

上海市高等教育自学考试
数字媒体艺术专业（专升本）（130508）
视听语言（07189）
自学考试大纲

上海大学高等教育自学考试办公室编
上海市高等教育自学考试委员会组编
2026 年版

目 录

第一部分 课程性质及其设置的目的和要求	2
一、本课程的性质与设置的目的.....	2
二、本课程的基本要求.....	2
三、与相关课程的联系与区别.....	2
四、课程的重点与难点.....	2
第二部分 课程内容与考核目标	4
第一章 画面造型语言.....	4
第二章 镜头语言.....	8
第三章 如何撰写分镜头脚本.....	10
第四章 剪辑和蒙太奇.....	12
第五章 影视声音与声画关系.....	14
第六章 如何分析一部影片的视听语言.....	15
第三部分 有关说明与实施要求	17
一、关于考核目标的说明.....	17
二、关于自学教材的说明.....	17
三、自学方法指导.....	18
四、对社会助学的要求.....	18
五、关于考试命题的若干规定.....	19
附录：题型举例	21

第一部分 课程性质及其设置的目的和要求

《视听语言》课程（以下简称本课程）

一、本课程的性质与设置的目的

本课程是系统讲述影视视听元素的基础课程，也是专业概论课程。本课程从最基本的视觉元素开始，一直到声画关系，内容涉及影视创作中的系列重要概念。视听语言是一种综合造型语言，是影视、动画、多媒体等综合媒介形态最基本的艺术语言，视听语言构建了视听结合的艺术结构，引导接收者产生审美震撼，形成审美感受。

学习视听语言的目的是掌握影视艺术创作中声画系统的基本概念和重要规律，最为重要的是建立视听思维，能运用视听语言进行表达。

二、本课程的基本要求

学习视听语言的基本要求，是掌握基础规则，如何划分景别、角度，认知不同画面构图形式、色彩手段、轴线原则、剪辑原则等等基础知识；理解视听语言中各部分的综合分析，包括时空关系、修辞功能、电影风格与结构等，从而养成一种形象思维的方式。

三、与相关课程的联系与区别

本课程作为一门专业基础课，既有相对独立性，又和其他相关课程在知识支撑、培养目标和实践应用等方面有一定的联系。这些课程共同构成了影视专业完整的知识体系，为学习者提供了全面的影视创作能力和艺术审美能力的培养平台。

四、课程的重点与难点

- 1.视听语言的基本概念和构成元素
- 2.影像的构成与表达

- 3.声音的元素及其作用
- 4.剪辑技巧与原理
- 5.视听语言的分析与应用

第二部分 课程内容与考核目标

第一章 画面造型语言

一、学习目的和要求

通过本章学习，深入理解并掌握影视画面造型语言的核心要素，包括景别的运用、景深的控制、焦距的选择、拍摄角度的变化、构图的精巧设计、色彩的搭配运用、光线的调节，并能够在实践创作中熟练运用。

二、课程内容

第一节 景别

一、景别概念

- (一) 作为造型元素的景别
- (二) 作为叙事手段的景别

二、景别的划分与功能

- (一) 远景
- (二) 全景
- (三) 中景
- (四) 近景和中近景
- (五) 特写与大特写

三、景别的使用

- (一) 暗示、描绘电影空间
- (二) 表现人物之间的情感距离
- (三) 建构整体视觉风格和导演风格
- (四) 两极镜头
- (五) 电视综艺节目中的景别运用趋势

四、景别的剪辑规则

- (一) 匹配的景别关系
- (二) 镜头成组：不同景别的组合
- (三) 不同景别的镜头时间长度不同

第二节 景深与焦距

一、焦距与画面景深效果

(一) 短焦镜头

(二) 中焦镜头

(三) 长焦镜头

二、如何获得景深画面

第三节 角度

一、角度的功能

二、不同角度的画面造型效果

(一) 平拍

(二) 俯拍

(三) 仰拍

三、角度的表达手段

四、角度建立影像风格的功能

第四节 光线

一、光的类型与画面造型特点

(一) 按光效的反差性质分类

(二) 按光源的位置分类

(三) 按光源的性质分类

(四) 按光源的造型功能分类

二、影调的情绪功能

(一) 高调

(二) 低调

(三) 硬调

(四) 软调

三、光影的独特表现力

(一) 制造画面景深

(二) 描写人物心境

(三) 提升画面的悬念感

第五节 色彩色调

一、色彩的物理原理和基本常识

- (一) 色彩的三种属性
- (二) 色温
- (三) 色彩环境
- (四) 色彩间的相互作用

二、色彩的情绪性

- (一) 红色
- (二) 黄色
- (三) 蓝色
- (四) 绿色
- (五) 白色
- (六) 黑色

三、色彩关系：相似和对比

- (一) 色别反差与相似
- (二) 色值的对比与相似
- (三) 色彩纯度的对比与相似

四、色彩/色调手段

- (一) 色调
- (二) 色彩
- (三) 主题色的呈现

五、色彩节奏

第六节 构图

一、画格

二、构图的意义

- (一) 视觉引导——突出主体形象
- (二) 画面审美和形式感

三、画面构图基础知识

- (一) 几何中心
- (二) 视觉中心

(三) 黄金分割点

四、构图方法

(一) 对称

(二) 均衡

(三) 集中

(四) 对比

(五) 隐喻

(六) 几何线形和图形

(七) 纵深

(八) 主体与陪体

三、考核知识点与考核要求

(一) 景别的相关知识

识记：全景系列、近景系列。

领会：景别叙事的表现功能。

简单应用：景别的匹配。

综合应用：景别的组合应用。

(二) 景深与焦距

领会：焦距与画面景深效果的关系。

(三) 角度

识记：不同角度的造型效果。

领会：电影常用的角度。

简单应用：角度作为画面造型的体现。

综合应用：角度在实践中的综合运用。

(四) 光线

识记：光线的分类标准及相关类型。

领会：光线的情绪功能。

简单应用：基本的布光（三点布光）。

综合应用：光影的独特表现力。

（五）色彩色调

识记：色相、色值、色彩纯度。

领会：色彩的情绪性。

简单应用：色彩关系。

综合应用：色调的功能。

（六）构图

识记：构图的基本形式与方法。

领会：通过构图突出主体。

简单应用：构图的原则。

综合应用：构图的视觉要素具体应用。

四、本章重点、难点

重点：画面造型的诸多元素的掌握和综合运用。

难点：画面造型元素综合运用的情绪情感表达。

第二章 镜头语言

一、学习目的和要求

通过本章学习，深入理解并熟练运用影视镜头形式及场面调度的核心要素，从而有效提升其在影视创作与叙事表达方面的能力。

二、课程内容

第一节 固定镜头

一、固定镜头的美学特点

二、固定镜头拍摄的适用场景

第二节 运动镜头

一、运动镜头的空间意义

二、运动镜头呈现时间的意义

（一）视觉引导

（二）悬念的建立

(三) 运动镜头的音乐性

(四) 运动镜头的分类

三、摇镜头

(一) 摇镜头的分类

(二) 摇镜头的拍摄要点

四、推、拉镜头与变焦镜头

(一) 推镜头

(二) 拉镜头

五、移动镜头

(一) 手持跟踪运动拍摄

(二) 轨道车水平移动拍摄

六、摄影机综合运动和摇臂摄影

七、运动镜头的意义

(一) 作为叙事手段的运动镜头

(二) 风格化的运动镜头

第三节 长镜头的表现力

一、记录式长镜头

二、叙事性长镜头

三、时间长镜头

第四节 场面调度

一、场面调度的基本概念

二、电影电视中场面调度的基本功能

(一) 描述场景的空间关系，强调演员表演

(二) 引导和强调戏剧性

三、场面调度的基本类型

(一) 人物调度

(二) 镜头调度

(三) 人物和镜头综合调度

四、电视文艺晚会中的基本调度形式及功能（不考）

三、考核知识点与考核要求

（一）固定镜头

识记：固定镜头的美学特点。

领会：固定镜头拍摄的适用场景。

（二）运动镜头的种类

识记：运动镜头不同运动形式。

领会：运动镜头的表现功能。

简单应用：运动镜头（推拉摇移等）的具体运用。

综合应用：运动镜头的意义。

（三）长镜头

识记：长镜头的类型及特点。

领会：长镜头如何表意。

简单应用：长镜头中摄影机和角色的调度。

综合应用：不同长镜头的综合运用。

（四）场面调度

识记：场面调度的基本功能。

领会：场面调度的主要作用。

简单应用：人物调度和摄影机调度。

综合应用：场面调度如何渲染环境气氛、揭示影片的意味和主题。

四、本章重点、难点

重点：运动镜头在场面调度中的综合运用。

难点：长镜头的美学表现特征。

第三章 如何撰写分镜头脚本

一、学习目的和要求

通过本章学习，掌握分镜头脚本的基本格式与要素，学会将文字剧本转化为视觉画面，合理安排镜头顺序与节奏，为影视创作提供清晰的拍摄指南，提升综合素养，助力未来影视相关工作。

二、课程内容

第一节 分镜头的原理——划分视点

一、什么是视点

二、四种视点镜头

第二节 四种不同类型的视点

一、镜头视点的分类

- (一) 客观视点——摄影机对场景的记录
- (二) 主观视点——摄影机对场景的介入
- (三) 导演诠释视点——引导观众怎样看
- (四) 间接主观视点——接近动作卷入情节中

第三节 撰写分镜头脚本的基本方法

一、设计分镜头

- (一) 主观视点镜头
- (二) 正反打镜头和主观视点镜头：强化戏剧关系
- (三) 导演诠释视点：呈现戏剧重点
- (四) 间接主观视点

二、镜头数量

第四节 分镜头脚本创作案例（不考）

三、考核知识点与考核要求

（一）视点

识记：视点分类。

领会：电影常用的视点和角度。

简单应用：角度作为画面造型的体现。

综合应用：视点作为剪辑的依据。

（二）设计分镜头

识记：正反打镜头的概念、运用。

领会：主观视点的作用。

简单应用：导演诠释视点的运用。

综合应用：文字分镜头的创作。

四、本章重点、难点

重点：与分镜头相关的视点运用。

难点：由文字剧本到分镜头的影像转化。

第四章 剪辑和蒙太奇

一、学习目的和要求

通过本章学习，全面理解剪辑工作在影视制作中的核心意义，熟练掌握经典剪辑技法，深入理解苏联蒙太奇理论，熟悉并探索风格化剪辑。

二、课程内容

第一节 剪辑工作的意义

一、剪辑的工作内容

二、时间游戏——剪辑如何塑造时间

（一）延长时间

（二）压缩时间

三、自由的空间调度——剪辑推进叙事

第二节 电影叙事的剪辑形式——经典剪辑

一、180度原则

二、三镜头拍摄法

三、交叉、平行剪辑

四、匹配的剪辑

（一）画面造型元素的匹配

（二）包含运动的匹配

（三）位置的匹配

（四）视线的匹配

第三节 苏联蒙太奇理论

一、苏联蒙太奇理论的代表人物

二、苏联蒙太奇的形式

第四节 风格化剪辑

一、法国“新浪潮电影”和非连贯剪辑

二、跳跃剪辑

三、考核知识点与考核要求

（一）匹配剪辑的相关知识

识记：匹配剪辑的方式。

领会：匹配剪辑的综合运用。

简单应用：剪辑的叙事功能。

综合应用：剪辑如何通过时间造型强化戏剧性。

（二）经典剪辑

识记：180度原则。

领会：三角形机位系统。

简单应用：三镜头法。

综合应用：交叉、平行剪辑的运用。

（三）苏联蒙太奇理论

领会：苏联蒙太奇的形式。

（四）风格化剪辑

识记：跳接的基本概念。

领会：跳接的运用。

简单应用：跳接的技术特点。

综合应用：非连贯剪辑的意义。

四、本章重点、难点

重点：剪辑的重要作用及在实践中的合理运用。

难点：如何通过剪辑表达情感。

第五章 影视声音与声画关系

一、学习目的和要求

通过本章学习，了解声音的一般知识，深入理解电影声音相较于日常声音的独特性质，理解电影声音的分类、功能以及声画关系，探索如何协同作用以增强电影表现力、推动情节发展及深化观众情感体验。

二、课程内容

第一节 影视声音的特性

一、声音的一般知识

二、电影声音的特性

(一) 可见的和不可见的声音

(二) 声音结构三维空间

第二节 影视声音的分类及其功能

一、对白

二、音效

(一) 叙事功能

(二) 情绪表达功能

(三) 音效的转场功能

三、电影音乐

(一) 电影与音乐的关系

(二) 电影音乐的基本功能

四、画外叙述声

(一) 内心独白

(二) 旁白

(三) 解说词

五、无声

第三节 声画关系

一、主观声音与客观声音

二、声音画面的时空措置——声画的时空处理技巧

- 三、声画同步关系
- 四、声画分离关系
- 五、声画对位关系

三、考核知识点与考核要求

（一）影视声音的分类及其功能

识记：电影声音的类型。

领会：对白、音效在电影创作中的作用。

简单应用：声音调度时空的叙事能力。

综合应用：声音塑造空间的能力。

（二）影视声音的特性与声画关系

识记：电影声音的特性。

领会：声画错位的处理技巧。

简单应用：声音的主观性。

综合应用：声画搭配的综合运用。

四、本章重点、难点

重点：电影中不同类别声音的表意功能。

难点：电影中声音对情绪情感塑造的重要作用。

第六章 如何分析一部影片的视听语言

一、学习目的和要求

通过本章学习，引导学生从具体的影视作品出发，将抽象的视听语言知识与实践紧密结合，从而深入理解并掌握视听语言的精髓。要求学习者不仅能够观摩分析影视作品中的视听语言特色，还要能够掌握一套系统而基本的方法，用以全面剖析一部影片的视听语言运用。

二、课程内容

第一节 视觉设计

- 一、叙事——人物生存环境、场景的视觉元素功能
- 二、构成意象——建立关系、暗示主题、实现视觉风格

第二节 结构

- 一、线性时间结构的电影
- 二、时间关系淡化的电影
- 三、时空交错的电影

第三节 电影的风格

- 一、镜头的形式风格
- 二、画面造型风格
- 三、剪辑风格
- 四、声音风格

第四节 电影视听语言分析案例

- 一、《童年往事》：东方风格的电影语言
- 二、《好家伙》：戏剧性和真实感之间的张力
- 三、《社交网络》：复调-变奏结构的电影

三、考核知识点与考核要求

（一）如何分析一部电影的视听语言风格

识记：分析一部电影视听语言的四个角度：镜头、画面、剪辑、声音。

领会：影像叙事时间的不同设置。

简单应用：分析一部电影建立视听语言特点的基本方法。

综合应用：导演如何利用视听语言建立影片的独特风格。

四、本章重点、难点

重点：电影中视听语言的分析。

难点：剧情、视听、主题之间的关系。

第七章 电视节目的视听语言（不作考核要求）

第三部分 有关说明与实施要求

一、关于考核目标的说明

为确保考核内容的精确性和考核要求的标准化，本大纲在详细列出《视听语言》课程内容的基础上，针对各章节设定了明确的考核目标，这包括具体的考核知识点及相应的考核要求。明确这些考核目标，旨在帮助自学考试的考生更加清晰地了解考核内容与要求，从而更有针对性地系统学习教材；同时，也为社会助学者提供了更全面、更有针对性的辅导依据；此外，还能使考试命题更加明确范围，更精确地安排试题的知识能力层次和难易度。

在《视听语言》大纲的“考核要求”部分，提出了“识记”“领会”“简单应用”和“综合应用”四个能力层次的要求，其具体含义如下：

识记：要求考生能够准确识别和记忆本大纲所规定的关于视听语言的相关知识点和主要内容。在考试中，考生应能对这些知识点做出正确的表述、选择和判断。

领会：考生需要深入领悟和理解本大纲所规定的视听语言知识的内涵与外延，熟悉其内容要点以及这些知识点之间的区别和联系。在考试中，考生应能对这些知识点做出准确的解释、说明和论述。

简单应用：要求考生能够运用本大纲所规定的一至两个视听语言知识点，分析和解决一些基础性的应用问题。这要求考生具备一定的实践能力和问题解决能力。

综合应用：在熟悉和理解《视听语言》课程内容的基础上，考生应能对视听语言专业领域内的某个较为复杂或综合性的问题进行分析或解决。这要求考生具备较高的专业素养、综合分析能力以及创新思维能力。

二、关于自学教材的说明

1. 指定教材

《影视视听语言（第三版）》，张菁、关玲著，中国传媒大学出版社，2020.9

2. 参考教材

《电影镜头设计：从构思到银幕（插图第2版）》史蒂文·卡茨（美），世界图书出版公司，2010.04

三、自学方法指导

1.明确学习目标：在开始学习每一章内容之前，先认真阅读“学习要点”，明确考核目标，对要学习内容有一个总体把握，提高学习效率。

2.深入研读教材：学习教材时，要对学习内容进行细读，深入理解每一个知识点。对基本概念要深刻理解，对基本理论要彻底弄清，对基本方法要牢固掌握。

3.做好学习笔记：在自学过程中，要积极思考问题，并做好读书笔记。将教材中的基本概念、原理、方法等进行整理，加深对问题的认知、理解和记忆，突出重点，涵盖整个内容，从而不断提高自学能力。

4.注重练习巩固：每一章内容后都有针对性的练习题，在认真学习教材后可以完成该练习。在练习过程中，要对所学知识进行合理回顾与发挥，注重理论联系实际和具体问题具体分析。在答题过程中，要注重培养答题的逻辑性，围绕相关知识点进行层次分明的论述或推导，明确各层次之间的逻辑关系。

四、对社会助学的要求

1.熟悉课程要求

助学机构和辅导教师应全面熟悉考试大纲对课程提出的总体要求，以及各章节的知识点分布，确保对课程内容有清晰的整体把握。

2.明确能力层次与考核目标

深入掌握各知识点所对应的能力层次要求，并深刻理解对各知识点的考核目标，确保在辅导过程中能够精准指导学生。

3.以大纲和教材为依据

辅导时，应以考试大纲为依据，以指定教材为基础，严格遵循大纲要求，避免随意增删内容，确保教学内容与大纲紧密衔接，避免脱节。

4.指导学习方法

在辅导过程中，应注重对学习方法的指导，倡导学生“认真阅读教材，刻苦

钻研，主动寻求帮助，依靠自身能力学通弄懂”的学习方式，培养学生的自主学习能力。

5.突出重点，启发引导

辅导时应突出重点内容，对考生提出的问题，不应简单地有问即答，而是要积极启发和引导学生自主思考，培养学生的独立思考能力。

6.注重能力的培养

高度重视考生能力的培养，尤其是自学能力的提升。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、做出判断并解决问题，培养学生的综合素养。

7.正确理解试题难度与能力层次的关系

让考生明确试题的难易程度与能力层次的高低并非完全等同。在各个能力层次中，都可能存在不同难度的试题。考生应全面备考，不局限于某一难度层级。

五、关于考试命题的若干规定

1.命题范围与重点

命题将严格依据本大纲所列的考核知识点，确保试题覆盖所有章节。同时，适当突出重点章节，并在重点章节中增加试题覆盖密度，以体现其重要性。

2.能力层次的分数比例

本课程在试卷中对不同能力层次要求的分数比例大致为：识记占 20%，领会占 30%，简单应用占 30%，综合应用占 20%。

3.试题难易程度

试题难易程度分为：易、较易、较难、难。在每份试卷中，这四档难度的试题所占比例依次约为 2：3：3：2。需要注意的是，试题的难易程度与能力层次并不完全对应，在各个能力层次中，都可能包含不同难易程度的试题。

4.题型设置

命题的一般题型有：单项选择题、填空题、名词解释题、简答题、论述题等。这些题型将综合考察学生对知识的识记、理解和应用能力。

5.考试形式与要求

考试采用闭卷、笔试形式，考试时间为 150 分钟。评分采用百分制，60 分

为及格。考生在考试时需携带黑色水笔、铅笔、橡皮等，不允许使用计算器。

附录：题型举例

一、单项选择题

- 1.蒙太奇作为视听语言的核心概念，其最本质的特征是（ ）
 - A. 将多个镜头按照时间顺序连接
 - B. 通过镜头之间的组合产生新的意义
 - C. 保持场景时空的完整性与连续性
 - D. 模仿人眼在现实中的观察方式

二、填空题

- 1.场面调度的基本类型分为人物调度、镜头调度、_____三种。

三、名词解释题

- 1.景深

四、简答题

- 1.简述三镜头法的机位布置。

五、论述题

- 1.试从画面造型、声音等层面分析影片《小妖怪的夏天》的视听表达。