《电影艺术鉴赏》课程教学大纲

一、课程基本信息

英文名称	Appreciation of Film Art	**课程代码**	TAAA1022
课程性质	专业选修课程	**授课对象**	传媒学院本科生
学 分	2	**学 时**	36
主讲教师	薛征	**修订日期**	2021年12月02日
指定教材	自编		

二、课程目标

（一）**总体目标：**

本课程是面向传媒学院本科生的专业选修课程。本课程选择电影史上具有鲜明艺术特色的电影作者进行专题式介绍，并对其代表性作品进行分析阐释。本课程旨在通过对于电影史上重要作品的个案研究，使学生对电影艺术的发展历程具有一定的感性认知，进而培养学生的电影艺术鉴赏能力，增强学生的电影理论知识素养，提升学生的电影分析写作水平。

（二）课程目标：

课程目标1：培养电影艺术鉴赏能力

1．1 了解电影艺术的视听语言

1．2 了解电影艺术的叙事手法

课程目标2：增强电影理论知识素养

2．1 了解电影史的发展脉络

2．2 了解电影语言的基本原则

课程目标3：提升电影分析写作水平

3．1 掌握电影分析的基本方法

3．2 掌握电影评论的写作技巧

（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	知识梳理	具备相关媒体知识
1.2	知识梳理	具备相关媒体知识
课程目标2	2.1	影片分析	具有较高媒介素养
2.2	影片分析	具有较高媒介素养
课程目标3	3.1	写作指导	掌握媒体写作技巧
3.2	写作指导	掌握媒体写作技巧

三、教学内容

第一章 电影的默片时代

1.教学目标

了解电影诞生的技术条件与社会背景。了解早期电影的基本形态与艺术探索。

2.教学内容

早期电影的发展历程：卢米埃尔兄弟与电影的诞生；梅里爱对舞台艺术的借鉴；格里菲斯对电影语言的探索。

电影的视觉维度与听觉维度。默片与有声片的异同。默片时代电影的基本形态、艺术表达与美学风格。

默片时代电影作品鉴赏。巴斯特·基顿的《待客之道》与《将军号》；查理·卓别林的《寻子遇仙记》、《城市之光》与《摩登时代》。

3.教学方法

课堂教学与在线教学相结合。

第二章 经典好莱坞电影

1.教学目标

了解声音和色彩在电影中的运用。了解经典时期好莱坞电影的美学风格。

2.教学内容

经典时期好莱坞片场制度形成的背景。经典时期好莱坞片场制度的基本构架。经典时期好莱坞的重要电影公司。

有声片的出现及其意义。彩色技术在电影中的应用和普及。声音与色彩对电影摄影技巧、叙事方式和美学形态的影响。

经典好莱坞电影作品鉴赏。恩斯特·刘别谦的《天堂里的烦恼》与《你逃我也逃》；弗兰克·卡普拉的《一夜风流》与《生活多美好》。

3.教学方法

课堂教学与在线教学相结合。

第三章 类型电影专题

1.教学目标

了解类型电影的概念和主要类别。了解不同类型电影的叙事模式。

2.教学内容

类型电影的概念和分类原则。类型电影产生的原因和影响因素。不同类型电影的基本结构及其变体。

经典时期好莱坞电影的主要类型。西部片的视听元素和叙事模式。歌舞片的视听元素和叙事模式。

类型电影作品鉴赏。希区柯克的《迷魂记》与《惊魂记》；比利·怀尔德的《热情如火》与《日落大道》。

3.教学方法

课堂教学与在线教学相结合。

第四章 新浪潮与新电影

1.教学目标

了解法国新浪潮与德国新电影的代表作品与艺术风格。

2.教学内容

法国电影新浪潮的产生背景。法国电影新浪潮的代表人物和作品。法国电影新浪潮的美学特征。

德国新电影的形成与发展。德国新电影的代表人物和作品。法国电影新浪潮与德国新电影的影响。

法国新浪潮与德国新电影作品鉴赏。戈达尔的《精疲力尽》；特吕弗的《四百击》与《祖与占》；施隆多夫的《铁皮鼓》。

3.教学方法

课堂教学与在线教学相结合。

第五章 新好莱坞电影

1.教学目标

了解新好莱坞电影兴起的背景和影响。了解新好莱坞电影的艺术特色。

2.教学内容

新好莱坞电影兴起的背景。新好莱坞电影的代表人物和代表作品。新好莱坞电影的美学特征。

新好莱坞电影与经典好莱坞电影的异同。新好莱坞与反类型电影。新好莱坞电影对国际影坛的影响。

新好莱坞电影作品鉴赏。科波拉的《教父》与《现代启示录》；卢卡斯的《星球大战》。斯皮尔伯格的《辛德勒的名单》；马丁·斯科塞斯的《出租车司机》。

3.教学方法

课堂教学与在线教学相结合。

第六章 作者电影专题

1.教学目标

了解电影作者论的形成与发展。了解当代作者电影的艺术风格。

2.教学内容

电影作者论的提出与实践。安德烈·巴赞与《电影手册》的影响。彼得·沃伦的结构电影作者论。

现代主义电影大师的艺术探索。电影史上的重要电影作者及其作品。当代电影作者的创作取向。

当代作者电影作品鉴赏。托纳托雷的《海上钢琴师》与《天堂电影院》；诺兰的《记忆碎片》与《盗梦空间》。

3.教学方法

课堂教学与在线教学相结合。

第七章 中国大陆电影

1.教学目标

了解中国电影的代际划分。了解第五代与第六代电影导演的作品风格。

2.教学内容

早期中国电影的发展情况。早期中国电影的代表人物及其作品风格。中国电影的代际划分。

中国大陆第五代与第六代电影产生的背景。第五代与第六代电影的代表人物、作品风格和文化特征。

中国大陆电影作品鉴赏。张艺谋的《红高粱》；陈凯歌的《霸王别姬》；王小帅的《十七岁的单车》；姜文的《阳光灿烂的日子》。

3.教学方法

课堂教学与在线教学相结合。

第八章 港台电影专题

1.教学目标

了解台湾与香港电影的发展历程。了解台湾与香港电影的艺术风格。

2.教学内容

台湾电影的起步与发展。当代台湾电影的代表人物及其作品。当代台湾电影的地域文化特征和美学风格。

香港电影的起步与发展。当代香港电影的代表人物及其作品。当代香港电影的地域文化特征和美学风格。

当代台湾与香港电影作品鉴赏。杨德昌的《一一》；李安的《卧虎藏龙》；王家卫的《花样年华》；周星驰的《喜剧之王》。

3.教学方法

课堂教学与在线教学相结合。

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	电影的默片时代	4
第二章	经典好莱坞电影	4
第三章	类型电影专题	4
第四章	新浪潮与新电影	4
第五章	新好莱坞电影	4
第六章	作者电影专题	4
第七章	中国大陆电影	4
第八章	港台电影专题	4

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
1-2		电影的默片时代	了解早期电影的发展历程和艺术特征	4		
3-4		经典好莱坞电影	了解经典好莱坞电影的生产体制和艺术风格	4		
5-6		类型电影专题	了解类型电影的主要类别和叙事模式	4		
7-8		新浪潮与新电影	了解法国新浪潮电影和德国新电影的艺术特色	4		
9-10		新好莱坞电影	了解新好莱坞电影的艺术探索和美学风格	4		
11-12		作者电影专题	了解作者电影的代表人物及其作品特色	4		
13-14		中国大陆电影	了解中国大陆电影的发展历程和代际风格	4		
15-16		港台电影专题	了解港台地区的重要电影作者及其作品	4		
17		复习与答疑	复习课程内容及解答课程疑问	2		

六、教材及参考书目

1．《电影艺术：形式与风格》，[美]大卫•波德维尔、克里斯汀•汤普森著，曾伟祯译，世界图书出版公司，2008年。

2.《世界电影史》，[美]大卫•波德维尔、克里斯汀•汤普森著，范倍译，北京大学出版社，2014年。

3.《伟大的电影》，[美]罗杰•伊伯特著，殷宴、周博群译，广西师范大学出版社，2012年。

4.《雾中风景：中国电影文化1978-1998》，戴锦华著，北京大学出版社，2006年。

5.《迷影文化史》，李洋著，复旦大学出版社，2010 年。

七、教学方法

1．讲授法：对重要电影思潮和电影作者进行课堂讲授。

2．讨论法：对经典影片案例和阐释文本进行分析研讨。

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	考察电影艺术鉴赏能力	论文考核
课程目标2	考察电影理论知识素养	论文考核
课程目标3	考察电影分析写作水平	论文考核

（二）评定方法

1．评定方法

平时成绩：40%，期末考试60%。

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	0.4		0.6	课程目标1达成度={0.4ｘ平时目标1成绩+0.6ｘ期末目标1成绩}/目标1总分。
课程目标2	0.4		0.6
课程目标3	0.4		0.6

（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**	电影艺术鉴赏能力突出	电影艺术鉴赏能力较为突出	具有一定的电影艺术鉴赏能力	具有基本的电影艺术鉴赏能力	电影艺术鉴赏能力较为薄弱
课程 **目标2**	电影理论知识掌握充分	电影理论知识掌握较为充分	掌握一定的电影理论知识	掌握基本的电影理论知识	电影理论知识掌握不够充分
课程 **目标3**	符合电影评论写作规范	符合电影评论写作较为规范	符合一定的电影评论写作规范	基本符合电影评论写作规范	不符合电影评论写作规范