《中外电影赏析》课程教学大纲

一、课程基本信息

英文名称	Collection of Chinese and Foreign Film Appreciation	**课程代码**	TX00011132
课程性质	公共选修课程	**授课对象**	全校各专业
学 分	2.0	**学 时**	36.0
主讲教师	陈子平	**修订日期**	2021.5.28
指定教材	《中外电影赏析新编》苏州大学出版社2020年出版		

二、课程目标

（一）**总体目标：**

知识要求：系统掌握电影与电视艺术学的基本理论与批评史，掌握影视鉴赏的思维方式和研究方法，提高大学生人文艺术素养，培养大学生影视鉴赏能力和开展影视文艺批评的能力。

能力要求：通过结课作业考查学生对影视艺术的基础知识、基本概念、历史知识、审美知识、音乐常识等内容的掌握情况和运用能力，考查学生区别、品鉴、品评不同时代、不同国家、不同民族的影视作品的能力，为学生的学习起到检验与导向作用，并促进教师不断完善教学模式，优化教学效果。

素养要求：通过电影鉴赏的学习，能够有意识地利用各种审美资源，陶冶心灵、增强民族文化自信，树立正确的人生观、价值观。热爱祖国，拥护中国共产党的领导，自觉践行社会主义核心价值观，牢固树立正确的世界观、价值观。养成良好的道德品格、健全的职业人格、强烈的社会职业认同感，具有服务于建设社会主义文化国家的责任感和使命感。掌握人文社会科学的基本知识，有较高的人文素养和科学精神。具备团队协作精神、时代意识和国际视野。

（二）课程目标：

课程目标1：掌握一定的影视艺术发展史与批评理论框架

1．1通过本课程学习，能够了解电影与电视艺术制作基本流程

1．2了解电影与电视艺术鉴赏理论与批评史

课程目标2：提高大学生人文艺术素养、影视鉴赏能力

2．1掌握电影与电视艺术学专业的思维方式和研究方法

2．2掌握基本的影视鉴赏能力和开展影视批评的能力

课程目标3：通过电影鉴赏的学习，能够有意识地利用各种审美资源，陶冶心灵、增强民族文化自信，树立正确的人生观、价值观。

3. 1能对电影的艺术特性与美学特性进行赏析

3. 2能利用各种审美资源陶冶情操、提升文化修养

（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	影视艺术导论	
1.2	电影鉴赏、批评的相关理论	
课程目标2	2.1	影视作品的主要批评方法	
2.2	影像与声音	
课程目标3	3.1	影视艺术特性、美学特性	
3.2	引申对“美”的思考	

三、教学内容

第一章 影视艺术导论

1.教学目标

通过对本章内容的学习，使学生掌握观看、体验、理解影视作品的方法，树立学习了解影视艺术的信心。

2.教学重难点

重点：

1. 解除广大学生欣赏影视作品的“误区”和心理障碍，有针对性地调整学生学习的心态。
2. 把握电影的内在逻辑：故事，人物和场景（细节）
3. 电影与文学的关系

难点：如何在较短的学时内使学生掌握鉴赏影视作品的方法。

3.教学内容

第一课时：电影：时代的哲学

第二课时：如何欣赏电影——电影的内在逻辑：

1. 故事：故事的要素、内在逻辑与边际效应——电影怎样讲故事
2. 人物：现实性基础、表演与变形、隐喻与意义
3. 场景（细节）：真与假、虚与实、动与静、细节的光芒

4.教学方法

运用课件讲解理论知识、基础知识，通过播放代表性影视作品片断、以及示范表演、课堂练习等手段增强师生互动，提高学生的理解认知能力。

5.教学评价

选择感兴趣的中外电影，结合教师课堂要求与范例思路，试选一个视角进行深度解读。

第二章 东亚优秀电影鉴赏

1.教学目标

通过对本章内容的学习，培养学生多角度赏析东亚经典影视作品的能力。

2.教学重难点

教学重点：通过对东亚（尤以中、日、韩三国为代表）具有代表性的影视作品进行分析和鉴赏，使学生学会用客观、公正、理性而艺术的眼光欣赏经典影视作品，除了观看、讨论电影本身，学生还将就跟电影相关的艺术和哲学观点进行讨论，包括对话、电影制作艺术、配音、升华、同情与移情、唤起度与评价值、不同的电影流派等等。

教学难点：

1. 学生对影视音乐作品尤其是西方影视作品的背景文化了解不足，难以深层次理解作品的艺术价值。
2. 思考：人性的逻辑与现实政治的逻辑

3.教学内容

通过课堂观摩与讨论，对不同时期具有代表性的影视作品进行比较和鉴赏，探析电影的内在逻辑，兼论电影与文学的关系。

（1）《小偷家族》（2018）

（2）《归来》（2014）

（3）《素媛》（2013）

（4）《让子弹飞》（2010）

（5）《2046》（2004）

（6）《窃听风暴》（2006）

（7）《春光乍泄》（1997）

（8）《东邪西毒》（1994）

4.教学方法

（1）课程讲授。本课程是公共选修课，面向所有专业学生开设，旨在通过电影鉴赏提高学生的文化修养与审美情操。因此以课堂讲授与交流相结合的方法为主，要求学生在课下有一定的阅片量，提升学生的鉴赏水平。

（2）经典影片观赏与交流。提高影片鉴赏能力建立在观看一定量的优秀影片的基础上。本课程会在课堂上选取经典影片与同学们一同鉴赏，在观赏的过程中将教师的讲授与学生的讨论交流相结合，激发学生思考，提升鉴赏能力，增加审美趣味。

5.教学评价

通过课堂发言和课后书面作业的形式进行考察。

第三章 欧美优秀电影范例鉴赏

1.教学目标

通过对本章内容的学习，培养学生多角度赏析欧美经典影视作品的能力。

2.教学重难点

重点：

（1）熟悉欧美电影发展的历程和各国电影发展的先驱。

（2）掌握主要电影流派：意大利新现实主义；法国“新浪潮”；新德国电影运动的美学特征。

（3）分析掌握好莱坞商业电影模式成功发展的因素

（4）思考：族群性思维与现代性思维

难点：

1. 了解影片制作之时的历史、文化背景知识；
2. 除了观看、讨论电影本身，学生还将就跟电影相关的艺术和哲学观点进行讨论，包括对话、电影制作艺术、配音、升华、同情与移情、唤起度与评价值、不同的电影流派等等。

3.教学内容

通过课堂观摩与讨论，对不同时期具有代表性的影视作品进行比较和鉴赏。

（1）《少年派的奇幻漂流》（2012）

（2）《忠犬八公的故事》（2009）

（3）《狗镇》（2003）

（4）《廊桥遗梦》（1995）

（5）《辛德勒的名单》（1993）

（6）《沉默的羔羊》（1991）

（7）《美国往事》（1991）

（8）《东方快车谋杀案》（1974）

（9）《毕业生》（1967）

4.教学方法

（1）课程讲授。本课程是公共选修课，面向所有专业学生开设，旨在通过电影鉴赏提高学生的文化修养与审美情操。因此以课堂讲授与交流相结合的方法为主，要求学生在课下有一定的阅片量，提升学生的鉴赏水平。

（2）经典影片观赏与交流。提高影片鉴赏能力建立在观看一定量的优秀影片的基础上。本课程会在课堂上选取经典影片与同学们一同鉴赏，在观赏的过程中将教师的讲授与学生的讨论交流相结合，激发学生思考，提升鉴赏能力，增加审美趣味。

5.教学评价

通过课堂发言和课后书面作业的形式进行考察。

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	影视导论	2.0
第二章	东亚优秀影片鉴赏	16.0
第三章	欧美优秀影片鉴赏	18.0

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		影视艺术概述	第一课时：电影：时代的哲学 第二课时：鉴赏影视作品的主要方法引入	2.0	掌握电影的基本性质与艺术特征	
2-5		东亚优秀电影鉴赏 （一）	《小偷家族》（2018） 《归来》（2014） 《素媛》（2013） 《让子弹飞》（2010）	8.0	熟悉影视鉴赏的方法及相关批评理论发展史	
6-9		东亚优秀电影鉴赏 （二）	《2046》（2004） 《窃听风暴》（2006） 《春光乍泄》（1997） 《东邪西毒》（1994）	8.0	探析电影与哲学的内在关联、电影哲学的基本特征	
10-14		欧美优秀电影鉴赏 （一）	《少年派的奇幻漂流》（2012） 《忠犬八公的故事》（2009） 《狗镇》（2003） 《廊桥遗梦》（1995） 《辛德勒的名单》（1993）	10.0	鉴赏经典影片的创作风格和审美特点	
15-18		欧美优秀电影鉴赏 （二）	《沉默的羔羊》（1991） 《美国往事》（1991） 《东方快车谋杀案》（1974） 《毕业生》（1967）	8.0	理解故事的张力、人物与“圆形”、人物与时代的精神状况等内容，理解电影与文学的关系	

六、教材及参考书目

选用教材：

陈子平主编：《中外电影赏析新编》苏州大学出版社2020年版

参考书目：

[法]安德烈·巴赞：《电影是什么？》.文化艺术出版社. 2008年版

[英]克里斯汀·汤普森：《好莱坞怎样讲故事》.新星出版社. 2009年版

李少白主编：《中国电影史》.高等教育出版社. 2006年版

杨远婴主编：《电影理论读本》.世界图书出版公司.2012年版

戴锦华著：《电影批评》.北京大学出版社.2015年版

七、教学方法

教授为主，辅以探究式、引导式、课堂讨论等方法。同时有效利用网络、多媒体，进行线上线下结合，积极开展课后辅导答疑、布置作业、作品阅读、多媒体视频影视资料观赏等方式拓展教学活动。鼓励有条件的学生参加实践活动：或观剧、或组织电影经典片段演出/重现活动。

1．讲授法：相关概念及理论框架。本课程是公共选修课，面向所有专业学生开设，旨在通过电影鉴赏提高学生的文化修养与审美情操。因此以课堂讲授与交流相结合的方法为主，要求学生在课下有一定的阅片量，提升学生的鉴赏水平。

2．讨论法：课上挑选优秀影片的重点片段进行展示，学生组成学习小组进行观摩与讨论发言。

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	通过课程学习，掌握一定的影视艺术发展史与批评理论框架	课堂书面作业
课程目标2	提高大学生人文艺术素养、影视鉴赏能力	课堂讨论与发言
课程目标3	通过电影赏析的学习，能够有意识地利用各种审美资源，陶冶心灵、增强民族文化自信，树立正确的人生观、价值观。	课程论文

（二）评定方法

1．评定方法

平时成绩：25%，

书面作业：25%，

期末考试：50%

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	25%	25%	50%	（例：课程目标1达成度={0.3ｘ平时目标1成绩+0.2ｘ期中目标1成绩+0.5ｘ期末目标1成绩}/目标1总分。按课程考核实际情况描述）
课程目标2	25%	25%	50%
课程目标3	25%	25%	50%

（三）评分标准

表6：评分标准

课程目标	**评分标准**			
90-100	**75-89**	**60-74**	**0-59**
优	**良**	**中/及格**	**不及格**
A	**B**	**C**	**D**
分目标1	能够全面深入地以社会主义核心价值观为引导，能熟练掌握课程中涉及的影视艺术发展史与批评理论框架	能够较好地以社会主义核心价值观为引导，能较好掌握课程中涉及的影视艺术发展史与批评理论框架	基本能够以社会主义核心价值观为引导，基本掌握课程中涉及的影视艺术发展史与批评理论框架	基本能够以社会主义核心价值观为引导，未能掌握课程中涉及的影视艺术发展史与批评理论框架
分目标2	能够高质量地综合运用课程知识，从多方面对影视作品进行批评赏析，发展和提升影视鉴赏能力。	能够较好地综合运用课程知识，对影视作品进行多角度的批评与赏析	基本能够综合运用课程知识对影视作品进行赏析	不能够综合运用课程知识对影视作品进行深度赏析，不能掌握影视批评的基础知识与基本技能。
分目标3	反思及自我发展能力强，很好掌握沟通与合作的基本技能，思维活跃，沟通合作能力强。独立完成作业，表现出突出的创新意识。	反思及自我发展能力较强，较好掌握沟通与合作的基本技能，沟通合作能力较强。能独立完成作业，表现出一定的创新意识。	具备基本的反思及自我发展能力，基本掌握沟通与合作的基本技能，沟通合作能力一般。能独立完成作业，符合课程要求。	不具备基本的反思及自我发展能力，不能掌握沟通与合作的基本技能，沟通合作能力差。无法独立完成作业或作业达不到课程要求。