

高纲 4019

江苏省高等教育自学考试大纲

07189 视听语言

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

《视听语言》是江苏省高等教育自学考试数字媒体艺术专业（专升本）中一门重要的专业课程，其任务是培养该专业的考生系统地学习视听语言的基本理论、构成元素以及视听语言的主要特点及创作技巧、手段与表现方法。

本课程的内容分四个章节：第一章为基础理论，主要介绍视听语言的含义、基本规律、视听语言的特点、分类以及构成元素及其相互关系；第二章着重介绍作为视听语言重要组成部分之一的“影像”，认识和运用其中的镜头、景别、构图、角度、运动、光线、色彩等构成元素；第三章为声音，主要介绍作为视觉语言重要组成部分之一的“声音”的构成与制作；第四章为剪辑，主要介绍了剪辑的基本概念、轴线、蒙太奇以及如何连接好前后两个镜头的方法。

通过本课程的学习，考生应该熟练掌握有关视听语言的各构成要素，从镜头、构图、景别、角度、运动、轴线、场面调度、剪辑、声音等不同方面进行深入学习，掌握视听语言在影视动画中的主要特点与常用表述技巧及处理方法，让自学考生树立正确的视听语言概念，拓展其艺术思维空间。

二、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. 掌握基本的视听语言理论；
2. 掌握视听语言的基本构成元素及相互关系；
3. 掌握基本的视听语言规律及经验。

动画是电影的一种独特形式，视听语言是电影的一种独特语言，一种独具魅力但又需学习的语言，所以通过本课程的学习，掌握最基本的视听语言知识，才能在今后的动画创作中加以灵活的运用，创作出优秀的动画影片。

三、本课程与相关课程的联系

本课程是《影视编导》《数字影像设计与制作》等课程的重要理论基础。《影视编导》主要是掌握导演的基本创作技巧，建立影视时空观念和思维习惯，能够运用基本的视觉语言解读和拍摄短片，并可独立对剧本进行分镜头创作。《数字影像设计与制作》要求综合所学专业，进行系统的专业训练，设计制作完整、系统的动画作品。要完成好以上课程都需要《视听语言》课程坚实的基础。

II 课程内容与考核目标

第一章 动画视听语言概论

一、课程内容

本章主要介绍视听语言的基本知识。

二、学习的目的与要求

理解并掌握视听语言的含义、基本规律、发展简史以及视听语言的特点、分类、构成元素及其相互关系。

三、考核知识点与考核要求

领会：①视听语言的基本规律、发展简史。

掌握：①视听语言的特点及分类。

熟练掌握：①视听语言的构成元素及其相互关系。

第二章 动画影像

一、课程内容

本章主要介绍视听语言的影像部分。

二、学习的目的与要求

理解并掌握影像所包含的镜头、景别、构图、角度、运动、光线、色彩等各元素的特点及作用。

三、考核知识点与考核要求

掌握：①动画影像的形成。

熟练掌握：①景别的概念、意义、作用；②构图的目的，角度、运动的构成以及光线、色彩的作用。

第三章 声音

一、课程内容

本章主要介绍视听语言的声音部分。

二、学习的目的与要求

理解并掌握声音的元素及制作。

三、考核知识点与考核要求

领会：①音响的特点及意义。

掌握：①声音的制作。

熟练掌握：①声音构成的元素、声画关系。

第四章 剪辑

一、课程内容

本章主要介绍视听语言的剪辑部分。

二、学习的目的与要求

理解并掌握视听语言中剪辑的基本概念、内容。

三、考核知识点与考核要求

领会：①剪辑的目的、意义。

掌握：①蒙太奇的基本含义、类型。

熟练掌握：①轴线的概念、关系轴线以及越轴。

第五章 经典动画电影片段赏析（本章内容不作考核要求）

III 关于大纲的说明与考核实施要求

一、关于“课程内容与考核要求”中有关提法的说明

在大纲的考核要求中，提出了“领会”“掌握”“熟练掌握”等三个能力层次，它们之间是递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上，它们的含义是：

领会：要求考生能够记忆本课程中规定的有关知识点的主要内容，并能够领会和理解本课程中规定的有关知识点的内涵与外延，熟悉其内容要点和它们之间的区别联系，并能根据考核的不同要求，做出正确的解释、说明和阐述。

掌握：要求考生应该掌握的课程中的知识点。如简答蒙太奇的基本概念及类型的有关内容。

熟练掌握：要求考生必须掌握课程中的重要知识点。如试述视听语言的三大构成元素及其相互的关系。

二、自学教材

本课程使用教材为：《动画视听语言教程》（第二版），殷俊编著，苏州大学出版社，2021年。

三、自学方法的指导

本课程作为一门专业必修课程，内容较多，理解性知识和记忆性知识并存，考生在自学过程中应该注意以下几点：

1. 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，熟悉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。

3. 阅读教材时，应根据大纲要求，要逐段细读，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。

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、作出判断和解决问题。

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，一定要紧跟课程并完成作业。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：“领会”20%；“掌握”40%；“熟练掌握”为40%。

3. 要合理安排试题的难易程度，试题的难度可分为：易、较易、较难和难四个等级。每份试卷中不同难度试题的分数比例一般为2:3:3:2。

4. 本课程考试试卷中可能采用的题型有：单项选择题、填空题、名词解释题、简答题、论述题、综合应用题等。

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. 绘制了动画片《恐龙葛蒂》的是（ ）。

- A. 温瑟·麦凯 B. 迪斯尼 C. 埃米尔·雷诺 D. 宫崎骏

参考答案：A

二、填空题

1. 视听语言的基本规律是模仿人的感知经验和_____。

参考答案：主观思维活动

三、名词解释题

1. 蒙太奇

参考答案：在法语是“剪接”的意思，但到了俄国它被发展成一种电影中镜头组合的理论，在涂料、涂装行业蒙太奇也是独树一帜的艺术手法和自由式涂装的含义。

四、简答题

1. 简述视听语言的特点。

参考答案：

（1）视听语言中的镜头不等同于词语，它没有最小的信息单位。

（2）视听语言的传播交流是单向的，是单向交流媒介。

（3）视听媒介有记录性，在视听信息的传播中，发信者的接受者处在不同空间，而且在时间上也是不同步的。

（4）视听语言的基本规律是模拟人的视听感知经验。电影电视的媒介材料是光波和声波，也就是记录性。所以视听语言具有仿生性质，使其更贴近我们的视听感知器官。

（5）视听语言具有创造性，电影电视不像文字语言那样有长期的固定性，它会随着技术、观念等时时不断变化的。

五、论述题

1. 试述景别的意义及作用并举例说明。

参考答案：

景别有叙事的作用，对画面空间进行暗示、想象、描绘和再现。景别的大小决定影片传递给观众的心理和情感距离。大景别画面（如远景）表现空间距离感，使观众对影片产生空间上的远离感及心理上的旁观感、疏远感和不介入感，对观众的视觉刺激和心理冲击力较小。

多变的景别及其取舍的空间决定影视作品藏露的信息多少，是影视不同于戏剧重要的环节。

六、综合应用题

1. 结合所学知识，从镜头、景别的运用方面分析《圣诞夜惊魂》这部影片。

参考答案：

在影片中两个主要的场景对比十分强烈。在万圣节城中，我们可以看到 Tim 喜欢的哥特式文化的设置：奇怪的古堡，黑色的墓地，和诡异的南瓜灯，在这里，大部分建筑都是石头，没有植物和阳光，十分荒凉。而背景颜色基本上是暗色的单一的色调，比如万圣节城的天空，导演让天空始终像是被深灰的厚厚的云层遮住，给人一种非常沉重压抑的感觉。即使是在清晨，整个城市也是暗黄色调。

与之有强烈对比的是圣诞节城，这是一个很梦幻的地方，精致的房子，灿烂的霓虹灯。非常温馨的氛围。最明显的是在圣诞节的准备的时候，导演让两个场景之间转变多次，来达到强烈对比的效果。使得万圣节城显得更加诡异，而圣诞节城显得更加梦幻。导演很喜欢在影片中运用极度明亮和极度黑暗作对比。给观众很大的视觉冲击。仿佛在童话中一般。而在影片的最后，当圣诞老人走过万圣节城，带来了漫天大雪，也让万圣节城一扫过去的单调，阴冷，来衬托最后美好团圆的大结局。

在空间的安排上，因为有很多的个人独白，导演通常将角色安排在剧目的正中间来吸引观众的注意。比如当杰克或者莎莉独白的时候，他们的位置总是在屏幕中间，并且没有太多的背景物件，十分醒目。甚至当杰克在月亮下独白时，导演没有安排任何背景，而只是明亮的月亮，这种明亮空白的背景将观众的注意力集中到杰克的脸部表情上。另外一个很特别的场景是在圣诞老人在反派角色的地盘时。不同于整个万圣节城的单一暗淡的色调，导演运用电脑技术把这个屋子里的颜色变得十分鲜艳明亮，暗示观众了一种危险，有毒的环境。

导演也擅长使用各种小道具来烘托影片的氛围。在杰克走时，莎莉放置的烟雾并没有达到阻止杰克的目的。然而这个烟雾在后来的莎莉独白中变成一个很重要的小道具。它把背景变得很模糊，将观众的注意力集中在莎莉的身上。创造了一种很朦胧的感觉，同时又体现了莎莉内心的迷茫，不知该怎么办。