

广播影视类高考专用丛书

GUANGBO YINGSHILEI GAOKAO ZHUANYONG CONGSHU

影视基础知识 高考教程

张福起 吴广善 主编

影视视听语言

电影基础知识

电视基础知识

精讲高频考点

历年真题演练

贴近艺考需求

- ★ 广播电视编导
- ★ 戏剧影视文学
- ★ 影视摄影与制作
- ★ 戏剧影视导演
- ★ 影视制片管理
- ★ 艺术与科技

山东人民出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

广播影视类高考专用丛书

YINGSHI JICHUZHISHI GAOKAO JIAOCHENG

影视基础知识 高考教程

张福起 吴广善 主编

山东人民出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

影视基础知识高考教程/张福起, 吴广善主编.
—济南: 山东人民出版社, 2012. 7 (2016. 4 重印)
(广播影视类高考专用丛书)
ISBN 978-7-209-06281-7

I. ①影… II. ①张… ②吴… III. ①电影—高等学校—入学考试—教材②电视(艺术)—高等学校—入学考试—教材 IV. ①J9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 091655 号

责任编辑: 张 丽
封面设计: 张 晋
制 作: 侯地震

影视基础知识高考教程

张福起 吴广善 主编

山东出版传媒股份有限公司

山东人民出版社出版发行

社 址: 济南市经九路胜利大街 39 号 邮 编: 250001

网 址: <http://www.sd-book.com.cn>

发行部: (0531) 82098027 82098028

山东新华书店经销

山东临沂新华印刷物流集团印装

规 格 16 开 (184mm × 260mm)

印 张 14. 75

字 数 260 千字

版 次 2012 年 7 月第 1 版

印 次 2016 年 4 月第 4 次

ISBN 978-7-209-06281-7

定 价 35. 00 元

如有质量问题, 请与印刷单位联系调换。(0539) 2925888

主 编 张福起 吴广善

副主编 王铁燕 刘孟子 黄育梁 樊振国 孙 鑫 刘 虹 尚春晓

周 波 余建三 聂延玉 陈 石 朱仪军 翟德强 张 力

闫廷军 许昌艳 王一晨 夏 亮 李志杰 程晓峰 张 勇

李 国 李 博 刘 毅 许 诺 李虎承 康学鹏 张 云

曾 托 刘玉平 孙晓辉 武善君 张同喜 徐 进 乔 鹏

杨 美 王 钢 李庚武 董曙光 雷薇薇 张文敏 王艺露

编 委 邱 超 李子良 孙 奇 朱可胜 杨 美 孙 超 梁 超

周 健 史迪文 陈艺昊 董坤鹏 靳可理 姜 征 郑 阁

谈 冲 吕 勋 黄波娜 石晶晶 高 干 钟 勇 王翔宇

杨 晗 马文耀 王 超 马士光 白礼伟 苑 杰 庞 舵

李 帅 王 旭 张 标 崔 凯 吕 铭 程 霞 马金焱

吴维凯 张 煜 闫 璐 李梦娇 张扬子 鲍登林 刘星余

张华锋 刘慧泉 卜卫华 邬新明 董 睿 黄英文 马美萍

王金见 张晓等

作 者 简 介

张福起，中国影视高考培训联盟秘书长，中央电视台中学生频道特聘教学顾问，影视传媒艺考培训专家，国内某知名传媒艺考培训机构负责人。现致力于影视传媒艺术高考培训、传媒考试教材出版工作，对影视传媒艺考规律和考试政策有较深入的研究，汇集多年研究成果和教学经验编写的《广播影视类高考专用丛书》已由山东人民出版社出版发行，并且成为全国影视传媒艺术类考生和培训机构的首选教材，被誉为影视传媒高考的“必备胜经”。

在多年的考前培训中，采用精英化小班教学的方法，亲自授课并且因人制宜制订合理的教学计划。曾先后参与多所院校的招生考试工作，并与部分院校有良好的招生合作关系。所辅导的学生成功考入中国传媒大学、北京电影学院、中央戏剧学院、上海戏剧学院、浙江传媒学院、南京艺术学院、北京师范大学、四川音乐学院、东北师范大学等高等学府。

吴广善，传媒类专业高考辅导讲师，电影学硕士。2011年曾到香港浸会大学传理学院电影电视系访学。健全的知识体系和独特的授课模式受到广大学生及家长的一致肯定和好评。主要授课内容为影视视听语言、影视评论写作、编导创意与策划。

艺考培训咨询QQ: 271993462 706341020 215717385

主编微信号: zhangfuqipx

微信公众平台: liuyichuanmei

联系邮箱: 13505405532@163.com

张福起全国书友会QQ群: 332862502

传媒艺考图书出版合作电话: 13505405532

中国影视高考培训联盟QQ群: 1821660 (传媒艺考培训机构校长和老师交流群, 学生勿加)

近年来,伴随经济的发展、全民素质的提高,文化艺术日益受到重视。从2011年开始,我国实行新的学位授予和人才培养学科目录,艺术学从文学门类下“自立门户”,成为独立的学科门类。有调研显示,目前中国共有1400余所高校开设了艺术类专业,在校的艺术类大学生人数有200万人,约占在校生总数的1/10。

在报考艺术类专业的热潮中,影视艺术类专业报考更是火速升温,报考人数急剧增加。与此同时,影视艺术类专业的考前教育与培训也越来越受到重视,因为它对考生打好专业基础、梳理考试大纲、提升考试自信有非常重要的作用。

掌握一定的影视艺术基础知识和具备一定的影视传媒素养,是报考影视艺术类专业的考生必须具备的专业素质,也是招生院校重点考查的内容之一。这主要体现在自我介绍、回答考官提问、文艺常识、影视评论写作等常考必考的科目中,而且所占分值的比重也很大。比如长镜头、蒙太奇等影视基本概念更是每年必考,所以无论是考生自我备考还是培训学校进行考前培训,都应该把这部分内容作为重点备考内容,所投入的时间和精力比其他科目要稍微多一些。

目前图书市场上讲授影视艺术基础知识的书比较多,但大多是本科教材或大众普及读本,不是特别适合影视艺术类专业高考,而且缺乏历年考试真题的范例和解析。为此,笔者在总结多年艺考培训教学经验的基础上,结合部分高校历年的考试真题,编写了这本《影视基础知识高考教程》,以期能在考生的学习过程中给予指导,从而让考生更好地掌握知识,实现心中的艺术梦想。

本书主要有以下四个特点:

第一,内容的针对性。

随着艺术类考试专业划分得越来越细,本书在编写过程中也与时俱进,专门讲述影视艺术基础知识这一重要考试内容。因此,报考影视艺术类专业的考生在复习的过程中就更有针对性。

第二，知识的系统性。

本书在编写的过程中，在知识的体系结构上更是借鉴了相关书籍对知识的划分，并在此基础上有所更新，这在目录中已有所体现。通过对知识的系统梳理，方便考生对整个知识脉络进行把握。

第三，较强的实用性。

本书在编写每一章节的过程中都设有“前言”，用来说明本讲（或本节）的重点、难点和易考点，同时，还设有建议课时和本讲（或本节）使用或推荐的视频材料，方便考生自学和培训学校教学。除此之外，书中插入了大量图片和图表，以便让读者对相关知识更好地理解 and 掌握。

第四，命题的预测性。

鉴于影视基础知识的重要考点在各高校甚至同一高校的历年招生考试真题中总是重复出现，本书在每一章节的最后还设有近年来的影视艺术类招生考试真题，并附有参考答案，以便读者对考试重点和考试形式进行把握，使复习备考更有针对性。

本书主要涉及“影视视听语言”、“电影概论”和“电视概论”这三大部分。其中，“影视视听语言”主要分为五讲，涉及影视知识最基础的五个部分，即《摄影》、《场面调度》、《运动》、《剪辑》和《声音》。“电影概论”分为四讲，即《电影概述》、《中国电影简史》、《外国电影简史》和《电影节》这四个部分。“电视概论”部分主要分为两讲，即《广播电视概述》和《电视节目类型》。

同时，本书在编写过程中参阅了大量的相关书籍，并引用了较多的参考文献和影视资料，在此向相关作者表示由衷的感谢！

2016年4月

第一部分 影视视听语言

第一讲 摄影 \ 3

镜头 \ 3

景别 \ 6

角度 \ 11

色彩 \ 19

光与影 \ 27

透镜 \ 36

第二讲 场面调度 \ 41

画框 \ 42

构图与设计 \ 44

空间与距离 \ 49

开放式与封闭式构图 \ 52

第三讲 运动 \ 54

摄影机的运动 \ 55

被拍摄主体的运动 \ 59

运动的特殊形式 \ 61

第四讲 剪辑 \ 65

蒙太奇 \ 66

长镜头 \ 70

剪辑的注意事项和基本规则 \ 72

与剪辑有关的术语 \ 76

第五讲 声音 \ 78

声音的基本概论 \ 78

人声 \ 82

音乐 \ 84

音响 \ 87

第二部分 电影概论

第一讲 电影概述 \ 93

电影的特性 \ 93

电影的类型说 \ 94

电影的技术革命 \ 95

电影媒介的发展 \ 95

第二讲 中国电影简史 \ 99

中国内地电影简史 \ 99

中国香港电影简史 \ 109

中国台湾电影简史 \ 112

重要导演简述 \ 114

陈凯歌 \ 114

张艺谋 \ 116

冯小刚 \ 117

姜文 \ 119

李安 \ 120

吴宇森 \ 121

贾樟柯 \ 123

第三讲 外国电影简史 \ 128

电影艺术的形成 \ 128

电影史中主要的“流派”、“思潮” \ 130

欧洲先锋电影 (20世纪二三十年代) \ 130

现实主义电影 (20世纪三四十年代) \ 133

新浪潮电影 (20世纪五六十年代以后) \ 136

其他国家电影导演及电影作品 \ 140

美国 \ 140

日本 \ 143

意大利 \ 144

伊朗 \ 145

韩国 \ 145

其他国家 \ 146

第四讲 电影节 \ 150

外国电影节 \ 150

中国电影节 \ 153

第三部分 电视概论

第一讲 广播电视概述 \ 159

广播电视概论 \ 159

广播电视的特征 \ 159

广播电视的主要功能 \ 160

电视与电影的比较 \ 160

电视的技术发展史 \ 161

电视节 \ 162

中外广播电视发展简史 \ 164

广播电视的发展 \ 164

电视的三种制式 \ 166

第二讲 电视节目类型 \ 168

电视节目概述 \ 169

电视节目与电视栏目 \ 169

电视节目(栏目)的主要特征 \	170
电视节目的分类 \	170
电视剧概述 \	173
电视剧定义 \	173
特征 \	174
分类 \	174
发展概述 \	175
电视纪录片概述 \	177
纪录片、电视纪录片与电视专题片 \	177
电视纪录片的特征 \	178
电视纪录片的种类 \	179
中国电视纪录片的发展历程及代表作 \	179
纪录片创作的流派 \	180
纪录片的语言系统 \	182
纪录片的叙事方式 \	183
纪录片的欣赏 \	183
代表人物及作品 \	184
电视广告概述 \	188
电视广告的定义 \	188
电视广告的特征 \	188
电视广告的分类 \	189
电视广告的构成要素 \	190
电视广告的发展史概述 \	190
电视散文概述 \	192
电视散文的定义 \	192
电视散文的特征 \	192
电视散文的叙事结构 \	193
电视散文评论时的几个注意事项 \	193
优秀电视散文推荐 \	195
电视综艺节目概述 \	196

电视综艺节目 \ 196

电视综艺晚会 \ 197

附录部分

附录1

参考书目 \ 204

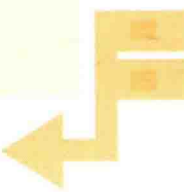
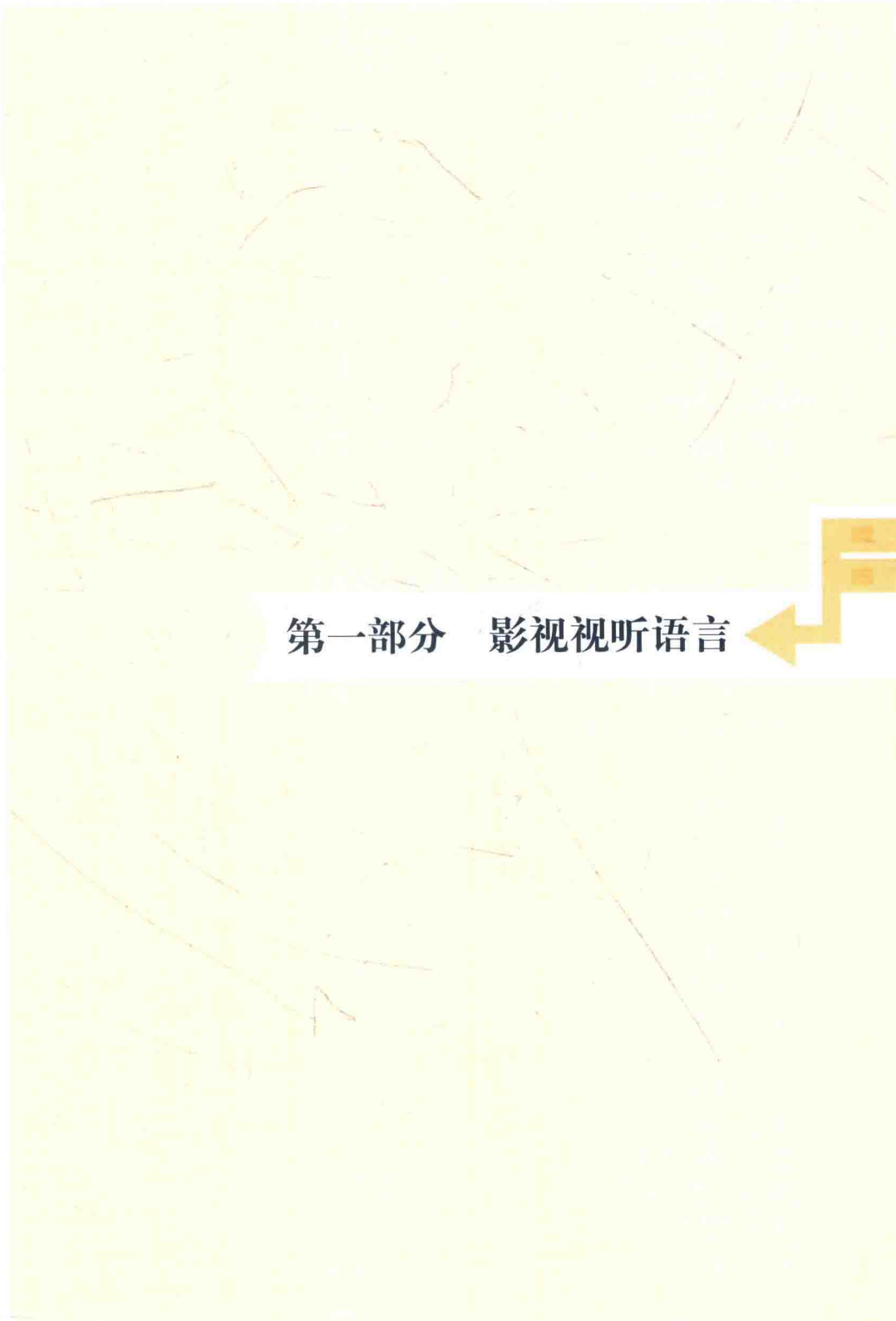
附录2

影视视听语言部分所涉及的影片 \ 206

附录3

影视编导类专业招生院校及考试科目（部分） \ 218

后记 \ 225

第一部分 影视视听语言

视听语言是了解电影和电视的最基本的语言，只有掌握它们，才能更好地学习电影和电视，才能为将来写作影视作品评论打下坚实的基础。尽管视听语言的每一部分对初学者来说都很重要，但还是需要在介绍知识提纲的同时，指出本部分的考试重点和学习难点，以便读者能够从整体上把握影视语言的学习。

视听语言主要包括《摄影》、《场面调度》、《运动》、《剪辑》和《声音》这五个部分，具体建议课时为：《摄影》5课时，《场面调度》4课时，《运动》4课时，《剪辑》6课时，《声音》4课时。一共23课时。其中《摄影》、《运动》和《剪辑》是考试的重点，同时《剪辑》也是学习的难点。此外，在每一节的知识讲解后还附有考试真题及参考答案，以便读者能更好地掌握考试重点和考试形式。

对于视听语言部分，各大院校主要以名词解释或简答的形式对考生进行考查。当然，影视作品的评论写作是一种变相的考查，它不仅仅是在考查考生对知识的记忆能力，还从另一角度考查考生对知识的理解能力，所以需要考生对本部分内容在熟记的基础上学会运用。

正式讲课之前，大家先讨论以下问题，即：什么是视听语言？

视听语言：在约定俗成的意义上讲，是指影视作品中的视觉和听觉语言所构成的种种成规与惯例。它是视听艺术的表现手段，是相对于影视内容的艺术表现形式。广义的视听语言，是指视听作品为了表达内容所采用的所有的艺术手段，涵盖摄影、录音、剧作、表演、美术、音乐、剪辑等各个方面；而狭义的视听语言，仅指视听作品画面和声音这两个最基本的艺术元素。

第一讲 摄影

- 第一节 镜头
- 第二节 景别
- 第三节 角度
- 第四节 色彩
- 第五节 光与影
- 第六节 透镜

第二讲 场面调度

- 第一节 画框
- 第二节 构图与设计
- 第三节 空间与距离
- 第四节 开放式与封闭式构图

第三讲 运动

- 第一节 摄影机的运动
- 第二节 被拍摄主体的运动
- 第三节 运动的特殊形式

第四讲 剪辑

- 第一节 蒙太奇
- 第二节 长镜头
- 第三节 剪辑的注意事项和基本规则
- 第四节 与剪辑有关的术语

第五讲 声音

- 第一节 声音的基本概论
- 第二节 人声
- 第三节 音乐
- 第四节 音响

第一讲 摄影

本讲主要涉及视听语言的摄影部分，分为六节讲解：《镜头》、《景别》、《角度》、《色彩》、《光与影》和《透镜》。每一知识点都是学习影视作品应掌握的最基础的知识。只有学习和理解了它们，才能为更好地解读影视作品打下基础。

重要考点：镜头、景别和色彩

主要难点：透镜的基本原理和作用

考试形式：主要是以填空、选择的形式对相关知识进行直接考查，此外，另一种方式是通过影视评论写作进行变相的考查

建议课时：5课时

使用影片：《阳光灿烂的日子》、《我的父亲母亲》、《巴黎，我爱你》、《金陵十三钗》

第一节 镜头

基础知识

（一）定义

1. 镜头

在此处主要指摄影机开机到关机时间内所记录下来的连续影像，这是指未剪辑的影像。相当于我们的眼睛从睁眼到闭眼（眨眼）这一时间内所看到的景象。镜头是电影中最基本的构成单位，在持续时间上有长短之分，持续时间较长的镜头又被称为长镜头，如希区柯克的电影《绳索》就只有一个镜头，但一般的影视作品都是由若干个镜头构成的。

2. 空镜头

又称“景物镜头”，是指影片中作自然景物或场面描写而不出现人物（主要指与剧情有关的人物）的镜头。

（二）空镜头的作用

不同的影视作品中的空镜头有着不同的功能作用，但大致我们可以将其分为以下几种：

①可以交待故事发生的环境背景、故事事件的发生时空。如《黄土地》中开始时所用的空镜头就是用来展现影片故事所要发生的时空背景——黄土高原。

②作为时空转换的手段。《青红》中用空镜头展现青红所在空间的变化，从教室到村前。

③为作品增添诗情画意，表达深远的意境，使影片能够产生借物抒情、见景生情的效果。比如《我的父亲母亲》中母亲挑水时经过学校的场景。

④抒发影片中的人物情绪，推进故事情节的发展。如影片《青红》中父亲回家见青红割腕时所运用的空镜头就表现出青红父亲当时的情绪变化。

（三）空镜头的运用举例

如画面上只有高山、流云、海浪等。其实空镜头并不空，而且有多种表现功能和艺术价值。

图1-1 《我的父亲母亲》就是运用空镜头在抒情的同时巧妙地对时空进行了“转场”。

图1-2 《变形金刚3》在此处运用空镜头的拍摄方式，营造一种祥和的氛围，从而与接下来的“世界灾难”形成强烈的对比，以增强一种冲击力与恐惧感。

真题演练及参考答案

1. 什么是电影空镜头？其功用是什么？

(2011年山东师范大学戏剧影视文学专业招生考试试题、2011年山东经济学院文化产业管理专业招生考试试题、2011年赣南师范学院广播电视编导专业招生考试试题、2010年赣南师范学院广播电视编导专业招生考试试题)

2. 镜头 是电影的最基本单位。

(2010年河北传媒学院广播电视编导专业招生考试试题)

3. 观看影片《卡拉是条狗》，分析影片的艺术特色（镜头、色彩、光线、蒙太奇等）。

(2010年吉林师范大学广播电视编导专业招生考试试题)

4. 影视作品评析：纪录片《我爱你，中国》之《新生活》

(1) 影片中是如何体现“新”的？(2) 评论角度必须包括镜头、色调、蒙太奇。

(2010年广西艺术学院广播电视编导专业招生考试试题)

参考答案

1、3、4略。

第二节 景别

基础知识

（一）定义

景别：指的是由于摄影机与被摄主体间的距离不同或者所用摄影镜头焦距不同而造成的被摄主体在电影画面中所呈现的范围大小的区别。

通常以画框截取成年人身体部位的多少为标准来区分各种景别。电影创作者可以运用变化复杂的场面调度和镜头调度，交替使用各种不同的景别，构成独特的视觉语言，来叙述故事、表达思想。

（二）分类及作用

1. 景别的分类

按照摄影机与被摄主体间的距离远近，我们可将其分为远景、全景、中景、近景、特写等。

（1）远景

①定义：指摄影机与被拍摄主体之间距离极远，表现出极为广阔的景象的电影画面。

②功能：运用远景景别可以全方位地展示自然景观或声势浩大的人群活动，渲染人物所处的环境氛围，常用于开机或结尾处，有很强的抒情效果，从而创造意境、抒

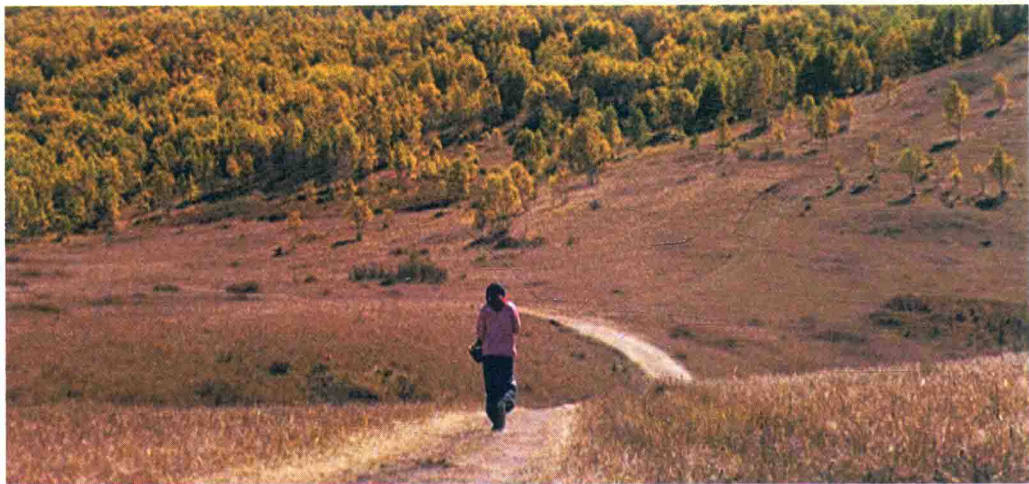

图1-3 《我的父亲母亲》在此处运用远景景别的拍摄方式来营造充满诗意的氛围。