《影视艺术鉴赏》课程教学大纲

一、课程基本信息

英文名称	**Appreciation of Film and Television Art**	**课程代码**	TX011016
课程性质	通识选修课程	**授课对象**	全校本科生
学 分	2	**学 时**	34
主讲教师	邵雯艳	**修订日期**	2021.3．1
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：**

艺术类课程作为大学“通识教育”的重要内容之一，是中国现当代大学生非常需要加强的。由于电影电视是大众文化中的强势媒介，影视艺术对年轻大学生的影响力又特别大，因此，怎样增进大学生对影视艺术及其传播的了解，进一步提高相关的鉴赏能力，尤其显得重要。本课程的开设，就是为了通过对影视艺术基础知识的很好掌握，提升大学生的影视文化修养和人文素质，更好地培养德才兼备、全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）课程目标：

重兴趣培养、理解认知而非知识强记。课程教学并不要求学生死记硬背大量的知识信息，不要求学生精确记忆大量专业术语，而是深入浅出，以兴趣引导，重在理解，帮助学生将课程内容灵活有效的融汇到知识体系中，扩充自己的知识广度，完善知识结构。重实践训练而非理论研究。课程教学并非引导学生进入专业和前沿的深刻研究领域。主要在宽泛的“面”的知识介绍中，带领学生立足于创作手法的分析来领会经典作品和大师创作的艺术价值。教会学生影视鉴赏和评论的方法。在影视作品的接受中，能有独立的艺术的选择和评判。初步介绍剧本写作、拍摄和剪辑的方法。鼓励学生涉足创作。尤其是微电影领域。在专业的“教”的基础上，凸显人文熏陶的“育”。在影视专业知识和创作方法的技术层面上，注重通过具体影视作品、影视现象的分析，阐述其所蕴含的美育、德育讯息，透过经典作品来认识和解读历史、社会、政治、经济、文化……潜移默化学生的审美观和道德观，提高综合人文素养。

课程目标1：拓展学生影视艺术的知识和视野，培养必需的影视媒介素养，发展影视语言能力，使其对影视本体界定、传播特征、文化意义、视听元素的基本构成、世界电影史和中国电影史、电视业及电视剧艺术发展史、当代影视的审美特征和发展趋势、影视文学及影视拍摄剪辑、影视导演表演、影视片的类型和风格等有所掌握。

课程目标2：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。鼓励学生大胆实践，尝试拍摄和制作个人作品。尽可能提供技术和艺术方面的指导和支持。

课程目标3： 指导学生在影视艺术中获得对历史、现实、本土、异域等情境概念的人文认知，超越时空的限囿，勘探远去的历史，体察多元的文化，开阔并夯实知识结构，驰骋自由的感怀与想象，在声像的审美愉悦、文化浸染和深沉思索中，感知“人”的生命过程，关注“人”的生存状态，追问“人”的生活意义，探索“人”的精神世界，最终促成自我内化、充实心智、陶冶情操、净化灵魂，实现更为真实和完整意义上的“人”的自由、和谐发展以及真善美的有机统一。

（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掌握影视艺术特性	1.1了解影视本体界定、传播特征、文化意义	第一章 影视艺术的界定、分类、特性及比较	基本知识的掌握
1.2视听元素的基本构成和媒介素养的培养	第二章到第十章 关于影视剧镜头、声音、运动、长镜头与蒙太奇等的系统介绍	基本知识的掌握
课程目标2锻炼影视鉴赏和评论能力	2.1从专业角度和艺术视角把握作品的主题、手法、形态、风格	第二章到第十章 关于影视剧镜头、声音、运动、长镜头与蒙太奇等的系统介绍	实践能力的训练
2.2提高学生的影视鉴赏水平、锻炼影视评论能力	第十一章影视评论与写作的实践训练	实践能力的训练
课程目标3获得人文认知和全面发展	3.1获得对于历史、现实、本土、异域等情境概念的人文认知	渗透在各个章节内容和影片的案例分析中	人文素养的全面培养
3.2促成自我内化、充实心智、陶冶情操、净化灵魂，实现更为真实和完整意义上的“人”的自由、和谐发展以及真善美的有机统一	渗透在各个章节内容和影片的案例分析中	人文素养的全面培养

（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 影视艺术的界定、分类、特性及比较

1.教学目标：了解电影、电视艺术的界定、主要类型、各自的特点和异同。

2.教学重难点：电影、电视艺术的异同点的比较和分析。

3.教学内容

第一节

1. 影视艺术的界定
2. 电影艺术的界定
3. 电视剧艺术的界定
4. 影视剧的分类
5. 电影分类（基本分类、美学分类）
6. 电视剧分类（结构形态分类、故事内容分类、制作方式分类）
7. 影视艺术的特性与差异
8. 影视艺术的特性（画面视听、动态逼真、综合大众、现在进行、科学科技、商业消费）

二、影视艺术的差异（画面空间可能性、画面表现力度、作品结构表意有效性、单片性与系列连续性）

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. 什么是影视艺术？
2. 影视艺术具体的作品类型有哪些？
3. 影视艺术的特性有哪些？
4. 电影艺术和电视艺术有什么差异？

第二章 影视镜头与景别

1.教学目标：了解影视剧镜头、画格、景别的概念，了解景别划分的方法，会判断不同景别，并根据不同景别感受作品的表意区别。

2.教学重难点：能够分析判断影视剧景别的不同，并感知其运用的意图和功效。

3.教学内容

第一节 画格

1. 镜头与画格的概念

二、快镜头与慢镜头

第二节 景别

1. 景别的概念与划分

二、景别的类型与功能（远景、全景、中景、近景、特写）

 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》等作品中的景别运用为例，分析景别的功用，尤其是“情景交融”的作用。

5.教学评价

 分析具体影视剧作品片段，指认不同景别，分析其功用。

第三章 影视镜头与角度

1.教学目标：了解影视剧拍摄角度的概念，了解拍摄角度的类型，会判断不同镜头角度，并根据不同角度感受作品的表意区别。

2.教学重难点：能够分析判断影视剧镜头角度的不同，并感知其运用的意图和功效。

3.教学内容

第一节 拍摄角度的垂直变化

1. 平角

二、仰角

三、俯角

第二节 拍摄角度的水平变化

1. 正面角度

二、侧面角度

三、背面角度

4.教学方法

（1）讲授法：相关概念及理论框架。

（2）案例教学法：《黄土地》中的角度变化和主题表达，《喜宴》中的背面角度与深厚内涵

5.教学评价

 分析具体影视剧作品片段，指认不同镜头角度，分析其功用。

第四章 影视作品的光与布光

1.教学目标：了解影视剧光的主要种类、主要布光方法，光在影视剧中的各种重要作用。

2.教学重难点：能够分析判断影视剧光运用的特点，并感知其运用的意图和功效。

3.教学内容

第一节 光的种类

1. 按光源、光线性质、造型性质、光位划分的不同种类
2. 三点布光

第二节 特殊的布光方法

1. 阴暗对比布光

二、平调布光

三、剪影布光

第三节 光在影视剧中的功用

1. 曝光

二、造型

三、构图

四、戏剧

4.教学方法

（1）讲授法：相关概念及理论框架。

（2）案例教学法：《末代皇帝》中的光与影的变化运用分析，理解“用光线书写”的含义。

5.教学评价

 分析具体影视剧作品片段，指认不同的光的类型和布光方法，分析其功用。

第五章 影视作品的色彩

1.教学目标：了解色彩的基本属性，在影视剧中的具体运用情况和不同作用。

2.教学重难点：能够从色彩基本属性角度分析判断影视剧色彩运用的特点，并感知其运用的意图和功效。

3.教学内容

第一节 色彩基本属性

1. 色调

二、亮度

三、饱和度

第二节 色彩在影视作品中的出现情况与作用

1. 总体色彩

二、局部色彩

三、黑白与彩色交替出现

4.教学方法

（1）讲授法：相关概念及理论框架。

（2）案例教学法：《法国中尉的女人》 “戏中戏”结构与色彩的变化运用。

5.教学评价

 分析具体影视剧作品片段，分析色彩的运用特点，分析其功用。

第六章 影视作品的构图

1.教学目标：了解影视作品画面构图的主要类型、方法，在影视剧中的具体运用情况和不同作用。

2.教学重难点：能够从质量、矢量、画框磁力等角度分析不同的构图方法及其特点，并感知其运用的意图和功效。

3.教学内容

第一节 稳定平衡

1. 界定

二、基本手法

三、影视剧中的表达效果

第二节 中性平衡

1. 界定

二、基本手法

三、影视剧中的表达效果

第三节 不稳定平衡

1. 界定

二、基本手法

三、影视剧中的表达效果

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《我的父亲母亲》《鸟与梦飞行》等影片为例分析不同构图方法、特征及功能。

5.教学评价

 分析具体影视剧作品片段，分析不同的构图方法及特点，分析其功用。

第七章 影视作品的语言、音乐与音响

1.教学目标：了解影视作品中的声音元素的构成类型。了解语言、音乐与音响的界定、种类，在影视剧中的具体运用情况和不同作用。

2.教学重难点：能够判定具体声音采用的类型，了解各种不同声音的特点，并感知其运用的意图和功效。

3.教学内容

第一节 语言的种类与作用

1. 对白的定义与作用

二、独白的定义与作用

三、旁白的定义与作用

第二节 音乐的种类与作用

1. 有声源音乐

二、无声源音乐

三、音乐的作用

第三节 音响的种类与作用

1. 音响的主要种类

二、拟音工作

三、音响的主要作用

4.教学方法

（1）讲授法：相关概念及理论框架。

（2）案例教学法：以《暖》《春逝》等影片为例分析不同语言、音乐、音响在影视剧中出现的具体类型及其作用。

5.教学评价

 分析具体影视剧作品片段，分析语言、音乐、音响的类型及特点，分析其功用。

第八章 影视作品的声画关系

1.教学目标：了解影视剧中声音和画面不同的组合关系，在影视剧中的具体运用情况和不同作用。

2.教学重难点：能够辨别具体影视剧的不同声画关系及其特点，并感知其运用的意图和功效。

3.教学内容

第一节 声画同步

1. 界定

二、影视剧中的表现及作用

第二节 声画对立

1. 界定
2. 影视剧中的表现及作用

第三节 声画平行

1. 界定

二、影视剧中的表现及作用

4.教学方法

（1）讲授法：相关概念及理论框架。

（2）案例教学法：以《赛德克🞄巴莱》等影片为例分析不同的声画关系构成的特点和功能。

5.教学评价

 分析具体影视剧作品片段，分析不同的声画关系及特点，分析其功用。

第九章 影视镜头的运动属性与长镜头

1.教学目标：了解影视剧镜头的运动性特点，在影视剧中的具体运用情况和不同作用。了解长镜头的界定、特征和美学功能。

2.教学重难点：能够分析具体影视剧的长镜头的生成、特点，并感知其运用的意图和功效。

3.教学内容

第一节 影视的运动属性

1. 影视运动的主要类型（被摄对象、摄像机运动、综合运动）

二、摄影运动的主要方式（推、拉、摇、移、跟、升、降）

第二节 长镜头

1. 界定

二、影视剧中的表现及作用

4.教学方法

（1）讲授法：相关概念及理论框架。

（2）案例教学法：以侯孝贤、贾樟柯等导演的影片为例分析不同的长镜头的特点和功能。

5.教学评价

 分析具体影视剧作品片段，分析不同的长镜头的构成方式及特点，分析其功用。

第十章 蒙太奇的命名、发展、类型及其功能

1.教学目标：了解蒙太奇的命名、内涵，由来和发展。不同种类蒙太奇的特点，在影视剧中的具体运用情况和不同作用。比较和长镜头在美学功能上的差别。

2.教学重难点：能够分析具体影视剧中所运用的蒙太奇手段，分析其特性、特点，并感知其运用的意图和功效。

3.教学内容

第一节 蒙太奇的命名、由来与发展

1. 蒙太奇的命名（从建筑学到电影学）

二、蒙太奇的由来与发展（段落镜头、连续性剪辑、古典剪辑、主题蒙太奇、抽象剪辑）

第二节 蒙太奇的类型及其功能

1. 韵律蒙太奇

二、解析蒙太奇（相继解析与局部解析）

三、联想蒙太奇（比较与冲突）

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《霸王别姬》《一江春水向东流》等影片为例分析其中多种蒙太奇手段及功用。

5.教学评价

 分析具体影视剧作品片段，分析不同的长镜头的构成方式及特点，分析其功用。

第十一章 影视评论与写作的实践训练

1.教学目标：了解影视评论的内涵、意义、影视评论写作的方式、基本要求等。具有一定的影视评论写作的实践能力。

2.教学重难点：能够灵活运用影视艺术的基础知识，根据具体影视剧作品的特点，进行评论和写作。

教学内容

第一节 影视评论及其意义

1. 影视评论的界定

二、影视评论的主要意义

三、影视评论的要点

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

4.教学方法

（1）讲授法：相关概念及理论框架。

（2）案例教学法：以具体的影评作品为例，阐释优秀影评的写作方式、写作要求和基本特点。

5.教学评价

 选择一部影视剧作品，任选角度（剧本、拍摄、剪辑等），完成一篇影评。

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	影视艺术的界定、分类、特性及比较	2
第二章	影视镜头与景别	2
第三章	影视镜头与角度	2
第四章	影视作品的光与布光	4
第五章	影视作品的色彩	4
第六章	影视作品的构图	2
第七章	影视作品的语言、音乐与音响	4
第八章	影视作品的声画关系	2
第九章	影视镜头的运动属性与长镜头	2
第十章	蒙太奇的命名、发展、类型及其功能	4
第十一章	影视评论与写作的实践训练	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		第一章 影视艺术的界定、分类、特性及比较	第一节 影视艺术的界定第二节 影视剧的分类第三节 影视艺术的特性与差异	2	作业：完成本章思考题要求：掌握电影、电视艺术的界定、主要类型、各自的特点和异同。	
2		第二章 影视镜头与景别	第一节 画格第二节 景别	2	作业：具体影视剧片段分析要求：掌握影视剧镜头、画格、景别的概念，了解景别划分的方法，会判断不同景别。	
3		第三章 影视镜头与角度	第一节 拍摄角度的垂直变化第二节 拍摄角度的水平变化	2	作业：具体影视剧片段分析要求：掌握影视剧拍摄角度的概念，了解拍摄角度的类型，根据不同角度感受作品的表意区别。	
4-5		第四章 影视作品的光与布光	第一节 光的种类第二节 特殊的布光方法第三节 光在影视剧中的功用	4	作业：具体影视剧片段分析要求：掌握影视剧光的主要种类、主要布光方法，光在影视剧中的各种重要作用。	
6-7		第五章 影视作品的色彩	第一节 色彩基本属性第二节 色彩在影视作品中的出现情况与作用	4	作业：具体影视剧片段分析要求：掌握色彩的基本属性，在影视剧中的具体运用情况和不同作用。	
8		第六章 影视作品的构图	第一节 稳定平衡第二节 中性平衡第三节 不稳定平衡	2	作业：具体影视剧片段分析要求：掌握影视作品画面构图的主要类型、方法，在影视剧中的具体运用情况和不同作用。	
9-10		第七章 影视作品的语言、音乐与音响	第一节 语言的种类与作用第二节 音乐的种类与作用第三节 音响的种类与作用	4	作业：具体影视剧片段分析要求：掌握语言、音乐与音响的界定、种类，在影视剧中的具体运用情况和不同作用。	
11		第八章 影视作品的声画关系	第一节 声画同步第二节 声画对立第三节 声画平行	2	作业：具体影视剧片段分析要求：掌握影视剧中声音和画面不同的组合关系，在影视剧中的具体运用情况和不同作用。	
12		第九章 影视镜头的运动属性与长镜头	第一节 影视的运动属性第二节 长镜头	2	作业：具体影视剧片段分析要求：掌握影视剧镜头的运动性特点，掌握长镜头的界定、特征和美学功能。	
13-14		第十章 蒙太奇的命名、发展、类型及其功能	第一节 蒙太奇的命名、由来与发展第二节 蒙太奇的类型及其功能	4	作业：具体影视剧片段分析要求：掌握蒙太奇的命名、内涵，由来和发展，以及不同种类蒙太奇的特点。	
15-16		第十一章 影视评论与写作的实践训练	第一节 影视评论及其意义第二节 影视评论写作	4	作业：完成一篇影视作品评论文章要求：具有一定的影视评论写作的实践能力。	
17		随堂考试		2		

六、教材及参考书目

1．（英）罗宾·乔治·科林伍德：《艺术原理》，中国社会科学出版社1985年版。

2．（法）安德烈·巴赞：《电影是什么》，中国电影出版社1987年版。

3．潘天强：《西方电影简明教程》，复旦大学出版社2003年版。

4．（日本）伊藤忠男：《中国电影百年》，上海书店出版社2005年版。

5．方方：《中国纪录片发展史》，中国戏剧出版社2003年版。

6．焦雄屏主编：《法国电影新浪潮（上、下）》，江苏教育出版社2005年版。

7．（德）齐格弗里德·克拉考尔：《电影的本性》，江苏教育出版社2006年版。

8．李少白主编：《中国电影史》，高等教育出版社2006年版。

9．苏牧：《荣誉》，人民文学出版社2007年版。

10．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

（讲授法、讨论法、案例教学法等，按规范方式列举，并进行简要说明）

1．讲授法：关于影视艺术知识的相关概念及理论框架的讲解。

2．案例教学法：以具体的影评作品为例，对各个知识点进行形象的展开分析，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。

 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	影视艺术界定、分类、特点等基本概念的掌握，镜头、声音、运动、长镜头与蒙太奇等基本手法的理解和掌握	问答题
课程目标2	从专业角度和艺术视角把握影视作品的主题、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	认知影视作品中所蕴含的丰富的历史信息和多元文化，感知“人”的生命过程，关注“人”的生存状态，追问“人”的生活意义，探索“人”的精神世界，陶冶情操、净化灵魂，实现更为真实和完整意义上的“人”的自由、和谐发展以及真善美的有机统一。	讨论、问答与影视评论写作

（二）评定方法

1．评定方法

平时成绩：30%（课堂讨论和微影评）

期末考试：70%（理论考试和影评写作）

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	20%	20%	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	60%	60%
课程目标3	20%	20%

（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**	充分掌握影视本体特征、文化意义，对影视艺术的界定、分类、特性、手法及比较有清晰认识。并能运用到对具体作品的确切理解中。	对影视艺术的基本知识和概念有比较全面的了解，能够与具体的影视现象进行勾连。	对影视艺术的基本知识和概念有一定程度的了解，不能灵活运用到具体作品的分析中。	基本掌握影视艺术的基本知识和相关概念，略有偏失。	对影视艺术的相关概念理解不清。
课程**目标2**	能够结合影视语言和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。	能够从比较专业的角度和艺术视角把握作品的主题、手法、形态、风格，表述清楚，论证有力。	能够结合影视语言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。	能够结合具体作品分析或创作现象，阐述影视剧作创作的艺术特点，言之成文。	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**	充分延展认知影视作品所包涵的丰富的对于历史、现实、本土、异域等情境概念，形成正确的真善美的价值观。	对影视作品所蕴含的人文认知有一定程度的感知和理解，能够结合到个人人格素养的培养和全面健康的发展中。	能够正确认识影视剧作品所蕴含的人文信息，帮助个人形成正确的人生观、价值观和世界观。	能够感知影视作品的人文信息，但是深度和广度不够，课程学习与个人发展的影响有限。	不能正确认知影视作品所蕴含的丰富的人文信息，不能将通识课程学习与个人的人格发展相联系，价值观有偏颇。