

西北师范大学
硕士研究生复试考试
《影视音乐研究》科目大纲
(科目代码:)

学院名称(盖章): 音乐学院

学院负责人(签字):

编制时间: 2012年09月05日

《影视音乐研究》科目大纲

(科目代码:)

一、考核要求

影视音乐理论的考核是为高等院校招收艺术学理论下的影视音乐研究方向的硕士研究生复试而设置的,其目的是科学、公平、有效地测试考生在影视音乐领域所掌握的学科基础知识、基本理论,以及运用哲学的、科学的立场、观点和方法,分析和解决问题的能力。评价的标准是本专业方向的学生对影视音乐理论有一定的了解和热爱,并通过学习达到良好及良好以上的水平,以保证被录取者具有良好的影视音乐理论的基础知识,具有正确的学科理念,以及基本的、科学的研究方法。

二、考核评价目标

近年来,随着我国文化事业的发展,大量的国外优秀电影电视作品被引进了我国。同时国内的电影电视艺术家也走出了国门,并多次在国际一些电影节上获得荣誉。电影电视艺术越来越受到人们的喜爱与关注。影视音乐是影视艺术的一个重要的组成部分,它的作用不只是为画面配乐,而是一种视觉与听觉相结合的特殊的音乐形式。因此欣赏影视音乐与欣赏纯音乐的角度也有所不同。目前,一些专业的艺术院校已经陆续开设了影视音乐鉴赏的课程,如何鉴赏影视音乐,成为了一个针对艺术院校和普通院校学生以及广大影视音乐爱好者的新课题。考试内容包括影视与影视音乐的概述、影视艺术的本质与特征、影视艺术的功能、影视艺术的作用、影视艺术的构成与类型、影视音乐作品分析等。要求学生:

1. 准确地认识并论述学科的有关知识。
2. 准确、恰当地使用本学科的专业术语,正确理解和掌握学科的有关概念、范畴、规律和论断。
3. 运用有关原理,解释和论证某种观点,阐明理论是非。
4. 运用电影理论、美学、文化学、心理学等学科的立场、观点和方法,比较和分析有关影视音乐艺术现象的共性问题,影视音乐艺术的基本原理和概念范畴问题及现当代社会中影视音乐艺术的热门话题和实际问题等。
5. 结合影视艺术中的一些经典影片,认识和评价有关影视音乐理论的观点和实际存在的问题。

试卷满分及考试时间:

1. 本试卷满分为 100 分,考试时间 150 分钟。
2. 答题方式为闭卷,笔试。
3. 试卷题型结构:名词解释约 10 分,简述题约 20 分,论述题约 40 分,分析论述题约 30 分。根据每年的考试情况适当的调整。

三、考核内容

绪论

- 第一节 电影与电影音乐
- 第二节 从电影音乐到电视(剧)音乐
- 第三节 影视音乐艺术的研究对象
- 第四节 影视音乐艺术学的研究方法

上编 影视音乐艺术总论

第一章 影视音乐艺术的本质特征

第一节 电影音乐与电视(剧)音乐的本质

一、影视音乐艺术的本质问题

1. 影视音乐艺术的社会本质(影视音乐艺术与社会生活, 社会生产的关系)
2. 影视音乐艺术的认识本质(影视音乐艺术以特有的方式掌握世界、用形象反映世界并反映世界的真实性)
3. 影视音乐艺术的审美本质(影视音乐艺术与美的关系, 影视音乐艺术的审美本质, 情感在影视音乐艺术中的作用和地位)

二、马克思主义艺术本质论下的中国影视音乐艺术的本质观

1. 马克思主义艺术理论的形成
2. 马克思主义的艺术生产理论对中国影视音乐艺术本质观形成的影响

第二节 电影音乐与电视(剧)音乐的特征

- 一、形象性特征 概念、内容、特点、意义。
- 二、主体性特征 概念、内容、特点、意义。
- 三、审美性特征 概念、内容、特点、意义。

第二章 影视音乐的感性材料

第一节 影视音乐感性材料的基本属性

- 一、非自然性——创造性(与自然声音比较)
- 二、非语义性——表情性(与语言比较)

第二节 影视音乐感性材料的非对应性特征

- 一、模仿性特征
- 二、象征性特征
- 三、暗示性特征

第三节 影视音乐感性材料的现实基础

- 一、音乐音响现象的现实基础
- 二、音乐音响运动的现实基础

第三章 影视音乐的形式

第一节 影视音乐形式的构成

- 一、基本要素(节奏、速度、音色、力度等)
- 二、组织手段(传统作曲技法、现代作曲技法)
- 三、形式美的法则
 1. 音画同步
 2. 音画平行
 3. 音画对位
 4. 音画逆行
 5. 音画游离
 6. 和谐, 比例, 对称, 调和对比, 整齐一律, 多样统一等
- 四、基本种类(主题曲、插曲、主题音乐、背景音乐等)

第二节 影视音乐形式的存在方式

- 一、时间的表象(音乐时间、现实时间、画面时间、时间的性质与形式等)
- 二、虚幻的空间
 1. 影视音乐与影视空间的关系
 2. 影视音乐的空间造型

3. 影视音乐中的空间移位
4. 影视音乐中的空间知觉
5. 影视音乐空间的结构特征

三、想象中的运动

第三节 影视音乐形式的规律及其相对独立性

- 一、影视音乐形式的现实基础
- 二、影视音乐形式的规律
- 三、影视音乐形式的相对独立性

第四章 影视音乐的内容

第一节 影视音乐内容的基本含义

第二节 影视音乐中的音乐性内容

- 一、基本情绪(审美反射、基本格调)
- 二、风格体系(古典、浪漫、现代、逻辑与直观、有序与混沌、内向与外向等)
- 三、精神特征(英雄性、悲剧性、市民性、崇高性等)

第三节 影视音乐中的非音乐性的内容

一、影视音乐中画面和视觉形象——绘画性内容

1. 影视音乐中的绘画性因素

- (1). 线条
- (2). 色彩
- (3). 造型
- (4). 标题音乐
- (5). 音画

2. 影视音乐表现画面和视觉形象的几种手段

- (1). 模仿自然界的聲音以暗示某种画面
- (2). 通过渲染情绪气氛象征某种情景
- (3). 通过音响色彩象征或暗示某种景象
- (4). 通过音响运动状态象征某种视觉形象
- (5). 通过音响造型象征或暗示某种视觉形象

二、影视音乐中的文学性(影视编剧)内容

1. 影视音乐中的文学性因素

- (1). 过程
- (2). 冲突
- (3). 抒情
- (4). 主题曲, 插曲, 片尾曲

2. 影视音乐表现文学性(剧本)内容的几种主要的手段

- (1). 通过音调和节奏的特征模仿或暗示文学中的抒情和叙述两种表述方法
- (2). 通过象征性的音乐主题暗示情节发展的过程
- (3). 通过具有特定含义的音调象征特定的事物
- (4). 通过音乐性的冲突象征文学性的戏剧内容
- (5). 通过情绪气氛的渲染暗示或象征某个戏剧主题

第四节 影视音乐与情感

- 一、音乐是最善于表现感情的艺术
- 二、影视音乐怎样表现情感
- 三、影视音乐表现情感的民族性与时代性

四、影视音乐表现情感的特点(类型化、个性化、类型与个性的统一)

第五章 影视音乐的创作

第一节 影视音乐创作过程

一、体验

二、构思

三、传达

第二节 影视音乐创作中的想象

一、音乐想象的本质及其方式

二、影视音乐想象的源泉与动力(意识与无意识)

三、影视音乐创作中的灵感

四、音乐作品创作思维与影视音乐创作思维的关系(片断与整体的矛盾?视听统一的矛盾?音乐长度的制约?)

第三节 风格,流派,思潮.代表人物

一、哲理型电影音乐家:兹比格涅夫·普赖斯纳

二、希腊寻根诗人:艾莲妮·卡兰德若

三、以残缺和声反抗忧郁:贝拉·塔尔

四、半世纪的光影音乐传奇:恩尼奥·莫里科内

五、感性的筑梦者:久石让

六、肖斯塔柯维奇,代表作《牛虻》

七、汉斯·季默,代表作《狮子王》,《达芬奇密码》,《雨人》,《龙卷风》

八、约翰·巴里,代表作《走出非洲》,《与狼共舞》。

九、谭盾,代表作《卧虎藏龙》《夜宴》;叶小钢,代表作《太行山上》《半生缘》《人约黄昏》《湘女潇潇》等;赵季平,代表作《霸王别姬》《黄土地》《红高粱》《秋菊打官司》《变脸》《秦颂》《乔家大院》等等。金复载,代表作《哪吒闹海》《三个和尚》《雪孩子》等等等。(由于作曲家很多,不一列出)

第六章 影视音乐的功能

第一节 音乐功能的三个层次

一、音乐中的非倾向性的功能

二、音乐中的审美功能

三、音乐中的倾向性功能

第二节 电影音乐在电影中的主要作用

一、描绘作用

二、抒情作用

三、推动剧情发展(戏剧强化)

四、背景烘托

五、结构贯穿

第三节 电视(剧)音乐的功能

一、表现主题,体现思想性

二、塑造人物

三、深化情节,表达情感

四、渲染气氛

五、调解节奏和速度

六、其它功能(确定现场、提供对位点、制造幽默、统一过渡、定位时间、回忆预言事件等等)

第七章 影视音乐的鉴赏

第一节 影视音乐的美与审美

- 一、影视音乐美的形态与特征
- 二、影视音乐欣赏的审美体验与综合效应
- 三、影视音乐的美体现于形式与内容的高度统一之中
- 四、影视音乐的审美趣味与审美评价

第二节 影视音乐欣赏的方式

- 一、纯音乐式与综合体验式
- 二、侧重音乐作品与侧重故事情节
- 三、刺激式与背景式
- 四、各种欣赏方式的相互关系及其比较
- 五、影视音乐欣赏的心理因素与过程

中编 中国电影音乐各时期的美学特征

第八章 解放以前的电影音乐概况

第一节 电影产生初期(1896-1921)的配乐 特点 形式 代表作

- 一、亚细亚影戏公司
- 二、戏曲片

第二节 20至30年代电影音乐 特点 形式 代表作

第三节 30至40年代电影音乐 特点 形式 代表作

- 一、左翼电影的发展和我国电影的第一个高峰
- 二、进步电影的艰难处境
- 三、国防电影的兴起《马路天使》《夜半歌声》

第九章 新中国电影音乐发展

第一节 新中国红色电影(1949-1956) 音乐 特点 形式 代表作

第二节 新中国社会主义经典电影时期(1969-1966)

- 一、政治运动中的电影音乐的特征
- 二、社会主义电影修辞系统中的电影音乐的表现
- 三、符号化

第三节 文革时代的斗争电影模式(1966-1976)

- 一、“文革”文艺背景下的电影音乐
- 二、京剧改革与样板戏
- 三、“三突出”原则背景下的电影音乐创作

第四节 变革与多元的新时期电影(1977-1989)

- 一、改革开放的社会语境下的电影与电影音乐的创作
- 二、电影美学观念的革新对电影音乐创作的影响
- 三、第四代、第五代电影导演创作意识

第五节 中国电影的世纪末转型(1990-2000)

- 一、主旋律电影策略中的电影音乐创作
- 二、政治娱乐化和娱乐政治化
- 三、全球化背景下的国际化电影模式对电影音乐的要求与期待

下编 中外影视音乐分析

第十章 中外故事片音乐分析

- 一、前苏联电影《牛虻》音乐分析

- 二、英国电影《法国中尉的女人》音乐分析
- 三、德国、法国、波兰、英国联合拍摄电影《钢琴师》音乐分析
- 四、美国动画片《狮子王》音乐分析
- 五、美国电影《空军一号》音乐分析
- 六、中国电影《卧虎藏龙》音乐分析
- 七、中国电影《太行山上》音乐分析
- 八、中国电影《夜宴》音乐分析
- 九、日本动画片《天空之城》音乐分析
- 十、美国电影《变形金刚》音乐分析等。等。等。

第十一章 中外科教片和纪录片音乐分析

- 一、中国纪录片《布达拉宫》音乐分析
- 二、中国纪录片《故宫》音乐分析
- 三、法国纪录片《迁徙的鸟》音乐分析
- 四、法国纪录片《微观世界》音乐分析
- 五、中国科教片《宇宙与人》音乐分析等。等。等。

第十二章 电视(剧)音乐分析

- 一、电视连续剧《渴望》音乐分析
 - 二、电视连续剧《西游记》音乐分析
 - 三、电视连续剧《过把瘾》音乐分析
 - 四、电视连续剧《乔家大院》音乐分析
 - 五、电视连续剧《红楼梦》音乐分析
 - 六、电视连续剧《奋斗》音乐分析
 - 七、电视连续剧《北京爱情故事》音乐分析等。等。等。
- 作品会根据每年的热播相应的调整。