《影视与文学》课程教学大纲

一、课程基本信息

英文名称	**Movie, Television and Literature**	**课程代码**	CLLI1035
课程性质	专业选修课程	**授课对象**	文学院本科生
学 分	2	**学 时**	34
主讲教师	邵雯艳	**修订日期**	2021.8.30
指定教材	邵雯艳编著，《影视艺术基础》，苏州大学出版社，2015年版。		

二、课程目标

（一）**总体目标：**

该课程紧扣影视艺术与传统文学的关系展开详细的讲授。课程首先就影视艺术的发展和特性进行介绍，在此基础上综述影视与文学的多重关系。课程主体部分由影视剧本写作、文学作品的影视改编和影视评论写作构成。通过该课程的学习，帮助学生学习影视艺术、影视文学、传统文学的影视改编等相关知识，培养学生一定的影视剧本写作、改编、鉴赏和影视评论写作和研究的能力。

（二）课程目标：

在影视文学与传统文学的比较中，影视文学与传统文学既有着十分密切的关联，又有其鲜明的个性特征。影视文学不同于其他文学的基本特征，在于影视文学与影视艺术的密不可分，影视文学与蒙太奇思维、镜头语言等影视艺术表现手段有天然的血缘关系。影视文学的文体特征主要表现为：叙事结构的跳跃性、情节进展的动作性及语言描述的可视性。与传统文学相比，影视文学由于表现煤质的特殊性要求在叙事方式上变单线叙述为多头并进，便单一叙事角度为全方位展示；同时，作为工业时代产物的影视艺术，出于商业运作的需要，不能不将娱乐性摆到首位以吸引观众，这又导致了影视文学在情节进展上注重动作性，强调外在冲突的特征。此外，影视艺术的视听综合特性也必然会在文学脚本中体现出来，要求影视文学在语言描述上具备可视性特征，尽量避免抽象的叙事和直接的心理分析。课程希望学生能全面把握影视与文学的复杂关系。在此基础上，通过影视视听语言和蒙太奇等基本知识的掌握，了解影视艺术的基本特征。学会影视鉴赏和评论写作的方法。了解影视文学创作的要素和要求，文学作品影视改编的原则和方法。能够对影视创作实践中的剧本创作（原创和改编）进行分析研究。

课程目标1：厘清影视文学与影视艺术的关系。影视文学既是影视艺术的重要组成部分，同时又具有一定的相对独立性。影视文学的出现以影视艺术的成熟为前提，而影视文学也可认为是文学的一个分支。对于影视文学的学习不能不对影视艺术的基本表现手段和艺术特性有一定程度的了解。影视艺术离不开文学，影视艺术的拍摄需要有文学脚本，在题材、主题、风格和表现技巧等方面仰仗文学。而随着影视艺术的发展，文学也借助影视艺术来扩大影响。

课程目标2：掌握影视艺术的基础知识。作为影视艺术基本表现手段的蒙太奇、镜头及相关理论，是学习了解影视艺术必须掌握的知识，也是了解影视文学必须掌握的知识。通过对这些知识的学习了解，可以为后面的学习奠定必要的基础。帮助学生从专业角度和艺术视角把握作品的主题、手法、形态、风格等，鼓励读者个性化解读和独立思考，提高学生的影视鉴赏水平、锻炼影视评论能力。

课程目标3：了解影视文学的创作规律与要求，掌握剧本创作的主题与人物、情节与结构、冲突与时空，视点与语言等基本元素。了解文学作品影视改编的可行性，了解影视改编遵循的基本的原则：遵循改编者与原作方互利互惠的原则，改编者与被改编的文学作品之间建立情感上的纽带与艺术上的共鸣，改编成的影视剧应该与原作之间具有起码的相似性，应坚持艺术独创性原则等。尤其对于经典名著的改编，更要珍惜与高度尊重原作。掌握影视改编的具体方法，包括对原作情节结构的删改，对原作叙事时空的影视化处理以及视听造型等。能够对影视剧本创作和文学改编影视作品现象进行分析研究。能够进行相关创作的实践。

（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 掌握影视与文学的辩证关系	1.1了解影视与文学的联系与差异	第一章 第一节 影视与文学的联系 第二节 影视与文学的差异	基本知识的掌握
1.2了解影视与文学的互动式发展	第一章 第三节 影视与文学的互动式发展	基本知识的掌握
课程目标2 掌握影视艺术基本特征、锻炼影视鉴赏和评论写作能力	2.1掌握影视视听语言和蒙太奇等基本知识	第二章 影视基本艺术特征	基本知识的掌握
2.2提高学生的影视鉴赏水平、锻炼影视评论写作能力	第三章 影视评论与写作	实践能力的训练
课程目标3 掌握影视文学的创作（原创与改编）的要求方法，分析具体创作情况	3.1 掌握影视文学的界定、特征、要素和创作要求	第四章 影视文学的创作	基本知识的掌握 研究能力的训练
3.2掌握文学作品影视改编的原则、观念、基本方法	第五章 影视与文学的改编	基本知识的掌握 研究能力的训练

（大类基础课程、专业教学课程及开放选修课程按照本科教学手册中各专业拟定的毕业要求填写“对应毕业要求”栏。通识教育课程含通识选修课程、新生研讨课程及公共基础课程，面向专业为工科、师范、医学等有专业认证标准的专业，按照专业认证通用标准填写“对应毕业要求”栏；面向其他尚未有专业认证标准的专业，按照本科教学手册中各专业拟定的毕业要求填写“对应毕业要求”栏。）

三、教学内容

第一章 绪论 影视与文学的联系、差异与互动发展

1.教学目标：了解电影、电视艺术与文学的联系、差异与互动发展。

2.教学重难点：电影、电视艺术与文学的媒介差异和关联。

3.教学内容

第一节

1. 影视与文学的联系
2. 共同的叙事功能与人物形象的塑造
3. 影视与戏剧、小说的关系
4. 影视与诗歌、散文的关系
5. 影视与文学的差异
6. 表现媒介的不同
7. 时空表现的不同
8. 接受的不同
9. 影视与文学的互动式发展
10. 从文字到影像——影视艺术的文学性书写（遗传、借鉴、变异）

二、文学与影视的互动——进入“共生并存时代”（互映、互动、共生、共读）

4.教学方法

（1）讲授法：相关概念及理论框架。

（2）研讨法：学生对相关问题进行讨论，以课堂或线上方式展开交流

5.教学评价

能够回答以下问题：

1. 影视与文学的共通性体现在哪些方面？
2. 影视与文学的差异具体表现在哪些方面？
3. 如何理解影视与文学的互动式发展问题？
4. 结合具体案例，分析影视与文学的共性与各自的特性。

第二章 影视艺术基本特征

1.教学目标：深入细致地感受影视艺术的局部细节与整体，学会从影视艺术角度体会作品。

2.教学重难点：能够分析不同的影视视听语言和蒙太奇手法，并感知其运用的意图和功效。

3.教学内容

第一节 见微知著：影视视听语言

1. 影像（镜头、景别、角度、照明、色彩、摄影机运动、构图）

二、声音（语言、音乐、音响）

三、声画关系（声画同步、声画对立、声画平行）

第二节 统揽全局：影视蒙太奇

一、蒙太奇的命名由来与认识发展

二、蒙太奇的种类与功能（韵律蒙太奇、解析蒙太奇、联想蒙太奇）

4.教学方法

（1）讲授法：相关概念及理论框架。

（2）案例教学法：以《天堂电影院》等作品中的视听语言和蒙太奇的具体运用为例，分析其功用等。

5.教学评价

分析具体影视剧作品片段，指认不同视听语言和蒙太奇的运用特点，分析其功用。

第三章 影视评论与写作

1.教学目标：了解影视评论的主要内涵、意义与要点，学会影视评论写作方法。

2.教学重难点：能够就具体影视作品展开影视评论与影评的写作。

3.教学内容

第一节 影视评论

1. 影视评论的主要意义

二、影视评论的要点（把握整体立意、抓住个性特点）

第二节 影视评论写作

1. 影视评论写作方式（特写式、中近景式、全景式）

二、影视评论写作基本要求（写出一部作品的个性、写出影视艺术的独特性、注意文笔优美和理论再建）

4.教学方法

（1）讲授法：相关概念及理论框架。

（2）案例教学法：结合具体影视作品和影评写作范例，讲授影视评论和写作的具体方法及要求。

5.教学评价

分析具体影视剧作品特点，进行影评写作。

第四章 影视文学的创作

1.教学目标：了解影视文学的界定、影视剧本的格式、剧本创作的基本元素与要求。

2.教学重难点：能够了解影视剧本的特征与写作要求，尝试影视剧本的写作。

3.教学内容

第一节 影视文学的界定与特征

1. 影视文学的界定

二、影视文学的特征

第二节 影视剧本的格式

1. 分场景格式

二、小说格式

三、分镜头格式

第三节 影视文学创作的基本元素与要求

1. 主题

二、人物

三、情节

四、结构

五、冲突

六、时空

七、视点

八、语言

4.教学方法

（1）讲授法：相关概念及理论框架。

（2）案例教学法：结合具体影视作品，分析编剧的基本元素与要求。

5.教学评价

了解影视文学的界定、特征等，能根据创作特征和要求对影视剧本进行评析。

第五章 影视与文学的改编

1.教学目标：了解文学作品影视改编的可行性、改编对象的选择，了解改编观念的演变和一般原则，掌握基本的影视改编方法。

2.教学重难点：能够在一定的改编观念指导下，结合具体的改编方法，对文学作品的影视改编进行评析，能进行简单的改编工作。

3.教学内容

第一节 文学作品与影视改编

1. 影视改编的可行性

二、改编对象的选择

第二节 改编观念的演变与改编的一般原则

1. 改编观念的历史演变（电影初创时期、电影改编观念的发展时期、改编观念的深化时期、改编观念的多元化时期）

二、影视改编的一般原则（互利互惠、情感纽带与艺术共鸣、艺术创造性）

三、名著改编的特殊原则（高度尊重原著与创造性之间的平衡）

第三节 影视改编的主要方法

一、情节结构的删改（删削与增改）

二、时空的处理（压缩、扩展、共时性处理）

三、视听造型（人物形象的视觉化、情节的视觉化、声音的运用）

4.教学方法

（1）讲授法：相关概念及理论框架。

（2）案例教学法：结合具体作品，就文学作品影视改编的观念和方法进行分析。

5.教学评价

分析具体文学作品的影视改编现象，从改编观念和方法等出发对改编作品进行评价。

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 影视与文学的联系、差异与互动式发展	2
第二章	影视视听语言与蒙太奇	8
第三章	影视评论与写作	6
第四章	影视文学的创作	8
第五章	影视与文学的改编	8
期末考试	随堂考试	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		第一章 绪论 影视与文学的联系、差异与互动发展	第一节 影视与文学的联系 第二节 影视与文学的差异 第三节 影视与文学的互动式发展	2	作业：完成本章思考题 要求：掌握影视与文学的联系、差异和互动式发展的内涵。	
2		第二章 影视视听语言与蒙太奇	第一节 见微知著：影视视听语言 第二节 统揽全局：影视蒙太奇	2	作业：具体影视剧片段分析 要求：掌握影视剧镜头、画格、景别、照明、色彩、构图、运动、语言、音响、音乐、蒙太奇等的概念，了解不同影视语言和手法的特征和功能。	
3		第三章 影视评论与写作	第一节 影视评论 第二节 影视评论写作	2	作业：影评写作 要求：从影视视听语言和蒙太奇等角度出发，结合影视评论写作的具体要求，就影视作品进行评论写作。	
4-5		第四章 影视文学的创作	第一节 影视文学的界定与特征 第二节 影视剧本的格式 第三节 影视文学创作的基本元素与要求	4	作业：具体影视剧本分析与研究 要求：从影视剧本写作的要求出发，对具体影视剧本展开分析和研究。	
6-7		第五章 影视与文学的改编	第一节 文学作品与影视改编 第二节 改编观念的演变与改编的一般原则 第三节 影视改编的主要方法	4	作业：具体文学作品影视改编的分析与研究 要求：从文学作品影视改编的观念和方法入手，对具体文学作品影视改编的现象进行分析和研究。	
17		随堂考试		2	考试形式：小论文	

六、教材及参考书目

1.黄会林、周星：《影视文学》，现代出版社2002年版。

2.张宗伟：《中外文学名著的影视改编》，中国广播影视出版社2002年版。

3.[法]莫尼克•卡尔科—马赛尔：《电影与文学改编》，文化艺术出版社2005年版。

4.[美]罗伯特•斯塔姆：《文学和电影指南》(英文），北京大学出版社2006年版。

5.陈阳：《影视文学教程》，中国人民大学出版社2007年版。

6.苏牧：《荣誉》，人民文学出版社2007年版。

7.杨健：《拉片子——电影电视编剧讲义》，作家出版社2009年版。

8.戴锦华：《雾中风景 中国电影文化1978-1998》，北京大学出版社2016年版。

七、教学方法

1．讲授法：关于影视与文学相关知识的概念及理论框架的讲解。

2．案例教学法：以具体的影评作品、影视剧剧本为例，对各个知识点尤其是剧本创作与改编进行展开分析，帮助学生理解和记忆。

3.讨论法：以线上或线下围绕主题的问题讨论方式，促进学生的思考和交流。

4.实践训练法：就具体影视剧进行鉴赏、评论和影评写作，训练学生的实践能力。就剧本创作和文学作品的影视改编问题，进行思考和小论文写作，训练学生的学生研究能力。

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	把握影视与文学的联系、差异和互动发展。	课堂或线上讨论
课程目标2	结合影视视听语言和蒙太奇等知识，把握具体影视作品的主题、手法、形态、风格，能够流畅、完整、清晰地予以表述。	影视评论写作
课程目标3	了解影视文学的界定和特征，创作要素和要求。了解文学作品影视改编的要求、原则和方法。对影视作品的剧本创作和文学作品的影视改编现象进行分析。	小论文

（二）评定方法

1．评定方法

平时成绩：30%（课堂讨论与影评写作）

期末考试：70%（小论文）

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**	**期末**	**总评达成度**
课程目标1	10%	10%	分目标达成度={0.3ｘ平时分目标成绩+0.7ｘ期末分目标成绩}/分目标总分
课程目标2	20%	20%
课程目标3	70%	70%

（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**	充分掌握影视与文学的各自特征，两者的共通性和差异，对两者的交互发展有清晰的认识。	对影视和文学的基本知识和概念有比较全面的了解，能够与实践情况进行勾连。	对影视和文学的基本知识和概念有一定程度的了解，对两者的联系和差异有部分认识。	基本掌握影视和文学的基本知识和相关概念，略有偏失。对于两者辩证关系的理解不够清晰。	对影视和文学的相关概念理解不清。不能梳理两者之间的辩证关系。
课程 **目标2**	能够结合影视视听语言、蒙太奇等艺术特点对具体作品或创作现象展开细致、全面分析的基础上，表达自己的思考和认识，文辞流畅、结构严谨、主题明晰。	能够从比较专业的影视艺术角度把握作品的主题、手法、形态、风格等，表述清楚，行文流畅。	能够结合影视视听语言和蒙太奇等知识对具体影视剧作品或创作现象展开分析，结构完整，有一定观点。	能够分析具体影视作品的内容、主题等，简单总结其影视创作手法和艺术特点，言之成文。	对影视视听语言和蒙太奇缺乏基本的认识。对影视作品的分析不符合作品实际情况，没能抓住影视艺术的特点，表述不清，逻辑混乱。
课程 **目标3**	能够充分掌握影视剧本创作的要素和要求，掌握文学作品的影视改编的原则和方法，对于影视剧本创作和文学作品的影视改编现象做出全面、中肯的评价。	对于影视文学创作和改编的基本要求和规律、原则有一定认识，并能以此为指导分析具体的剧本创作和改编情况。	能够正确认识影视文学创作和改编的基本要求和规律、原则，对于具体剧本创作和改编情况能够进行初步的分析。	对于影视文学创作的界定、特点、要求和改编的原则、方法等有一定程度上的了解，对于具体创作情况能进行粗浅的分析。	不能正确认知影视文学创作的界定、特点、要求和改编的原则、方法，缺乏对具体影视剧本创作和改编情况进行分析研究的能力。