

中国传媒大学硕士研究生入学考试
《电影艺术基础》考试大纲

一、考试的总体要求

《电影艺术基础》是大学本科电影学多门专业课和专业基础课的集成，它全面地考察了学生对于电影学知识的掌握程度，并考核其是否具备进入硕士研究生学习的知识积累和专业能力。要求考生熟练掌握电影学史论、创作、制片、管理等方面的知识，能够反映出相当的实践操作能力，并具备独立思考和拓展学习的能力。

二、考试的内容

电影史论部分：

（一）中国电影史

起步时期（1905-1923）

1. 中国电影的历史分期及其特点
2. 《定军山》与中国早期叙事电影
3. 商务印书馆影戏部
4. 中国民族电影的基本确立
5. 重点编导：张石川、郑正秋、黎民伟
6. 代表影片：《定军山》、《难夫难妻》、《庄子试妻》、《阎瑞生》、《红粉骷髅》、《海誓》、《莲花落》、《孤儿救祖记》等

探索时期（1923-1927）

1. 中国早期的民族电影工业
2. 明星公司及其创作
3. 长城公司、神州公司、民新公司及其创作
4. “大中华百合影片公司”、“天一”公司及其创作
5. 代表影片：《玉梨魂》、《苦儿弱女》、《最后之良心》、《上海一妇人》、《弃妇》、《伪君子》、《爱神的玩偶》、《不堪回首》、《花好月圆》、《冰清玉洁》、《天涯歌女》等

商业竞争时期（1928-1932）

1. 明星、联华、天一三足鼎立
2. 两大类型：古装片与武侠片
3. 重要编导演：孙瑜、胡蝶、阮玲玉等
4. 代表影片：《木兰从军》、《火烧红莲寺》、《故都春梦》、《野草闲花》、《歌女红牡丹》等

变革时期（1932-1937）

1. 左翼电影运动
2. 电影公司的变化
3. 电影理论与批评的建立和发展
4. 重点编导演：夏衍、洪深、沈西苓、袁牧之、田汉、蔡楚生、吴永刚、费穆等
5. 代表影片：《渔光曲》、《春蚕》、《狂流》、《姊妹花》、《桃李劫》、《风云儿女》、《都市风光》、《马路天使》、《大路》、《神女》等

非常时期（1937-1945）

1. 国统区的电影、抗日根据地的电影、沦陷区和“孤岛”地区的电影
2. “中制”、“中电”、“满映”及其创作

3. “延安电影团”及其纪录片创作

丰收时期（1945-1949）

1. 官方电影机构的创作
2. “昆仑”公司及其创作
3. “文华”公司及其创作
4. 商业电影的新发展

5. 重点编导演：金山、张骏祥、桑弧、史东山等

6. 代表影片：《小城之春》、《一江春水向东流》、《八千里路云和月》、《万家灯火》、《假凤虚凰》、《乌鸦与麻雀》等

“十七年”电影（1949-1966）

“文革”时期样板戏电影（1966-1976）

新时期以来（1977 至今）

1. 第三代导演及其创作：南北二谢、李俊、水华等
2. 第四代导演及其创作：吴贻弓、谢飞、吴天明、黄蜀芹、黄健中、郑洞天等
3. 第五代导演及其创作：陈凯歌、张艺谋、田壮壮、黄建新、吴子牛等
4. 第六代及新生代导演及其创作：贾樟柯、张元、王小帅、姜文、路学长、娄烨、陆川、张杨等
5. 市场化探索与主旋律创作与冯小刚的贺岁电影等

（二）外国电影史

1. 重要电影运动和流派：勃列顿学派、苏俄蒙太奇学派、法国先锋电影运动、法国印象派电影、德国表现主义电影、好莱坞技术主义电影、法国诗意现实主义电影、英国纪录电影学派、意大利新现实主义电影、法国电影新浪潮、苏联电影新浪潮、新好莱坞电影、新德国电影、美国独立电影、伊朗当代电影、韩国当代电影、日本当代电影

2. 重要编导演：卢米埃尔兄弟、梅里爱、鲍特、格里菲斯、爱森斯坦、普多夫金、布努埃尔、卓别林、约翰·福特、弗拉哈迪、维尔托夫、格里尔逊、伊文思、让·鲁什、弗朗西斯·科波拉、乔治·卢卡斯、斯皮尔伯格、特吕弗、库布里克、戈达尔、阿伦·雷乃、费里尼、安东尼奥尼、伯格曼、塔尔科夫斯基、基耶斯洛夫斯基、安哲洛普罗斯、阿巴斯、黑泽明等

（三）电影理论

1. 蒙太奇理论
2. 经典好莱坞电影的商业美学和类型化创作模式
3. 现代主义和先锋派电影美学
4. 长镜头、场面调度和写实主义理论
5. 电影“作者论”
6. 结构主义和电影符号学
7. 后现代主义语境和精神分析、女权主义、后殖民主义、意识形态分析等
8. 数字化对电影艺术的影响
9. 中国电影理论
  - A. 早期电影社会理论
  - B. 影戏说
  - C. 软性电影论
  - D. 左翼电影理论
  - E. 反侵略战争中的国家电影理论
  - F. 新时期关于电影本体的论争
  - G. 中国电影的民族化问题

H. 谢晋电影模式

I. 第五代的电影艺术观念

J. 第六代的电影艺术观念

K. 中国电影产业化问题

9. 重要电影理论家与理论文献：爱森斯坦、贝拉·巴拉兹、巴赞、克拉考尔、米特里、阿恩海姆、麦茨、劳拉·穆尔维、拉康、阿尔都塞、《电影作为艺术》、《电影是什么》、《电影的本性：物质现实的复原》、《电影美学与心理学》、《视觉快感与叙事电影》、《论电影语言的现代化》等

电影创作部分

（一）剧作基础

1. 情节（情节与情节结构、冲突、悬念、主题、等）
2. 人物（人物与动作、人物关系设置、人物分析与塑造等）
3. 剧本构成

（二）导演创作基础

1. 导演构思
2. 影片节奏
3. 场面调度
4. 光线与影调
5. 色彩与色调
6. 摄影造型

（三）当代电影创作现象

1. 当代中国及世界电影重要创作现象
2. 当代中国及世界电影重要编剧、导演风格、

电影表演部分

（一）电影表演历史知识

1. 中国默片～抗战前时期的电影表演
2. 中国抗战时期～1949年前时期的电影表演
3. 新中国 17 年（1949～1966）时期的电影表演
4. 中国文革时期的电影表演
5. 中国新时期的电影表演
6. 中国当代电影表演
7. 美国旧好莱坞时期电影表演（含加拿大）
8. 美国新好莱坞～当代电影表演（含加拿大）
9. 苏联/俄罗斯电影表演
10. 欧洲（不含苏联 / 俄罗斯）电影表演
11. 亚洲电影表演
12. 非洲、拉丁美洲、大洋洲电影表演

（二）斯坦尼斯拉夫斯基体系

1. 斯坦尼斯拉夫斯基体系概论
2. 斯坦尼斯拉夫斯基体系元素
3. 心理动作方法与形体动作方法
4. 斯坦尼斯拉夫斯基体系的发展沿革

（三）其他表演学派

1. 中国焦菊隐/北京人艺学派
2. 梅兰芳学派
3. 苏联/俄罗斯各演技学派
4. 布莱希特学派
5. 格洛托夫斯基学派
6. 彼得·布鲁克学派
7. 梅斯勒学派与方法派
8. 亚洲各民族演剧学派
9. 欧洲各民族演剧学派
10. 非洲、拉丁美洲、大洋洲各民族演剧学派

（四）表演艺术大师

1. 中国表演艺术大师
2. 美国（含加拿大）表演艺术大师
3. 苏联/俄罗斯表演艺术大师
4. 欧洲（不含苏联/俄罗斯）表演艺术大师
5. 亚洲表演艺术大师
6. 非洲、拉丁美洲、大洋洲表演艺术大师

（五）中国当代表演理论

当代中国表演教学、表演研究相关论著

影视制片部分

（一）制片管理定义与概念

1. 制片管理
2. 制片人
3. 制片管理体制
4. 影视项目管理
5. 制片团队
6. 电影/电视剧策划
7. 剧本研发
8. 筹措资金
9. 组建摄制团队
10. 生产制作
11. 宣传与发行
12. 制片管理的发展过程
13. 我国制片管理的现状
14. 制片管理的重要性

（二）影视剧本策划与创作

1. 剧本策划的概念
2. 剧本的题材类型
3. 剧本策划的要素
4. 剧本创作的过程
5. 剧本的版权

（三）电影/电视剧的投资与融资

1. 投资的相关概念
2. 投资方式与投资控制
3. 投资形式
4. 投资项目的策划
5. 融资的概念和特点
6. 融资方式
7. 融资方式的分类
8. 投资拍摄影视剧的风险
9. 投资风险的控制方法

（四）电影/电视剧的成本预算与控制

1. 成本的定义与分类
2. 成本构成分析
3. 成本研究的作用
4. 成本预算的概念
5. 成本预算的原则
6. 成本预算的方法
7. 预算控制的制度建立
8. 预算控制的必要环节
9. 成本控制的基本原则
10. 成本控制的内容
11. 成本控制的机制

（五）电影/电视剧筹拍期的组织与任务

1. 导演部门组成及职能
2. 摄像部门组成及职能
3. 美术部门组成及职能
4. 录音部门组成及职能
5. 制片部门组成及职能
6. 筹拍期制片人的工作重点
7. 主创人员的聘用要求
8. 各创作部门的准备工作
9. 审定部门预算
10. 分解剧本制作分场景表
11. 制定拍摄计划
12. 签订合同的种类

（六）拍摄期及后期制作的工作与管理

1. 拍摄期准备阶段的工作
2. 实拍阶段的工作
3. 拍摄后的工作
4. 拍摄阶段的计划
5. 拍摄期制片部门的工作重点
6. 拍摄期的安全生产管理
7. 后期制作的任务
8. 后期制作的工作步骤与内容
9. 后期制作的质量控制与管理

（七）数字化制作与制片管理

1. 影视数字化制作技术
2. 影视剧数字化后期制作流程
3. 数字化制片管理的概念
4. 国内外数字化制片管理的现状

（八）电影/电视剧生产质量管理

1. 质量的定义
2. 质量管理的定义
3. 全面质量管理的概念
4. 影视剧的质量特征
5. 影响影视剧质量的要素分析
6. 前期策划过程中的质量控制
7. 拍摄期中的质量控制
8. 后期制作中的质量控制
9. 影视剧质量评价的内容和目标
10. 影视剧质量评价指标的分类
11. 影视剧质量的评价方法

（九）电影/电视剧市场营销

1. 市场营销的概念
2. 影视剧市场的现状
3. 宣传策略的制定与实施
4. 发行方式和渠道
5. 海外市场及营销模式
6. 相关产品的开发与营销
7. 新媒体对于传统营销渠道的冲击
8. 新媒体背景下的营销管理模式及特点

（十）电影/电视剧知识产权管理

1. 影视剧知识产权的概念
2. 影视剧制作中与著作权有关的权利
3. 著作权人的权利及保护期
4. 影视剧整体著作权与各个权利主体间的关系
5. 影视剧合同的概念与制定依据
6. 与知识产权相关的影视剧合同的种类
7. 与影视剧相关的知识产权保护

（十一）制片人应具备的素质

1. 政治素质要求
2. 能力素质要求
3. 文化艺术素质要求
4. 职业道德素质要求

（十二）电影/电视剧管理的相关政策与法规

1. 电影/电视剧制作机构及生产的许可证制度
2. 重大革命和历史题材电影/电视剧的立项管理
3. 中外合作制作电影/电视剧的管理
4. 电影/电视剧的审查管理

5. 电影/电视剧的发行与播放管理
6. 电影/电视剧的进出口管理

三、考试的基本题型

主要题型可能有：填空题、选择题、简答题、综合论述题等。

四、考试的形式及所需时间

闭卷笔试，考试时间为三小时。