2016版电影电视学院
本科课程简介

播音与主持艺术专业

专业基础课

《艺术概论》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业基础课

主要内容：本课程概括地、简要地论述一般艺术学的基本理论，揭示艺术最普遍、最一般的规律。在讲述各家各派艺术理论时，注意介绍它们的美学基础甚至哲学基础。主要内容包括艺术本质论、艺术门类论、艺术发展论、艺术创作论、艺术作品论和艺术接受论等。通过教学，力求使学生较系统、较全面地掌握艺术的基本原理尤其是马克思主义关于艺术的基本原理，树立正确的艺术观，把握艺术创作的客观规律，从而为将来更自觉地投身于艺术活动打下坚实的基础。

选用教材：王宏建主编，《艺术概论》，文化艺术出版社，2000 年

参考书目：凌继尧，《美学十五讲》，北京大学出版社，2003 年

周冠生主编，《新编文艺心理学》，上海文艺出版社，1995 年

《广播电视史》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业基础课

主要内容：从广播电视的技术特征、节目特征、经济特征、社会特征等本体内容出发，系统介绍中外广播电视的发展历史和当前概况，使学生掌握扎实的广播电视基础知识和敏锐开阔的观察思路，培养学生独立思考与综合分析的能力，鼓励学生联系电视现象进行初步分析，为今后从事广播电视及相关工作打下坚实的基础。课程主要包括广播电视的科技、体制、运营、节目类型、社会文化影响、改革与发展趋势等。

选用教材：郭镇之，《中外广播电视史》，复旦大学出版社，2005 年

参考书目：汪文斌、胡正荣，《世界电视前沿 1–3》，华艺出版社，2001 年

陆晔、赵明，《当代广播电视概论》，复旦大学出版社，2002 年

赵玉明，《中国广播电视通史》，北京广播学院出版社，2004 年

《影视制作流程》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业基础课

主要内容：本课程讲述从故事转换成动态影像的过程和步骤。重点讲述分镜头画面设计的艺术和技巧，通过实例以及实用的电影制作信息进行分解讲述。通过本课程的学习，以及通过简单的时间，使学生熟悉电影行业的一般规律和行业准则，为未来就业提供一些经

验和基础。

选用教材：[美] 贝格·莱特，《从文字到影像——分镜头画面设计和电影制作流程》，何煜 译，人民邮电出版社，2012 年

参考书目：[美] 卡茨，《场面调度：影像的运动》，陈阳 译，世界图书出版公司，2011 年

[美] 约翰·哈特，《开拍之前：故事板的艺术》，梁明、宋丽琛译，世界图书出版公司，2010 年

《配音艺术与制作技巧》课程简介

预修课程：

课程性质：专业基础课

主要内容：本课程由三部分组成：电视声音基本理论，语言录制基本方法及声音制作技术手段。通过声音理论讲解和电视作品解读讲述声音元素在电视作品中的构成和特性；指导学生进行语言艺术的创作与实践。使学生通过系统地学习、操作、逐步了解并掌握在话筒前的声音创作方式和后期制作技巧，为将来从事主持事业打下良好的语言制作基础。

选用教材：王泽祥，《现代音响技术设计》，国防工业出版社，2006 年

王明军、阎亮，《影视配音艺术》，中国传媒大学出版社，2007 年

参考书目：[美] 汤姆林森·霍尔曼，《电影电视声音》，华夏出版社，2004 年

姚国强，《影视录音——声音创作与技术制作》，北京广播学院出版社，2004 年

徐燕、陈浥主编，《银幕传情——与中国当代译制片配音演员对话》，中国电影出版社，2005 年

《表演基础》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业基础课

主要内容：本课程侧重为学生打下先期的表演基础，初识表演艺术的基本特性，学会观察体验生活；掌握基本表演元素：松弛、注意力集中、想象力、观察生活、态度；初步掌握舞台行动，懂得用行动塑造人物的艺术创作规律，培养学生从接触艺术伊始就认识到关注生活、分析生活乃至表现生活的重要性，使学生初步掌握导演专业技能构成之一的表演技能。

选用教材：自编

参考书目：叶涛，《话剧表演概论》，中国戏剧出版社，1987 年

《影视表演》课程简介

预修课程：表演技巧

课程性质：专业基础课

主要内容：在熟悉掌握一定戏剧表演技巧的基础上，为学生们开设的一门镜头前表演的课程。通过课堂训练与拍摄实践相结合的学习方法，使学生系统、科学地掌握如不同景别不同的表演技法、镜头记忆与情绪记忆、与镜头交流的视点定位以及表演中的镜头感等影视剧的表演技巧，学会从内部与外部两方面着手把握和塑造人物的表演技能，在实践

拍摄中找到属于自己的创作特质，从而实现演员的自我呈现与角色的魅力，为适应社会全方面的需求打下良好的基础。

选用教材：刘诗兵，《影视表演基础》，中国传媒大学出版社

参考书目：严正、张婷乙，《演员与角色》，中国戏剧出版社

［苏］尤·斯特罗莫夫，《演员创造再体现的途径》，中国戏剧出版社

［美］玛丽·奥勃莱恩，《电影表演》，中国电影出版社

［美］贝拉·依特金，《表演学：准备、排练、演出》，华夏出版社

孙彦军、于滨，《影视镜头前的表演》，中国传媒大学出版社

《电视新闻采访与写作》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业基础课

主要内容：本课程以介绍电视新闻采访与写作的理论和实务要领为主，兼及新闻理论与中外新闻史方面的各种相关知识。内容主要有电视新闻报道的特性、电视新闻记者的素质与修养以及思维特点、电视新闻采访线索的发现、电视新闻采访的策划、电视新闻现场取材的方式、电视新闻采访的类型、电视新闻记者的出镜、电视新闻写作的基本语言特征、电视新闻写作的实务要点、电视新闻导语和标题的写作，等等。通过教学，力求使学生达到以下要求：（1）了解电视新闻报道的基本规律。（2）掌握电视新闻采访的实务要领。（3）掌握电视新闻写作的实务要领。

选用教材：刘仁圣主编，《广播电视新闻采访写作教程》，中国广播电视出版社，2005 年

参考书目：王诗文，《当代广播电视采编教程》，合肥工业大学出版社，2004 年

马汉寿、张萍，《电视深度报道》，中国国际广播出版社，1999 年

孟建、祁林，《广播电视新闻写作》，中国广播电视出版社，2002 年

《节目策划与文案写作》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业基础课

主要内容：本课程的主要内容是电视文艺节目的创作理论与实践。通过课堂讲授、观摩讨论、学生作业和作业讲评，使学生了解中国电视文艺节目的发展过程、主要类型与创作规律，具有实际编导电视文艺节目的能力。教学内容有电视综艺节目、竞赛游戏节目、音乐电视、文艺访谈节目、电视文艺栏目的类型、结构、整体设计与空间形式，节目的创新规律和策划方法等。

选用教材：吴保和，《电视文艺节目策划与创作》，中国戏剧出版社，2003 年

参考书目：朱宝贺，《电视文艺编导艺术》，中国广播电视出版社，1996 年

张凤铸主编，《中国电视文艺学》，北京广播学院出版社，1999 年

《艺术嗓音技巧》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业基础课

主要内容： 1、建立正确的艺术嗓音审美观及正确的歌唱习惯（包括：正确的呼吸方法，歌唱姿势，喉头的稳定，肢体松弛等）。

2、声音技巧的掌握和运用。强调歌唱发声与语言发声的统一性，阐述歌唱发声和语言发声的联系与区别，使两者有机的结合起来。

3、在自然音区基础上，着重中声区的基础训练，在中声区做到喉头相对稳定，气息流畅。

4、通过各部位肌肉放松练习、口腔练习、母音练习、呼吸练习使声音建立在气息基础上，以声带气、以气带声，使每个学生找到自己最漂亮的音色、音质。

5、在巩固中声区基础上逐步扩展音域，初步掌握在换声区的换声方法并运用自如。

注：本课程的行课方式是将以上五个内容糅合在一起进行的，故不能分段进行，特此说明。

选用教材： 西南师范大学音乐系主编，《声乐实用基础教程》，西南师范大学出版社，2001 年

《声乐曲选集》，高等师范学院试用教材，人民音乐出版社，1998 年

参考书目： 康正南编著，《简谱识谱与视唱》，安徽文艺出版社，1996 年

上海音乐学院视唱练耳教研组，《单声部视唱教程》，上海音乐出版社，1990 年

许讲真，《歌唱语言艺术》，大连出版社，1997 年

宋承宪编著，《歌唱咬字训练与十三辙》，中央民族学院出版社，1990 年

霍立等编，《新编中国声乐作品选》，春风文艺出版社，2002 年

满玉华编，《中国声乐作品选》，春风文艺出版社，2000 年

吴慰云编，《中国声乐作品选》，中国国际广播出版社，2000 年

中国音乐学院声乐系编，《中国民族声乐教材》，人民音乐出版社，1996 年

本社编，《音乐欣赏手册》，上海音乐出版社，1998 年

《形体技巧》课程简介

预修课程： 无

课程性质： 专业基础课

主要内容： 本课程的内容以身体姿态、气质以及身体的表现力训练为主。通过选用芭蕾舞基本功训练、中国古典舞身韵、中国民族民间舞、现代舞、爵士舞等舞种中有利于培养学生的身体协调能力和身体表现力以及体态的训练成份，与音乐即兴、情景即兴相结合，校正学生的身姿，并使学生能够从身体姿态方面适应不同的演播环境。本课程的主要内容包括：身体姿态训练（芭蕾基本功训练）、身体表现力训练（不同情绪的肢体展现、音乐即兴、舞蹈片断学习）、情景即兴（不同人物体态的表现、不同环境下身体姿态的展现）

选用教材： 李春华 主编，《芭蕾舞教学法》，高等教育出版社，2005 年

参考书目： 潘志涛 主编，《中国民族民间舞教材教法》，上海音乐出版社，2002 年

王枚，《现代舞训练课堂展示》光盘，北京舞蹈学院内部教材，2001 年

纽约城市芭蕾舞团，《纽约城市芭蕾舞团形体训练课》光盘，2000 年

《形象设计》课程简介

预修课程： 无

课程性质：专业基础课

主要内容：本课程主要是为电视系学生开设的系选修课。主要从生活化妆美的规律出发，通过生活领域化妆设计基础常识和演艺领域化妆设计基础的学习，使学生从观念到技能认识化妆的重要性，了解并掌握有关理论知识、熟悉有关化妆技能。能针对自身容貌和气质条件，完成一般生活领域主要妆容的体现，提升个人容貌魅力。并能结合主修课专业特色进行简单主持人妆面体现。通过教学使学生能结合当下时尚趋势，综合各类服装、饰品的特征与色彩搭配要诣，在了解自身体型特点的情况下掌握各种场合的服装饰品搭配技巧。熟悉各大品牌服饰特点及各种礼仪场合的礼仪规范。

选用教材：李德权、孙穆，《生活化妆》（自编）、《舞台化妆基础》（部分），中国戏剧出版社，1983 年

陆乐 编著，《服装搭配与色彩》，东华大学出版社，2002 年

参考书目：冯燕容，《生活化妆技能》，上海科学技术出版社，2002 年

专业课

《主持人语音基础》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业课

主要内容：本阶段课程普通话语音在主持中的作用与应用，说明气息、声音、吐字、共鸣诸方面的生理心理根据及其调节使用的方法。使学生了解并掌握正确的吐字、气息运动方式，初步启发、挖掘学生的语言艺术表现力。通过录音和实践锻炼培养学生的听辨能力，帮助学生区分不同的音色并把握各自特点，使声音在饱满的基础上富于弹性。讲授如何科学练声和嗓音保护。按照国家普通话测试一级甲等的标准，对测试各个环节进行训练。

选用教材：吴弘毅，《播音主持艺术语音发声》，中国广播电视出版社，2001 年

上海市市普通话水平测试中心，《普通话水平测试指导用书》（上海版），商务印书馆，2006 年

参考书目：赵兵，《艺术言语训练——绕口令》，本院自印

国家语委，《国家普通话测试纲要》，商务印书馆，2005 年

《新闻播音》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业课

主要内容：本课程主要是训练同学们在不同媒介形式和不同节目形态中播报讯息的能力。信息传播是新时代传媒人的基础能力，而信息传播的手段是多样的、富有个性的。如何在不同的媒介中有效的吸引受众、准确的表达内容、树立独特的传媒形象是新时代播音主持专业的一个重要课题，也是加强主持专业内涵建设的一个重要契机。播报本身作为一种独立的语言表达样态，需要一定的表达技巧和基础训练，才能适应具体的工作需要，因此，本课程主要以新闻内容和传媒形式为抓手进行训练，通过具体的录音、录

像、理论讲解和现场指导等方式，使学生们熟练掌握各类型新闻和多种媒介类型的播报能力。

选用教材：无

参考书目：无

《主持人语体艺术》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业课

主要内容：讲述语体与文体的概念

对语体讲述分类——文艺语体、争论语体、科技语体、公文事物语体。语体在不同的社会活动交往中存在着不同风格特点。

语体是适应不同交际功能、不同题旨情境需要而形成的运用语言特点的体系，从不同的语体特征出发，着力培养未来主持人的语言意识和语言创造能力，进而去观察、发现社会生活中的热点话题，艺术的讲述人、物、事，并形成科学的、积极的理论，更好的指导新的实践。

考试就是对节目的创意、策划、操作之后落实到节目的演出。节目语体主持的任务（1）认识不同节目语体的特征规律。（2）让学生掌握节目创意和策划的基本方法。（3）解决怎样具体操作主持的问题。

选用教材：宋怀强，《艺术语言表现课程教案——语体创作》，2004—2005 年

宋怀强，《艺术语言的形象观》，2006 年

参考书目：夏征农等，《辞海》，上海辞书出版社，1989 年

斯大林，《马克思主义和语言学问题》，人民出版社，1971 年

吕淑湘等，《现代汉语词典》，商务印书馆，2002 年

李德付，《节目语体主持》，中国广播电视出版社，1999 年

张颂，《成功主持典范》，中国广播电视出版社，2003 年

张英，《人类语言产生在图画文字时代》，晋阳学刊，2004 年（增刊）

《主持学理论基础》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业课

主要内容：通过电视节目主持人是与“中介论”完全对应的传播者的基本理论原则，传播的价值在于创作意识与接受意识共同作用的结果，传播的实质是信息的交流与分享的理论原则，探讨电视节目主持人的概念和特性，阐述节目主持人和主持人节目的构成和功能，通过八论（概念论、意识论、素质论、形象论、类型论、个性轮、空间轮、节目轮）和五法（采、编、播、议、态）进行基础性、规范性的讲授，来引悟学生启蒙，推助学生入门。

选用教材：自编

参考书目：［美］芭芭拉·马索图，《美国电视明星》，中国广播电视出版社，1994 年

［美］沃尔特·克朗凯特《记者生涯——目击世界六十年》，江苏人民出版社，1998 年

任远，《电视节目主持人学初论》，中国广播电视出版社，1999 年

《主持人节目精读》课程简介

预修课程：主持学基础

课程性质：专业课

主要内容：通过《主持学基础》从理论上讲授，本课程通过节目录像进行评析。运用比较研究的方法，从历史的层面、现象的层面、经典的层面来进行系统比较，目的在于，找出各自的特点、优势长短，更清晰地认识他人，找到自我。以培养学生的专业眼光。通过对一档自选节目的五评（主评、点评、自评、短评和总评），在有备与即兴的评述中，自我实践、相互交流、互动互补，在营造和准演播空间中激发学生的当中讲话欲，培养并体现动脑、动眼与动嘴的能力。

选用教材：自编

参考书目：蔡帼芬，《明星主持与名牌节目》，北京广播学院出版社，2004 年
路锡初，《主持人节目学教程》，中国广播电视出版社，1996 年

《演播言语组织》课程简介

预修课程：主持学基础、主持人节目读解、主持人语音基础

课程性质：专业课

主要内容：通过主持人四大智力（倾听力、思维力、记忆力、联想力）和四大功力（语感、语流、语义、语型）以及言语组织的四大能力（抓言语内核、入三段网式、借引义出意、用同义异语）的理论阐述及技法运用，让学生掌握在不同的语境里表达独到的语言，在相同的语境里表达不同语言的即兴言语组织能力。在互动中进行理论与演练相结合的教学方法，既有理论的传授又在演示中得到顿悟；既加强课余作业的布置，又有学生创新思维的交流。使学生做到在不同的语境里表达独特的语言、在相同的语境中表达不同的语言的要求，掌握“三抓法”，培养并体现学生遣词造句，妙语生辉的即兴言语组织的动嘴与动情的能力。

选用教材：自编

参考书目：应天常，《节目主持语用学》，北京广播学院出版社，2001 年
吴郁，《主持人的语言艺术》，北京广播学院出版社，1999 年
杨博一，《美国脱口秀》，京华出版社，2000 年
李树荫，《无价之宝》，知识出版社，1992 年

《演播空间应用技巧》课程简介

预修课程：主持学基础、主持人节目读解、主持人语音基础、演播言语组织

课程性质：专业课

主要内容：电视节目主持与广播节目主持有个明显的区别：电视节目主持是镜头前、话筒前的演播艺术。话筒前要会说，那镜头前要会动。本课程训练学生与摄像机建立起空间关系。掌握演播空间处理能力将有助于主持人整体形象的完成和完美。通过单档、双档的静态演播、动态演播的站坐姿、走动姿的理论讲授与演练操作，让学生在镜头前建立起镜头感、对象感、间距感、走动感，获得空间三大表现能力。

选用教材：自编

参考书目：全国电视学研究委员会编，《话说电视节目主持人》，文化艺术出版社，1989 年
任远，《电视演播室制作》，中国广播电视出版社，1998 年
徐立群，《电视摄像技巧》，辽宁科学技术出版社，1996 年

《主持节目创作》课程简介

预修课程：主持学基础、主持人节目读解、主持人语音基础、演播言语组织、演播空间应用技巧

课程性质：专业课

主要内容：《主持节目创作》是本专业学生通过前两年的学习而综合呈现主持艺术的课程。学生需完成从一档节目前期准备（创意撰稿、设置组织）到进行当众动态主持的完整过程。(既要与现场嘉宾进行提问、对话，又要与现场观众进行沟通、交流）让学生互动点评演示，教师当场评讲即兴主持技巧。访谈节目创作过程中，强化主持人叙事与议论的讲述性、提问与答问的对话性。综艺节目创作过程中，强化主持人把无序变有序的操持控场能力，强化主持人的现场应变能力和主控、主宰节目的驾驭能力，来完成节目主持的最高任务。节目要以真实的社会各阶层人士作为受邀对象。强调空间布局独特、新颖。强调声、像、字、图、表的运用。强调包、托、接、送、抓点滚动，在沟通与交流中完成节目主持的最高任务的训练。

选用教材：自编

参考书目：寒波，《中国脱口五人秀》，广东旅游出版社，2000 年
郑可壮，《叶惠贤主持艺术论集》，上海三联书店，1992 年

《毕业创作》课程简介

预修课程：

课程性质：专业课

主要内容：将自创节目以不同的栏目形态呈现，使学生完成现场驾驭和现场演播。通过排练与演出，培养在广播电视媒体和新媒体等行业中具有传播与沟通能力的复合型、创新型的口语传播艺术人才。通过节目的创作和演播让学生具备能说、善问、能评的看家本领。通过汇报演出让学生熟悉与摄像、灯光、服装、道具、音乐、效果、化妆等艺术创作人员的合作；处理好与演播各部门的关系。

选用教材：各类主持作品书籍

参考书目：各类主持作品书籍

《毕业论文》课程简介

预修课程：

课程性质：专业课

主要内容：毕业论文是学生完成学业前的最后一门课程。它通过文字表述的方式来检验学生所学专业的理论水平和学术观点。学生通过了解和学习学位论文写作的基本要求、步骤和学术规范，提高毕业论文的写作水平。

通过撰写毕业论文，巩固深化所学主持专业理论知识。培养学生独立分析解决问题的

研究能力，较强的书面表达能力。要求学生在老师的指导下独立运用已有知识进行学术研究并准确表述研究成果。

选用教材：各类主持作品书籍

参考书目：各类主持作品书籍

院系选修课

《经典名著名剧阅读》课程简介

预修课程：无

课程性质：系院选修课

主要内容：阅读经典有助于艺术院校学生开启心智、滋养心灵、提升境界。艺术类院校大学生承担着文化传承的重任，为提升大学生人文素养，引导艺术类大学生养成读书习惯，特开始此课程。

学生学习内容为专家推荐并经过院系选择的若干书目，这些书目包括《论语》、《老子》等传统儒家经典著作，也有《艺术发展史》、《诗学·诗艺》等艺术理论和文艺理论方面的书籍，还有《唐宋词鉴赏》、《古文观止》等提升文学素养的书籍和《萨特戏剧集》等剧本集，这些书籍内容丰富，深浅程度不一，各专业各年级可根据实际选择阅读、讨论。

选用教材：学校推荐的 20 本书目

参考书目：学校推荐的 20 本书目

《节目采编》课程简介

预修课程：

课程性质：院系选修课

主要内容：在广播电视专业院校，传统的采编课程主要是针对新闻专业和影视制作专业的学生所设立的，在技术层面对学生的要求较为扎实，是一切涉及制作领域的具有实际可操作性的一项入门课程。

在播音与主持艺术专业开设此课程，是为了让学生尽可能熟悉节目制作的基本流程，深刻理解记者和主持人在素材采集和制作过程中所能发挥的作用，并能够在实践中做到效用最大化。

选用教材：Andrew D. Wolvin，Carolyn Gwynn Coakley，《倾听的艺术》（第 5 版），吴红雨 译

参考书目：Charles J. Stewart，William B. Cash Jr.，龙耘，《访谈的艺术》（第 10 版）

Lucas，Stephen E.，《演讲的艺术》（第 8 版）俞振伟 译，复旦大学出版社（现代沟通力系列）

陈力丹，《新闻理论十讲》，复旦大学出版社

Everett M Rogers，《传播学史》，殷晓蓉 译，上海译文出版社

Gael Chandler，《剪辑圣经》（第 2 版），黄德宗 译，电子工业出版社

Steven D. Katz，《电影镜头设计》（插图第 2 版）井迎兆、王旭锋译，世界图书出版公司

《英语口语》课程简介

预修课程：无

课程性质：院系任意选修课

主要内容：本课程选用美国原版教材 New Interchange，English for International Communication（剑桥国际英语教程）为基本教材。该教材的首要目标是培养学生英语口头交际的能力，即根据交际场景，交际目的和交流对象，运用较准确的语音语调，较流畅，恰当地进行一定的语言交际活动，同时兼顾语法，阅读，文化背景，生活习俗等知识的提高。教学实践中以英语“交际教学法”为主要教学方式，提供模仿范本，语言素材，进行模拟实践和集体讨论。力求提供生动活泼，“身临其境”的语言学习的氛围。努力使今天的英语课堂教学成为未来实际交流的彩排。

选用教材：Jack C. Richards 主编，《剑桥国际英语教程》，外语教学与研究出版社，2001 年

参考书目：梅德明编，《英语中级口译教程》，上海外语教育出版社，1998 年
钟述堃编，《英语口试应试指导》，南开大学出版社，1997 年
吴守谦，《英语口译教程》，哈尔滨工程大学出版社，1999 年
HOWORD BECKERMAN 编著，《走遍美国》，外语与研究出版社，1993 年

《中国古典文学》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业基础课

主要内容：本课程以介绍和分析中国古代文学史上具有代表性的作品为主，兼及中国古代文学史和中国古代文化的各种知识。这些作品包括中国古代诗、词、散曲、历史散文、政论散文、小说和戏曲等，共计五十多篇。通过教学，力求使学生达到以下要求：（1）增强运用语言的能力。（2）增强鉴赏中国古代文学作品的能力。（3）了解中国古代文学史和古代文化的知识。

选用教材：朱东润主编，《中国历代文学作品选》（简编本），上海古籍出版社，1981 年
王云编，《中国历代文学作品选》（补编），上海戏剧学院院印教材，2005 年

参考书目：章培恒、骆玉明主编，《中国文学史》（上、中、下），复旦大学出版社，1997 年

《大众传播学》课程简介

预修课程：无

课程性质：院系选修课

主要内容：以大众传播理论的发展为纲，大众传播过程中所涉及的范畴为纬，重点讲解在大众传播过程的结构与模式、大众传播的功能、研究方法、大众传播的内容研究、媒介研究、受众研究、效果研究等范畴。课程的主要内容以大众传播理论的嬗变为线索，把介绍不同的传播理念与具体的传播案例结合起来，并适当介绍各个不同时期社会变化对传播的影响，让学生对大众传播学有一个较为全面和深入的认识。与课堂讲授相结合，《大众传播学》还要求学生注重课外阅读有关的传播学著作，并对一些大众传播中的现象进行调查和分析，尤其是对当代中国大众传播的特点进行关注，深入理解其社会时

代原因，加强能力培养，为今后从事广播影视创作与编导工作打下良好的基础。

选用教材：胡正荣，《传播学总论》，北京广播学院出版社发行，1997 年

参考书目：戴元光，《传播学研究的理论与方法》，复旦大学出版社，2003 年

郭庆光，《传播学教程》，中国人民大学出版社，1999 年

［美］沃纳·赛佛林、小詹姆斯·坦卡德，《传播理论：起源、方法与应用》，郭镇之等译，2003 年

《公关礼仪艺术》课程简介

预修课程：无

课程性质：院系任意选修课

主要内容：对现代生活里不可或缺的使用礼仪知识的学习，使大学生们了解必要的形象维护与组织协调等基本知识，提高自身的交际能力等个人素质，为今后开展正常的工作做必要的准备。社交礼仪课程介绍的主要是迎来送往的具体利益规范，它包括：个人礼仪、公共礼仪、交往礼仪、联通礼仪、应酬礼仪、聚会与餐饮礼仪等，是一门对实践活动具有非常重要的指导性作用的课程。

选用教材：无

参考教材：［美］Hellriegel.，《组织行为学》 华东师范大学出版社，2001 年

《中国现当代文学》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业基础课

主要内容：介绍中国现当代文学发展的主要线索，讲解现当代文学史上的主要文学流派，文学思潮，着重分析现当代文学的经典作品，理解其思想内容和创作手法，大致了解文学大师们的不同创作特色，从而培养学生的审美鉴赏能力及文学素养，提高整体文化素质。

选用教材：钱谷融，《中国现当代文学作品选》，华东师范大学出版社，1999 年

陈思和，《中国现当代文学史教程》，复旦大学出版社，1999 年

参考书目：朱栋霖、丁帆、朱晓进，《中国现代文学史》，高等教育出版社，1999 年

《外国文学》课程简介

预修课程：

课程性质：

主要内容：通过课堂教学中对经典个案的读解、分析，让学生对入选本课的西方经典作品之所以成为经典的原因有大致认识，通过分析创作理念、创作手法、具体技巧等让学生获得一个超越中学语文课程所学的阅读、鉴赏、分析名著的视点和方法，以便学生在创作过程中能于思想及手法方面有所借鉴；并通过这些具体作品，让学生对西方文学（重点是戏剧与小说）的发展脉络、主要特征有一个大致的了解，以此培养学生的文学素养，提高其整体文化素质。

选用教材：约翰·坎尼 编，《最有价值的阅读：西方视野中的经典》，徐进夫等译，天津教育出版社

参考书目：［美］纳博科夫，《文学讲稿》，上海三联书店

[美] 哈罗德·布鲁姆，《西方正典：伟大作家和不朽作品》
明天 编著，《西方负典》，内蒙古大学出版社

《中国文化概论》课程简介

预修课程：无

课程性质：院系选修课

主要内容：本课程所涉内容包括文学、艺术、宗教、政治、科学等专门史的基础理论要点，是对中国历史文化中人类思想的高度总结和提炼。通过这门课程的学习，使学生们对中国文化思想有一个宏观的理解和掌握，从而在艺术创作和实践中具备较为广博的文化视野和理论基础。

选用教材：《中国文化概论》，复旦大学出版社，2001 年

参考书目：冯天瑜、何晓明、周积明，《中华文化史》，上海人民出版社，1990 年
王力 等，《中国古代文化史讲座》，中央广播电视大学出版社，1984 年

《广告创意》课程简介

预修课程：无

课程性质：院系选修课

主要内容：本课程以文案的创作为主要内容。引入大量国内外优秀的广告平面、影视作品；并引入心理学、传播学、市场营销学等领域的知识作为激发广告创意灵感的触媒信息知识，讲授广告创意规律技巧、广告策划的编写、实施流程等具体实务性内容，同时对部分广告策划提案进行案例分析。课程采取课堂讲授与案例分析相结合的教学方法。使学生对广告行业的运作模式有较为直接客观的认识培养学生创造性思维方式。

选用教材：[美] A.杰罗姆·朱勒，《广告创意策略》，机械工业出版社，2003 年

参考书目：[美] 詹姆斯·韦伯·扬，《创意——并非广告人独享的文字饕餮》，中国海关出版社，2004 年
鹏程、梁岩，《大创意：与生俱来的戏剧性》，机械工业出版社，2006 年
孙大伟，《孙大伟的异想世界》，中国物价出版社，2003 年
张树庭，《有效的广告创意——从实例分析到理论探索》，中国传媒大学出版社，2005 年

《国外电视主持视野》课程简介

预修课程：无

课程性质：院系任意选修课

主要内容：本课程以介绍美国为主，另有英国、法国、德国和意大利的主持人；在主持的类型上主要是新闻，同时还有娱乐以及突发性事件的现场直播主持。在了解、观察并分析国外主持人以及相关的重大历史事件的同时，还联系国内的实践以获得借鉴和提高。对于了解、认识并通过与外部世界的“主持人”文化的交流、切磋而获得借鉴，这不仅可大大促进我国主持人的发展，最终也将使我国的主持人对世界做出应有的贡献。

选用教材：徐德仁，《世界明星主持人》，复旦大学出版社，2005 年

参考书目：徐德仁、施天权，《时代的明星——漫谈电视节目主持人》，复旦大学出版社，1990 年

《剧作策划与管理》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业基础课、院系选修课

主要内容：本课程教学目的为使学生对现行戏剧、影视剧作的策划和管理方式有所了解，熟悉剧作生产的流程，初步掌握剧作策划的要素和生产管理方法，获得尽快融入实际剧作生产的能力。

选用教材：［美］理查德·A·布鲁姆，《电视与银幕写作——从创意到签约》，华夏出版社，2003 年

参考书目：［美］Harold Kerzner，《项目管理——计划、进度和控制的系统方法》，电子工业出版社，2002 年

刘燕南，《电视收视率解析——调查、分析与应用》，北京广播学院出版社，2000 年

张华，《电视剧的投资与营销》，中国广播电视出版社，2004 年

路海波，《戏剧管理》，文化艺术出版社，2000 年

《音乐作品分析》课程简介

预修课程：无

课程性质：院系选修课

主要内容：本课程主要讲授音乐欣赏所涉及的音乐审美、音乐构成、音乐体裁、艺术歌曲、交响音乐、交响乐种、室内音乐、歌剧艺术、影视音乐、芭蕾音乐、爵士音乐等，帮助学生学会把握基本音乐常识和主要体裁形式，了解不同时代、不同作品的风格特征，在戏剧实践中增强音乐悟性，基本具备复调思维、交响思维的良好艺术观念，基本具备鉴别、选择音乐的能力。

选用教材：自编教材

参考书目：钱苑，《歌剧概论》，上海音乐出版社，2003 年

《美术作品分析》课程简介

预修课程：无

课程性质：院系选修课

主要内容：本课程以视觉艺术为平台，绘画艺术为中心，通过对大师们经典作品的赏析，重点讲授，东方与西方、古代与现代、单色与彩色、线条与体块、形似与神似、传统与另类、具象与抽象、个性与共性等等诸多艺术现象的不同点与相通点。同时注重从社会的、民俗的、视觉的、心理的等角度，多维地分析各种艺术现象产生的合理性与必然性，提高学生艺术修养。

选用教材：雅可·德比奇，《西方艺术史》，海南出版社，1990 年

参考书目：潘天寿，《中国绘画史》，上海人民美术出版社，1983 年

马永建，《后现代主义艺术二十讲》，上海社会科学院出版社，1993 年

《美学》课程简介

预修课程：无

课程性质：院系任意选修课

主要内容：（一）探讨美的本质问题。介绍美学史上关于“美是什么？”的代表性论述并分析其得失；阐述美的产生与“人化自然”的关系，美的本质与人的本质的关系、与真和善的关系、与自由的关系。使学生在当今“反美学”思潮泛滥的氛围中，树立正确的美学观。

（二）、研究审美心理的奥秘。介绍、分析各种审美心理学流派，揭示美感的个体及社会心理特征，帮助学生建立感性与理性和谐的、开放宽容的审美心理结构，培养健康积极的审美情趣。

选用教材：戴平，《美学》讲义提纲

参考书目：杨辛、甘霖，《美学原理新编》，北京大学出版社，2003 年

李泽厚，《美学三书》，天津社会科学出版社，2003 年

宗白华，《美学散步》，上海人民出版社，1981 年

朱光潜，《西方美学史》，人民文学出版社，1979 年

《西方哲学流派》课程简介

课程性质：院系选修课

主要内容：本课程介绍西方哲学历史的发展线索，讲授马克思主义哲学产生之前的哲学家和哲学思想，以及哲学的基本问题和概念。使学生通过对西方哲学的梳理达成对西方文明的基本理解和把握，学会对不同的文明形态进行哲学的、文化的认识和比较，培养学生的哲学思维方法，训练学生思考和分析问题的能力。

选用教材：张志伟，《西方哲学十五讲》，北京大学出版社，2004 年

参考书目：全增嘏，《西方哲学史》（上、下），上海人民出版社，1985 年

［英］罗素，《西方哲学史》（上、下），商务印书馆，2006 年

姚介厚等，《西欧文明》（上、下），中国社会科学出版社，2007 年

《艺术心理学》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业基础课

主要内容：本课程希望使学生掌握系统的艺术心理学的基础知识和基本理论，全面把握艺术活动中具有普遍意义的心理现象及其活动机制，为进一步理解艺术创作和欣赏活动中涉及的人类心理活动规律奠定基础。

选用教材：钱谷融、鲁枢，《文学心理学教程》，华东师范大学出版社

高楠，《艺术心理学》，辽宁人民出版社

艾伦·温诺，《创造的世界——艺术心理学》

荣格，《心理学与文学》，三联出版社

参考书目：高楠，《艺术心理学》，辽宁人民出版社

《公共关系学》课程简介

预修课程：无

课程性质：院系选修课

主要内容：本课程主要采取课堂讲授与案例分析相结合的授课方式，从概念、理论基础、管理过程和各行各业的实践等部分，阐述公共关系理论与实践中的方法、步骤与操作，同时引入社会不同领域中具有代表性的著名媒体公关活动作为案例分析的素材。并对目前国际公关代理公司的基本工作流程作简要的介绍，使学生了解公关思维方式以及运用公关原理分析实际问题的能力。

选用教材：[美] 格伦·布鲁姆、艾伦·森特、斯科特·卡特理普，《有效的公共关系》，华夏出版社，2002年

参考书目：姚惠忠，《公共关系理论与实务》，北京大学出版社，2004 年

[美] 迪格斯格洛，《公关媒体应用手册——公关技能实用书系列》，电子工业出版社，2005 年

陈向阳，《公关顾问专业指南》，安徽人民出版社，2002 年

《当代电视思潮》课程简介

预修课程：无

课程性质：院系选修课

主要内容：本课程着重介绍与分析当前国内外电视领域的前沿理论和学说，同时密切联系世界各国电视事业的现状与特点，结合全球政治经济态势、媒介传播理论和实践的发展，以及社会文化研究的趋势进行教学。使学生对电视事业和媒介传播的基本概念、实践特点和区域特质有一个清晰的思路和基本认知，培养学生联系电视现象进行初步分析能力，强化学生的实践观念和独立思考的习惯。

选用教材：《中外广播电视史》，复旦大学出版社，2005 年

参考书目：陆晔、赵明，《当代广播电视概论》，复旦大学出版社，2002 年

胡智锋，《中国电视观念论》，北京师范大学出版社，2000 年

《现代传播》、《当代电视》、《世界电影》、《电视研究》等专业学术刊物

《制片管理》课程简介

预修课程：电视节目策划与制作类课程

课程性质：院系选修课

主要内容：本课程采用课堂系统教学与个案分析、实践操作相结合的方式，通过对国内外电视制片历史、电视制片种类、制片工作流程的剖析，使学生初步了解电视制片管理的理论与技能知识。掌握基本的制片流程和操作能力，为今后担任制片人打下初步的基础。

选用教材：[美] 格里格雷·古德尔，《独立制片》，北京广播学院出版社，2004 年

参考书目：《中国应用电视学》，北京师范大学出版社，1993 年

[美] 威廉·亚当斯，《电影制片手册》，中国电影出版社，1989 年

[法] 马克·格多斯多，《制片指南》，中国电影出版社，1999 年

《专家工作坊》课程简介

预修课程：

课程性质：院系选修课

主要内容：《专家工作坊》课程是本专业学生通过三年的学习后，听取主持艺术各门类的专家、学者的专题讲座而得到触类旁通、兼容并收、增加底蕴，提高学识的广度和深度。请名家、名主持、名记者、名编辑、名导演进行分类命题讲座。

选用教材：无

参考书目：罗莉主编，《实用播音教程——电视播音与主持》，北京广播学院出版社
吴郁 等，《电视节目主持人的综合素质研究》，中国广播电视出版社
张海潮，《中国电视节目分类体系》，中国传媒大学出版社
李元授、廖声武，《节目主持人概论》，华中科技大学出版社

广播电视编导专业

专业基础课

《艺术概论》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业基础课

主要内容：本课程概括地、简要地论述一般艺术学的基本理论，揭示艺术最普遍、最一般的规律。在讲述各家各派艺术理论时，注意介绍它们的美学基础甚至哲学基础。主要内容包括艺术本质论、艺术门类论、艺术发展论、艺术创作论、艺术作品论和艺术接受论等。通过教学，力求使学生较系统、较全面地掌握艺术的基本原理尤其是马克思主义关于艺术的基本原理，树立正确的艺术观，把握艺术创作的客观规律，从而为将来更自觉地投身于艺术活动打下坚实的基础。

选用教材：王宏建主编，《艺术概论》，文化艺术出版社，2000 年

参考书目：凌继尧，《美学十五讲》，北京大学出版社，2003 年
周冠生主编，《新编文艺心理学》，上海文艺出版社，1995 年

《图片摄影》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业课

主要内容：该课程属于摄影技术基础课程，以培养和实践学生对摄影的各种基础技术，如：镜头的光学性能、数字相机的结构、曝光技术控制等等，通过该课程的学习，使得学生熟练掌握各种摄影技术，完成复杂的光线设计和曝光控制。

选用教材：毕根辉，《摄影技术：影像艺术创作基础》，北京师范大学出版社，2007 年

参考书目：林韬，《影像的创造：北京电影学院摄影系图片摄影创作教学体系》（全彩），电子工业出版社，2012 年
美国纽约摄影学院编，《美国纽约摄影学院摄影教材（上、下册）》，中国摄影出版社，

2010年

《论文写作基础》课程简介

预修课程：

课程性质：专业课

主要内容：通过教学，使学生了解学术论文写作的流程，掌握写作格式、论证方法，为之后学业中的论文写作和毕业论文写作打下良好的基础。使学生了解学术论文写作流程，并掌握论证方法、文献综述写作、读书报告写作及标准论文写作格式。从如何选题、书写读书报告、文献综述、研究方法和论证与写作格式等方面进行教学。

选用教材：《学术论文写作》

参考书目：无

《大众传播学》课程简介

预修课程：无

课程性质：院系选修课

主要内容：本课程以大众传播理论的发展为纲，大众传播过程中所涉及的范畴为纬，重点讲解在大众传播过程的结构与模式、大众传播的功能、研究方法、大众传播的内容研究、媒介研究、受众研究、效果研究等范畴。课程的主要内容以大众传播理论的嬗变为线索，把介绍不同的传播理念与具体的传播案例结合起来，并适当介绍各个不同时期社会变化对传播的影响，同时对一些大众传播中的现象进行调查和分析，尤其是对当代中国大众传播的特点进行关注，深入理解其社会时代原因，使学生对大众传播学有一个较为全面和深入的认识为今后从事广播影视创作与编导工作打下良好的基础。

选用教材：胡正荣，《传播学总论》，北京广播学院出版社发行，1997 年

参考书目：戴元光，《传播学研究的理论与方法》，复旦大学出版社，2003 年

郭庆光，《传播学教程》，中国人民大学出版社，1999 年

[美] 沃纳·赛佛林、小詹姆斯·坦卡德，《传播理论：起源、方法与应用》，郭镇之等译，2003 年

《广播电视史》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业基础课

主要内容：系统介绍中外广播电视的历史沿革和发展动态，分析广播电视的技术特征、节目特征、经济特征、社会特等内容，使学生掌握扎实的广播电视基础知识和敏锐开阔的观察思路，初步培养学生独立思考与综合分析的能力，为今后从事广播电视文艺编导工作打下良好的基础。课程主要包括广播电视的科技进步、传播媒介延伸、事业建设、运营体制兴衰、节目类型演变、盈利模式进化、社会文化影响、改革与发展趋势等。

选用教材：郭镇之，《中外广播电视史》，复旦大学出版社，2005 年

参考书目：艾红红，《中国广播电视史初论》，山东大学出版社，2002 年

陆晔、赵明，《当代广播电视概论》，复旦大学出版社，2002 年

赵玉明，《中国广播电视通史》，北京广播学院出版社，2004 年
汪文斌、胡正荣，《世界电视前沿 1–3》，华艺出版社，2001 年

《表演基础》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业基础课

主要内容：本课程设置的目的在于为编导专业的学生打下先期的表演基础，初识表演艺术的基本特性，学会观察体验生活；掌握基本表演元素：松弛、注意力集中、想象力、观察生活、态度；初步掌握舞台行动，懂得用行动塑造人物的艺术创作规律，培养学生从接触艺术伊始就认识到关注生活、分析生活乃至表现生活的重要性，使学生初步掌握导演专业技能构成之一的表演技能。

选用教材：自编

参考书目：叶涛，《话剧表演概论》，中国戏剧出版社，1987 年

《导演基础》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业课

主要内容：《导演基础》课程总的教学内容，主要概括了：一是懂得影视导演创作的基础理论；二是掌握影视导演创作的基本技术元素与基本创作技巧。因此，作为《导演基础》课程的具体教学内容：一是对于影视导演，包括影视导演艺术和影视导演工作的概述，即：影视导演的创作特质与工作特质，影视导演的个人素质与工作素质，影视导演的基本工作范围、及相应分工，影视导演的基本工作程序与工作方法；二是运用具有造型性和视觉张力的画面元素，及具有张力和表现力的蒙太奇语言（包括不同类型的蒙太奇语言），以完成基本的叙述与呈现的训练。

选用教材：韩小磊，《电影导演艺术教程》，中国电影出版社，2004 年
［美］迈克尔·拉毕格，《影视导演技术与美学》，北京广播学院出版社，2004 年

参考书目：［美］埃里克·舍曼，《导演电影》，广西师范大学出版社，2005 年
［乌拉圭］丹尼艾尔·阿里洪，《电影语言的语法》，中国电影出版社，1981 年

《影视制作流程》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业基础课

主要内容：本课程讲述从故事转换成动态影像的过程和步骤。重点讲述分镜头画面设计的艺术和技巧，通过实例以及实用的电影制作信息进行分解讲述。通过本课程的学习，以及通过简单的实践，使学生熟悉电影行业的一般规律和行业准则，为未来就业提供一些经验和基础。

选用教材：［美］贝格·莱特，《从文字到影像——分镜头画面设计和电影制作流程》，何煜　译，人民邮电出版社，2012 年

参考书目：［美］卡茨，《场面调度：影像的运动》，陈阳译，世界图书出版公司，2011 年

[美] 约翰·哈特，《开拍之前：故事板的艺术》，梁明、宋丽琛译，世界图书出版公司，2010 年

《影视声音基础》课程简介

预修课程： 无

课程性质： 专业基础课

主要内容： 本课程要求学生通过系统地学习，了解影视声音的基本理论知识，解影视录音技术设备的使用知识，逐步了解并掌握在影视作品创作过程中声音元素的重要性及特点，初步掌握影视声音制作技术与技巧，基本掌握影视声音艺术创作的要求。并进一步的能够运用其特性更好的服务于影视作品的创作，培养学生能进行艺术性的声音实践与创作，以最终达到掌握影视声音创作及制作的基本手段。

选用教材： 姚国强，《电影电视声音创作与录音制作教程》，中国电影出版社，2011 年

参考书目： [美] Tomlineon Holman，《数字影像声音制作》，人民邮电出版社，2009 年

[英] Hilary Wyatt Tim Amyes，《电影电视声音后期制作》，人民邮电出版社，2010 年

《电视音乐与音响》，中国广播电视出版社，2005 年

《银幕再现——与中国当代电影录音师对话》，中国电影出版社，2005 年

《影视配音艺术》，中国传媒大学出版社，2007 年

《影视剪辑基础》课程简介

预修课程： 无

课程性质： 专业基础课

主要内容： 由两大部分的内容交融、结构成一个整体：就纵向而言，简要描述影视剪辑发展至今经历的四个重要历史时期，及对应的剪辑艺术美学观念的变化；就横向而言，在讲述影视剪辑技巧的同时，以视听语言构成的基础——“蒙太奇”，及技巧构成的基础——“动作剪辑形态”为核心，在深入分析研究“语言”和“剪辑技术元素”基础上，详细考察对应了现代主义和后现代主义的二种剪辑形态——“情绪剪辑”和“理念剪辑”对传统技巧技法的进化与突破。因此在教学中：一是理性地了解影视剪辑与剪辑艺术基本发展、创作观念演进的过程，以及每一过程的基本特征；二是在经典作品分析基础上，感性地掌握视听语言的具体技术性构成，尤其“动作形态”基本剪辑原则与技巧、“情绪形态剪辑”和“理念形态剪辑”的特征，并融会贯通于电视节目诸种基本样式形态之中。

选用教材： 傅正义，《电影电视剪辑学》，中国传媒大学出版社，2002 年

参考书目： [乌拉圭] 丹尼艾尔·阿里洪，《电影语言的语法》，中国电影出版社，1981 年

[美] 加里·安德森，《电视编辑与后期制作》，中国电影出版社，1993 年

何苏六，《电视画面编辑》，中国广播电视出版社，1997 年

《影视摄影基础》课程简介

预修课程： 无

课程性质： 专业必修课

主要内容：课程的主要内容是摄影的基本理论与基本技能。通过课堂讲授和学生的课内、课外实践操作，使学生了解并掌握摄影的基本理论与技巧，具备拍摄各类摄影作品的能力。教学内容为三大部分，即理论课，通过对大量优秀作品的赏析，使学生了解摄影的基本技巧和构图的基本原则；练习课，通过完成一定量的作业，让学生从实践中掌握摄影中光影控制、创作的要领，真正掌握相机的基本操作方法；创作课，通过指导教师对学生构思的导引和修改，对学生作品的讲评，使学生具备鉴别构图优劣的能力和判断拍摄质量的能力。为下一步的专业学习打下坚实的基础。

选用教材：无

参考书目：温宁，《摄影技术千题解答》，广西美术出版社，1995 年
徐国兴，《摄影技术教程》，中国人民大学出版社，1993 年

《影视美学》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业基础课

主要内容：阐述影视艺术美的内涵、本质和影视语言、影视艺术的基本审美特征；分析影视艺术史上一些代表性思潮与美学、哲学思潮的关系；研究影视审美的个体及社会心理特征。对一些争议较大的影视作品，运用美学理论进行评议。通过这门课程的教学，使学生更深入地了解影视媒介，树立正确的影视美学观，拓展对影视媒介的感悟和把握能力。

选用教材：史可扬，《影视美学教程》，北京师范大学出版社，2005 年

参考书目：彭吉象，《影视美学》，北京大学出版社，2002 年
金丹元，《影视美学导论》，上海大学出版社，2001 年 12 月
黄会林，《中国影视美学丛书》，北京师范大学出版社，2000 年
杨辛、甘霖，《美学原理新编》，北京大学出版社，2003 年

《新媒体设计基础》课程简介

预修课程：无

课程性质：院系选修课

主要内容：本课程以基础实践的方式，让学生掌握基本的多媒体技术，了解当代多媒体技术的发展和理念。学生通过学习之后，能够熟练运用素描和色彩完成静物、人物和风景的绘画。

选用教材：自编讲义

参考书目：郭新房等编著，《Director 11 交互式多媒体开发标准教程》，清华大学出版社，2009 年
金光 主编，《电视多媒体技术与应用——国家广播电影电视总局广播电视工程技术》，中国广播电视出版社，2003 年
[加] Ze-Nian Li，Mark S.Drew，《多媒体技术教程（英文版）》，机械工业出版社，2004年

《专业英语》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业基础课

主要内容：本课程主要讲述以电影制作为基础的专业英语。从我国专业电影制作的实际出发，参照好莱坞电影制作的范式、剧本等，为学生提过从电影前期准备、拍摄阶段、后期制作、发行放映等全过程的专业英语。通过本课程的学习，使得学生能够掌握电影制作的专业英语。

选用教材：张仁凤、俞剑红，《电影专业英语》，中国电影出版社，2010 年

参考书目：新东方英语编辑部编，《新东方·影响你一生的 47 部电影》，北京语言大学出版社，2011 年

徐志英、邓杉、赵蓉，《高等学校英语拓展系列教程·英语电影视听说》，外语教学与研究出版社，2009 年

专业课

《写作元素》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业课

主要内容：本课程主要讲授戏剧影视剧本创作的基本理论、训练剧本创作基本技能。授课方式为课堂讲授结合实践创作撰写剧本，教师针对作业逐一讲评指导，使学生了解并掌握剧本创作的基本规律，初步具备创作剧本的能力。教学内容包括戏剧影视故事、戏剧动作、悬念与延宕、突转与发现、戏剧场面、戏剧情境等。

选用教材：顾仲彝，《编剧理论与技巧》，中国戏剧出版社，1981 年

参考书目：[美] 约翰·霍华德·劳逊，《戏剧与电影的剧作理论与技巧》，中国电影出版社，1962 年

[美] 乔治·贝克，《戏剧技巧》，中国戏剧出版社，1985 年

[美] 罗伯特·麦基，《故事》，中国电影出版社，2001 年

《影视剧写作》课程简介

预修课程：剧本创作

课程性质：专业课

主要内容：本课程的主要内容是讲授和训练影视剧剧本创作的基本理论与基本技能。通过课堂讲授、构思指导、学生作业和作业讲评，使学生了解并掌握影视剧剧本创作的基本规律，初步具备创作剧本的能力。教学内容有戏剧情境的作用；影视剧本情境的构成与类型，一般性情境与戏剧性情境的区别，影视情境的构思与创造；影视作品中的人物关系的特点与结构，人物关系与情节、场面的关系；语言的动作性和类型、细节的作用，细节与情节的关系。

选用教材：顾仲彝，《编剧理论与技巧》，中国戏剧出版社，1981 年

参考书目：[美] 约翰·霍华德·劳逊，《戏剧与电影的剧作理论与技巧》，中国电影出版社，1962 年

[美] 乔治·贝克，《戏剧技巧》，中国戏剧出版社，1985 年

[美] 罗伯特·麦基，《故事》，中国电影出版社，2001 年

陆军，《编剧理论与技法》，中国戏剧出版社，2005 年

《剧作策划与管理》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业基础课、院系选修课

主要内容：本课程教学目的为使学生对现行戏剧、影视剧作的策划和管理方式有所了解，熟悉剧作生产的流程，初步掌握剧作策划的要素和生产管理方法，获得尽快融入实际剧作生产的能力。

选用教材：[美] 理查德·A·布鲁姆，《电视与银幕写作——从创意到签约》，华夏出版社，2003 年

参考书目：[美] Harold Kerzner，《项目管理——计划、进度和控制的系统方法》，电子工业出版社，2002 年

刘燕南，《电视收视率解析——调查、分析与应用》，北京广播学院出版社，2000 年

张华，《电视剧的投资与营销》，中国广播电视出版社，2004 年

路海波，《戏剧管理》，文化艺术出版社，2000 年

《视听语言》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业课

主要内容：作为广播电视编导专业学生一年级的专业基础课程，要求学生了解、并掌握影视的视听语言同一般印刷媒体语言文字的本质性区别，以及电影视听语言自身的行为特质和构成规律。同时，要求学生解构地读解构成电影艺术的基本元素，以及电影元素通过具体作品整体意义上的整合，脱离原有的基于“印刷媒体”语言文字的“文学”的思维方式，引导学生对于相应的“声画思维”/“电影思维”的建立。

通过本课的学习，要求学生做到对于影视基本的构成元素，包括画面、摄影机运动、声音/录音元素、剪辑/蒙太奇、镜头语言等，以及视听语言在叙事中的意义的把握与理解，进而在此基础上，培养并建立起本专业所必须的影视的“声画思维”。

选用教材：张菁、关玲，《影视视听语言》，中国传媒大学出版社，2008 年

张晓欧，《首映日——世界优秀电影短片赏析》，上海书店出版社，2012 年

参考书目：[美] 路易斯·贾内梯，《认识电影》，中国电影出版社，1997 年

[美] 李·R·波布克，《电影的元素》，中国电影出版社，1986 年

鲁涛，《影视语言》，陕西人民美术出版社，2003 年

《影片分析》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业课

主要内容：本课程为电视编导专业的必修课程，是该专业学生必须掌握的基础知识学科。通过各类影片的不同风格、不同方法、不同技巧、不同形式的讲解、分析教学，对学生进行一种潜移默化的影视专业熏陶；进行影视名片的视觉听觉剖析；归纳影视作品创作规律；总结电影制作和理论经典。

通过对各种门类、样式的影视作品进行分析读解，为该专业学生的通识类教育，也为

今后的学习和创作打下基础。

选用教材：自编讲义

参考书目：[美]蒂莫西·科里根，《如何写影评》，世界图书出版社，2009 年
[美]罗杰·伊伯特，《伟大的电影》，广西师范大学出版社，2012 年
[美]罗杰·伊伯特，《在黑暗中醒来》，上海译文出版社，2011 年
刘书亮等，《中国优秀电影电视剧赏析》，北京广播学院出版社，2000 年

《电视导演理论与技巧》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业课

主要内容：《导演理论与技巧》课程总的教学内容，主要概括了：一是懂得影视导演创作的基础理论；二是掌握影视导演创作的基本技术元素与基本创作技巧。因此，作为《导演理论与技巧（上）》课程的具体教学内容：一是对于影视导演，包括影视导演艺术和影视导演工作的概述，即：影视导演的创作特质与工作特质，影视导演的个人素质与工作素质，影视导演的基本工作范围、及相应分工，影视导演的基本工作程序与工作方法；二是运用具有造型性和视觉张力的画面元素，及具有张力和表现力的蒙太奇语言（包括不同类型的蒙太奇语言），以完成基本的叙述与呈现的训练。

选用教材：韩小磊，《电影导演艺术教程》，中国电影出版社，2004 年
[美]迈克尔·拉毕格，《影视导演技术与美学》，北京广播学院出版社，2004 年

参考书目：[美]埃里克·舍曼，《导演电影》，广西师范大学出版社，2005 年
[乌拉圭]丹尼艾尔·阿里洪，《电影语言的语法》，中国电影出版社，1981 年

《电视新闻采访与写作》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业基础课

主要内容：本课程学习电视新闻报道的演变和规律，了解新闻节目分类及特征，新闻副作用及评判新闻价值标准，新闻报道与受众关系，新闻编排与传播效果，把握电视新闻采访的规则、方法和技巧，不同体裁新闻的写作要领；提高学生的新闻敏感和沟通水平，训练从现实生活中抓取事实、迅速反应、采访核实并准确报道的能力，掌握电视记者的基本功。

选用教材：赵淑萍，《电视采访与写作》，中国广播电视出版社，1997 年

参考书目：颜雄主编，《百年新闻经典》，湖南大学出版社，2000 年
艾丰，《新闻采访方法论》，人民日报出版社，1996 年
黄匡宇，《理论电视新闻学》，中山大学出版社，1996 年
麦尔文·曼切尔，《新闻报道与写作》，中国广播电视出版社，1981 年
李希光，《新闻学核心》，南方日报出版社，2002 年
张骏德、刘海贵，《新闻心理学》，复旦大学出版社，1998 年

《电视纪录片创作》课程简介

预修课程：电视摄像；电视剪辑；电视新闻采访与写作

课程性质：专业课

主要内容：本课程学习中外纪录片的历史与现状，纪录片观念的演变与发展，纪录片的重要流派及美学特征，电视纪录片的叙事特点与结构要领，电视纪录片的选题要求，不同类型纪录片的结构方式和拍摄手段，声音与画面的关系，前期谋划及后期制作的具体程序。通过练习初步掌握纪录片创作的基本手法，对非虚构类影视艺术样式有一个全方位的初步把握。同时也训练独立制作电视纪录片的能力。

选用教材：吴保和，《电视纪录片制作》，文化艺术出版社，1999 年
方方，《中国纪录片发展史》，中国戏剧出版社，2003 年

参考书目：[美] 埃里克·巴尔诺，《世界纪录电影史》，中国电影出版社
高峰、肖平，《电视纪录片论语》，中国国际广播出版社，1999 年
单万里主编，《纪录电影文献》，中国电影出版社，2000 年

《游戏策划》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业课

主要内容：课程的视角不仅关注游戏的形式和内容，更关注游戏所处的时代背景，设计师个人的思想，围绕着游戏而产生的社群，以及游戏所反映的更深层的问题。

课程不是关于电子游戏中政治含义的力量宣言，而是对游戏设计机制的精心描述。课程通过讲授和练习，将游戏的基本要素拆分开来，精心地向大家展示如何将这些要素组装起来。课程讲述的内容跟移动和跳跃有关、跟按下和松开按钮有关、跟颜色和形状有关、跟敌人与生命值、挑战与目标有关。

选用教材：自编讲义

参考书目：[美] Ernest Adams，Joris Dormans，《游戏机制 高级游戏设计技术》，石曦 译，人民邮电出版社
[美] Jesse Schell（杰西·谢尔），《游戏设计艺术》，刘嘉俊等译，博文视点

《电视文艺节目策划》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业主干课

主要内容：本课程的主要内容是电视文艺节目的创作理论与实践。通过课堂讲授、观摩讨论、学生作业和作业讲评，使学生了解中国电视文艺节目的发展过程、主要类型与创作规律，电视文艺栏目的类型、周期、整体设计与空间形式，讲授综艺节目、竞赛节目、真人秀节目、音乐电视、文艺访谈节目的策划方法与规律。通过课程使学生具有实际策划与编导电视文艺节目的能力。

选用教材：吴保和，《电视文艺节目策划》，文化艺术出版社，2012 年

参考书目：张凤铸主编，《中国电视文艺学》，北京广播学院出版社，1999 年
任金洲主编，《电视节目策划研究》，中国广播电视出版社，2002 年

《演播室与现场制作导播》课程简介

预修课程：

课程性质：专业课

主要内容：作为电视节目样式编导课程系列之一的《演播室与现场导播制作》课程，其教学目的和任务在于：一是通过课程教学，使学生了解、并掌握演播室制作的基本工作程序、工作方法；二是了解、并把握演播室节目类型艺术创作的行为特质；三是掌握基本的演播室制作，尤其导播声画切割台制作的技巧与技能。

本课程以电视演播室节目制作理论与技巧的课堂讲解，同授课教师分组指导创作实践相结合的方式，要求学生掌握电视演播室节目制作的基本方法与技能，并能在导师指导下，完成一个完整电视演播室节目的实况制作。

选用教材：[美] 罗德·费尔韦瑟，《演播室导演》，北京广播学院出版社，2004 年

参考书目：[美] 彼得·沃德，《演播室与外景摄影》，中国传媒大学出版社，2004 年

游洁，《电视文艺节目的创作》，中国广播电视出版社，1999 年

《毕业创作》课程简介

预修课程：所有课程

课程性质：专业课

主要内容：毕业创作是广播电视编导专业课程的重要组成部分，是通过影视作品表述的方式检验编导学生本科专业学习成果以及业务实践能力。本课程主要培养学生的毕业设计技能，具体包括选题、开题报告、撰写剧本、筹建剧组、实际开拍、后期制作等。通过毕业创作的设计和实践，帮助学生掌握影视作品创作的方法，从而达到提高学生的独立分析问题和解决问题的能力，提升学生艺术鉴赏能力和创新力的目的。

选用教材：苏牧，《荣誉》，人民文学出版社，2000 年

参考书目：普多夫金，《论电影的编剧、导演和演员》，南京大学出版社，2007 年

乔治·布鲁斯东，《从小说到电影》，中国电影出版社，2008 年

新藤兼人，《电影剧本结构》，中国电影出版社，2015 年

《毕业论文》课程简介

预修课程：所有课程

课程性质：专业课

主要内容：毕业论文是广播电视编导专业课程的重要组成部分，是通过文字表述的方式检验编导学生本科专业学习成果以及科研学术能力。本课程主要培养学生的论文写作技能，具体包括选题、开题报告、研究方法等。通过毕业论文的写作，帮助学生掌握课题研究方法、研究文献和数据资料的查阅方法，从而达到学生的独立分析问题和解决问题的能力。

选用教材：肖东发、李武，《毕业论文写作与学术规范》，北京大学出版社，2009 年

参考书目：周家华，《毕业论文写作指导》，南京大学出版社，2007 年

李炎清，《毕业论文写作范例》，厦门大学出版社，2008 年

院系选修课

《经典名著名剧阅读》课程简介

预修课程：无

课程性质：系院选修课

主要内容：阅读经典有助于艺术院校学生开启心智、滋养心灵、提升境界。艺术类院校大学生承担着文化传承的重任，为提升大学生人文素养，引导艺术类大学生养成读书习惯，特开始此课程。

学生学习内容为专家推荐并经过院系选择的若干书目，这些书目包括《论语》、《老子》等传统儒家经典著作，也有《艺术发展史》、《诗学·诗艺》等艺术理论和文艺理论方面的书籍，还有《唐宋词鉴赏》、《古文观止》等提升文学素养的书籍和《萨特戏剧集》等剧本集，这些书籍内容丰富，深浅程度不一，各专业各年级可根据实际选择阅读、讨论。

选用教材：学校推荐的 20 本书目

参考书目：学校推荐的 20 本书目

《英语口语》课程简介

预修课程：无

课程性质：院系选修

主要内容：本课程以英语“交际教学法”为主要教学方式，提供模仿范本，语言素材，在教学过程中根据交际场景，交际目的和交流对象，运用较准确的语音语调，较流畅，恰当地进行一定的语言交际活动，同时兼顾语法，阅读，文化背景，生活习俗等知识的提高。

选用教材：Jack C. Richards 主编，《剑桥国际英语教程》，外语教学与研究出版社，2001 年

参考书目：梅德明编，《英语中级口译教程》，上海外语教育出版社，1998 年

钟述堃编，《英语口试应试指导》，南开大学出版社，1997 年

吴守谦，《英语口译教程》，哈尔滨工程大学出版社，1999 年

HOWORD BECKERMAN 编著，《走遍美国》，外语与研究出版社，1993 年

《短片创作》课程简介

预修课程：无

课程性质：系院选修课

主要内容：短片作为一种影视作品创作样式，本课程通过对短片做如下三个层面的研究与阐述——一是短片根本的行为形态、行为特质与行为构造的美学层面，二是结构与架构短片样式形态的创作理论层面，三是作为结构与把握具体导演文学性构造语汇、声画性构造语汇、整合性构造语汇的具体创作与制作层面，进而让学生能够系统而全面地了解与把握短片行为肌理与行为特质、短片创作理论与创作制作技巧的整体。以短片样式的历史与现实为起点，在认识与理解短片行为肌理、行为特质基础上，进而达到对短片创作行为特质的把握。

选用教材：无

参考书目：［美］马泰·卡林内斯库，《现代性的五副面孔——现代主义、先锋派、颓废、媚俗艺术、后现代主义》，商务印书馆

［美］史蒂文·康纳，《后现代主义文化——当代理论导引》，商务印书馆

［美］大卫·波德维尔，《电影艺术——形式与风格》，北京大学出版社

［美］詹妮弗·范茜秋，《电影化叙事》，广西师范大学出版社

［美］布莱克·斯奈德，《救猫咪——电影编剧宝典》，浙江大学出版社

［美］雪莉·艾利斯，《开始写作吧——虚构文学创作》，中国人民大学出版社

［美］史蒂文·卡茨，《电影镜头设计——从构思到银幕》，世界图书出版公司

《中国古典文学》课程简介

预修课程：无

课程性质：院系选修

主要内容：本课程以介绍和分析中国古代文学史上具有代表性的作品为主，兼及中国古代文学史和中国古代文化的各种知识。所涉作品包括中国古代诗、词、散曲、历史散文、政论散文、小说和戏曲等。通过教学，力求使学生了解中国古代文学史和古代文化的知识和鉴赏中国古代文学作品的能力。

选用教材：朱东润主编，《中国历代文学作品选》（简编本），上海古籍出版社，1981 年

王云 编，《中国历代文学作品选》（补编），上海戏剧学院院印教材，2005 年

参考书目：章培恒、骆玉明主编，《中国文学史》（上、中、下），复旦大学出版社，1997 年

《公关礼仪艺术》课程简介

预修课程：无

课程性质：院系选修课

主要内容：对现代生活里不可或缺的使用礼仪知识的学习，使大学生们了解必要的形象维护与组织协调等基本知识，提高自身的交际能力等个人素质，为今后开展正常的工作做必要的准备。社交礼仪课程介绍的主要是迎来送往的具体利益规范，它包括：个人礼仪、公共礼仪、交往礼仪、联通礼仪、应酬礼仪、聚会与餐饮礼仪等，是一门对实践活动具有非常重要的指导性作用的课程。

选用教材：无

参考教材：［美］Hellriegel.，《组织行为学》，华东师范大学出版社，2001 年

《中国现当代文学》课程简介

预修课程：无

课程性质：院系选修

主要内容：介绍中国现当代文学发展的主要线索，讲解现当代文学史上的主要文学流派，文学思潮，着重分析现当代文学的经典作品及其思想内容和创作手法，探讨文学大师们的不同创作特色，培养学生的审美鉴赏能力及文学素养，提高整体文化素质。

选用教材：钱谷融，《中国现当代文学作品选》，华东师范大学出版社，1999 年

陈思和，《中国现当代文学史教程》，复旦大学出版社，1999 年

参考书目：朱栋霖、丁帆、朱晓进，《中国现代文学史》，高等教育出版社，1999 年

《外国文学》课程简介

预修课程：无

课程性质：院系选修

主要内容：本课程讲述欧美文学发展的基本脉络，主要包括古希腊文学、欧洲文艺复兴时期文学、欧美浪漫主义和批判现实主义文学等内容。简要比较中西方文学的特点，分析文学史上的名篇佳作，概述国外著名的文学流派及创作手法，以便学生在创作过程中能于思想及手法方面有所借鉴。同时培养学生的文学素养，提高整体文化素质。

选用教材：徐葆耕，《西方文学：心灵的历史》，清华大学出版社，1992 年

参考书目：李明滨，《二十世纪西方文学简史》，北京大学出版社，2002 年

《中国文化概论》课程简介

预修课程：无

课程性质：院系选修课

主要内容：本课程所涉内容包括文学、艺术、宗教、政治、科学等专门史的基础理论要点，是对中国历史文化中人类思想的高度总结和提炼。通过这门课程的学习，使学生们对中国文化思想有一个宏观的理解和掌握，从而在艺术创作和实践中具备较为广博的文化视野和理论基础。

选用教材：《中国文化概论》，复旦大学出版社，2001 年

参考书目：冯天瑜、何晓明、周积明，《中华文化史》，上海人民出版社，1990 年

王力 等，《中国古代文化史讲座》，中央广播电视大学出版社，1984 年

《广告创意》课程简介

预修课程：无

课程性质：院系选修课

主要内容：本课程以文案的创作为主要内容。引入大量国内外优秀的广告平面、影视作品；并引入心理学、传播学、市场营销学等领域的知识作为激发广告创意灵感的触媒信息知识，讲授广告创意规律技巧、广告策划的编写、实施流程等具体实务性内容，同时对部分广告策划提案进行案例分析。课程采取课堂讲授与案例分析相结合的教学方法。使学生对广告行业的运作模式有较为直接客观的认识培养学生创造性思维方式。

选用教材：［美］A.杰罗姆·朱勒，《广告创意策略》，机械工业出版社，2003 年

参考书目：［美］詹姆斯·韦伯·扬，《创意——并非广告人独享的文字饕餮》，中国海关出版社，2004 年

鹏程、梁岩，《大创意：与生俱来的戏剧性》，机械工业出版社，2006 年

孙大伟，《孙大伟的异想世界》，中国物价出版社，2003 年

张树庭，《有效的广告创意——从实例分析到理论探索》，中国传媒大学出版社，2005 年

《音乐作品分析》课程简介

预修课程：无

课程性质：院系选修课

主要内容：本课程以学生接受音乐的必要知识、要求了解和理解，音乐审美、音乐构成、音乐体裁、艺术歌曲、交响音乐、交响乐种、室内音乐、歌剧艺术、影视音乐、芭蕾音乐、爵士音乐等，把握基本音乐常识和主要体裁形式，了解不同时代、不同作品的风格特征，帮助学生在戏剧实践中增强音乐悟性，基本具备复调思维、交响思维的良好艺术观念，基本具备鉴别、选择音乐的能力。

选用教材：自编教材

参考书目：钱苑，《歌剧概论》，上海音乐出版社，2003 年

《美术作品分析》课程简介

预修课程：无

课程性质：院系选修课

主要内容：本课程为院系选修课，是电影电视学院各专业方向的专业拓展类课程。本课程将根据授课对象的实际情况，在探索美术作品分析的内在义理逻辑的过程中，针对不同样式的美术作品具体分析时，始终遵循客观再现艺术、主观造型艺术这两条线索进行，使其构成美术形态的两极，简化丰富繁杂的美术形态史，将东西方任何艺术时期的美术作品都按照这两条最基本的线索展开研究，让学生能在了解基本艺术发展脉络的基础上，通过一定的艺术思维方式，凭借直观感受即可把握某一美术作品的脉搏，进行“合情合理”地分析与欣赏。同时，课程旨在使学生能够从审美愉悦的过程中，丰富他们观看和体验世界的方式，由此塑造自己独特的创造性思维模式，以确立个体个性的自由表达与发展。

选用教材：奚传绩编著，《美术鉴赏》（高等教育“十一五”全国规划教材），人民美术出版社，2009 年

参考书目：《艺术发展史》贡布里希，天津人民美术出版社，2004 年
潘运告编注，《中国历代画论选》（上下），湖南美术出版社，2007 年
迟轲，《西方美术史话》，中国青年出版社，2010 年
王受之，《世界当代艺术史》，中国青年出版社，2002 年
傅雷，《世界美术名作二十讲》，人民美术出版社，2014 年
马永建，《后现代主义艺术二十讲》，上海社会科学院出版社，2006 年
杨小彦，《2007 艺术中国》，广东人民出版社，2008 年
姚扣根、赵骥主编，《外国艺术十六讲》，上海百家出版社，2009 年
姚扣根、赵骥主编，《中国艺术十六讲》，上海百家出版社，2009 年
王邦雄，《艺术的味道》，上海百家出版社，2009 年

《美学》课程简介

预修课程：无

课程性质：院系选修课

主要内容：本课程主要讲授（一）、探讨美的本质问题。介绍美学史上关于“美是什么？”的代表性论述并分析其得失；阐述美的产生与“人化自然”的关系，美的本质与人的本质的关系、与真和善的关系、与自由的关系。使学生在当今“反美学”思潮泛滥的氛围中，树立正确的美学观。（二）、研究审美心理的奥秘。介绍、分析各种审美心理学流派，揭示美感的个体及社会心理特征，帮助学生建立感性与理性和谐的、开放宽容的审美心理结构，培养健康积极的审美情趣。

选用教材：戴平，《美学》讲义提纲

参考书目：杨辛、甘霖，《美学原理新编》，北京大学出版社，2003 年
李泽厚，《美学三书》，天津社会科学出版社，2003 年
宗白华，《美学散步》，上海人民出版社，1981 年
朱光潜，《西方美学史》，人民文学出版社，1979 年

《西方哲学流派》课程简介

课程性质：院系选修课

主要内容：本课程介绍西方哲学历史的发展线索，讲授马克思主义哲学产生之前的哲学家和哲学思想，以及哲学的基本问题和概念。使学生通过对西方哲学的梳理达成对西方文明的基本理解和把握，学会对不同的文明形态进行哲学的、文化的认识和比较，培养学生的哲学思维方法，训练学生思考和分析问题的能力。

选用教材：张志伟，《西方哲学十五讲》，北京大学出版社，2004 年

参考书目：全增嘏，《西方哲学史》（上、下），上海人民出版社，1985 年
［英］罗素，《西方哲学史》（上、下），商务印书馆，2006 年
姚介厚等，《西欧文明》（上、下），中国社会科学出版社，2007 年

《艺术心理学》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业基础课

主要内容：本课程希望使学生掌握系统的艺术心理学的基础知识和基本理论，全面把握艺术活动中具有普遍意义的心理现象及其活动机制，为进一步理解艺术创作和欣赏活动中涉及的人类心理活动规律奠定基础。

选用教材：钱谷融、鲁枢，《文学心理学教程》，华东师范大学出版社
高楠，《艺术心理学》，辽宁人民出版社
艾伦·温诺，《创造的世界——艺术心理学》
荣格，《心理学与文学》，三联出版社

参考书目：高楠，《艺术心理学》，辽宁人民出版社

《公共关系学》课程简介

预修课程：无

课程性质：院系选修课

主要内容：本课程主要采取课堂讲授与案例分析相结合的授课方式，从概念、理论基础、管理过程和各行各业的实践等部分，阐述公共关系理论与实践中的方法、步骤与操作，同时引入社会不同领域中具有代表性的著名媒体公关活动作为案例分析的素材。并对目前国际公关代理公司的基本工作流程作简要的介绍，使学生了解公关思维方式以及运用公关原理分析实际问题的能力。

选用教材：[美] 格伦·布鲁姆、艾伦·森特、斯科特·卡特理普，《有效的公共关系》，华夏出版社，2002 年

参考书目：姚惠忠，《公共关系理论与实务》，北京大学出版社，2004 年

[美] 迪格斯格洛，《公关媒体应用手册——公关技能实用书系列》，电子工业出版社，2005 年

陈向阳，《公关顾问专业指南》，安徽人民出版社，2002 年

《当代电视思潮》课程简介

预修课程：无

课程性质：院系选修课

主要内容：本课程着重介绍与分析当前国内外电视领域的前沿理论和学说，同时密切联系世界各国电视事业的现状与特点，结合全球政治经济态势、媒介传播理论和实践的发展，以及社会文化研究的趋势进行教学。使学生对电视事业和媒介传播的基本概念、实践特点和区域特质有一个清晰的思路和基本认知，培养学生联系电视现象进行初步分析能力，强化学生的实践观念和独立思考的习惯。

选用教材：《中外广播电视史》，复旦大学出版社，2005 年

参考书目：陆晔、赵明，《当代广播电视概论》，复旦大学出版社，2002 年

胡智锋，《中国电视观念论》，北京师范大学出版社，2000 年

《现代传播》、《当代电视》、《世界电影》、《电视研究》等专业学术刊物

《制片管理》课程简介

预修课程：电视节目策划与制作类课程

课程性质：院系选修课

主要内容：本课程通过对国内外电视制片历史、电视制片种类、制片工作流程的剖析，让学生通过学习，能够初步了解电视制片管理的理论与技能。课程采用课堂系统教学与个案分析、实践操作相结合的方式，使学生具备一定电视制片能力、掌握基本的制片流程和操作能力，为今后担任制片人打下初步的基础。

选用教材：[美] 格里格雷·古德尔，《独立制片》，北京广播学院出版社，2004 年

参考书目：《中国应用电视学》，北京师范大学出版社，1993 年

[美] 威廉·亚当斯，《电影制片手册》，中国电影出版社，1989 年

[法] 马克·格多斯多，《制片指南》，中国电影出版社，1999 年

《专家工作坊》课程简介

预修课程：无

课程性质：院系选修课

主要内容：《专家工作坊》课程是本专业学生通过专业课的学习后，听取业内、学界各门类的专家、学者的专题讲座而得到触类旁通、兼容并收、增加底蕴，提高学识的广度和深度的课程。请名家、名主持、名记者、名编辑、名导演进行分类命题讲座。

选用教材：自编讲义

参考书目：无

影视摄影与制作专业

专业基础课

《艺术概论》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业基础课

主要内容：本课程论述一般艺术学的基本理论，揭示艺术的普遍规律。内容包括艺术本质论、艺术门类论、艺术发展论、艺术创作论、艺术作品论和艺术接受论等。通过教学，力求使学生较系统、较全面地掌握艺术的基本原理尤其是马克思主义关于艺术的基本原理，树立正确的艺术观，把握艺术创作的客观规律，从而为将来更自觉地投身于艺术活动打下坚实的基础。

选用教材：王宏建主编，《艺术概论》，文化艺术出版社，2000 年

参考书目：凌继尧，《美学十五讲》，北京大学出版社，2003 年

周冠生主编，《新编文艺心理学》，上海文艺出版社，1995 年

《中国电影史》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业基础课

主要内容：本课程讲述中国电影的发展历程。依据中国电影的作品和电影理论的争鸣，介绍中国电影的发展、优秀电影作品以及重要的电影人等。通过本课程的学习，让学生初步了解中国电影发展史上的重要电影人和作品，以及中国电影的传统和产业实践；把当代中国电影实践放在中国电影历史的潮流中观照，从而更好的投入到未来的电影实践中。

选用教材：钟大丰、舒晓鸣，《中国电影史》，中国广播电视出版社，2007 年

参考书目：[美] 艾伦、戈梅里，《电影史：理论与实践·重构中国电影史》，李迅 译，世界图书出版公司，2010 年

李道新，《中国电影史研究专题 2》，北京大学出版社，2012 年

《世界电影史》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业基础课

主要内容：本课程讲述世界电影的历史。依据世界电影的发展历程和电影理论的争鸣，介绍电影工业的发展、优秀电影作品、电影学派和思潮以及重要的电影人等。通过本课程的学习，要求学生做到初步了解世界电影发展史上的重要电影人和作品，以及主要电影观念、流派及其对电影创作的影响；将中国电影放在世界电影历史的发展中进行观照，师外国电影之经验，从而在今后从事影视创作和理论研究工作中，避免观念上的狭隘性和盲目性，树立勇于探索、善于借鉴的艺术精神，复兴、弘扬中华民族电影文化。

选用教材：郑亚玲、胡滨，《外国电影史》，中国广播电视出版社，2003 年

参考书目：[美] 克莉丝汀·汤普森，《世界电影史》，北京大学出版社，2004 年
[法] 乔治·萨杜尔，《世界电影史》，中国电影出版社，1995 年

《影视制作流程》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业基础课

主要内容：本课程讲述从故事转换成动态影像的过程和步骤。重点讲述分镜头画面设计的艺术和技巧，通过实例以及实用的电影制作信息进行分解讲述。通过本课程的学习，以及通过简单的实践，使学生熟悉电影行业的一般规律和行业准则，为未来就业提供一些经验和基础。

选用教材：[美] 贝格·莱特，《从文字到影像——分镜头画面设计和电影制作流程》，何煜 译，人民邮电出版社，2012 年

参考书目：[美] 卡茨，《场面调度：影像的运动》，陈阳译，世界图书出版公司，2011 年
[美] 约翰·哈特，《开拍之前：故事板的艺术》，梁明、宋丽琛译，世界图书出版公司，2010 年

《写作元素》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业课

主要内容：本课程主要讲授戏剧影视剧本创作的基本理论、训练剧本创作基本技能。授课方式为课堂讲授结合实践创作撰写剧本，教师针对作业逐一讲评指导，使学生了解并掌握剧本创作的基本规律，初步具备创作剧本的能力。教学内容包括戏剧影视故事、戏剧动作、悬念与延宕、突转与发现、戏剧场面、戏剧情境等。

选用教材：顾仲彝，《编剧理论与技巧》，中国戏剧出版社，1981 年

参考书目：[美] 约翰·霍华德·劳逊，《戏剧与电影的剧作理论与技巧》，中国电影出版社，1962 年
[美] 乔治·贝克，《戏剧技巧》，中国戏剧出版社，1985 年
[美] 罗伯特·麦基，《故事》，中国电影出版社，2001 年

《表演基础》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业基础课

主要内容：本课程侧重为学生打下先期的表演基础，初识表演艺术的基本特性，学会观察体验分析生活；掌握基本表演元素：松弛、注意力集中、想象力、观察生活、态度；掌握组织舞台行动的方法，懂得运用复合行动塑造人物的艺术创作规律。培养学生从接触艺术伊始就认识到关注生活、分析生活乃至表现生活的重要性，使学生初步掌握导演专业技能构成之一的表演技能。

选用教材：自编

参考书目：叶涛，《话剧表演概论》，中国戏剧出版社，1987 年

《美术基础》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业基础课

主要内容：本课程为影视摄影与制作的专业选修课。本课程的教学内容为两个部分：一、旨在培养学生二维平面的造型能力、提高学生对视觉审美原则的把握能力。课程使用课题教学的方式实施教学，要求学生以课题形式表现自己对于艺术形式的理解。在课题作业要求中掌握必要的艺术表现形式的基本规律：如，点、线、面，黑、白、灰，以及最基本的艺术材料与表现的方法，探索个人视觉造型语言；二、以文本化教学的框架要求来实施教学本意，从一开始即以色彩应用为主线展开，以培养学生在色彩应用的实践入手、提高其对色彩主题的调查能力、理清创作来源和个体表达的关系、提高综合表达能力。每个学生都被要求找寻一条较清晰的色彩表达脉络，从而培养以色彩为原点的视觉造型习惯。课程通过美术基础教育的实践平台，以提高学生视觉造型的综合能力，并在其各自的专业方向融会贯通，同时也是其进入各自专业方向的立身之本。

选用教材：[美] 大卫·罗桑德（David Rosand），《素描精义——图形的表现与表达》，徐彬、吴林、王军 译，山东画报出版社，2007 年

[德] 约翰内斯·伊顿，《色彩艺术》，杜定宇译，世界图书出版公司，1999 年

参考书目：胡燕欣，《理性素描——现代艺术理念的素描表达》，吉林美术出版社，2006 年

[美] 乔治·伯里曼，《伯里曼人体结构绘画教学》，广西美术出版社，2016 年

[日] 朝仓直巳，《艺术·设计的色彩构成》，赵郧安 译，中国计划出版社，2000 年

常锐伦，《绘画构图学》（普通高等教育“十五”国家级规划教材），人民美术出版社，2013 年

《影视摄影基础》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业必修课

主要内容：课程的主要内容是摄影的基本理论与基本技能。通过课堂讲授和学生的课内、课外实践操作，使学生了解并掌握摄影的基本理论与技巧，具备拍摄各类摄影作品的能力。教学内容为三大部分，即理论课，通过对大量优秀作品的赏析，使学生了解摄影的基本技巧和构图的基本原则；练习课，通过完成一定量的作业，让学生从实践中掌握摄影中光影控制、创作的要领，真正掌握相机的基本操作方法；创作课，通过指导教师对学生构思的导引和修改，对学生作品的讲评，使学生具备鉴别构图优劣的能力和判

断拍摄质量的能力。为下一步的专业学习打下坚实的基础。

选用教材：无

参考书目：温宁，《摄影技术千题解答》，广西美术出版社，1995 年
徐国兴，《摄影技术教程》中国人民大学出版社，1993 年

《剪辑基础》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业课

主要内容：本课程在简要描述影视剪辑发展至今经历的四个重要历史时期，及对应的剪辑艺术美学观念的变化的同时，以视听语言构成的基础——“蒙太奇”，及技巧构成的基础——“动作剪辑形态”为核心，在深入分析研究“语言”和“剪辑技术元素”基础上，详细考察对应了现代主义和后现代主义的二种剪辑形态——“情绪剪辑”和“理念剪辑”对传统技巧技法的进化与突破。在教学中一方面注重讲授影视剪辑与剪辑艺术基本发展、创作观念演进的过程，以及每一过程的基本特征；另一方面强调在经典作品分析基础上，使学生感性地掌握视听语言的具体技术性构成，尤其“动作形态”基本剪辑原则与技巧、“情绪形态剪辑”和“理念形态剪辑”的特征，并融会贯通于电视节目诸种基本样式形态之中。

选用教材：傅正义，《电影电视剪辑学》，中国传媒大学出版社，2002 年

参考书目：[乌拉圭] 丹尼艾尔·阿里洪，《电影语言的语法》，中国电影出版社，1981 年
[美] 加里·安德森，《电视编辑与后期制作》，中国电影出版社，1993 年
何苏六，《电视画面编辑》，中国广播电视出版社，1997 年

《灯光基础》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业基础课

主要内容：一是使学生能够基本掌握照明器材操作使用，以及一般的光的造型方法；二是能够掌握基本的光的语义，文法，叙事，表现，以及相关技法；三是基本能够从剧本内容出发设计布光和制造场景气氛。四是从美学审美的层面能够利用自然光线独立完成情景短片的布光任务。使学生了解影视布光基本原理和基本运用；了解光影加工和基本方法；具备基本的光影控制能力，特别是背景光和人物光的量化和管理能力。

选用教材：[日] 下牧建春，《影视布光》

参考书目：《Painting with Light》John Alton，The Macmillan Co.，1950
下牧建春，《大学生电影布光》
下牧建春，《电影布光》

《剧本创作》课程简介

预修课程：写作元素

课程性质：专业基础课

主要内容：本课程的主要内容是戏剧影视编剧的基本理论与基本技能。通过课堂讲授和学生的课

内/课外作业，使学生了解并掌握戏剧影视剧本创作的基本规律，具备创作小型剧本的能力。本课程重点在于激发学生的创作激情，要求尽可能减少在概念、定义上的纠缠，使学生顺畅地尽快进入创作状态，借助技巧，掌握戏剧创作方法，通过大运动量的写作训练，培养学生养成写作习惯，确立戏剧思维观念，提高创造能力。

选用教材：顾仲彝，《编剧理论与技巧》，中国戏剧出版社，1981 年

参考书目：[美] 约翰·霍华德·劳逊，《戏剧与电影的剧作理论与技巧》，中国电影出版社，1962 年
[美] 乔治·贝克，《戏剧技巧》，中国戏剧出版社，1985 年
[美] 罗伯特·麦基，《故事》，中国电影出版社，2001 年
陆军，《编剧理论与技法》，中国戏剧出版社，2005 年

《作品分析与美学》课程简介

预修课程：

课程性质：专业基础课

主要内容：本课力图在一般艺术美学与电影美学基础上，将电影语言学与传统电影批评学相结合，强调理论概括与技法技巧分析的高度统一，逐步发展成为崭新的更具艺术实践范导性的“电影语用学”课程。

本课以世界电影史上最具电影语言历史演进与变化发展趋势标识特征的影片作为研究对象。目的在于使学生确切认识电影语言在影片中的实际构成性状及其历史嬗变轨迹，尽可能具体掌握不同流派不同风格的影片在美学个性上的差异，尤其是艺术表达上相互之间既相互对立又互为承袭的内在联系。

选用教材：《通向电影圣殿—北京电影学院影片分析课教材》，中国电影出版社，1933 年

参考书目：[法] 乔治·萨杜尔，《世界电影史》，中国电影出版社，1995 年
[俄] C.M 爱森斯坦，《蒙太奇论》，中国电影出版社，1999 年
[法] 安得烈·巴赞，《电影是什么》，中国电影出版社，1987 年（重点研读期中的《摄影影像本体论》、《“完整电影”的神话》、《被禁用的蒙太奇》、《电影语言的演进》）
[德] 齐·克拉考尔《电影的本性》，中国电影出版社，1982 年（重点研读其中的《导论》《一般特征》《尾声》）

《声音基础理论》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业基础课

主要内容：本课程要求学生通过系统地学习，了解影视声音的基本理论知识，解影视录音技术设备的使用知识，逐步了解并掌握在影视作品创作过程中声音元素的重要性及特点，初步掌握影视声音制作技术与技巧，基本掌握影视声音艺术创作的要求。并进一步的能够运用其特性更好的服务于影视作品的创作，培养学生能进行艺术性的声音实践与创作，以最终达到掌握影视声音创作及制作的基本手段。

选用教材：姚国强，《电影电视声音创作与录音制作教程》，中国电影出版社，2011 年

参考书目：[美] Tomlineon Holman，《数字影像声音制作》，人民邮电出版社，2009 年
[英] Hilary Wyatt Tim Amyes，《电影电视声音后期制作》，人民邮电出版社，2010 年

《电视音乐与音响》，中国广播电视出版社，2005 年
《银幕再现——与中国当代电影录音师对话》，中国电影出版社，2005 年
《影视配音艺术》，中国传媒大学出版社，2007 年

《专业英语》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业基础课

主要内容：本课程主要讲述以电影制作为基础的专业英语。从我国专业电影制作的实际出发，参照好莱坞电影制作的范式、剧本等，为学生提过从电影前期准备、拍摄阶段、后期制作、发行放映等全过程的专业英语。通过本课程的学习，使得学生能够掌握电影制作的专业英语。

选用教材：张仁凤、俞剑红，《电影专业英语》，中国电影出版社，2010 年

参考书目：新东方英语编辑部编，《新东方·影响你一生的 47 部电影》，北京语言大学出版社，2011 年
徐志英、邓杉、赵蓉，《高等学校英语拓展系列教程·英语电影视听说》，外语教学与研究出版社，2009 年

专业课

《视听语言》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业课

主要内容：要求学生了解、并掌握影视的视听语言同一般印刷媒体语言文字的本质性区别，以及电影视听语言自身的行为特质和构成规律。同时，要求学生解构地读解构成电影艺术的基本元素，以及电影元素通过具体作品整体意义上的整合，脱离原有的基于“印刷媒体”语言文字的“文学”的思维方式，引导学生对于相应的“声画思维”/“电影思维”的建立。

选用教材：张菁、关玲，《影视视听语言》，中国传媒大学出版社，2008 年

参考书目：[美] 路易斯·贾内梯，《认识电影》，中国电影出版社，1997 年
[美] 李·R·波布克，《电影的元素》，中国电影出版社，1986 年
鲁涛，《影视语言》，陕西人民美术出版社，2003 年

《图片摄影》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业课

主要内容：该课程属于摄影技术基础课程，以培养和实践学生对摄影的各种基础技术，如：镜头的光学性能、数字相机的结构、曝光技术控制等等，通过该课程的学习，使得学生熟练掌握各种摄影技术，完成复杂的光线设计和曝光控制。

选用教材：毕根辉，《摄影技术：影像艺术创作基础》，北京师范大学出版社，2007 年

参考书目：林韬，《影像的创造：北京电影学院摄影系图片摄影创作教学体系》（全彩），电子工业出版社，2012 年

美国纽约摄影学院编，《美国纽约摄影学院摄影教材（上、下册）》，中国摄影出版社，2010 年

《影视造型手段》课程简介

预修课程：图片摄影、灯光基础、影视剪辑

课程性质：专业课

主要内容：使学生们基本掌握专业级数码电视摄像机的操作使用（重点突出手动曝光和手动跟焦练习），以及电视摄像机一般的拍摄创作方法；系统的阐述主流影视在视觉创作方面的创作方式和审美习惯，同时兼顾实验电影在美学上的尝试。通过该课程的学习，使学生把握世界电影在视觉方面的发展动态，掌握电影创作的基本规律与方法，立足于影视摄影的创作实践。

选用教材：郑国恩，《影视摄影艺术》（修订版），中国传媒大学出版社

参考书目：张会军，《电影摄影画面创作》，中国电影出版社

顾欣，《摄像与影像创作》，上海人民美术出版社，2010 年

《影视剪辑》课程简介

预修课程：摄影类课程

课程性质：专业课

主要内容：本课程在简要描述影视剪辑发展至今经历的四个重要历史时期，及对应的剪辑艺术美学观念的变化的同时，以视听语言构成的基础——“蒙太奇”，及技巧构成的基础——“动作剪辑形态”为核心，在深入分析研究“语言”和“剪辑技术元素”基础上，详细考察对应了现代主义和后现代主义的二种剪辑形态——“情绪剪辑”和“理念剪辑”对传统技巧技法的进化与突破。在教学中一方面注重讲授影视剪辑与剪辑艺术基本发展、创作观念演进的过程，以及每一过程的基本特征；另一方面讲授专业剪辑软件的使用技巧，并且结合实际的影片案列进行分析，构成，尤其“动作形态”基本剪辑原则与技巧、“情绪形态剪辑”和“理念形态剪辑”的特征，并融会贯通于电视节目诸种基本样式形态之中。

选用教材：傅正义，《电影电视剪辑学》，中国传媒大学出版社，2002 年

参考书目：[乌拉圭] 丹尼艾尔·阿里洪，《电影语言的语法》，中国电影出版社，1981 年

[美] 加里·安德森，《电视编辑与后期制作》，中国电影出版社，1993 年

何苏六，《电视画面编辑》，中国广播电视出版社，1997 年

《导演基础》课程简介

预修课程：视听语言

课程性质：专业课

主要内容：本课程讲述影视导演，包括影视导演艺术和影视导演工作的，如：影视导演的创作特质与工作特质，影视导演的个人素质与工作素质，影视导演的基本工作范围、及相应

分工，影视导演的基本工作程序与工作方法；运用具有造型性和视觉张力的画面元素，及具有张力和表现力的蒙太奇语言（包括不同类型的蒙太奇语言），以完成基本的叙述与呈现的训练。

选用教材： 韩小磊，《电影导演艺术教程》，中国电影出版社，2004 年

［美］迈克尔·拉毕格，《影视导演技术与美学》，北京广播学院出版社，2004 年

参考书目： ［美］埃里克·舍曼，《导演电影》，广西师范大学出版社，2005 年

［乌拉圭］丹尼艾尔·阿里洪，《电影语言的语法》，中国电影出版社，1981 年

David Bordwell，Kristin Thompson.，《电影艺术》世界图书出版公司

《影视声音》课程简介

预修课程： 视听语言

课程性质： 专业课

主要内容： 随着影视制作技术的快速发展，数字化已进入电影与电视制作的各个领域。本课程把重点放在影视声音的创作和制作上，希望通过本课程的学习与实践，了解制作影视声音的创作手段和设备的特性，掌握影视声音制作技术与技巧，提高学生们声音制作的质量，培养独立完成较完整的影视声音作品，使同学们能够较好的运用手中的武器——录音设备，创作出理想的影视声音作品。

选用教材： ［美］霍尔曼，《数字影像声音制作》，人民邮电出版社，2009 年

参考书目： 孙欣，《影视同期录音》，中国电影出版社，1999 年

姚国强，《银幕再现——与中国当代电影录音师对话》，中国电影出版社，2005 年

［英］Hilary Wyatt Tim Amyes，《电影电视声音后期制作》，人民邮电出版社，2010 年

《纪录片创作》课程简介

预修课程： 电视摄像；电视剪辑；电视新闻采访与写作

课程性质： 专业课

主要内容： 本课程学习中外纪录片的历史与现状，纪录片观念的演变与发展，纪录片的重要流派及美学特征，电视纪录片的叙事特点与结构要领，电视纪录片的选题要求，不同类型纪录片的结构方式和拍摄手段，声音与画面的关系，前期谋划及后期制作的具体程序。通过练习初步掌握纪录片创作的基本手法，对非虚构类影视艺术样式有一个全方位的初步把握。同时也训练独立制作电视纪录片的能力。

选用教材： 吴保和，《电视纪录片制作》，文化艺术出版社，1999 年

方方，《中国纪录片发展史》，中国戏剧出版社，2003 年

参考书目： ［美］埃里克·巴尔诺，《世界纪录电影史》，中国电影出版社

高峰、肖平，《电视纪录片论语》，中国国际广播出版社，1999 年

单万里主编，《纪录电影文献》，中国电影出版社，2000 年

《特效 CGI 入门》课程简介

预修课程： 无

课程性质： 专业课

主要内容：本课程主要讲述影视特效的相关知识、行业发展，掌握影视特效项目制作流程、相关软件的运用。通过本课程的学习，学生体验影视特效行业实战技巧，掌握特效的技术知识和艺术处理。

选用教材：《数字合成的科学与艺术：Visual Effects，Animation & Motion Graphics》布林克曼著，谢毓湘、杨征、栾悉道译，清华大学出版社 2011 年

参考书目：王怡峥，《CG 影视特效制作揭秘》，人民邮电出版社，2012 年
赫尔菲什，《数字校色》，黄裕成、周一楠译，人民邮电出版社，2010 年
萨维奇、黄裕成，《创造奇观：视觉特效摄制指南》，崔蕴鹏、吴陶 译，人民邮电出版社，2011 年

《制片管理》课程简介

预修课程：电视节目策划与制作类课程

课程性质：院系选修课

主要内容：本课程通过对国内外电视制片历史、电视制片种类、制片工作流程的剖析，让学生通过学习，能够初步了解电视制片管理的理论与技能。课程采用课堂系统教学与个案分析、实践操作相结合的方式，使学生具备一定电视制片能力、掌握基本的制片流程和操作能力，为今后担任制片人打下初步的基础。

选用教材：［美］格里格雷·古德尔，《独立制片》，北京广播学院出版社，2004 年

参考书目：《中国应用电视学》，北京师范大学出版社，1993 年
［美］威廉·亚当斯《电影制片手册》，中国电影出版社，1989 年
［法］马克·格多斯多，《制片指南》，中国电影出版社，1999 年

《影视导演创作（导演方向）》课程简介

预修课程：摄影、写作元素

课程性质：专业课

主要内容：本课程为摄影专业的必修课程，开设此课程是希望为摄影专业的学生打开一扇通往电影艺术圣殿的小窗，让学生了解电影导演的工作性质与职能，从而理解摄影在电影艺术创作中的地位与作用。

选用教材：郑洞天，《电影导演的艺术世界》，中国电影出版社，1993 年

参考书目：［美］悉德·菲尔德，《电影剧本写作基础》，中国电影出版社，2012 年
王心语，《影视导演基础》，中国传媒大学出版社，2009 年

《影视摄影创作（摄影方向）》课程简介

预修课程：图片摄影、灯光基础、影视剪辑

课程性质：专业课

主要内容：使学生们能够掌握基本的影视摄影创作的艺术技巧与技能，通过强化训练，从实际拍摄中检验自己运用光线，色彩，运动，构图角度，画面基调的能力；以专业摄影术语同未来创作伙伴沟通与对话；基本能够从美学审美的层面，掌握和理解优秀影视摄影的艺术技巧与技法，提高对影视摄影作品的鉴赏力。

选用教材：穆德远，《故事片摄影创作》，中国电影出版社出版社，2010 年

参考书目：［美］保罗·芝兰斯基，《色彩概论》，上海人民美术出版社，2004 年

徐国兴，《摄影技术教程》，中国人民大学出版社，2010 年

中国电影家协会、电影艺术理论研究部等编，《电影艺术讲座》，中国电影出版社，1986 年

［美］查尔斯·格·克拉克，《美国电影摄影师手册》，王学林译，中国电影出版社，1987 年

《影视剪辑创作（剪辑方向）》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业课

主要内容：具备相当的专业素养，掌握电影导演专业的基础理论知识和专业基本技能。熟练掌握电影、电视剪辑方面的理论知识，精通剪辑技法和相关器材、设备的使用和维护。能与导演等相关人员合作完成各种影视作品的剪辑工作，并在创作中保持鲜明的创作个性。

选用教材：沃尔特·默奇，《眨眼之间：电影剪辑的奥秘》，北京联合出版公司，2012 年

参考书目：聂欣如，《影视剪辑》，复旦大学出版社，2011 年

周新霞，《魅力剪辑：影视剪辑思维与技巧》，中国广播电视出版社，2011 年

《影视录音创作（录音方向）》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业课

主要内容：掌握录音艺术专业的基础理论知识，包括电路、声学、计算机等及同期录音设备、拾音技巧、后期声音编辑、音频工作站的使用等专业基本技能。扎实掌握影视录音专业知识，并能够利用所学的专业知识进行录音艺术创作，并在创作过程中体现出鲜明的创作个性。

选用教材：姚国强，《电影电视声音创作与录音制作教程》，中国电影出版社，2011 年

参考书目：约翰·珀塞尔，《对白剪辑：通往看不见的艺术》，王珏、朱熠 译，人民邮电出版社，2012 年

David Lewis Yewdall，《电影声音实用艺术》，张岳、夏田、甘凌 译，人民邮电出版社，2011 年

黄英侠，《5·1 路立体声影视录音操作》，中国电影出版社，2001 年

《毕业创作》课程简介

预修课程：所有课程

课程性质：专业课

主要内容：毕业创作是影视摄影与制作专业课程的重要组成部分，是通过影视作品表述的方式检验编导学生本科专业学习成果以及业务实践能力。本课程主要培养学生的毕业设计技能，具体包括选题、开题报告、撰写剧本、筹建剧组、实际开拍、后期制作等。通过

毕业创作的设计和实践，帮助学生掌握影视作品创作的方法，从而达到提高学生的独立分析问题和解决问题的能力，提升学生艺术鉴赏能力和创新力的目的。

选用教材：苏牧，《荣誉》，人民文学出版社，2000 年

参考书目：普多夫金，《论电影的编剧、导演和演员》，南京大学出版社，2007 年
乔治·布鲁斯东，《从小说到电影》，中国电影出版社，2008 年
新藤兼人，《电影剧本结构》，中国电影出版社，2015 年

《毕业论文》课程简介

预修课程：所有课程

课程性质：专业课

主要内容：毕业论文是影视摄影与制作专业课程的重要组成部分，是通过文字表述的方式检验编导学生本科专业学习成果以及科研学术能力。本课程主要培养学生的论文写作技能，具体包括选题、开题报告、研究方法等。通过毕业论文的写作，帮助学生掌握课题研究方法、研究文献和数据资料的查阅方法，从而达到学生的独立分析问题和解决问题的能力。

选用教材：肖东发、李武，《毕业论文写作与学术规范》，北京大学出版社，2009 年

参考书目：周家华，《毕业论文写作指导》，南京大学出版社，2007 年
李炎清，《毕业论文写作范例》，厦门大学出版社，2008 年

院系选修课

《经典名著名剧阅读》课程简介

预修课程：无

课程性质：系院选修课

主要内容：阅读经典有助于艺术院校学生开启心智、滋养心灵、提升境界。艺术类院校大学生承担着文化传承的重任，为提升大学生人文素养，引导艺术类大学生养成读书习惯，特开始此课程。

学生学习内容为专家推荐并经过院系选择的若干书目，这些书目包括《论语》、《老子》等传统儒家经典著作，也有《艺术发展史》、《诗学·诗艺》等艺术理论和文艺理论方面的书籍，还有《唐宋词鉴赏》、《古文观止》等提升文学素养的书籍和《萨特戏剧集》等剧本集，这些书籍内容丰富，深浅程度不一，各专业各年级可根据实际选择阅读、讨论。

选用教材：学校推荐的 20 本书目

参考书目：学校推荐的 20 本书目

《英语口语》课程简介

预修课程：无

课程性质：院系选修

主要内容：本课程以英语“交际教学法”为主要教学方式，提供模仿范本，语言素材，在教学过

程中根据交际场景，交际目的和交流对象，运用较准确的语音语调，较流畅，恰当地进行一定的语言交际活动，同时兼顾语法，阅读，文化背景，生活习俗等知识的提高。

选用教材： Jack C. Richards 主编，《剑桥国际英语教程》，外语教学与研究出版社，2001 年

参考书目： 梅德明编，《英语中级口译教程》，上海外语教育出版社，1998 年
钟述堃编，《英语口试应试指导》，南开大学出版社，1997 年
吴守谦，《英语口译教程》，哈尔滨工程大学出版社，1999 年
HOWORD BECKERMAN 编著，《走遍美国》，外语与研究出版社，1993 年

《中国古典文学》课程简介

预修课程： 无

课程性质： 院系选修

主要内容： 本课程以介绍和分析中国古代文学史上具有代表性的作品为主，兼及中国古代文学史和中国古代文化的各种知识。所涉作品包括中国古代诗、词、散曲、历史散文、政论散文、小说和戏曲等。通过教学，力求使学生了解中国古代文学史和古代文化的知识和鉴赏中国古代文学作品的能力。

选用教材： 朱东润主编，《中国历代文学作品选》（简编本），上海古籍出版社，1981 年
王云编，《中国历代文学作品选》（补编），上海戏剧学院院印教材，2005 年

参考书目： 章培恒、骆玉明主编，《中国文学史》（上、中、下），复旦大学出版社，1997 年

《大众传播学》课程简介

预修课程： 无

课程性质： 院系选修课

主要内容： 本课程以大众传播理论的发展为纲，大众传播过程中所涉及的范畴为纬，重点讲解在大众传播过程的结构与模式、大众传播的功能、研究方法、大众传播的内容研究、媒介研究、受众研究、效果研究等范畴。课程的主要内容以大众传播理论的嬗变为线索，把介绍不同的传播理念与具体的传播案例结合起来，并适当介绍各个不同时期社会变化对传播的影响，同时对一些大众传播中的现象进行调查和分析，尤其是对当代中国大众传播的特点进行关注，深入理解其社会时代原因，使学生对大众传播学有一个较为全面和深入的认识为今后从事广播影视创作与编导工作打下良好的基础。

选用教材： 胡正荣，《传播学总论》，北京广播学院出版社发行，1997 年

参考书目： 戴元光，《传播学研究的理论与方法》，复旦大学出版社，2003 年
郭庆光，《传播学教程》，中国人民大学出版社，1999 年
［美］沃纳·赛佛林、小詹姆斯·坦卡德，《传播理论：起源、方法与应用》，郭镇之等译，2003 年

《公关礼仪艺术》课程简介

预修课程： 无

课程性质： 院系选修课

主要内容： 对现代生活里不可或缺的使用礼仪知识的学习，使大学生们了解必要的形象维护与组

织协调等基本知识，提高自身的交际能力等个人素质，为今后开展正常的工作做必要的准备。社交礼仪课程介绍的主要是迎来送往的具体利益规范，它包括：个人礼仪、公共礼仪、交往礼仪、联通礼仪、应酬礼仪、聚会与餐饮礼仪等，是一门对实践活动具有非常重要的指导性作用的课程。

选用教材：无

参考教材：［美］Hellriegel.，《组织行为学》，华东师范大学出版社，2001 年

《中国现当代文学》课程简介

预修课程：无

课程性质：院系选修

主要内容：介绍中国现当代文学发展的主要线索，讲解现当代文学史上的主要文学流派，文学思潮，着重分析现当代文学的经典作品及其思想内容和创作手法，探讨文学大师们的不同创作特色，培养学生的审美鉴赏能力及文学素养，提高整体文化素质。

选用教材：钱谷融，《中国现当代文学作品选》，华东师范大学出版社，1999 年
陈思和，《中国现当代文学史教程》，复旦大学出版社，1999 年

参考书目：朱栋霖、丁帆、朱晓进，《中国现代文学史》，高等教育出版社，1999 年

《外国文学》课程简介

预修课程：无

课程性质：院系选修

主要内容：本课程讲述欧美文学发展的基本脉络，主要包括古希腊文学、欧洲文艺复兴时期文学、欧美浪漫主义和批判现实主义文学等内容。简要比较中西方文学的特点，分析文学史上的名篇佳作，概述国外著名的文学流派及创作手法，以便学生在创作过程中能于思想及手法方面有所借鉴。同时培养学生的文学素养，提高整体文化素质。

选用教材：徐葆耕，《西方文学：心灵的历史》，清华大学出版社，1992 年

参考书目：李明滨，《二十世纪西方文学简史》，北京大学出版社，2002 年

《中国文化概论》课程简介

预修课程：无

课程性质：院系选修课

主要内容：本课程所涉内容包括文学、艺术、宗教、政治、科学等专门史的基础理论要点，是对中国历史文化中人类思想的高度总结和提炼。通过这门课程的学习，使学生们对中国文化思想有一个宏观的理解和掌握，从而在艺术创作和实践中具备较为广博的文化视野和理论基础。

选用教材：《中国文化概论》，复旦大学出版社，2001 年

参考书目：冯天瑜、何晓明、周积明，《中华文化史》，上海人民出版社，1990 年
王力 等，《中国古代文化史讲座》，中央广播电视大学出版社，1984 年

《广告创意》课程简介

预修课程：无

课程性质：院系选修课

主要内容：本课程以文案的创作为主要内容。引入大量国内外优秀的广告平面、影视作品；并引入心理学、传播学、市场营销学等领域的知识作为激发广告创意灵感的触媒信息知识，讲授广告创意规律技巧、广告策划的编写、实施流程等具体实务性内容，同时对部分广告策划提案进行案例分析。课程采取课堂讲授与案例分析相结合的教学方法。使学生对广告行业的运作模式有较为直接客观的认识培养学生创造性思维方式。

选用教材：[美] A.杰罗姆·朱勒，《广告创意策略》，机械工业出版社，2003 年

参考书目：[美] 詹姆斯·韦伯·扬，《创意——并非广告人独享的文字饕餮》，中国海关出版社，2004 年

鹏程、梁岩，《大创意：与生俱来的戏剧性》，机械工业出版社，2006 年

孙大伟，《孙大伟的异想世界》，中国物价出版社，2003 年

张树庭，《有效的广告创意——从实例分析到理论探索》，中国传媒大学出版社，2005 年

《剧作策划与管理》课程简介

预修课程：无

课程性质：专业基础课、院系选修课

主要内容：本课程教学目的为使学生对现行戏剧、影视剧作的策划和管理方式有所了解，熟悉剧作生产的流程，初步掌握剧作策划的要素和生产管理方法，获得尽快融入实际剧作生产的能力。

选用教材：[美] 理查德·A·布鲁姆，《电视与银幕写作——从创意到签约》，华夏出版社，2003 年

参考书目：[美] Harold Kerzner，《项目管理——计划、进度和控制的系统方法》，电子工业出版社，2002 年

刘燕南，《电视收视率解析——调查、分析与应用》，北京广播学院出版社，2000 年

张华，《电视剧的投资与营销》、中国广播电视出版社，2004 年

路海波，《戏剧管理》，文化艺术出版社，2000 年

《音乐作品分析》课程简介

预修课程：无

课程性质：院系选修课

主要内容：本课程以学生接受音乐的必要知识、要求了解和理解，音乐审美、音乐构成、音乐体裁、艺术歌曲、交响音乐、交响乐种、室内音乐、歌剧艺术、影视音乐、芭蕾音乐、爵士音乐等，把握基本音乐常识和主要体裁形式，了解不同时代、不同作品的风格特征，帮助学生在戏剧实践中增强音乐悟性，基本具备复调思维、交响思维的良好艺术观念，基本具备鉴别、选择音乐的能力。

选用教材：自编教材

参考书目：钱苑，《歌剧概论》，上海音乐出版社，2003 年

《美术作品分析》课程简介

预修课程：无

课程性质：院系选修课

主要内容：本课程为院系选修课，是电影电视学院各专业方向的专业拓展类课程。本课程将根据授课对象的实际情况，在探索美术作品分析的内在义理逻辑的过程中，针对不同样式的美术作品具体分析时，始终遵循客观再现艺术、主观造型艺术这两条线索进行，使其构成美术形态的两极，简化丰富繁杂的美术形态史，将东西方任何艺术时期的美术作品都按照这两条最基本的线索展开研究，让学生能在了解基本艺术发展脉络的基础上，通过一定的艺术思维方式，凭借直观感受即可把握某一美术作品的脉搏，进行“合情合理”地分析与欣赏。同时，课程旨在使学生能够从审美愉悦的过程中，丰富他们观看和体验世界的方式，由此塑造自己独特的创造性思维模式，以确立个体个性的自由表达与发展。

选用教材：奚传绩编著，《美术鉴赏》（高等教育“十一五”全国规划教材），人民美术出版社，2009 年

参考书目：贡布里希，《艺术发展史》，天津人民美术出版社，2004 年
潘运告编注，《中国历代画论选》（上下），湖南美术出版社，2007 年
迟轲，《西方美术史话》，中国青年出版社，2010 年
王受之，《世界当代艺术史》，中国青年出版社，2002 年
傅雷，《世界美术名作二十讲》，人民美术出版社，2014 年
马永建，《后现代主义艺术二十讲》，上海社会科学院出版社，2006 年
杨小彦，《2007 艺术中国》，广东人民出版社，2008 年
姚扣根、赵骥主编，《外国艺术十六讲》，上海百家出版社，2009 年
姚扣根、赵骥主编，《中国艺术十六讲》，上海百家出版社，2009 年
王邦雄，《艺术的味道》，上海百家出版社，2009 年

《美学》课程简介

预修课程：无

课程性质：院系选修课

主要内容：本课程主要讲授（一）、探讨美的本质问题。介绍美学史上关于“美是什么?”的代表性论述并分析其得失；阐述美的产生与“人化自然”的关系，美的本质与人的本质的关系、与真和善的关系、与自由的关系。使学生在当今“反美学”思潮泛滥的氛围中，树立正确的美学观。（二）、研究审美心理的奥秘。介绍、分析各种审美心理学流派，揭示美感的个体及社会心理特征，帮助学生建立感性与理性和谐的、开放宽容的审美心理结构，培养健康积极的审美情趣。

选用教材：戴平，《美学》讲义提纲

参考书目：杨辛、甘霖，《美学原理新编》，北京大学出版社，2003 年
李泽厚，《美学三书》，天津社会科学出版社，2003 年
宗白华，《美学散步》，上海人民出版社，1981 年
朱光潜，《西方美学史》，人民文学出版社，1979 年

《西方哲学流派》课程简介

课程性质：院系选修课

主要内容：本课程介绍西方哲学历史的发展线索，讲授马克思主义哲学产生之前的哲学家和哲学思想，以及哲学的基本问题和概念。使学生通过对西方哲学的梳理达成对西方文明的基本理解和把握，学会对不同的文明形态进行哲学的、文化的认识和比较，培养学生的哲学思维方法，训练学生思考和分析问题的能力。

选用教材：张志伟，《西方哲学十五讲》，北京大学出版社，2004 年

参考书目：全增嘏，《西方哲学史》（上、下），上海人民出版社，1985 年

［英］罗素，《西方哲学史》（上、下），商务印书馆，2006 年

姚介厚等，《西欧文明》（上、下），中国社会科学出版社，2007 年

《应用心理学》课程简介

预修课程：无

课程性质：院系选修课

主要内容：本课程主要讲授应用心理学的基本概念；艺术创作活动中创作主体发生的各种现象；艺术家、艺术作品、艺术接受三者的互动关系以及艺术心理学的学科背景及流派。

选用教材：自编

参考书目：李晓文、张玲、屠荣生编著，《现代心理学》，华东师范大学出版社，2001 年

屠荣生 编著，《师生沟通的心理攻略》，上海人民出版社，2000 年

［美］唐·赫尔雷格尔等，《组织行为学》，俞文钊等译，华东师范大学出版社，2002 年

《公共关系学》课程简介

预修课程：无

课程性质：院系选修课

主要内容：本课程主要采取课堂讲授与案例分析相结合的授课方式，从概念、理论基础、管理过程和各行各业的实践等部分，阐述公共关系理论与实践中的方法、步骤与操作，同时引入社会不同领域中具有代表性的著名媒体公关活动作为案例分析的素材。并对目前国际公关代理公司的基本工作流程作简要的介绍，使学生了解公关思维方式以及运用公关原理分析实际问题的能力。

选用教材：［美］格伦·布鲁姆、艾伦·森特、斯科特·卡特理普，《有效的公共关系》，华夏出版社，2002 年

参考书目：姚惠忠，《公共关系理论与实务》，北京大学出版社，2004 年

［美］迪格斯格洛，《公关媒体应用手册——公关技能实用书系列》，电子工业出版社，2005 年

陈向阳，《公关顾问专业指南》，安徽人民出版社，2002 年

《当代电视思潮》课程简介

预修课程：无

课程性质：院系选修课

主要内容：本课程着重介绍与分析当前国内外电视领域的前沿理论和学说，同时密切联系世界各国电视事业的现状与特点，结合全球政治经济态势、媒介传播理论和实践的发展，以

及社会文化研究的趋势进行教学。使学生对电视事业和媒介传播的基本概念、实践特点和区域特质有一个清晰的思路和基本认知，培养学生联系电视现象进行初步分析能力，强化学生的实践观念和独立思考的习惯。

选用教材：《中外广播电视史》，复旦大学出版社，2005 年

参考书目：陆晔、赵明，《当代广播电视概论》，复旦大学出版社，2002 年
胡智锋，《中国电视观念论》，北京师范大学出版社，2000 年
《现代传播》、《当代电视》、《世界电影》、《电视研究》等专业学术刊物

《制片管理》课程简介

预修课程：电视节目策划与制作类课程

课程性质：院系选修课

主要内容：本课程通过对国内外电视制片历史、电视制片种类、制片工作流程的剖析，让学生通过学习，能够初步了解电视制片管理的理论与技能。课程采用课堂系统教学与个案分析、实践操作相结合的方式，使学生具备一定电视制片能力、掌握基本的制片流程和操作能力，为今后担任制片人打下初步的基础。

选用教材：［美］格里格雷·古德尔，《独立制片》，北京广播学院出版社，2004 年

参考书目：《中国应用电视学》，北京师范大学出版社，1993 年
［美］威廉·亚当斯，《电影制片手册》，中国电影出版社，1989 年
［法］马克·格多斯多，《制片指南》，中国电影出版社，1999 年

《专家工作坊》课程简介

预修课程：无

课程性质：院系选修课

主要内容：《专家工作坊》课程是本专业学生通过专业课的学习后，听取业内、学界各门类的专家、学者的专题讲座而得到触类旁通、兼容并收、增加底蕴，提高学识的广度和深度的课程。请名家、名主持、名记者、名编辑、名导演进行分类命题讲座。

选用教材：自编讲义

参考书目：无