

高纲 4369

江苏省高等教育自学考试大纲

03513 影视编导

江南大学编（2024 年）

I 课程性质与课程目标

一、课程性质和特点

《影视编导》是一门重要的专业基础课程，其任务是培养动画专业的考生系统地学习电影各元素的认知和运用、电影形象思维的研讨和开发以及影视导演操作技能的掌握和演练。本课程主要包括三部分：第一部分为基础理论，主要介绍电影和电视的历史发展轨迹、电影的特性、导演的职责与工作以及导演与剧作、导演与演员之间的关系。第二部分是认识和运用影视编导的各个元素，主要介绍影视的几大元素——细节、悬念、时间设计、空间设计的特征和运用。第三部分操作技能，主要介绍视觉语言的结构和叙述方法、场面调度的涵义与作用及声画关系。

二、本课程设置的目的

设置本课程，考生应该熟练掌握有关影视编导的基础理论、着重具体掌握表述技巧、处理方法和操作技能方面的知识。能够在学习的过程中，理论联系实际、独立思考、扩大视野、加强修养，达到学以致用目的。

三、本课程的基本要求

通过本课程的学习，考生应达到以下要求：

1. 了解影视的历史发展轨迹，电影和电视的比较，声音的特征和类型。
2. 理解电影的魅力，导演的职责与工作，声音与画面的匹配。
3. 掌握电影的特性，细节的功能应用，悬念机制、悬念与视觉语言，电影时间的假定性，电影空间的假定性、象征性以及时空结构等有关内容。
4. 掌握视觉语言的结构、叙述方法，场面调度的类型和作用等有关内容。
5. 掌握导演的基本创作技巧，建立影视时空观念和思维习惯。

四、本课程与相关课程的关系

《影视编导》是数字媒体艺术专业考生必修的基础课程，与影视动画专业的许多其他课程有着密切的关系。《视听语言》《电脑动画》是本课程的基础，

II 考核目标

本大纲在考核目标中，按照识记、领会、简单应用和综合应用四个层次规定其应达到的能力层次要求。四个能力层次是递进关系，各能力层次的含义是：

识记:要求考生能够识别和记忆本课程中有关电影历史轨迹和电视比较的主要内容,并能够根据考核的不同要求,做正确的表述、选择和判断。

领会:要求考生能够领悟和理解本课程中有关导演的职责和工作,理解导演是可以学成的,并能够根据考核的不同要求对导演工作有关问题进行分析 and 论证,做出正确的判断、解释和说明。

简单应用:要求考生能够根据已知的编导知识,对导演与剧作、导演与演员相关问题进行分析 and 论证,得出正确的结论或做出正确的判断。

综合应用:要求考生能够根据已知的编导理论,对细节、悬念、时间设计、空间设计、场面调度的有关问题进行综合的分析、论证,或者进行比较,并得出解决问题的综合方案。

III 课程内容与考核要求

第一章 电影的历史轨迹

一、学习目的与要求

通过本章学习,领会电影的发明以及电影的特性。

二、考核知识点与考核要求

(一) 电影的发明

识记:①默片概念;②“视觉暂留”;③《爵士歌手》;④《战舰波将金号》。

领会:①写实主义;②技术主义;③有声电影;④《名利场》。

(二) 电影传入中国

识记:①虹口大戏院;②西洋影戏。

领会:①《定军山》。

(三) 电影的魅力和特征

识记:①第七艺术;②拉奥孔;③《电影是什么?》;④薪酬形式。

领会:①《黄土地》;②《失去平衡的生活》;③《裸岛》。

简单应用:①《小武》;②纪实风格;③蒙太奇。

综合应用:①电影的特征。

三、本章关键问题

电影的历史轨迹是影视编导的重要内容,随着影视行业的不断发展,对电影

历史轨迹理论及方法的研究也不断得到完善。本章重点阐释了电影的发明、电影的特性，理解电影的魅力。

第二章 电视的崛起

一、学习目的与要求

通过本章学习，领会电视的相关概念；掌握电视与电影的比较；掌握电视与广播的比较；掌握电视剧呼唤精品；了解电视面临新媒体的挑战。

二、考核知识点与考核要求

（一）电视与电影、广播之比较

识记：①无线电视；②彩色电视。

领会：①卫星转播系统；②《艺术与视知觉》。

综合应用：①电影与电视的比较。

（二）电视剧呼唤精品、面临的挑战

识记：①《美学客体》；②第四媒体。

简单应用：①电视剧质量不高的原因。

三、本章关键问题

如何发挥电视剧的视觉优势。本章重点阐述了视与听的关系，重点介绍了“视觉”重于“听觉”、阐述了电视剧质量不高的原因，以及怎样才能促成电视剧的精品出现。

第三章 圆个导演梦

一、学习目的与要求

通过本章学习，领会导演是可以学成的；掌握导演的职责与工作；掌握副导演、助理导演和场记的职责和工作。

二、考核知识点与考核要求

（一）导演是可以学成的

领会：①灵性；②韧性；③悟性。

（二）导演的职责和工作

识记：①戏保人；②剪辑。

领会：①选景。

简单应用：①分镜头剧本、情节的强调或冲淡。

综合应用：①导演阐述。

（三）副导演、助理导演和场记的职责和工作

识记：①场记单。

简单应用：①筹备阶段；②拍摄阶段；③后期制作阶段。

三、本章关键问题

本章重点是导演职责和工作的三个阶段，导演需要具备哪些素质、导演的工作主要有哪些内容。

第四章 导演与剧作

一、学习目的与要求

通过本章学习，领会剧作课的相关概念；掌握学习导演，也要学习剧作知识；掌握学习剧作知识就是获得分析和判断剧本优势的能力；掌握如何将剧本转化为银幕形象等有关剧作方面的知识和技能。

二、考核知识点与考核要求

（一）认知剧本

识记：①剧作课；②《电影文学要改弦更张》；③《变脸》。

（二）选择剧本

简单应用：①电影剧本从题材划分的五点。

综合应用：①选择剧本考虑的六个方面。

（三）分析剧本

识记：①《这个杀手不太冷》；②《阿甘正传》；③《公民凯恩》；④《钢琴课》；⑤《蝴蝶梦》。

领会：①电影史上的三次浪潮；②虚出人物；③非情节电影；④插曲。

简单应用：①导演分析剧作人物注意的四个方面。

综合应用：①导演分析剧本的关注点；②电影《白痴》的人物出场方法。

（四）体现剧本

识记：①《卧虎藏龙》。

三、本章关键问题

导演要特别重视把关剧本，在分析研究剧本时要把焦点对准人物，看完一部

电影后，思考剧本是否有新意，体现在何处。

第五章 细节

一、学习目的与要求

通过本章学习，领会剧作构成的诸多细节；掌握细节的定位；掌握“物件细节”的含义；掌握“物件细节”的功能和应用。

二、考核知识点与考核要求

（一）“物件细节”的含义

识记：①《人证》；②《魂断蓝桥》；③《犬神家族》；④《电话谋杀案》。

（二）“物件细节”的功能和应用

简单应用：①《白气球》；②《小鞋子》；③《良心》；④《红气球》。

综合应用：①“物件细节”的功能。

三、本章关键问题

本章重点内容是理解物件细节的作用，从电影中举例说明细节对构成情节的作用。

第六章 悬念

一、学习目的与要求

通过本章学习，领会情节片中悬念的相关概念；掌握悬念片与悬念机制；掌握悬念与推理的能力；掌握悬念的视觉语言。

二、考核知识点与考核要求

（一）悬念片与悬念机制

识记：①《电话谋杀案》。

领会：①悬念概念。

综合应用：①悬念机制的四种类型；②悬念在观众心理作用上的三种反应。

（二）悬念与推理

识记：①悬念偏；②推理片。

综合应用：①悬念与推理在构成机制和演绎过程的显著区别。

（三）悬念与视觉语言

识记：①《精神病患者》；②《狂凶记》。

三、本章关键问题

本章重点内容是导演要特别重视悬念与情节的关系，分析悬念片和推理片的创新见解，看完一部电影后对悬念机制的发现和想法。

第七章 导演与演员

一、学习目的与要求

通过本章学习，领会表演艺术的特征；掌握演员的魅力与局限；掌握表情和脸谱的关系；掌握导演和演员的合作关系。

二、考核知识点与考核要求

（一）表演艺术的特征

识记：①巩俐；②达斯廷·霍夫曼；③罗宾·威廉斯。

（二）表情和脸谱

识记：①《绘画论》。

简单应用：①“美是造型艺术的最高法律”。

（三）导演与演员的合作

识记：①李安；②《我的父亲母亲》；③格蕾丝·凯莉；④《风月》。

领会：①斯蒂文·斯皮尔伯格；②《城南旧事》。

简单应用：①导演选择演员的原则；②指导演员的三种方式；③影视表演和戏剧表演在创作方法上的区别。

三、本章关键问题

导演要想和演员取得密切的合作，做到思想沟通和彼此默契，最重要的是导演必须了解和掌握有关表演艺术的特征及其规律。

第八章 时间设计

一、学习目的与要求

通过本章学习，领会时间设计的相关概念；掌握时间的界定；掌握电影时间的假定性；掌握电影时间的连续性与非连续性；理解观众的观赏心理时间。

二、考核知识点与考核要求

（一）时间的界定

识记：①放映时间；②银幕时间。

（二）电影时间的假定性

识记：①《公民凯恩》；②《战舰波将金号》；③《雁南飞》；④《野草莓》；⑤《去年在马里昂巴德》。

领会：①模糊时间；②心理时间。

简单应用：①电影时间的三种时态；②改变电影时间的方式。

（三）电影时间的连续性与非连续性

识记：①《世俗神话—电影的野性思维》。

三、本章关键问题

导演在对作品进行整体构思时，实际也是对时间和空间的构思与设计。电影时间是多元的，是作品创作中最敏感和最有活力的因素，也是推动故事情节向前发展的动力。

第九章 空间设计

一、学习目的与要求

通过本章学习，领会影视空间设计的相关概念；掌握电影空间的特征；掌握画内空间和画外空间；掌握空间的假定性和象征性；理解空间设计和造型观念的时空结构。

二、考核知识点与考核要求

（一）电影空间的特征

简单应用：①电影空间的二重性。

（二）画内空间和画外空间

识记：①《杂耍》；②《他们在夜间生活》；③《列宁的故事》；④《狂乱》。

领会：①画内空间；②画外空间。

（三）空间的假定性

综合应用：①电影空间的假定性。

（四）空间的象征性

领会：①《飞跃疯人院》。

综合应用：①电影空间的象征性。

（五）空间设计与造型观念

识记：①《如意》；②《黄土地》；③《黄金甲》。

综合应用：①空间设计时建立的造型观念。

（六）时空结构

综合应用：①英国影片《法国中尉的女人》中的套层时空结构；②日本电影《砂器》的多时空交叉结构形式。

三、本章关键问题

影视作品中的空间设计是和时间设计同时进行的，但又各有不同的特点。空间设计主要是从视觉化的过程开始的，它更为重视画面影像的造型因素。

第十章 视觉语言

一、学习目的与要求

通过本章学习，领会视觉语言的相关概念；领会视觉语言的结构；掌握视觉语言的叙述方法；掌握场景转换的技巧。

二、考核知识点与考核要求

（一）镜头

识记：①《罗生门》；②《城南旧事》。

领会：①固定镜头；②运动镜头；③主观镜头；④客观镜头；⑤中性镜头；⑥空镜头；⑦长镜头；⑧镜头内部蒙太奇。

简单应用：①镜头景别的划分与作用；②摇镜头的注意点；③运动镜头的特点；④镜头的方位、角度和构图。

（二）蒙太奇

识记：①《电影语言》；②《红色沙漠》；③《后窗》。

领会：①蒙太奇剪辑论；②蒙太奇冲突论；③蒙太奇结构论。

简单应用：①镜头组接考虑的因素；②剪辑点的选择；③“跳接”。

（三）视觉语言的结构

识记：①《美人计》。

领会：①视觉语言的结构；②“敖德萨阶梯”。

综合应用：①句子；②场面（段落）。

（四）视觉语言的叙述方法

识记：①格里菲斯。

领会：①连续式；②平行式。

简单应用：①镜头组接考虑的因素；②剪辑点的选择；③“跳接”。

综合应用：①视觉语言的叙述方法；②平行式叙述方法；③场景转换的技巧。

三、本章关键问题

本章重点阐述了视觉语言是其他语言不可替代的一种表述方式，它显现具体可见的形象。画面造型是视觉语言所具有的独特的识别符号和解读信息。

第十一章 场面调度

一、学习目的与要求

通过本章学习，领会场面调度的相关概念；领会戏剧场面调度和影视场面调度；掌握演员调度和镜头调度；掌握场面调度的轴线规律；场面调度的类型和作用。

二、考核知识点与考核要求

（一）戏剧场面调度和影视场面调度

综合应用：①戏剧场面调度和影视场面调度的区别。

（二）演员调度和镜头调度

领会：①演员调度；②纵向调度；③高低调度；④镜头调度。

（三）场面调度的轴线规律

领会：①轴线；②方向轴线；③关系轴线。

综合应用：①超越轴线的八种方法。

（四）场面调度的类型

识记：①《洗澡》。

领会：①纵深场面调度；②象征性场面调度；③重复性场面调度；④对比性场面调度。

（五）场面调度的作用

识记：①《温别尔托·D》；②《奇遇》。

领会：①意境。

综合应用：①场面调度的作用。

三、本章关键问题

本章重点阐述了场面调度是视觉语言得以实施的手段和拍摄现场的操作技巧。场面调度和视觉语言，二者相互联系，互为依存。

第十二章 声音世界

一、学习目的与要求

通过本章学习，领会影视声音的相关特征；领会声音的类型；掌握声音和画面的匹配；掌握寂静与噪声。

二、考核知识点与考核要求

（一）声音的特征

识记：①《有声电影的未来》；②《锡鼓》；③《群鸟》。

领会：①自然声；②阐释声。

（二）声音的类型

识记：①《骊歌》；②《我的祖国》；③《义勇军进行曲》；④《花儿为什么这样红》。

领会：①人声；②音响；③音乐；④歌曲。

综合应用：①语言的误区；②音响的作用；③音乐的戏剧性作用；④歌曲的两者类型。

（三）声音与画面的匹配

领会：①声画对应；②声画分立；③声画对比。

三、本章关键问题

本章重点阐述了电影与电视是画面和声音的复合艺术。因此，既要了解和学会运用视觉语言的原理和技能，同时也要重视对声音的了解和运用。二者不可偏颇。

第十三章 导演风格

一、学习目的与要求

通过本章学习，领会导演风格的相关概念。

二、考核知识点与考核要求

识记：①风格就是人；②西部片；③崔嵬；④成荫；⑤水华；⑥谢晋。

三、本章关键问题

本章重点阐述了银幕呼唤导演的风格，多样的风格将会给当代银幕带来更多的审美魅力。

IV 关于大纲的说明与考核实施要求

一、自学考试大纲的目的和作用

课程自学考试大纲是根据专业考试计划的要求,结合自学考试的特点而确定。其目的是对个人自学、社会助学和课程考试命题进行指导和规定。

课程自学考试大纲明确了课程学习的内容以及深广度,规定了课程自学考试的范围和标准。因此,它是编写自学考试教材和辅导书的依据,是社会助学组织进行自学辅导的依据,是考生学习教材、掌握课程内容知识范围和程度的依据,也是进行自学考试命题的依据。

二、关于自学教材

本课程使用教材为:《影视导演基础》(第三版),王心语著,中国传媒大学出版社,2018年。

三、自学方法的指导

本课程作为一门专业课程,内容多、难度大,考生在自学过程中应注意以下几点:

1. 在学习前,应仔细阅读课程大纲的第一部分,了解课程的性质、地位和任务,熟知课程的基本要求以及本课程与有关课程的联系,使以后的学习能紧紧围绕课程的基本要求。

2. 在阅读某一章教材内容前,应先认真阅读大纲中关于该章的考核知识点、自学要求和考核要求,注意对各知识点的能力层次要求,以便在阅读教材时做到心中有数,有的放矢。

3. 阅读教材时,应根据大纲要求,要逐段细读,逐句推敲,集中精力,吃透每个知识点,对基本概念必须深刻理解,基本原理必须牢固掌握,在阅读中遇到个别细节问题不清楚,在不影响继续学习的前提下,可暂时搁置。

4. 学完教材的每一章内容后,应认真完成教材中的习题和思考题,这一过程可帮助考生理解、消化和巩固所学知识,增强分析问题、解决问题的能力。

四、对社会助学的要求

1. 应熟知考试大纲对课程所提出的总的要求和各章的知识点。

2. 应掌握各知识点要求达到的层次,并深刻理解各知识点的考核要求。

3. 对考生进行辅导时,应以指定的教材为基础、以考试大纲为依据,不要随

意增删内容，以免与考试大纲脱节。

4. 辅导时应应对考生进行学习方法的指导，提倡自学考生“认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动提出问题，依靠自己学懂”的学习方法。

5. 辅导时要注意基础、突出重点，要帮助考生对课程内容建立一个整体的概念，对考生提出的问题，应以启发引导为主。

6. 注意对考生能力的培养，特别是自学能力的培养，要引导考生逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题、分析问题、做出判断和解决问题。

7. 要使考生了解试题难易与能力层次高低两者不完全是一回事，在各个能力层次中都存在着不同难度的试题。

五、应考指导

1. 如何学习

很好的计划和组织是你学习成功的法宝。如果你正在接受培训学习，一定要跟紧课程并完成作业。为了在考试中作出满意的回答，你必须对所学课程内容有很好的理解。使用“行动计划表”来监控你的学习进展。你阅读课本时可以做读书笔记，如有需要重点注意的内容，可以用彩笔来标注，如：红色代表重点；绿色代表需要深入研究的领域；黄色代表可以运用在工作之中。可以在空白处记录相关网站、文章。

2. 如何考试

卷面整洁非常重要。书写工整，段落与间距合理，卷面赏心悦目有助于教师评分，教师只能为他能看懂的内容打分。回答所提出的问题，要回答所问的问题，而不是回答你自己乐意回答的问题，避免超过问题的范围。

3. 如何处理紧张情绪

正确处理对失败的惧怕，要正面思考。如果可能，请教已经通过该科目考试的人，问他们一些问题。做深呼吸放松，这有助于使头脑清醒，缓解紧张情绪。考试前合理膳食，保持旺盛精力，保持冷静。

4. 如何克服心理障碍

这是一个普遍问题！如果你在考试中出现这种情况，试试下列方法：使用“线索”纸条。进入考场之前，将记忆“线索”记在纸条上，但你不能将纸条带进考场，因此当你阅读考卷时，一旦有了思路就快速记下，按自己的步调进行答卷，

为每个考题或部分分配合理时间，并按此时间安排进行。

六、关于考试命题的若干规定

1. 本大纲各章所提到的考核要求中，各条细目都是考试的内容，试题覆盖到章，适当突出重点章节，加大重点内容的覆盖密度。

2. 试卷对不同能力层次要求的试题所占的比例大致是：“识记”占 20%，“领会” 30%，“简单应用”占 30%，“综合应用”占 20%。

3. 试题难易程度要合理，可分为四档：易、较易、较难、难，这四档在各份试卷中所占的比例约为 2：3：3：2。

4. 本课程考试试卷采用的题型有：单项选择题、填空题、名词解释、简答题、论述题。

5. 考试方式为闭卷、笔试，考试时间为 150 分钟。评分采用百分制，60 分为及格。考生只准携带 0.5 毫米黑色墨水的签字笔、铅笔、圆规、直尺、三角板、橡皮等必需的文具用品，不可携带计算器。

附录 题型举例

一、单项选择题

1. 1905 年诞生的第一部中国电影是（ ）

A. 《定军山》

B. 《难夫难妻》

C. 《火烧红莲寺》

D. 《庄子试妻》

参考答案：A

二、填空题

1. _____是导演用于现场拍摄的蓝本和依据，也是导演对文学剧本的二度创作。

参考答案：分镜头剧本

三、名词解释题

1. 悬念

参考答案：编剧和导演利用观众对故事和人物命运前景的关切与期待心理，在剧中设置悬而未决的矛盾现象，从而引起观众的关注，并急切期待解决后果，以便吸引和集中观众的注意力与观赏兴趣，诱导观众迅速进入剧情，以达到饱和状态的欣赏效果，在接受中获得审美享受。

四、简答题

1. 简述影视场面调度的作用。

参考答案：

场面调度除了能产生银幕画面的构成作用，传递出赋予表现力的形式美之外，还有以下作用：

- (1) 通过场面调度刻画人物的性格；
- (2) 借助场面调度揭示人物的心理活动；
- (3) 通过场面调度渲染环境气氛；
- (4) 通过场面调度营造特殊的意境；
- (5) 将哲理寓意在场面调度之中。

五、论述题

1. 论述日本著名电影《砂器》高潮戏中的时空结构。

参考答案：

日本影片《砂器》中，导演设计了多时空交叉的结构形式，营造了强烈的艺术氛围。高潮戏中采用了三个主时空的交错并列发展：

- (1) 警察厅：警官向领导和同事剖析案情，讲述音乐家和贺英良童年的经历；
- (2) 音乐厅：和贺英良正全神贯注地演奏自己谱写的钢琴协奏曲《宿命》，他完全沉浸在音乐中，音乐阐释了他一生的命运；
- (3) 乡村（闪回）：表现童年时期和贺英良父子的悲惨遭遇，以及警察三本谦一对他们父子的帮助。

同时，还辅助三个副时空，以加强叙事的连续性和故事脉络的清晰度。

- (1) 警官今西介绍三本谦一由伊势转道东京的情况和调查；
- (2) 警官去村介绍和贺英良与其情妇理惠子关系的场面；
- (3) 今西访问和贺英良亲身父亲，并让他确认和贺英良照片的场面。

这部影片的高潮戏运用多时空的交叉组合，有效地推进了戏剧冲突的发展和提升，同时渲染了人物情绪，揭示了人物的内心世界，并获得了深刻的思想内涵。