镜到底的镜头，如开机第一场戏之前大鹏在片场与剧组成员制片人董成龙、摄影师的沟通的镜头就是通过一镜到底的方式拍摄的。复杂的运动镜头既交代了人物的空间关系和位移，也强化了片场与城市之间的环境对比，更突出了第一场戏马涛与杜潇潇的喜剧效果。

声音创意遵循喜剧中微有感伤的影片风格。东北方言、河南方言、港普等在人物语言中的出现突出了喜剧效果。很多对白内容喜感十足、逗趣可笑。主题音乐别具匠心地形成五个风格版本，有疯狂摇滚版、婉约民谣版、温暖流行版等。特别音效的加入更是强化喜剧性，如王海四位手下打开高级箱子时弹开的声音，张朝阳做瑜伽时的屁声，偷拍东北F4时煎饼侠咬手榴弹时的咀嚼巧克力声，等等。

画面剪辑中，放弃叠画、闪黑、闪白、黑场等传统技巧，画幅分割等现代商业片常用手法出现频率极高。全片有多场戏使用了画幅分割手法。让同一表现对象不同表现景别的镜头，不同场景完成共同戏剧段落的镜头，出现在同一画框当中，极大地丰富了画面的表现力，形成形式多变的画面内容。影片转场流畅，有如从家里到夜店两场戏借助相似画面内容转场，也有如从饭店到杜潇潇片场之间利用以上一个镜头的对白引入下一个场景的提示的声音转场方式。

《煎饼侠》以“屌丝蜕变为生活英雄”的情节，完成普通人造梦的叙事，夸张演绎娱乐圈怪象，并表现出对名利娱乐圈的超越和对理想与自由的信心，召唤观众对普世价值和主流道德的认同。它按照电影工业流水线的生产标准，采取类型杂糅、形式融合、电影语言通俗明快等策略，将网剧《屌丝男士》过去八年30亿点击率的收视奇迹延续提升为大银幕的票房神话，体现出了超级IP的巨大商业价值。

巧合中的奇迹 意外中的惊喜

——短片《奇迹世界》分析

“只要你相信，这个世界就存在着奇迹世界”。一个虚构的故事，情节有些出人意料却也在情理之中。《奇迹世界》让人看到了平凡小卒也怀揣崇高英雄梦想，囹圄之人也有浪子回头的美好朴素愿望。短片让观者在追逐悬念之中，在品味动感影像之时，对其间编织的巧合性情节惊叹不已，对峰回路转的故事啧啧称奇。这就是《奇迹世界》的艺术魅力。

这部短片是由时下最为炙手可热的年轻导演之__宁浩慧心打造的。呈现富有地域色彩的精彩故事，是宁浩电影的一贯特色。如《疯狂的石头》中，用空中缆车，青岛、重庆话等编织山城文化。本片中更是将影片地域文化特质的风格贯穿始终。用津腔津韵讲述了警匪追逐斗智斗勇夺命狂奔，惯偷小贼化身骑士的英雄救美故事。片中的主要人物都是操持一口婉转地道的天津话，俚语方言不经意间成为对白的主体。其中无论是刘三儿嘲讽诡辩时的狡猾恣肆、脏话连篇，还是便衣警察劝说开导刘三儿时的苦口婆心与憨直无奈，都为短片增加了几多喜感。而把主要场景选择在带有厚重岁月质感的小巷、天津老城区的楼房屋顶、海边的工地等场地，不仅强化了短片的动作难度色彩，也增加了城市文化标识，彰显了鲜明的天津文化特色。

《奇迹世界》全片不足30分钟，但出现的人物却不九一些次要人物尽管是短暂出场，但也算精彩亮相。比如那对在游人如织的街头旁若无人吵架的夫妻；网吧中形似太妹、很是不羁的女孩；电话中胡吹乱侃，遇刘三儿恐吓时胆小如鼠，街头偶遇趁机报复的生意人；路边看似盲人，却又可以瞬间出手、将警察绊倒的街头艺人等。当然，最引人注目的人物就是刘三儿，作为一个惯偷小贼，刘三儿外表尽是流里流气。他将及肩长发挑染了几撮黄毛，颈上戴一条黄金色粗项链，身着花里胡哨的紧身衬衫，脚踏一双崭新雪白运动鞋。言谈举止之间更是显出一个毛贼的灵敏与狡黠。脏话夹杂在言语之间却是他再自然不过的表达。走路站立时，他往往斜着肩吊着膀子。在逃避追逐过程中他更是尽显超越便衣的超强体力，动如脱兔的灵活性，以及亡命天涯的无畏态度。但创作者的匠心巧力绝不仅仅局限于将刘三儿塑造为一个不入流的小毛贼，他的人格魅力在于良知未泯、盗亦有道的性情，在于躲避警察逮捕的过程中竭尽所能去救女网友的英雄救美动机。

摄影过程中使用了滤色镜，全片总体上体现绿、红、黄三种色调。冷绿色为刘三儿与警察之间的猫鼠游戏营造了一种轻松诙谐的喜剧氛围。三儿为摆脱警察和营救警察两次跳入水中时，整个画面被渲染成红色，烘托出三儿内心隐藏的仗义豪情。影片一些画面以黄色为主色调，增添了温暖的感觉。配乐主要是为警察追小徭八变态害网友两条线索交叉的故事做情节衔接与场景转换。再就是以时而紧张，时而舒缓，时而婉约，又时而悲伤的配乐来恰到好处地烘托氛围。例如，在警察追三儿时的配乐，与人物运动和镜头的运动十分合拍，营造了惊险紧张的氛围。

这是宁浩的第一部网络短片。草根题材、喜剧风格、镜头张力、暴力动作等创作风格一如既往地在本片中体现出来。作为一部为网络游戏做商业营销的短片，能有如此生动的故事，如此风格化的形式，还有警匪、犯罪、喜剧等融合的类型特征，特别是广告的植入在趣味的情节中能让人自然而然地接受，算得上是一部难得的佳作。

【点评】

从影评中能够看出，作者比较了解宁浩的创作风格。围绕草根人物、喜剧风格、多线叙事、暴力美学等风格特点来写影评，全文比较凝练流畅。文章开头看似在谈观影感受，实则指出了《奇迹世界》的最精彩之处。主体部分首先论述的是影片的地域文化特色，接下来分析人物时，有主有次。主人公刘三儿的分析很准确，也很细致，其他配角也有简要的点评。色调和配乐确实是短片艺术手法方面比较有特色的部分。但配乐部分的分析有些笼统，不够透彻。

为网络英雄作传

——《社交网络》分析

电影类型指由于不同题材或技巧而形成的影片范畴、种类或形式。传记片就是经典的类型电影之一。它是以真实人物的生平事迹作为依据，用传记的形式进行拍摄的故事片。丰富的历史文化内涵、细腻的人性刻画与解读，让优秀传记片往往成为电影节的宠儿。美国导演大卫·芬奇拍摄的《社交网络》就是如此。它是2011年金球奖的最大赢家，还斩获了同年奥斯卡的三个奖项，有评论称其是“好莱坞推出的最扣人心弦和最雄心勃勃的佳作”。

传记片和其他类型故事片有一定不同，尽管都是虚构性的，但传记片在情节结构上受真实人物事迹本身的制约，创作中必须以历史真实为依据。与此同时，传记片虽然强调真实，但因为作品时长有限，且是故事性文本，所以要对人物经历进行取Facebook进行一定的想象与润饰。《社交网络》改编自本·麦兹里奇的小说《意外的亿万富翁：Facebook的创立，一个关于性、金钱、天才和背叛的故事》，讲述的是全球第一大SNS社交网站Facebook创始人和CEO马克·扎克伯格的创业史，以及后来与创业伙伴为了利益而分道扬镳的故事。电影的改编，把马克与创业伙伴之间的两场官司和Facebook的创业过程交织融合在一起，形成了富有悬念的讲述方式：观众会一直关注官司输赢的结果；也造就了激动人心的故事情节，即一个性情内向、备受排挤、情场失意的的大学男生如何成长为网络创业精英的故事。

再看国产传记片，这个类型似乎一直被主旋律把持着。《孔繁森》《周恩来》《钱学森》等，这些传记片几乎都是对历史伟人的歌功颂德，人物塑造中几乎不涉及性格缺点，只是创造着丰功伟绩。但观《社交网络》却恰恰相反，对于男主人公的缺点毫不隐藏，反而将其放大放大再放大。这位网络奇人在大学校园里是个子矮小、形象邋遢、不拘小节、语速奇快、有社交障碍的边缘分子。创作商业奇迹的初衰恰恰是为了报复分手女友。甜蜜爱情破碎之后，他在屏幕前疯狂诋毁前女友，继而曝光女大学生照片，串联男生在网络上对女生照片品头论足，从而享受着报复快感。后来被他人窥视到商业契机，经历与几位创业伙伴从默契合作到对簿公堂的事件，才有后来红遍全球的Facebook，全美最年轻的亿万富翁。《社会网络》中的网络英雄是一个反英雄的英雄形象。他有诸多个性缺陷，如外形平庸、孤傲乖张、自闭内向等，这样的外在形象无法引发观众的羡慕，这样的个性也没法获得观众的完全认同。马克在履行合约中朝令夕改，面对合作伙伴背信弃义，种种道德缺陷也格外鲜明。然而他设计社交网络的天赋，判断商业发展前景的能力也给人瞠目结舌的惊喜。这样一位缺点与智慧并存的英雄形象不够完美，却足够打动人心，更符合今日的观众对于商业精英、极品极客的想象。

《社交网络》没有试图讲述-_段人物伟大的生平履历，也并不纠结与真实与虚构到底如何处理，而是更注重人物个性的刻画和人物传奇故事的叙述。超炫的剪辑、独特的叙述方式、超速的对白、跳跃的场景和幽暗的影调，让这部传记片具有了时尚的色彩，它的整体风格很符合极客世界的审美趣味。

影片中，网络英雄马克在商业竞争中胜出了，但他依然没法获得女友的爱情，甚至是谅解。外表的光鲜、内心的寂寞让人物更有魅力。结尾处马克在电脑前寂寞地等待着，这样的结局很是耐人寻味。传记片中高大全的革命英雄们或许已经令中国观众审美疲惫了，商业社会中的传奇翘楚或许更能带动观众的欣赏趣味。

【点评】

以传记片的类型特征作为切入点来评论《社交网络》，作者选择这样的角度写作，让影评有了凝练的内核。影评主要探讨传记片《社交网络》如何处理现实真实人物与电影艺术形象的问题。从分析两者之间的对比差异，以及人物形象的造型、语言、性格、经历等方面的特征来阐释这部传记片创作核心问题。既如何定位人物，如何评价人物。电影在剪辑、叙事、对白、影调等方面都很有特色。但倒数第二段仅是蜻蜓点水般地提了一下，如果能深入展开论述会更好。

圆梦故事与喜剧生活

——评《私人定制》

《私人定制》是2014年贺岁档唯一的喜剧，它延续当年冯小刚成名作《甲方乙方》的剧情模式和主题走向，却最终形成了高票房低口碑的巨大反差，可以说是2014年最具话题陛的影片之一。

因循《顽主》《甲方乙方》这些上世纪八九十年代最受欢迎的市民电影，《私人定制》采用小品串烧式的剧情结构，由“序曲+三个主体篇章+结尾”组成整个故事，讲述四位插科打诨、洒脱灵动的年轻人，秉持着“成全别人，恶心自己”的调侃精神，为各种社会病患者煲制心灵鸡汤的故事，继续传达普通人的白日梦诉求，表现“替人圆梦”的主题。

序曲部分，陕西口音的土妞（苗圃饰），在德国纳粹监牢中化身革命漠雄，强烈要求感受富贵不淫、威武不屈的革命者遭遇敌人拷打的遭遇。结果发现监狱内外皆一样，革命者与镇压革命者原是一拨人。这段情节调侃了革命的虚张声势和革命情结的虚无。《性本善》中，范伟饰演的司机，一心想做一回廉洁奉公的领导。可事与愿违，权势、金钱与女色常常令他背离初衷。这则反腐故事以针砭时弊地犀利讽刺了当下社会的阶级矛盾和权力欲望。《一腔俗血》带有强烈的自嘲色彩，李成儒扮演的电影导演想借助外力完成艺术家越俗而雅的精神转型，结果成全了弹棉花的小予（王宝强饰）成了最受观众欢迎导演，自己却变成了“曲高和寡”、故弄玄虚的神经病。这场类似精神谋杀的圆梦游戏嘲讽了社会精神文明雅俗界限的模糊以及艺术家的思想困惑与文化荒芜。《有钱》中，划船谋生的老年女性（宋丹丹饰）有幸得到一次圆梦机会。她尽情体验了一把有钱人的豪奢生活。一日之间经济反差夸张化地揭示了社会贫富差距的悬殊和物质文明的浮夸。全片的尾声由四位主角的道歉和众所周知的网络段子组成，令前面的社会病变得不那么突出，反而似乎是人与自然的对话对于拯救人类更重要。这部类似社会生活讽刺喜剧的电影以拼盘的故事模式，表达了对革命、反腐、雅俗、贫富、环保等当下流行话题的独到见解和讽谏。

作为一部讲述圆梦的时尚都市喜剧；该片的影像风格光鲜亮丽，视觉语言没有激烈的节奏变化，而是为这则通俗故事片的人物、故事服务，整体看来景色优美，人物造型时尚，画面精良。

可能因为该片话题的严肃性、基调的调侃性，与中国年轻的电影观众主体的审美趣味有着鸿沟，所以上映后有很多质疑。无论是电影本身还是冯小刚面对质疑时的回应，我们都不禁感受到顽主老矣之后，表面喜剧搞笑，内里却透露出成熟的苍老。

【点评】

作为一篇为限定角度前提下写作的影评，本文选择《私人订制》的故事结构、主题思想、社会文化反响、摄影风格等几个主要方面对影片特色加以分析概括。切入点选择较为巧妙，影片评论准确深入，可以算是一篇佳作。开头结尾部分，对于该片的文化背景、导演的创造风格变化、中国电影观众群落的更迭等有一定涉及，也在一定程度上体现出作者的专业视野。

中国式奇幻 喜剧式批判

——电影《提妖记》分析

2015年暑期档上映的3D巨制《捉妖记》用极佳的数字特效弥补了真人与CG形象同台的国产奇幻电影的空缺，并刷新了国产电影票房记录，成为国产电影史上最卖座的电影。《捉妖记》以中国气息浓郁的奇幻冒险为主旋律，采用错位的人物性格和夸张的人物遭遇制造笑料，可爱淘气的妖怪制造萌点，真情的渲染创造泪点，多种类型的融合增加可视性，使影片受众广阔，反响良好。影片采用温情喜剧风格弱化了批判性，以正邪分明的人物划分，收获真情的人物际遇，营造出一个人妖共存，繁荣而动荡的奇幻世界，使影片成为一部大受国人欢迎的中国式奇幻冒险喜剧。

《捉妖记》走温情喜剧路线，着力突出美好的人性温情。宋天荫、霍小岚与胡巴之间逐渐产生的如亲人一般的感情令人动容。在胡巴被卖掉后，阳光斜照入笼子，拉镜头拍摄胡巴婴孩般无助可怜的哭泣，镜头与声音极强地渲染了悲情情绪，也表达了胡巴对情感天性般的参透。除此之外，宋天荫奶奶对天荫的爱，竹高和胖莹、英英和震涛之间的夫妻情谊，英英对孩子的母爱，罗刚被妖救回一命的温暖……美好的感情充斥着影片的每个角落。人与妖美好的情感既是对中国传统人文精神的弘扬，也增加了影片的温情色彩，表达出人与妖可以共存互助，人类也并不需要将妖赶尽杀绝。使得影片以情动人，营造出一个动乱却充满真情的世界。

影片人物在经历冒险后完成了成长蜕变，收获了真情与温暖。热爱煮菜缝纫，担不起保长职责的宋天荫和霸道勇猛、为财捉妖的霍小岚性格上男女错位，但在经历了奇幻的旅程和妖王大战之后，宋天荫变得勇敢而坚强，寻回了自己天师的身份。在赶走胡巴时，相似的场景让他明白了父亲抛弃他的苦衷，消解了对父亲的怨恨。霍小岚则由为财卖妖转为为情救妖，性格变得温顺体贴，两人完成了性格的顺位、心灵的成长和感情的收获。罗刚身为四钱天师，生活却潦倒穷困，孤独寂寞，甚至饿倒在路上被英英夫妻救下。片中加入了一段歌舞来表达罗刚和妖生活的艰难，巧妙弱化了悲情成分，也丰富了影片形式。当在打斗中被妖救下后，罗刚从自己多年捕捉的妖身上获得了感情的温暖，转而为妖而战。英英夫妇身为王亲贵族，虽然是妖的享用者，但影片却塑造了英英的母爱和震涛对妻子的疼爱，弱化了批判性，增强了人性温情。而爱打麻将的老板娘和厨房的爱美主刀的人物设计则增添了影片笑点，增强了明星号召力，同时也反映了百姓为贵族吃妖服务的生活状态。

《捉妖记》赋予妖与人类无异的思想感情，使得人对妖的屠杀更显罪恶，而人与妖的矛盾一定程度上隐喻了人与自然界的矛盾和人类社会本身的矛盾。影片对传统妖的形象进行了大幅修改，使影片中的妖分为正邪两派，邪派仍然保留着传统妖的凶恶和狡猾，而正派则弱化甚至剔除了负面因素，放大或添加了妖对真情的看重，对领袖的忠诚，对同伴的保护……影片把主角小妖王打造成了可爱的婴孩形象，赋予了妖更多的人类情感，并着重表现了妖在捉妖师的捕捉下生存的艰难。而人类，只是为了自己长生不老的欲望和金钱的需要大肆屠杀妖，使妖不得不幻化成人形伪装身份。最后的大反派实则为妖，使得最后的打斗场景刺激揪心，也表现了妖界的正邪两立，不能同一而待。妖，一定程度上代表了一种与主流社会格格不入的群体，人类往往为了一己私利对所谓的“异类”排挤甚至杀戮，又或者人类对动物的杀戮和对自然的破坏也像影片中天师对妖的杀戮一般。影片用含蓄的方式警示我们，对待并非主流的文化和人群，需要辨其是非，不应盲目否定，对待动物与自然更应友善和谐。

除了剧情上的喜剧式批判外，浓郁的中国风也是影片大获成功的重要因素，使影片成为一部原汁原味的本土奇幻电影。来源于民间传说以及《山海经》《聊斋志异》等志怪书籍的妖形象以及定妖符、束妖鞭、收妖袋、照妖镜等道具符合了中国观众对传统妖文化的想象。剪纸小人、麻将等中国元素的加入，水墨场景的动画营造出浓厚的传统意境。强烈的中国风使观众在感受视觉震撼时领略传统文化的无穷魅力，并产生对国产特效电影的信心与认同。

《捉妖记》的卖座反映了中国观众对中国传统文化的认同和对数字技术打造的有震撼视觉效果的电影的需求。影片用笑泪并存的剧情，歌颂人性温情，唤起人的自省，用先进的CG技术打造萌物胡巴和刺激的打斗场景，遵循商业美学原则，创造了前所未有的国产电影票房神话。

百花已谢   芳香犹存

——电影短片《百花深处》分析

《百花深处》对于陈凯歌导演来说是一部半命题的作品，它需要在短片合集《十分钟年华老去》统一的“时间”主题之下，呈现出带有独树一帜的作者风格-中国气派的短片佳作。《百花深处》独辟蹊径地讲述了北京城中四位年轻搬家工人配合疯癫的老北京人冯先生上演的一幕虚拟搬家的荒诞生活喜剧，言近旨远地表达了时间对于城市夕卜在格局景观乃至内在文化肌理的改变，并针对个体漠视城市文化改变的现状提出了警示。

在当下整个人类社会快节奏的前行状态之下，提出驻足反恩、留恋传统之类的想法似乎有些“不舍时宜”。所以，短片中作为反思者和警世者形象代言人的主人公冯先生被定位如下：其一，地地道道的老北京人。其二，清醒时平和，有礼，对故居记忆亦如常人；疯癫时堪比孩童，但对人没有伤害性、攻击性。其三，冯先生混乱的思维特征是随着剧情的展开逐步展现出来的。这样的人物设定，让虚拟搬家的滑稽故事叙述虽尽在想象之外，也尚可在情理之中。冯先生作为正在逝去的北京胡同文化的疯狂守护者，作为北京传统建筑格局的执着痴迷者，对城市新旧建筑格局的变更和相应文化更迭中的个体阵痛体会得格外“深刻”。在归途中，他提示前方有陷沟的话语，也超越了单纯表现对故居记忆清晰的意思，似乎具有了警世恒言的意味—一提示在城市发展中盲目一味前行的人们，可能遭遇的坎坷和付出的代价。

四个搬家工人是相应于冯先生的对比参照而存在的。他们四个是思维正常的年轻北京人，搬家对于他们的职业来说是必须的工作。所以他们会在最初跟冯先生商定搬家事宜时态度较冷淡，会在冯先生把上身探出车窗外时严厉警告，会在发现搬家地址本是拆迁废墟时气愤离去，会为赚钱配合冯先生来一场煞有介事的假搬家……较于一般人来说，搬家工人们是北京城建筑格局变迁的受益者之一，他们反思城市建筑发展中的文化遗失、市民搬迁过程中的情感心理适应等问题的可能性更小。目睹冯先生因为臆想中的前朝灯座破碎而悲伤哭泣之后，搬家工人不免有些愧疚与自责，一改嬉笑敷衍的工作态度，而且拒收了搬家费。结尾处，短片通过他们面对水墨动画的四合院幻象的震惊体验和幻象消失后的荒芜废墟景观来提示观众，要正视看似荒诞不经的虚拟搬家背后隐匿的深邃意义。

时光流逝，社会发生着翻天覆地的变化。但以冯先生为代表的传统文化的誓死护卫者和极端痴迷者，也许接受不了更适应不了这巨大的变化，或许对他们来讲，那消逝了的往事与记忆才是可贵的吧。《百花深处》提醒人们反思自身，回眸时代快速前行遗失的美好。短片的创作者通过短小精悍的故事提示人们关注精神家园和心灵故土的重要性。希望百花深处不是绚烂至极归于落寞，而是鸟语花香一片惬意，是．心灵栖息的闲适所在。

短片总体上贯穿着对比性思维，冯先生与四位搬家工人的对比，“新城”与“旧城”的对比，假意搬家与臆想搬家的对比等。故事叙述中，这些对比的强调与呈现离不开视听语言的声画描绘。强调两组人物共同的北京市民身份和迥异的个性特征，是本片人物语言运用的主要用意。丰富音响的使用强调了“新城’’与拆迁废墟的对比，真实搬家与臆想搬家的对比，吵闹市井与诗意胡同的对比。配乐方面，富有韵律的京鼓强化了虚拟搬家的喜剧色彩。清越悠扬的笛音主要用于引发见众关于百花深处胡同世外桃源般出尘景象和诗意栖居的想象。

短片在视觉语言处理方面，主要侧重于展现快节奏的发展进程中城市建筑格局和影像景观的巨大变化。在十分钟极其有限的时间之内，短片将叙事重心设置于两点，一是搬家公司的车驶向百花深处胡同的路程，；是百花胡同冯家的搬家。第一个段落，多使用跟、移等运动镜头追随搬家公司汽车的行进路程，这部分的全景甚至大全景的景别比较突出。比较有特色的构图是第一个镜头的落幅画面，仰拍的高层住宅楼几乎直耸入云，占据了画面的绝大部分面积，画面中天空被遮蔽得只剩些许。这样的构图暗示着城市建筑格局的变化对于城市景观的巨大改变。第二个段落中，摄影师使用框架式构图来拍摄汽车刚驶进拆迁地时的画面，这样的构图方式增加了画面的纵深感，也提示百花深处并非古色古香的胡同。全片比较有创意的是结尾处的水墨动画。年轻的工人们转身看向冯先生，在搬家工人的视野里梦幻般地出现了一个水墨氤氲的四合院，无数的花瓣天女散花般地袅娜飘落，瞬间形成一个神秘空幻落英缤纷的人间天堂。那水墨灵动的色泽，亦真亦幻的形态演绎，把人带入了另外一个世界。倾听着那经典的胡同吆喝声“磨剪子”，还有呼啸而过的鸽p肖和清越悠扬的笛音，搬家工人似乎理解了心灵故土般重要的胡同在城市化进程中逐渐衰颓，所以无可奈何花落去的悲叹与哀悼难免会油然而生。四合院的拆毁和记忆中北京的迅速消逝，改变的不仅是城市的外在样貌，同样也在潜移默化地影响着城市的文化肌理，那曾经的古都韵味将化为渐行远去的京华烟云。何处为家？无枝可栖。

传统建筑在城市快速的发展变迁中匆匆离去。繁华而忙碌的都市生活中，人们或许渐渐丢失了本性中的温馨和淡然。或许我们也应驻足回首，凝视厂·下遗留在百花深处的风景，这样无论漂泊到哪里也不会忘记灵魂深处传来的缕缕芳香。

人生无根蒂 飘如陌上尘

——评电影《阿甘正传》

当年，那么多精彩的影片与《阿甘正传》同台竞技，为什么它能一路高歌，在奥斯卡的角逐中一举夺魁，捧走小金人，带着疑问我走进《阿甘正传》，看到了智商仅75的阿甘一生的沉浮。

那片轻盈洁白的羽毛，飘入了阿甘的世界，仿佛征兆着什么一般，引出了阿甘的故事。影片用阿甘的视角讲述了这个愚人的一生，也暗中透视了20世纪50年代到80年代之间美国历史的发展，从中体现出美国民众的国民性。

导演泽米吉斯将阿甘塑造成了一个普通而又带几分神话色彩的美国人。阿甘仿佛是集忠诚、正直、善良、坚韧于一体的一个“愚人”，他的目光总比别人迟一些，衣着总是土气呆板，连说话也迟缓于正常人……“跑”，仿佛是他一生中做得最多的一件事。他急步之下摆脱先天的残障，他误闯误撞成为橄榄球明星，他奔跑着跨越大学门槛，他疾驰着躲过越战的枪林弹雨，他如精神领袖一般奔跑横跨美洲大陆……导演利用这样一个简单却经典的动作将阿甘的一生串联起来，将阿甘的坚强执着印在每位观众心中。同时也通过阿甘传奇性的生命轨迹，呈现出大智若愚的处世哲学。这样一位集鲜明缺憾弱点与神奇不凡际遇于一体的虚构性人物，才可以在电影故事中与美国历史文化之间发生巧妙的联系。

如果说阿甘的人生带有当代美国的主流生活特征，那么其他主要人物珍妮、丹中尉、巴布、甘普太太的人生故事则反映出美国文化的一隅景观。叛逆激进、渴望自由的珍妮，是当时美国激进文化执迷者的象征。当珍妮身着嬉皮士特色服装与一袭军装的阿甘在华盛顿纪念碑前的水池中拥抱时，也隐藏了战争文化与反战文化之间的调和。丹中尉代表了饱受越战创伤的美国人，他再次站起并带着亚裔未婚妻参加阿甘婚礼的结局安排，寄托着越战的受难者可以战胜历史阉割，获得精神救赎的渴望。而阿甘生命中最好的朋友巴布的角色设置，影射了普通美国国民对战争的厌恶以及战争对美国年轻人特别是黑人所造成的重大伤害。同时，他也是承载美国种族文化观念变迁的符号性人物。阿甘的母亲则成为一个勤劳、聪慧、知性的美国女性代表……他们构成不同特色的国民镜像，折射数十年的美国社会生活史，隐喻传达了美国的主流文化价值观。

《阿甘正传》撷取美国社会文化发展史上的吉光片羽，并将其融入传奇人生的叙述中。那些历史上的重要事件、风云人物如幻灯片般一一闪过。大学种族歧视事件、肯尼迪兄弟遇刺、越战爆发、反越战活动、阿波罗号登月、中美乒乓外交、水门事件……影片人物或机缘巧合的参与其中，或成为史实的)证者0 3K党领袖、摇滚歌星猫王、肯尼迪兄弟、约翰逊、尼克松、约翰·列侬等．历史名人都等与阿甘的人生有着偶然性联系。仿佛阿甘是那段跌宕起伏岁月的一缕光，它的烛照让历史的脉络变得清晰，使历史的回眸变得温情。影片的创作者在驻足当下，反思历史的回望中，寄托了童心不泯、自信自强的美国梵又向观众阐述了面对未来与人生的哲理。

作为一部史诗片，《阿甘正传》不求沉郁悲壮，但求寓哲思于轻松，化批判为调侃。所以影片声音的处理也遵循总体的温情诙谐风格。影片配乐富有灵气，清新淡雅。其中开头羽毛主题配乐的旋律充满灵陛，从钢琴到弦乐的主旋律变化，既配合了羽毛的运动又如清泉般令人心旷神怡。四十多首流行歌曲的引用则充分调动音乐的评价、叙事、升华主题等功能。如摇滚天王猫王的《猎狗》既具有剧作功能，成为前后情节的连接点，也体现了当时的流行文化潮流。再如珍妮在阿甘赴越南前演唱的Blowing in the wind，本身是一首反战歌曲，表现了大众对战争的厌恶，同时也暗示了珍妮日后的命运。

创作者在音响方面也有独特手笔。在阿甘第一次奔跑的段落中，钢质腿撑被挣开破碎时音响被加以夸张性强化，而后衔接上高昂的音乐，整体声画组合形成一曲华彩乐章，将阿甘初获自由时的兴奋之情渲染得酣畅淋漓。另外，阿甘的画外音几乎贯穿影片始终，这也是本片声音处理方面的一个亮点，它提醒观众，影片是从“愚人’视角展示人生，回顾并反思美国历史的，寓意新奇也喜感十足。

这部电影还开创了艺术片中大量使用高科技特技手段制造影像奇观的先例。阿甘与总统的见面、握手及对话，阿甘的乒乓球绝技，还有片头、片尾处的羽毛等影像都是利用高科技特技手段制作而成。整部影片中的特技影像竞长达25分钟，把虚构与真实、平实与传奇融入人生经历的铺叙和历史文化的表述中。

“电视”作为视觉符号，在一部影片中多次反复出现，这是十分少见的。《阿甘正传》透过阿甘的“弱智”视角点评世情，其有限性不言而喻。而以此时的权威媒体——电视作为第二叙述人，就可以在电视新闻纪录片中如实呈现史实，也可以把阿甘嵌入历史的“真实”场景。同时，电视也为电影画面开辟另一时空，形式新颖却不突兀，能水到渠成地令观众接受。

《阿甘正传》把社会历史文化的呈现、反思和评价融为一炉，将人性的反省和生命的感悟寄予其中，包含立足当下、回顾历史、面对未来的思考立场和探索勇气。且能舍弃沉重的叙述立场，不带过度悲情的情绪情感。正因为上述种种，所以，可以理解《阿甘正传》的夺魁绝非运气与偶然，这是---场引发人们思考感悟的视听盛宴，也是．首好莱坞精神高扬的电影史诗，更可堪称当代美国文化的经典之作。

被鲜血染红的高梁

——评电影《红高粱》

《红高粱》是张艺谋导演的早期代表作，更是20世纪80年代第五代导演创作风格转型的标志。影片以“我”的叙述，展现了“我爷爷”“我奶奶”的传奇生命故事。

《红高粱》中，九儿和余占鳌的爱情是浓烈炙热、超越世俗、狂野忠诚的。二人一个作为他人新娘，一个作为轿夫，出于对真爱的向往，大胆地结合在了一起。影片开始试用七个连续特写镜头表现了九儿的年轻貌美，对其面部的特写更展示了她的愠怒和对这桩被父母包办婚姻的不满。而之后，九儿与余占鳌初次相遇于送亲途中，九儿望向余占鳌时，眼中充满鼓励、期待。当余占鳌握住九儿的三寸金莲时，九儿的默许更是大胆的暗示，为二人在高粱地中野合埋下伏笔。野合段落中，九儿看到抱着她的人是余占鳌之后，不再挣扎，并献祭般缓缓躺下，成大字型打开身体。余占鳌跪在九儿身前，笃定地看向九儿。他们忠于内心，共同诠释了对爱的执着。狂风中高粱随风劲舞，如火般燃烧。高粱地是他们爱情的见证，生命力的象征。

九儿的大胆和狂野，注定了她不是一个肯违背自我意愿存活的传统女性。于是她决绝地离开娘家，在李大头死后撑起了酒坊生意。面对清一色的光着上身的酒铺伙计，九儿视若无睹，兴奋地和他们共同酿酒品酒，分享喜悦。大胆的九儿不顾世俗看法，光明正大和余占鳌住在一起过日子，生育儿子豆官。在曾经的管家罗汉被日本人活生生扒了皮时，九儿召集丈夫、儿子和酒铺中所以伙计，商议为罗汉报仇，并用醇香珍藏的高粱酒祭拜罗汉。九儿勇于与命运抗争，敢爱敢恨，自立自强，充满豪气，她就如同那在狂风中笑傲的野高粱，坚强豪放。

红如海浪的野高梁，迎亲时红色的轿子与新娘着装，红色的高梁酒，被鲜血染红的天际，日蚀景观下血红的苍穹与大地……红，是中国特色的民族色彩，而传统民族色彩在《红高粱》中却成为一种对所谓命运安排的逆反，一种对传统世俗抗争，一种根植于中华民族灵魂中的血性。红色，是九儿离开娘家时的背影，坚定绝然；是九儿与余占鳌的爱情，轰轰烈烈，野性纯朴；是九儿、余占鳌和酒铺伙计保家卫国的信念，自强勇敢。

而逆光拍摄的画面中，人物的轮廓更加清晰，表情更为柔和，更能够引发观者的联想。野合段落中，九儿骑盖毛驴，听着高粱地余占鳌的歌声缓慢前行。逆光拍摄中，她似带微笑的表情暗示了人物收获爱情之后的喜悦与羞怯。影片结尾余占鳌与儿子豆官手牵手站立，逆光拍摄使观众无法看清二人面容，但他们的轮廓清晰可见。仰拍画面中，余占鳌与儿子顶天立地地擎起十八里坡的天地，喻示着脱离了九儿母性光辉庇护之后，经历了血与火的战斗洗礼之后，男性的成长与成熟。

《红高粱》的插曲很有民俗风情。颠轿段落，轿夫们边唱边舞的《颠桥曲》滑稽谐趣，表现了此地彪悍淳朴的民风。余占鳌隐匿在高梁地中高声吼唱《妹妹曲》，是他与九儿之间不畏人言的爱情宣言。《酒神曲》以一唱多和形式演绎具有劳动号子和说唱风格的歌曲。第一次用在酿成新酒之后的敬酒神仪式之上，表达劳动者的喜悦心情；第二次用在罗汉的祭拜仪式上，衬托酒坊众人同仇敌忾的心情。影片结尾，《妹妹曲》再次响起，表情麻木的余占鳌内心实则因爱人的死亡而肝肠寸断，《妹妹曲》在这里是表达了对九儿亡魂的安抚告慰。

红色的野高粱艳红如火，疯狂而决绝地摇摆，似鲜血肆意流淌成海洋，染红了整个世界。我看见高粱尽头那个男人牵着儿子的手，向更远处走去。