《影视评论写作》课程教学大纲

一、课程基本信息

英文名称	Film & Television Criticism Writing	**课程代码**	RTSC1027
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**	2022年01月01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。本课程在对电影理论知识进行系统梳理的基础上，选择电影史上的经典影片案例进行分析解读，并对学生的电影评论写作实践进行指导。本课程旨在通过理论与实践相结合的方式，提升学生的电影理论知识素养，培养学生的电影艺术鉴赏能力，提高学生的电影评论写作水平。

（二）课程目标：

课程目标1：提升电影理论知识素养

1．1 了解电影理论的发展概况

1．2 了解电影史的基本脉络

课程目标2：培养电影艺术鉴赏能力

2．1 了解电影的视听语言

2．2 了解电影的叙事程式

课程目标3：提升电影评论写作水平

3．1 掌握电影评论的写作方法

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 电影批评概述

1.教学目标

回顾电影的历史发展，了解电影史与理论史的互动。了解电影批评的几种类型。

2.教学内容

电影的诞生与电影史的基本脉络。电影理论发展的几个阶段。经典电影理论与现代电影理论的区别与联系。

电影批评的概念、意义与功能。电影批评与电影理论、电影史的关系。电影批评与电影体制、电影工业的关系。

电影批评的几种类型。印象式影评、专业影评与理论化影评。三种电影批评的特征与价值。电影批评写作的结构、规范与风格。

3.教学方法

课堂教学与在线教学相结合。

第二章 视听批评

1.教学目标

了解电影的基本视听语言。掌握景别、视角、构图、场面调度、剪辑等概念。

2.教学内容

电影视觉语言的基本元素。电影内容与形式之间的关系。景别、视角和构图对电影表达效果的影响。

摄影机运动和场面调度的概念内涵。摄影机的六种基本运动方式。狭义和广义造型在电影中的表意效果。

声音和色彩对于电影表意的影响。蒙太奇与剪辑的区别与联系。蒙太奇的类型与功能。平行蒙太奇与交叉蒙太奇。

3.教学方法

课堂教学与在线教学相结合。

第三章 叙事批评

1.教学目标

了解电影叙事学的基本理论，并对伊朗电影《小鞋子》进行分析。

2.教学内容

两种不同的电影叙事观。不同叙事观与电影叙事风格、剪辑风格之间的关系。

摄影机在电影叙事中的作用。叙事人称、叙事视角与叙事结构。麦茨的大组合段理论与第一电影符号学。

运用叙事学理论解读电影文本。经典电影叙事、现代电影叙事与后现代电影叙事。

3.教学方法

课堂教学与在线教学相结合。

第四章 作者批评

1.教学目标

了解电影作者论的相关知识，并对基耶斯洛夫斯基的电影《蓝色》进行分析。

2.教学内容

电影作者论的倡导与实践。巴赞、特吕弗与法国电影新浪潮。电影作者论的概念与核心观点。

重要的现代主义电影作者及其作品。彼得·沃伦的结构电影作者论。电影作者论产生的影响。

运用电影作者论解读电影文本。长镜头美学与蒙太奇美学。

3.教学方法

课堂教学与在线教学相结合。

第五章 类型批评

1.教学目标

了解结构主义与类型电影的相关理论，并对法国电影《第五元素》进行分析。

2.教学内容

结构主义叙事学的理论脉络。结构主义叙事学与传统叙事学的区别。普洛普对俄国民间故事的研究。

电影类型的划分原则。西部片、歌舞片、悬疑片、黑帮片与科幻片。格雷马斯的动素模型和意义矩阵理论。

运用结构主义理论解读影片文本。类型电影与反类型电影。

3.教学方法

课堂教学与在线教学相结合。

第六章 精神分析批评

1.教学目标

理解从弗洛伊德到拉康的精神分析理论，并对日本电影《情书》进行分析。

2.教学内容

精神分析理论的发展脉络。弗洛伊德和拉康的主要概念和理论体系。弗洛伊德与拉康理论的区别和联系。

精神分析理论在电影领域的应用。精神分析电影理论的主要概念：缝合、幻象与凝视。齐泽克对希区柯克电影的阐释。

运用精神分析的方法解读电影文本。后理论与大理论之争。

3.教学方法

课堂教学与在线教学相结合。

第七章 女性主义批评

1.教学目标

了解以劳拉·穆尔维为代表的女性主义电影理论，并对美国电影《香草天空》进行分析。

2.教学内容

女性主义电影理论对精神分析理论的继承和发展。劳拉·穆尔维女性主义电影理论的主要观点。

女性主义电影理论的基本立场。借用形象学方法的女性主义电影理论。借用叙事学方法的女性主义电影理论。

运用精神分析女性主义电影理论解读电影。女性电影的概念与影响。

3.教学方法

课堂教学与在线教学相结合。

第八章 意识形态批评

1.教学目标

了解意识形态批评方法，并运用于美国电影《阿甘正传》的分析。

2.教学内容

意识形态概念的提出。意识形态理论的发展脉络与意识形态批评方法。阿尔都塞的症候式批评。

文化研究的产生与兴起。福柯与罗兰·巴特对文化研究的贡献。文化研究对电影批评的影响。

运用意识形态批评方法解读电影文本。理解“讲述神话的年代”与“神话讲述的年代”。

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	电影批评概述	4
第二章	视听批评	4
第三章	叙事批评	4
第四章	作者批评	4
第五章	类型批评	4
第六章	精神分析批评	4
第七章	女性主义批评	4
第八章	意识形态批评	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		电影批评概述	了解电影理论与批评的发展概况	4		
3-4		视听批评	了解视听语言的基本概念和分析方法	4		
5-6		叙事批评	了解叙事学的基本概念和分析方法	4		
7-8		作者批评	了解作者论的基本概念和电影分析方法	4		
9-10		类型批评	了解结构主义的基本概念和电影分析方法	4		
11-12		精神分析批评	了解精神分析的基本概念和电影分析方法	4		
13-14		女性主义批评	了解女性主义的基本概念和电影分析方法	4		
15-16		意识形态批评	了解意识形态的基本概念和电影分析方法	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．《电影批评》，戴锦华著，北京大学出版社，2004。

2．《当代电影分析》，雅克•奥蒙、米歇尔•马利著，吴佩慈译，江苏教育出版社，2005。

3.《如何写影评》，蒂莫西·科里根著，宋美凤、刘曦译，世界图书出版公司，2015。

七、教学方法

1．讲授法：对主要电影批评理论进行课堂讲授。

2．讨论法：影片案例分析与评论写作文本研讨。

 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	考察电影知识掌握情况	论文考核
课程目标2	考察电影艺术鉴赏能力	论文考核
课程目标3	考察电影评论写作水平	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2**	电影鉴赏分析能力突出	电影鉴赏分析能力较为突出	具有一定的电影鉴赏分析能力	具有基本的电影鉴赏分析能力	电影鉴赏分析能力较为薄弱
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