《科幻电影与写作》课程教学大纲

一、课程基本信息

英文名称	Science Fiction Film and Literature	**课程代码**	
课程性质	专业选修课程	**授课对象**	传媒全专业大二（下）学生
学 分	2	**学 时**	36
主讲教师	周舒燕、吴福仲	**修订日期**	2023年3月13日
指定教材	自编

二、课程目标

（一）**总体目标：**

作为一种独特的文学及影视类型，科学幻想的兴起和发展存在着艺术与技术的双重作用力，也使之坐落在当代技术人文学科的交叉点上。科幻作品以当代社会的媒介技术现状和发展趋势作为叙事基础,在科学理性的基础上以丰富的想象力和创造力形象地传达了对技术和人类关系的思考。对各种科幻文本的系统学习与探索有利于发展我国本土科幻文化与创意产业，丰富当前文化生产的幻想活力和思想深度。本课程从世界科幻文学与电影的发展脉络出发，解析经典科幻作品在创作观念、主题思想、风格审美上的特征，同时立足于当代科幻电影的技术演进，思考其未来的创作趋势。简言之，以全球及中国的科幻电影赏析为手段,课程致力于开拓同学们的想象力,从而培养对科学传播、影视传播等专业知识的兴趣,建立科教兴国的志向。

课程将从科幻文化的发展史、电影文本解读与产业探索三个不同维度来切入对科幻文学与电影研究相关理论的介绍。首先，使学生了解全球视域下科幻文学及电影的历史发展脉络、各种亚类型和主要作者与导演风格；其次，学会从传播学及媒介文化理论视角来对经典科幻作品进行提问、思考与分析；再次，了解我国科幻文学与电影的发展现状、问题与不足，了解相关产业概况；最后，基于对科幻的兴趣，开发自身的创意潜力与创作能力。

（二）课程目标：

在课程结束时，学生拟掌握以下内容：

课程目标1：对科幻相关概念的掌握，并具备分析、评论或创作文本的能力

1．1 掌握国内外科幻文学与电影的发展与特色。初步理解所涉及到的科幻文化理论，包括技术与人文的关系、后人类主义、生态主义、身体、空间、意识形态等，把握经典科幻作品的思想深度与现实关切。

1.2 在相关知识基础上形成独立思考、分析、评论科幻作品的能力。开发创造力和想象力，激发对中国本土科幻类型的创造潜力。

课程目标2：

2.1 掌握中国科幻文化的发展历程、独特贡献以及对外传播的机遇与挑战。理解推动中国科幻文化发展的政治、经济、历史与文化因素，对中国科幻未来的发展方向与可循路径进行多维度探索。

2.2 熟悉与科幻文化研究相关的文化研究视角、实证研究视角与产业研究视角以及相关理论资源，把握科幻文化与社会变迁之间的深刻互动，激发学生进行科幻创作和开展科幻文化的研究热情。

（三）课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系

表1：课程目标与课程内容、毕业要求的对应关系表

课程目标	**课程子目标**	**对应课程内容**	**对应毕业要求**
课程目标1	1.1	第一部分：全球科幻电影类型的发展及经典科幻电影赏析	初步掌握基础人文科学与社会科学的知识
1.2
课程目标2	2.1	第二部分：中国科幻文化与创意产业	系统掌握新闻传播学基础知识、基本理论和基本方法
2.2

三、教学内容

第一部分 全球科幻类型的发展及经典作品赏析

1.教学目标：掌握世界科幻文学与电影的兴起、发展、主要流派、关键概念。

2.教学重难点：对理论概念的讲解和对经典电影实例的分析。

3.教学内容：结合经典科幻电影及发展脉络打开对科幻创意的认识，激发想象力与创造力；运用相关媒介文化理论、电影学批评等来理解和分析科幻电影。

4.教学方法：讲授法、讨论法、案例教学法。

第二部分 中国科幻文化与创意产业

1.教学目标：掌握中国科幻文化的独特历程与现状，对科幻文化的社会功能与产业发展进行理论化的分析。

2.教学重难点：对科幻相关理论知识的理解以及在具体案例中的应用。

3.教学内容：结合科幻文化与历史、社会、科学、政治、经济之间形成互动的前沿实践，对比中国科幻与世界科幻的发展模式，加深对科幻社会功能的理解，扩展对中国科幻以及整体科幻文化未来发展方向与路径的想象。

4.教学方法：讲授法、讨论法、案例教学法

四、学时分配

表2：各章节的具体内容和学时分配表

章节	章节内容	学时分配
第一章	绪论：什么是科幻	2
第二章	全球科幻电影亚类型	8
第三章	经典科幻电影文本赏析	8
第四章	中国科幻的发展历程	8
第五章	科幻与创意产业	8
第六章	课程总结：走向未来	2

五、教学进度

表3：教学进度表

周次	日期	章节名称	内容提要	授课时数	作业及要求	备注
1	3.11	绪论：什么是科幻	简要介绍科幻文学与电影的定义、历史发展与基本问题	2		
第一部分：全球科幻类型的发展与经典作品赏析
2	3.18	外在探索：外星人、怪兽与他者想象	关注探索类的科幻作品，从凡尔纳三部曲开始，到《2001太空漫游》、《异形》系列、《哥斯拉》系列、《降临》等作品，思考对人类之外的世界与他者幻想	2		
3	3.25	星际对抗：“太空歌剧”与星辰大海	聚焦在星际对抗类的科幻作品，尤其是“太空歌剧”的亚类型，包括《星际迷航》系列、《星球大战》系列、《银英》、《沙丘》等作品，战争史诗等在科幻中的运用	2		
4	4.1	机器人：从弗兰肯斯坦到AI	关注科幻中机器人形象的演变，从早期的《科学怪人》，到阿西莫夫的机器人三定律，到人工智能电影，如《机械公敌》、《她》、《爱死机》系列等	2		
5	4.8	科幻与朋克I：从蒸汽朋克到赛博朋克	分别介绍技术革命与蒸汽朋克、射线朋克、柴油朋克、原子朋克与赛博朋克等流派的关系，解析经典蒸汽朋克作品如《蒸汽男孩》、《天空之城》；柴油朋克《未来水世界》、《疯狂的麦克斯》等	2		
6	4.15	科幻与朋克II：赛博朋克中的反乌托邦主义	重点解读以欧美及日本科幻文化中的经典赛博朋克作品如《黑客帝国》三部曲、《银翼杀手》系列、《铳梦》、《攻壳机动队》等，思考赛博朋克作品中对于技术、社会体制和文明的反思	2		
7	4.22	穿越：打破时间与空间的限制	从时空穿越的角度来丰富科幻电影对时间与空间的理解与想象，解读包括诺兰的时空三部曲、《时光机器》、《源代码》、《回到未来》系列等	2		
8	4.29	重思有机体：后人类身体与基因改造	从身体视角来思考科幻电影中后人类身体的塑造，如《别让我走》、《千钧一发》、《湮灭》、《X战警》系列、《第六日》、《双子杀手》等，打开对身体疆界及其文化意义的理解	2		
9	5.6	灾难科幻：末日幻想与后启示录	从科幻-灾难片的亚类型出发，考察科幻电影中的末日想象及其背后的技术与生态反思，包括《后天》、《2012》、《我是传奇》、《流浪地球》等	2		
期中作业
第二部分：中国科幻、科幻产业与社会发展
10	5.13	中国科幻的历史沿革与独特资源	介绍中国科幻从古代幻想文学（如《山海经》）到近代科幻小说（如《月界旅行》《新中国未来记》）的发展历程，探讨中国科幻文学的关键节点以及独特贡献。	2		
11	5.20	中国科幻的新生代与新浪潮	以现代性视角解析中国科幻新生代的崛起以及新浪潮科幻的创作特点，选取刘慈欣、王晋康、韩松、郝景芳等代表人物，《三体》《水星播种》《宇宙墓碑》《折叠北京》等为案例。	2		
12	5.27	中国科幻海外传播的路径与挑战	以跨文化传播的相关理论，着重剖析新时代中国科幻文艺的海外传播机制路径与现有挑战，包括对《流浪地球》等单个文艺作品海外传播的分析，也包括对“中国科幻文学翻译计划”等组织化海外传播的分析。	2		
13	6.3	科幻迷群的政治与文化意义	理解科幻文化作为一种“亚文化”的特征，以迷群文化的理论视角切入，解析科幻如何再现和显彰了“边缘群体”的视角，厘清科幻文学作品创作中的结构性议题。	2		
14	6.10	科幻参与的受众心理与社会效应	以娱乐满足的二元模型作为理论框架，透视受众在接触、观看和传播科幻作品各个环节中的心理机制；从媒介效果的角度对科幻参与所产生的个体认知与社会效应进行考察和延伸。	2		
15	6.17	科幻与科学的汇流与互动	理解科幻作为科学与文学艺术结合的产物，通过分析当前“科影融合”与基于科幻的科学传播等前沿实践，回应“科幻”与“科普”的经典论辩，勾勒科幻与科学汇流的未来方向与可为空间。	2		
16	6.24	泛科幻产业的全球格局及逻辑	从媒介经济学的视角出发，探讨基于科幻的泛文化产业建构。以迪士尼公司的《星球大战》与中国《三体》的科幻IP开发实践为案例，厘清科幻产业链建构的全球格局与核心逻辑。	2		
17	7.1	“未来学”视阈下的科幻展望	以“未来学”相关理论资源对科幻文化更为广阔的社会功能进行剖析，凸显科幻作为“思想实验”和“规划未来”的作用，并引导学生通过可操作的框架想象、建构和规划可能的未来世界模型。	2		
期末作业

六、教材及参考书目

1. [英]凯斯·M·约翰斯顿(Keith M. Johnston)，《科幻电影导论》，世界图书出版社，2016年版。

2. 黄鸣奋，《科幻电影创意研究系列1-3》，北京：中国电影出版社，2021年版。

3. 凌晨，《创意写作七堂课：你也能写好一篇科幻小说》，北京：北京理工大学出版社，2020年版。

4. 吴岩，《科幻文学论纲》，重庆：重庆大学出版社，2021年版。

5. [美]克里斯·泰勒（Chris Taylor），《星球大战如何征服全宇宙》，北京：北京联合出版社，2019年版。

6. 宋明炜，《中国科幻新浪潮》，上海：上海文艺出版社，2020年版。

7. 江晓原、穆蕴秋，《新科学史：科幻研究》，上海：上海交通大学出版社，2016年版。

七、教学方法

1．讲授法：课堂集中讲授相关理论知识点。

2．讨论法：以学生在研究及实践中遇到的问题以答疑的形式展开讨论并解决问题。

3. 案例教学法：以当下成功科幻电影的产制为案例，结合所教授的理论观点进行分析、阐释和讲解。

 八、考核方式及评定方法

（一）课程考核与课程目标的对应关系

表4：课程考核与课程目标的对应关系表

课程目标	**考核要点**	**考核方式**
课程目标1	对理论概念的掌握	期中作业
课程目标2	对理论概念的应用	期末论文

（二）评定方法

1．评定方法

（一）平时成绩：考勤+课堂参与20%

（二）期中作业：40%

（1） 内容要求：以下写作内容二选一：1、选择一部科幻电影或系列电影，在一定理论视角下对电影做文本分析，要突出自己的观点和论证。或者，2、原创一则短篇科幻小说，情节完整，人物鲜明，语言清晰，内容生动，有一定的科学性支撑。

（2） 格式要求：字数不少于3000字。有封面，封面写明课程名称、授课老师、姓名、年级专业、学号、成绩栏。论文标题宋体四号字，正文宋体五号字，英文Times New Roman，有注释和参考文献。

（3） 提交方式与截止时间：纸质版，A4，正反面打印。交给课代表，课代表收齐后统一交给老师。

（三）期末作业：40%

（1） 内容要求：以下内容二选一：1、任选角度，对中国科幻文化出海的现状、机遇、困境与策略进行分析，要求观点突出、论证充分。2、任选角度，对科幻文化与社会发展之间的互动进行论述，要求观点突出、论证充分。

（2） 格式要求：字数不少于3000字。有封面，封面写明课程名称、授课老师、姓名、年级专业、学号、成绩栏。论文标题宋体四号字，正文宋体五号字，英文Times New Roman，有注释和参考文献。

（3） 提交方式与截止时间：纸质版，A4，正反面打印。交给课代表，课代表收齐后统一交给老师。

2．课程目标的考核占比与达成度分析

表5：课程目标的考核占比与达成度分析表

考核占比**课程目标**	**平时**	**期中**	**期末**	**总评达成度**
课程目标1	10%	40%		总评成绩（100%）=平时成绩（20%）+期中成绩（40%）+期末成绩（40%）
课程目标2	10%		40%

（三）评分标准

课程**目标**	**评分标准**
90-100	**80-89**	**70-79**	**60-69**	**＜60**
优	**良**	**中**	**合格**	**不合格**
A	**B**	**C**	**D**	**F**
课程**目标1**	对课程内容把握非常准确，结构完整，思路清晰，引用有注释。有理论视角，观点深刻，体现自己的独立思考和见解。注释和参考文献符合规范。	对课程内容把握较为准确，有提问，并结合文本进行阐释。但研究对象范畴不明，有泛泛而谈之嫌。结构完整，有自己的观点。注释和参考文献符合规范。	对课程内容把握不准确，提问不明确，研究对象不清晰，结构完整，语言规范。观点平平。注释及引用符合规范。	对课程内容把握有明显错误，提问不明确，研究对象不清晰，结构有缺陷，思路不清晰或者语言不规范。观点不明确。注释及引用符合规范。	没有提问，没有研究对象，结构有严重缺陷，思路不清晰或者语言不规范。没有观点。注释及引用不符合规范，或涉嫌抄袭。
课程**目标2**	对课程内容把握非常准确，结构完整，思路清晰。有问题意识，理论视角，观点深刻，体现自己的独立思考和见解。注释和参考文献符合规范。	对课程内容把握较为准确，结构基本完整，表达通顺，有一定的问题意识，能够初步使用相关理论视角，有一定的论证支撑，但不够充分。注释和参考文献基本符合规范。	对课程内容把握不准确，提问不明确，研究对象不清晰，结构完整，语言规范。观点平平。注释及引用符合规范。	对课程内容把握有明显错误，提问不明确，研究对象不清晰，结构有缺陷，思路不清晰或者语言不规范。观点不明确。注释及引用符合规范。	没有提问，没有研究对象，结构有严重缺陷，思路不清晰或者语言不规范。没有观点。注释及引用不符合规范，或涉嫌抄袭。