

《电影美学》教学大纲

课程名称（中文/英文）：电影美学（Movie Aesthetics）

课程编号： 7603503

学 分： 2

学 时：总学时 32 学时分配（讲授学时：32 其他学时：0）

开设学期： 不限

授课对象：全校本科生任选

课程负责人：赖恩明

一、课程性质与目的

本课程为面向全校本科生开设的综合教育选修课。通过本课程的教学，一方面使学生对电影美学的基本知识有所了解，从而提高对电影艺术的知识性把握和对电影作品鉴赏水平。另一方面，也是更重要的，通过本课程的教学，在增加知识和提高鉴赏能力的基础上，使学生通过课外生活中喜闻乐见的观影活动，在潜移默化中逐步打开视野，提高素养，进而增强其独立思考的理性反思能力，陶冶其人文精神与公民涵养，使其综合素质得到更为全面的发展。

二、课程简介

本课程采用知识讲解同影片欣赏与分析相结合的模式进行教学。知识介绍不求系统性，不求面面俱到，而是重在结合知识要点对一些经典影片进行解读，让学生了解电影语言在各种美学风格的电影艺术中的具体运用情况，掌握从美学角度欣赏影片的基本方法，从而培养和提高学生对电影艺术的审美能力，提高学生的人文艺术修养和综合素质。知识讲授和影片解析均采用互动式教学方法，以师生间相互问答和讨论的形式进行。知识要点主要包括电影作为一门艺术的诞生，电影艺术的基本语言：画面、声音和蒙太奇，电影美学的三种基本形态：古典主义、现实主义和形式主义等。

三、教学内容

导论 美学和电影美学概述（1 学时）

主要内容：美、美学、电影美学的概念，电影美学的研究对象，为何以及如何学习电影美学。

学习要求：让学生了解美、美学及电影美学的概念及其研究对象，为何要学习电影美学，如何学习电影美学。

教学重点：电影美学的研究对象，如何学习电影美学。

第一章 电影艺术的诞生（3 学时）

主要内容：电影技术的发明过程，对事物影像的还原技术、对事物运动的还原技术；电影艺术的诞生过程，卢米埃尔、梅里爱、格里菲斯等人在电影艺术诞生过程中的作用。

学习要求：了解电影从技术到艺术的诞生过程及其中的关键人物和关键事件，特别要思考在把电影从技术转变为艺术的过程中起决定性作用的东西是什么。

教学重点：电影作为一门艺术的诞生，电影在从技术转变为艺术中的决定性因素。

第二章 电影语言（12 学时）

主要内容：电影语言的三个基本要素：电影画面、电影中的声音、蒙太奇；电影画面中的色彩、光线、构图、运动；电影中的声响、音乐和人的语言；电影中的蒙太奇以及各种蒙太奇手法；等等。

学习要求：了解电影语言的三个基本要素，掌握电影语言各要素在电影艺术中的具体运用情况，通过案例分析和课堂讨论逐步培养在看电影时从画面、声音、蒙太奇等三个基本方面对电影进行解读的能力，为此在教学中需要保证足够的案例分析和课堂讨论时间。

教学重点：电影语言在电影艺术中的具体运用，如何从电影语言的三个基本方面分析一部电影。

第三章 电影的特性（4 学时）

主要内容：电影艺术的基本特性一是综合性，对各种艺术形式的要素都有所综合；二是逼真性，可以通过电影表现形式把各种事物表现得生动逼真；三是虚拟性，观众在观看影片时既可体会到影像的逼真感，又不用担心自己会遭遇到影片中的各种麻烦和危险。

学习要求：了解电影的基本特性及其在影片中的各种表现形式，在此基础上，对自己或他人的观影经验、心理进行反思，对何为电影及如何看电影有更深刻的理解。

教学重点：电影艺术既有逼真性又有虚拟性，是二者的矛盾统一，对何为电影及如何看电影进行必要的反思。

第四章 电影美学的三种基本形态（12 学时）

主要内容：电影美学的各种流派概论，电影美学的三种基本形态及其主要观点；古典主义电影美学的基本特征及其历史演变，现实主义电影美学的基本特征及其历史演变，形式主义电影美学的基本特征及其历史演变。

学习要求：了解电影美学三种基本形态的主要观点及其历史演变，掌握电影美学三种基本形态的主要特征及其在电影艺术中的体现，对三种电影美学的基本形态进行必要的反思，了解电影风格的多样性，学会以更多的视角和更全面的审美角度去欣赏一部影片，而不是简单地用“好看”与“不好看”去评判一部电影。

教学重点：电影美学三种基本形态的主要特征及其在电影艺术中的体现，了解电影风格的多样性，学会以更多的视角和更全面的审美角度去欣赏一部影片。

四、教学基本要求

教师在课堂上应对电影美学的基本概念、电影语言的基本要素及其在电影中的运用、电影美学的三种基本形态的主要观点、基本特征、历史演变等内容进行必要的讲授。但是本课程重在培养学生对电影艺术的审美能力，提高学生对电影艺术的审美趣味，故教师在授课过程中不要一味以知

识的传授为重点，而是要通过对各种类型电影作品的展映、分析和讨论，调动学生的主动性，启迪学生的思维，使他们能够运用电影美学的基本知识，对各种电影艺术作品的美学风格做出独立的分析和判断。

五、教学方法

本课程主要采用教师讲授、案例教学、课堂讨论等方法进行教学，即在每一个知识点的教学过程中，先由教师对基本知识进行简要讲授，然后选择相应的电影艺术作品作为案例进行展映，之后再围绕展映的影片进行课堂的分析、讨论与交流。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材，多媒体课件，同时，每一个知识点的讲授都要运用大量的录像片素材，其中既有电影作品的片断，也有完整的电影作品。因此，本课程在教学过程中需要有一个比较丰富的录像片资料库，具体展映哪些录像片则可根据每次授课的实际情况而不断调整。

考核方法：考核由平时考核及期末考试两部分构成。平时考核的内容包括平时作业、出勤情况、课堂表现等；期末考核采取写期末小论文的方式进行，要求学生在论文中运用所学的电影美学知识对某部电影作品进行分析，写出小论文。

总评成绩：平时占 30%、期末闭卷考试占 70%。

六、参考教材和阅读书目

- 1、《电影艺术—形式与风格》，波德维尔，世界图书出版公司 2008 年版。
- 2、《认识电影》，贾内梯，世界图书出版公司 2008 年版。
- 3、《电影美学导论》，金丹元，复旦大学出版社 2006 年版。
- 4、《电影：银幕世界的魅力》，彭吉象，北京大学出版社 2000 年第 1 版。
- 5、《银色的梦：电影美学百年回眸》，孟涛，复旦大学出版社 1998 年第一版。
- 6、《电影艺术导论》，波德维尔，上海文艺出版社 1992 年第一版。
- 7、《电影是什么》，巴赞，江苏教育出版社 2005 年第一版。
- 8、《通向电影圣殿》，王迪，中国电影出版社 1993 年第一版。
- 9、《世界电影史话》，尹鸿，国际文化出版公司 2000 年第一版。

七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程为人文艺术类的综合教育选修课程，与其它课程无特定的前修、后续关系，本课程的知识点与其它电影艺术类课程及美学类课程有部分交叉，然而本课程不以传授专业知识为重点，而是重在从美学角度对电影艺术进行分析，着力于对电影审美能力和审美趣味的培养。

主撰人：赖恩明

审核人：郑黎芳

分管教学院长：郑黎芳

2011年 3 月 9 日