

广东技术师范学院文化素质课程介绍

课程名称	影视鉴赏与研究		课程归属	艺术修养类	
主讲老师	余爱春		职称	教授	
周学时	3	学分	2	容量	100
上课校区及时间	校本部-周五晚;白云校区-周四晚;				
主讲老师简介	<p>余爱春，男，1972年8月出生，侗族，文学博士，教授，南京大学戏剧与影视学博士后，主要从事中国现当代文学研究、戏剧影视与媒介文化研究。</p> <p>近年来承担《中国现当代文学史》《中国现当代诗歌研究》《鲁迅研究》《影视鉴赏与研究》等课程的教学；先后主持省部级科研项目3项，参加国家级、省部级、厅局级等课题20余项；在《民族文学研究》、《南方文坛》、等刊物上发表学术论文40余篇。</p>				
课程概述	<p>本课程是面向全校学生开设的一门艺术素养类公选课程，是一门美育课程和素质教育课程。通过本课程的教学与学习，使学生了解和掌握影视艺术的基本知识、影视艺术的历史发展、影视艺术的鉴赏方法和影视批评的写作方法等，由此来丰富学生们的美育知识，提高学生对影视作品的审美感受力、鉴赏能力和写作能力，从而从某个侧面来提高学生的审美素养。</p>				
基本内容及要求	<p>第一章 影视艺术综论（3学时）</p> <p>教学内容</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、影视艺术与现代科技 2、影视艺术作为综合艺术 3、影视作为大众传媒 4、影视艺术作为文化产业 5、影视艺术的社会影响 <p>学习目标</p> <p>了解：世界电影与中国电影的诞生时间；电影发展的各个阶段及其代表作；世界电视的首播日期及首播国家；世界上第一个播出彩色电视节目的国家名称；我国电视艺术的诞生日期及第一部电视剧名称；</p> <p>掌握：影视艺术是现代科技发展的产物；影视艺术作为综合艺术的表现；电影和电视是最具影响力的大众传播媒介；影视艺术作为特殊的商品。影视艺术的积极作用和负面影响。</p> <p>第二章 影视文化特性（3学时）</p> <p>教学内容</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、影视艺术的社会内涵与时代色彩 2、影是艺术家与社会生活 3、影视艺术时代风格的多样性 4、影视艺术的民族风格与民族特色 5、中国影视艺术的民族风格 6、影视艺术的民族性与国际性 7、影视艺术的文化品格 8、影视艺术的艺术创新 <p>学习目标</p> <p>了解：影视艺术的文化品格。</p> <p>掌握：影视艺术的社会内涵与时代特色；影视艺术家与社会生活的关系；影视艺术时代风格的几种类型；影视艺术的民族风格与民族特色；中国影视艺术的民族风格；影视艺术民族性与国际性的统一；影视艺术作品的艺术创新。</p> <p>第三章 影视艺术创作（3学时）</p> <p>教学内容</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、影视艺术的创作流程 2、影视剧本的编剧与改编 				

	<p>3、影视艺术的创作分工</p> <p>4、影视艺术的创作新领域</p> <p>学习目标</p> <p>了解：影视艺术的创作流程；影视创作中各部门的创作分工；DV创作的特点、电脑动画创作的特点；</p> <p>掌握：剧本创作的特点和要求；影视作品常见的叙事结构；剧本改编的种类、原则和方法；</p> <p>第四章 影视艺术特性（3学时）</p> <p>教学内容</p> <p>1、影视画面的符号性</p> <p>2、影视画面的镜头元素</p> <p>3、影视画面的造型元素</p> <p>4、场面调度</p> <p>5、影视艺术的人声、音响</p> <p>6、影视艺术的音乐</p> <p>7、影视艺术的声与画</p> <p>8、蒙太奇与长镜头</p> <p>学习目标</p> <p>了解：影视艺术的人声；影视艺术的声与画。</p> <p>掌握：影视画面的符号性；影视画面的镜头元素；影视画面的造型元素；影视艺术的音响；影视艺术的音乐；影视艺术的蒙太奇及长镜头。</p> <p>第五章 欧洲电影（3学时）</p> <p>教学内容</p> <p>1、世界电影艺术的形成</p> <p>2、蒙太奇电影流派</p> <p>3、意大利新现实主义电影流派</p> <p>4、西方现代主义电影</p> <p>5、新德国电影</p> <p>学习目标</p> <p>了解：世界电影艺术形成的代表作品。</p> <p>掌握：卢米埃尔与梅里爱的贡献；维尔托夫与“电影眼睛派”的理论主张；“库里肖夫效应”的内涵；爱森斯坦“理性蒙太奇”的主张；普多夫金的蒙太奇理论；杜甫仁科与《土地》的贡献；意大利新现实主义电影的创作成就和理论主张；法国新浪潮电影的主要成就；左岸派的创作成绩；欧洲现代主义电影的成绩和特点；新德国电影创作；</p> <p>第六章 美国电影（3学时）</p> <p>教学内容</p> <p>1、美国电影的早期探索</p> <p>2、好莱坞的建立和美国电影产业格局的形成</p> <p>3、类型片和美国电影的发展</p> <p>4、好莱坞的衰落和新好莱坞的勃兴</p> <p>5、当代好莱坞电影的创作和艺术特征</p> <p>学习目标</p> <p>了解：鲍特、格里菲斯、斯皮尔伯格等人的代表性作品；影城好莱坞的建立、衰落和勃兴；新好莱坞电影的导演和作品；</p> <p>掌握：类型片以及种类、特征；卓别林在无声电影中的主要贡献；威尔斯对电影的主要贡献；新好莱坞电影的艺术特征；当代好莱坞电影的艺术特征；</p> <p>第七章 亚洲电影（3学时）</p> <p>教学内容</p> <p>1、日本电影的创作</p> <p>2、印度电影的创作</p> <p>3、伊朗电影的创作</p> <p>4、韩国电影的创作</p>
--	--

	<p>学习目标 了解：各国电影创作的成绩和主要代表作。 掌握：各国电影的特点； 第八章中国电影（3学时） 教学内容 1、中国电影问世与初步发展 2、20世纪30年代左翼电影运动 3、抗战电影与战后现实主义电影高峰 4、建国后十七年电影的成就与起伏 5、“文革”时期的中国影坛 6、新时期中国电影的振兴与探索 7、港台电影的创作</p> <p>学习目标 了解：中国电影创作的主要代表作品。 掌握：中国电影的“影戏”观念；左翼电影的特点；抗战电影和现实主义电影创作的成绩；十七年电影创作概貌；新时期电影的理论探索；新时期电影创作成绩； 第九章电视艺术（3学时） 教学内容 1、电视艺术的特点 2、电视剧的分类和特点 3、中国电视剧的发展 4、电视综艺节目的类型和特征 5、中国电视综艺节目的发展 4、电视记录片的内涵和特征 5、中国电视记录片的发展</p> <p>学习目标 了解：中国电视剧的发展脉络、主要作品；中国综艺节目的发展；电视记录片的发展 掌握：电视艺术的特点；电视剧的分类和特点；中国综艺节目的主要类型；电视记录片的特征； 第十章 影视艺术鉴赏与批评（3学时） 教学内容 1、影视艺术鉴赏的元素 2、影视艺术类型片的鉴赏 3、影视艺术批评</p> <p>学习目标 了解：影视艺术批评的功能和效应；影视艺术批评的类型；影视艺术批评的主要素质要求 掌握：影视鉴赏的元素；影视艺术类型片的鉴赏方法；</p>
实践教学环节	<p>重点鉴赏的中外著名影片目录(本课程必看影片)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.阿甘正传(美国) 2. 泰坦尼克号（美国） 3.城南旧事(中国) 4.黄土地(中国) 5.偷自行车的人（意大利） 6. 红高粱(中国) 7.一江春水向东流(中国) 8.克莱默夫妇（美国） 9.远山的呼唤（日本） 10.芙蓉镇(中国) 11. 广岛之恋（法国）

	12. 重庆森林 (中国) 13. 黑炮事件 (中国) 14. 战舰波将金号 (前苏联) 15. 铁皮鼓 (德国) 16. 公民凯恩 (美国) 17. 天堂的孩子 (又名小鞋子伊朗) 18. 马路天使 (中国) 19. 南征北战 (中国) 20. 老枪 (法国) 21. 霸王别姬 (中国) 22. 音乐之声 (美国)
教材及请 参考书	(1) 《影视鉴赏》，彭吉象主编，高等教育出版社 2006 年版； (2) 《影视美学》，彭吉象著，北京大学出版社 2009 年版； (3) 《电影批评》，戴锦华著，北京大学出版社 2015 年版； 按“编者. 书名. 出版社, 出版时间”排列
考核与成 绩评定	考查；写影视鉴赏评论；平时成绩 30%，期末测试 70%。
备注	

注： 1、本表一式三份，自留一份，交教务处、教学单位各一份