

《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：7405020

学 分：1.5

学 时：总学时 24 学时分配（讲授学时：21 其他学时：3）

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，使学生对电影美学的基本知识有一定程度的了解，掌握电影语言在各种美学风格的电影艺术中的具体运用情况，培养学生对电影艺术的审美能力，提高学生在人文艺术方面的综合素养。

二、课程简介

本课程要介绍电影美学的基本知识。内容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。通过对以上教学内容的学习，可使学生对电影美学的基本知识有一定程度的了解，掌握电影语言在各种美学风格的电影艺术中的具体运用情况，从而培养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。

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：了解电影美学的概念及其研究对象。

重 点：电影美学的研究对象。

第一章 电影艺术的诞生（2学时）

主要内容：电影技术、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。

重 点：电影作为一门艺术的诞生。

第二章 电影语言（9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；电影中的各种蒙太奇手法；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。

重 点：电影语言在电影艺术中的具体运用。

第三章 电影的特性（3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。

重 点：电影艺术既有逼真性又有虚拟性，是二者的矛盾统一。

第四章 电影美学的三种基本形态（9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的主要观点，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。

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。

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和分析，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

本课程主要采用案例式教学法，即在每一个知识点的讲授过程中，都要有相应的电影艺术作品作为案例来进行展映和分析。

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。

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，本课程的知识点对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

2010 年 9 月 25 日