

《14233 视听语言基础》实践考核大纲

一、课程性质与目标

（一）课程性质和特点

本课程是高等教育自学考试专科阶段的动画专业课程，旨在培养学生掌握视听语言的核心原理与实践应用能力。课程以《影视视听语言（第四版）》为核心，系统覆盖画面造型、镜头语言、剪辑蒙太奇、声音与声画关系等内容，强调理论与实践结合，注重培养学生对视听元素的解读、分析与基础创作能力，为影视动画相关岗位就业奠定基础。

（二）课程目标

掌握核心知识：理解画面造型（景别、角度、色彩等）、镜头语言（固定/运动/长镜头）、剪辑规则、声音分类及声画关系等基础理论。

具备分析能力：能运用教材知识解读影片的视听设计，包括镜头运用、剪辑逻辑、声音搭配等。

具备基础实践能力：能完成简单场景的分镜头脚本设计、视听元素分析报告，以及基础的动画短片视听方案策划。

具备应用能力：能将视听语言知识适配不同媒介（如动画、短视频等），实现基础的视听表达。

（三）课程的重点

1. 画面造型语言：景别、角度、焦距、色彩、构图的原理与应用（参考教材第1章）。

2. 镜头语言：固定镜头、运动镜头、长镜头的类型与美学特征（参考教材第2章）。

3. 剪辑与蒙太奇：经典剪辑原则、蒙太奇类型、剪辑的时间塑造功能（参考教材第4章）。

4. 声音与声画关系：声音分类、声画同步/分离/对位等关系（参考教材第5章）。

5. 实践应用：分镜头脚本撰写、影片视听语言分析、基础视听方案设计（参考教材第3、6、7章）。

二、考核内容和考核目标

第一章 画面造型语言

一、学习目的与要求

掌握景别、角度、焦距、色彩、构图的核心概念与分类，理解其造型特点与叙事功能，能在分析与创作中灵活运用，实现画面的表意与情绪传递。

二、课程内容

1. 景别：远景、全景、中景、近景、特写的划分与功能。
2. 景深与焦距：短焦、中焦、长焦镜头的特点，光圈与景深的关系。
3. 角度和机位：平拍、仰拍、俯拍的效果，正面/侧面/背面机位的作用。
4. 光线和影调：自然光与人工光，高/低调、硬/软调的情绪表达。
5. 色彩色调：色相、色值、饱和度，色彩的情绪性与对比/近似关系。
6. 构图：几何中心、视觉中心、对称/均衡/集中构图等方法。

三、考核知识点及要求

1. 识记：景别、焦距、色彩三属性、构图类型等基础概念。
2. 领会：不同景别、角度、色彩的叙事功能与情绪传递作用。
3. 应用：能分析影片画面的造型设计逻辑，能在创作中选择合适的造型元素。

第二章 镜头语言

一、学习目的与要求

了解镜头的分类与特性，掌握固定镜头、运动镜头、长镜头的运用场景与美学效果，能结合场景需求选择合适的镜头形式。

二、课程内容

1. 固定镜头：概念、类型、美学特点与适用场景。
2. 运动镜头：摇、推、拉、移、跟等类型与表现功能。
3. 长镜头：纪录式、叙事性、时间长镜头的特征。
4. 场面调度：人物调度、镜头调度、综合调度的基本形式。

三、考核知识点及要求

1. 识记：运动镜头的分类、长镜头的定义、场面调度的类型。
2. 领会：固定镜头与运动镜头的美学差异，长镜头的时空连续性特征。
3. 应用：能分析影片的镜头运用逻辑，能设计简单场景的镜头调度方案。

第三章 如何撰写分镜头脚本

一、学习目的与要求

掌握分镜头的原理与类型，理解视点设计的方法，能完成简单场景的分镜头脚本撰写，实现叙事的可视化。

二、课程内容

1. 分镜头原理：客观视点、主观视点、导演诠释视点、间接主观视点。
2. 分镜头类型：定场镜头、正反打镜头等。
3. 分镜头设计模型：单人/双人、固定/流动空间的分镜头方案。
4. 分镜头脚本撰写：核心要素与格式。

三、考核知识点及要求

1. 识记：分镜头的视点类型、定场镜头的功能。
2. 领会：分镜头与叙事节奏的关系，轴线原则在分镜头设计中的应用。
3. 应用：能撰写简单对话场景或动作场景的分镜头脚本。

第四章 剪辑和蒙太奇

一、学习目的与要求

掌握剪辑的基本规则、蒙太奇的类型与功能，理解剪辑对时间、空间的塑造作用，能分析影片的剪辑逻辑。

二、课程内容

1. 剪辑的意义：时间塑造（延长/压缩）、空间调度。
2. 经典剪辑：180度原则、三镜头法、交叉/平行/并置剪辑。
3. 苏联蒙太奇理论：杂耍蒙太奇、理性蒙太奇。
4. 风格化剪辑：跳接、非连贯剪辑的特点。
5. 剪辑的匹配原则：景别、动作、节奏的匹配。

三、考核知识点及要求

1. 识记：蒙太奇的类型、180度原则、剪辑的匹配要素。
2. 领会：交叉剪辑与平行剪辑的差异，剪辑如何强化戏剧性。
3. 应用：能分析影片片段的剪辑方式与时间/空间塑造效果。

第五章 影视声音与声画关系

一、学习目的与要求

了解影视声音的分类与特性，掌握声画关系的基本类型，能分析声音在影片中的叙事与情绪功能。

二、课程内容

1. 声音的特性：可见/不可见声音，声音塑造三维空间的能力。
2. 声音的分类：对白、音效、音乐、画外叙述声的功能。
3. 声画关系：主观/客观声音，声画同步、分离、对位、措置。
4. 声音的转场功能：声音延宕、前置、交叠等。

三、考核知识点及要求

1. 识记：声音的分类、声画关系的类型。
2. 领会：音效的叙事与情绪功能，声画对位的表达效果。
3. 应用：能分析影片的声音设计逻辑，能在创作中设计基础的声画关系。

第六章 如何分析一部影片的视听语言

一、学习目的与要求

掌握影片视听语言分析的基本方法，能从视觉设计、结构、风格等角度解读影片，形成完整的分析报告。

二、课程内容

1. 视觉设计：场景空间、人物造型、色彩基调的分析。
2. 电影的结构：线性、时空交错等结构类型。
3. 电影的风格：镜头、画面造型、剪辑、声音风格的整合分析。
4. 分析案例：《童年往事》《社交网络》等影片的视听分析方法。

三、考核知识点及要求

1. 识记：影片风格的构成要素、结构类型的划分。
2. 领会：视听元素与主题表达的关联。
3. 应用：能撰写简短的影片视听语言分析报告。

第七章 电视节目的视听语言

一、学习目的与要求

了解电视节目视听语言的类型化特征，掌握纪实类、综艺类节目的视听设计特点，能分析常见电视节目的视听逻辑。

二、课程内容

1. 视听纪实语言：纪录片、专题片的视听特征。
2. 电视综艺节目的视听语言：多讯道制作、“三机位”法、镜头切换规律。
3. 真人秀节目的视听设计：机位设置、剪辑节奏、声音处理。

三、考核知识点及要求

1. 识记：“三机位”法、纪录片的纪实语言特征。
2. 领会：电视综艺与电影视听语言的差异。
3. 应用：能分析某档电视节目的视听设计亮点。

三、参考教材与考核实施要求

（一）本课程使用的参考书

《影视视听语言（第四版）》，张菁、关玲、高帅 著，中国传媒大学出版社。

（二）本课程的考试要求

1. 考察学生的视听语言基础应用能力，包括核心概念识记、原理领会与实践分析。
2. 考察学生的实践创作能力，包括分镜头脚本撰写、视听方案设计等。
3. 考察学生的影片解读能力，能运用教材知识分析影片的视听元素与表达效果。
4. 考察学生的媒介适配能力，能根据不同媒介（动画、影片、短视频等）设计基础视听方案。

（三）关于本课程考试命题的若干规定

1. 本门课程采用闭卷考试，时间为 150 分钟，可携带必要的绘图工具（如画笔、草稿纸）。
2. 考试命题覆盖所有章节，突出课程重点，加大核心知识点的覆盖度。
3. 命题不超出大纲考核知识点范围，考核目标不高于大纲规定的最高能力层次。
4. 试卷中不同能力层次要求的分数比例：识记占 10%，领会占 10%，简单应用占 20%，综合应用占 60%。
5. 本门课程考试可选用的命题题型范围为单项选择题、简答题、论述题、案例分析题、设计题、综合应用题。