《电影导演大师作品赏析》课程教学大纲（三号黑体）

一、课程基本信息（四号黑体）

英文名称	Appreciative Analysis On Film Director Masters’ Works	**课程代码**	CLLI3091
课程性质	选修	**授课对象**	二年级本科生
学 分	2	**学 时**	36
主讲教师	王玉明	**修订日期**	2021.03.13
指定教材	自编		

二、课程目标（四号黑体）

（一）**总体目标：**（小四号黑体）

知识与技能：了解世界著名电影导演大师创作生平及其作品特点，提高影视审美水平；

过程与方法：生平介绍结合作品观摩、作品解析，讨论分享；

情感态度与价值观：世界著名电影导演大师，几乎都是思想家、哲学家，有他们看待人和世界独特的视角和高度，赏析他们的作品，其实也是与思想家、哲学家的精神对话。

（二）课程目标：（小四号黑体）

（课程目标规定某一阶段的学生通过课程学习以后，在发展德、智、体、美、劳等方面期望实现的程度，它是确定课程内容、教学目标和教学方法的基础。）（五号宋体）

课程目标1：

了解世界著名电影导演大师的生平与创作特点；

课程目标2：

了解更多世界电影史与电影创作流派、风格相关知识；

课程目标3：

把握导演大师的情感态度与价值观。

（三）课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系（小四号黑体）

表1：课程目标与课程内容、毕业要求的对应关系表 （五号宋体）

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	无	每一章	个人人文素养的养成
目标2	无	每一章	个人人文素养的养成
课程目标3	无	每一章	个人人文素养的养成

三、教学内容（四号黑体）

（具体描述各章节教学目标、教学内容等。实验课程可按实验模块描述）

第一章 电影导演大师作品的价值（小四号黑体）

1.教学目标

了解著名电影导演大师作品的艺术价值和人文价值（思想价值、哲理价值、情感价值等）。

2.教学重难点

早期大师导演，学生可能非常隔膜。

3.教学内容

明确课程内容，列出课程要涉及的导演大师，布置预习。

4.教学方法

讲授法。

5.教学评价

理解即可。

第二章 英格曼·伯格曼（小四号黑体）

1.教学目标

英格玛·伯格曼的创作生平与作品简介；观摩分析《第七封印》。

2.教学重难点

《第七封印》解读。

3.教学内容

影片内容；主题；艺术手法。

4.教学方法

讲授与讨论。

5.教学评价

理解即可。

第三章 米开朗基罗·安东尼奥尼（小四号黑体）

1.教学目标

安东尼奥尼·米开朗基罗的创作生平与作品简介；观摩分析《放大》。

2.教学重难点

《放大》解读。

3.教学内容

影片内容；主题；艺术手法。

4.教学方法

讲授与讨论。

5.教学评价

理解即可。

第四章 黑泽明（小四号黑体）

1.教学目标

黑泽明的创作生平与作品简介；观摩分析《罗生门》。

2.教学重难点

《罗生门》解读。

3.教学内容

影片内容；主题；艺术手法。

4.教学方法

讲授与讨论。

5.教学评价

理解即可。

第五章 史蒂文·斯皮尔伯格（小四号黑体）

1.教学目标

史蒂文·斯皮尔伯格的创作生平与作品简介；观摩分析《林肯》。

2.教学重难点

《林肯》解读。

3.教学内容

影片内容；主题；艺术手法。

4.教学方法

讲授与讨论。

5.教学评价

理解即可。

第六章 大卫·里恩（小四号黑体）

1.教学目标

大卫·里恩的创作生平与作品简介；观摩分析《日瓦格医生》。

2.教学重难点

《日瓦格医生》解读。

3.教学内容

影片内容；主题；艺术手法。

4.教学方法

讲授与讨论。

5.教学评价

理解即可。

第七章 昆丁·塔伦蒂诺（小四号黑体）

1.教学目标

昆丁·塔伦蒂诺的创作生平与作品简介；观摩分析《低俗小说》。

2.教学重难点

《低俗小说》解读。

3.教学内容

影片内容；主题；艺术手法。

4.教学方法

讲授与讨论。

5.教学评价

理解即可。

第八章 弗朗索瓦·特吕弗（小四号黑体）

1.教学目标

弗朗索瓦.特吕弗的创作生平与作品简介；观摩分析《最后一班地铁》。

2.教学重难点

《最后一班地铁》解读。

3.教学内容

影片内容；主题；艺术手法。

4.教学方法

讲授与讨论。

5.教学评价

理解即可。

第九章 盖·里奇（小四号黑体）

1.教学目标

盖·里奇的创作生平与作品简介；观摩分析《两杆大烟枪》。

2.教学重难点

《两杆大烟枪》解读。

3.教学内容

影片内容；主题；艺术手法。

4.教学方法

讲授与讨论。

5.教学评价

理解即可。

第十章 李沧东（小四号黑体）

1.教学目标

李沧东的创作生平与作品简介；观摩分析《密阳》。

2.教学重难点

《密阳》解读。

3.教学内容

影片内容；主题；艺术手法。

4.教学方法

讲授与讨论。

5.教学评价

理解即可。

第十一章 侯孝贤（小四号黑体）

1.教学目标

侯孝贤的创作生平与作品简介；观摩分析《咖啡时光》。

2.教学重难点

《咖啡时光》解读。

3.教学内容

影片内容；主题；艺术手法。

4.教学方法

讲授与讨论。

5.教学评价

理解即可。

第十二章 王家卫（小四号黑体）

1.教学目标

王家卫的创作生平与作品简介；观摩分析《花样年华》。

2.教学重难点

《花样年华》解读。

3.教学内容

影片内容；主题；艺术手法。

4.教学方法

讲授与讨论。

5.教学评价

理解即可。

第十三章 张艺谋（小四号黑体）

1.教学目标

张艺谋的创作生平与作品简介；观摩分析《活着》。

2.教学重难点

《活着》解读。

3.教学内容

影片内容；主题；艺术手法。

4.教学方法

讲授与讨论。

5.教学评价

理解即可。

第十四章 阿斯哈·法哈蒂（小四号黑体）

1.教学目标

阿斯哈·法哈蒂的创作生平与作品简介；观摩分析《推销员》。

2.教学重难点

《推销员》解读。

3.教学内容

影片内容；主题；艺术手法。

4.教学方法

讲授与讨论。

5.教学评价

理解即可。

第十五章 法提赫·阿金（Fatih Akin）（小四号黑体）

1.教学目标

法提赫·阿金（Fatih Akin）的创作生平与作品简介；观摩分析《在人生的另一边》。

2.教学重难点

《在人生的另一边》解读。

3.教学内容

影片内容；主题；艺术手法。

4.教学方法

讲授与讨论。

5.教学评价

理解即可。

第十六章 尼基塔·米哈尔科夫（小四号黑体）

1.教学目标

尼基塔·米哈尔科夫的创作生平与作品简介；观摩分析《烈日灼人》。

2.教学重难点

《烈日灼人》解读。

3.教学内容

影片内容；主题；艺术手法。

4.教学方法

讲授与讨论。

5.教学评价

理解即可。

第十七章 奥逊·威尔斯（小四号黑体）

1.教学目标

奥逊·威尔斯的创作生平与作品简介；观摩分析《公民凯恩》。

2.教学重难点

《公民凯恩》解读。

3.教学内容

影片内容；主题；艺术手法。

4.教学方法

讲授与讨论。

5.教学评价

理解即可。

四、学时分配（四号黑体）

表2：各章节的具体内容和学时分配表（五号宋体）

章节	章节内容	学时分配
第一章	导演大师作品价值	2
第二章	英格曼·伯格曼	2
第三章	米开朗基罗·安东尼奥尼	2
第四章	黑泽明	2
第五章	斯蒂芬·斯皮尔伯格	2
第六章	大卫·里恩	2
第七章	昆丁·塔伦蒂诺	2
第八章	弗朗索瓦.特吕弗	2
第九章	盖·里奇	2
第十章	李沧东	2
第十一章	侯孝贤	2
第十二章	王家卫	2
第十三章	张艺谋	2
第十四章	阿斯哈·法哈蒂	2
第十五章	法提赫·阿金	2
第十六章	尼基塔·米哈尔科夫	2
第十七章	奥逊·威尔斯	2

五、教学进度（四号黑体）

表3：教学进度表（五号宋体）

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	导演大师作品价值	2	阅读资料	
2		第二章	英格玛·伯格曼	2	阅读资料 观摩影片	
3		第三章	米开朗基罗·安东尼奥尼	2	阅读资料 观摩影片	
4		第四章	黑泽明	2	阅读资料 观摩影片	
5		第五章	斯蒂芬·斯皮尔伯格	2	阅读资料 观摩影片	
6			大卫·里恩	2	阅读资料 观摩影片	
7			昆丁·塔伦蒂诺	2	阅读资料 观摩影片	
8			弗朗索瓦.特吕弗	2	阅读资料 观摩影片	
9			盖·里奇	2	阅读资料 观摩影片	
10			李沧东	2	阅读资料 观摩影片	
11			侯孝贤	2	阅读资料 观摩影片	
12			王家卫	2	阅读资料 观摩影片	
13			张艺谋	2	阅读资料 观摩影片	
14			阿斯哈·法哈蒂	2	阅读资料 观摩影片	
15			法提赫·阿金	2	阅读资料 观摩影片	
16			尼基塔·米哈尔科夫	2	阅读资料 观摩影片	
17			奥逊·威尔斯	2	阅读资料 观摩影片	

六、教材及参考书目（四号黑体）

1．(英)施奈德主编，《501位电影导演》，刘洲译，中央编译出版社，2014年7月；

2．（美）Alexander Mackendrick著，《电影导演大师课：亚历山大·麦肯德里克教你拍电影》，张晓健等译，人民邮电出版社，2015年8月；

3. （法）雅克·奥蒙著，《电影导演的电影理论》，蔡文晟译，武汉大学出版社出版，2019年06月；

4. 潘桦主编，《世界著名电影导演创作分析》， 中国广播影视出版社，2013年4月；

5. 峻冰著，《电影导演创作与文化思辨》，中国电影出版社，2012年12月。

七、教学方法 （四号黑体）

1．讲授法，介绍导演大师创作生平与作品；

2．案例教学法，观摩大师作品，分析作品艺术特点；

3. 讨论法，影片艺术价值与人文价值的讨论。

八、考核方式及评定方法（四号黑体）

（一）课程考核与课程目标的对应关系 （小四号黑体）

表4：课程考核与课程目标的对应关系表（五号宋体）

课程目标	**考核要点**	**考核方式**
课程目标1	导演大师艺术特色	论文
课程目标2	与文化背景关系	论文
课程目标3	大师作品人文价值	论文

（二）评定方法 （小四号黑体）

论文考核不能生硬剥离分项指标，只能看综合体现。

1．评定方法 （五号宋体）

（例：平时成绩：10%，期中考试：30%，期末考试60%，按课程考核实际情况描述）（五号宋体）

2．课程目标的考核占比与达成度分析 （五号宋体）

表5：课程目标的考核占比与达成度分析表（五号宋体）

考核占比 **课程目标**	**平时**	**期中**	**期末**	**总评达成度**
课程目标1				（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			
课程目标3			
……（五号宋体）			

（三）评分标准 （小四号黑体）

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**	把握准确，行文流畅，逻辑严谨，观点明确	把握准确，行文流畅，逻辑较强，观点较明确	把握比较准确，行为较为流畅	把握基本到位，逻辑性一般	把握不到位，逻辑性较差
课程 **目标2**	分析到位合理，把握准确	分析到位合理，把握比较准确	分析比较到位合理，把握比较准确	分析基本到位，把握基本准确	分析不够合理，把握不够准确
课程 **目标3**	把握准确，行文流畅，逻辑严谨，观点明确	把握准确，行文流畅，逻辑较强，观点较明确	把握比较准确，行为较为流畅	把握基本到位，逻辑性一般	把握不到位，逻辑性较差