校级选修课

云南大学2016学年秋季学期

《中外电影艺术赏析》期末考试（堂下论文）试卷A

满分：100分 考试时间：120分钟 任课教师：付云仙

学院：软件学院 专业：软件工程学号：20141120156姓名： 孙宇宁

题 号	**一**	**二**	**三**	**四**	**五**	**总 分**
得 分						

题目：电影艺术寓教于乐，其社会影响力对于亿万观众的文化生活乃至思想、信仰都起着不可低估的作用，因此，电影欣赏的意义首先在于发掘影片的教育作用。本课程学习后你有何思考，我们应该如何感受生活，由电影艺术入人生心灵意境，探入生命节奏的核心。请选择你喜爱的有分量、有深度的电影（中外任选），合理运用所学知识，结合现实及自己的生活经历赏析评论影片，并能够作出一个相应合理的普遍性的结论。在生活中如何以艺术之眼、艺术之心灵观照自然，观照人生、提升艺术修养，增长智慧，获致快乐诗意人生。

要求：

1、用分镜头方法，具体分析影片中某一个特定段落（写分镜头稿本，例如表现人物动作，表现事件细节）的特点？

2、导演是如何表达影片中的空间关系？请用镜头、景别、音乐和蒙太奇的运用分析（包括主题、画面、色彩使用、风格、技术手段、镜头运用等等方面，可挑选其中一点或几点）。

3、分析影片的艺术魅力与内在精神。

4、字数：1500～2500字。

5、抄袭以零分计算。

（打印编辑成很美的论文、条理清晰、论点鲜明、词语简练、文字优美。请用小4号字双面打印）

鸟人电影赏析

外面全世界的人都在争着刷存在感，而你却在玩消失，最后也没人会记得你是谁，谁在乎过你到底是谁

——《鸟人》

通过中外电影艺术赏析这门课，短短一学期的时间内，学习到了许多电影大家的作品，比如黑泽明、比如希区柯克，也欣赏到了许多知名演员的演技和他们的作品，比如金凯瑞、比如周星驰，也拍了一部小短片，也赏析过一部自己喜欢的电影。

而在这里，又有机会来赏析另一部自己非常喜欢的电影，鸟人。鸟人主要讲了一个过气的好莱坞演员里根，他曾经于数十年前因在一部轰动一时的电影里出演超级英雄“鸟人”而红极一时。但是如今，事业陷入困境的里根希望借助于创作剧本、导演并主演舞台剧彻底改变自己的演艺事业，为此他创作了根据雷蒙德·卡佛的短篇故事改编的舞台剧《当我们谈论爱情时我们谈论什么》。

里根找了当红演员麦克作为男主角，可为了留下他，里根想卖掉留给女儿的房产支付高额合约费用。可是让里根没有料到的是，舞台剧预演的第一场相当糟糕。里根喊着要换掉麦克，可他们没有钱放弃预演，更没有钱失去麦克。里根说：“这是他唯一的机会，他必须把握。”

里根最终没有放弃，他主动提出和麦克一起喝一杯咖啡。在这个过程中，麦克自大地表示，他才是懂得演戏的人，演戏就得像他这样要懂得运用观众，要懂得造势，要讨好百老汇最关键的评论家。而里根也是为了回报高中时雷蒙德卡佛对他舞台剧的观看，而去改变他的短篇故事。

有些许失落的里根回到剧场，却发现女儿萨姆又开始吸毒。萨姆一吐心中的不快：“你在拍一部60年前写成的戏，给一千个担心看完没处吃点心喝咖啡的有钱人看。除了你，谁在乎!现实一点，爸爸，你不是做艺术，你是想找到存在感。你猜怎么着爸爸?这个世界的人都在外面争着找存在感，而你却玩消失。在你视而不见的地方总有新的事物诞生，你早被忘记了，你说说你是谁?你恨博客、取笑社交网络，你才是那个不存在的人。你这么做是因为和我们一样，你害怕自己不重要……”。

一席话，嘲讽了当今靠拍超级英雄电影走红的人，也嘲讽了当今社交时代的我们。现实生活中，我们也是成天拿着手机，低头聊天，宁愿面对冰冷的屏幕，敲击着生硬的键盘，也不愿意去和身边的人聊聊天，去面对空气和阳光散散步，打打球。我们在虚拟的世界中寻求着认同和关注，却在真实的世界里逐渐丧失了自我。《鸟人》中里根的一席话，实际上是对现代人的社交生活的一种抨击，有力地嘲讽了只有争得关注的技巧才能使人成功。

我很喜欢超级英雄系列的电影，但是更喜欢这部电影所揭露批判的好莱坞。这部电影就是在讽刺现今的好莱坞，讽刺越来越热门越来越泛滥的漫画英雄电影，就是要在好莱坞的地盘狠狠地扇那些虚伪的电影人一个耳光。可以说影片中对于好莱坞的讽刺已经不是暗讽，而是揪住其衣领破口大骂。的确，戴着厚重的3D眼镜看了两个小时“烟花秀”之后，又能得到什么吗?鸟人的讽刺无可厚非，漫画英雄电影的确在一步步的侵蚀着好莱坞，一步步侵蚀着我们热爱的电影。

而赏析鸟人的最重要的一个理由，就是其绝对长的镜头。从影片开场到第一个传统意义上的剪辑点，这个长镜头一共持续了足足103分钟。在这103分钟的时间里，观众跟随着摄影机从室内到室外，从白天到黑夜，从人物特写到空中航拍，即使是在电影工业如此发达的今天，这样的长镜头的难度也是无法想象的。而这一个长镜头绝不是导演单单为了炫技而拍摄出来的，摄影机毫无死角的记录了每一个演员的每一个表情细节，给观众带来的临场感与压迫感是传统剪辑手法绝对无法达到的。而《鸟人》在技术层面上的高明之处绝不仅仅只有长镜头这一项，影片中无缝衔接的特效处理更是令人拍手叫绝，比如影片中，里根虚拟的想象时，盛怒之下轻轻一个响指，一枚导弹便从镜头中划过炸毁了街边的汽车，镜头一转里根又浮上了天空。这个镜头是个合成的长镜头，但是却充分利用了特技合成和镜头的剪辑和切换，在给人以视觉冲突的同时，又将人物的细节和静物的特征完美的表现了出来，让人在不影响故事完整性的同时，又增加了故事的趣味。

而这些东西在学习本门课程之前，是不会体会、注意到的。在学习这门课之前，看电影往往只是一种消遣，看个新鲜、看个搞笑、看个故事或者喝碗鸡汤。但是从来没有考虑过，为什么好电影会是好电影，是什么堆砌出了一部大家都喜欢的电影。学习了这门课之后，才明白，原来导演、剧本、演员、镜头、音乐等等等等一系列的因素才能构成一部电影，而好电影更是要求这些因素必须也足够“好”。明白了这些之后，从导演的角度来看电影，可以把电影看得更透彻，因为从导演的角度上，我们更可以明白，导演想要告诉我们什么，也可以更加体会到影片的震撼和深度。

这门课给我带来收获很多，我本身热爱电影，而中外电影艺术赏析给了我热爱的方式。