【电影艺术十六讲】

【Introduction of Film Art】

一、基本信息（必填项）

课程代码：【2038041】

课程学分：【2分】

面向专业：【传播学等】

课程性质：【公共选修课】

开课院系：新闻传播学院

使用教材：《电影艺术：形式与风格》，波德维尔 等著，世界图书出版公司2008年10月版

先修课程：无

二、课程简介（必填项）

本课程是主要面向影视制作、影视编导、传播学、广告学等专业学生的公共选修课。通过16周32课时的学习，学生讲对电影作为一门艺术与产业的基本属性有一定的了解，并对百余年的世界电影发展史，世界电影艺术潮流、电影艺术创作者有一个较为全面的了解。

三、选课建议（必填项）

建议艺术学、影视编导、制作专业、英语、传播学、数媒等相关专业的同学选修。

四、课程与培养学生能力的关联性（必填项）

自主学习	表达沟通	专业能力				尽责抗压	协同创新	服务关爱	信息应用	国际视野
了解电影艺术的基本内涵	能对电影作品给出自己的批判性意见	了解电影艺术的规律、技巧并能在创作实践中加以运用	
●	●	●	●	●			●		●	●

五、课程学习目标（必填项）

通过本课程16周32课时的学习，学生应当能够到达以下业务目标。在知识目标上，学生应当能够了解电影作为一门艺术的基本内涵，了解世界电影发展的历史，电影发展史中的基本创作潮流和主要创作者及其作品。在能力目标上，经过本课程的学习，学生将能养成一定的电影欣赏能力，并能对一部电影给出自己的批评性意见。同时，本课程还能为学生的进一步学习打下基础，既可以作为进一步的专业电影研究的先导性课程，也可以作为电影创作实践的理论储备。

六、课程内容（必填项）

第一章 导论：电影是什么？

从技术、艺术、产业、商业四个方面介绍当今电影的主要属性，并探讨它的本质。

第二章 电影形式的重要性

　　电影形式的概念、电影形式的原理、形式与内容、形式的期待、惯例与经验、形式与感情、形式与意义。

第三章 叙事形式系统

　　叙事结构的原则、故事流程、经典好莱坞电影的叙事模式

第四章 镜头：场面调度

什么是场面调度？

写实主义

场面调度的威力

场面调度的元素

整体表现：空间与时间中的场面

场面调度的叙事功能——范例影片分析

第五章 镜头：电影摄影特性

摄影的印象

色调的范围

影片的速度

空间透视关系

影像的时间长度：长镜头

第六章 剪辑：镜头与镜头之间

什么是剪辑？

电影剪辑的特性

连续性剪辑

连续性剪辑之外的剪辑方式

第七章　电影的声音

声音的威力

电影声音的基本要素

　电影声音的特性

　电影声音的功能

第八章　电影的风格：一种形式系统

　风格的概念

　分析电影风格

　《公民凯恩》的风格

第九章　电影类型

了解类型

三种类型介绍

第十章 超越叙事：纪录片、实验电影、动画片及视频艺术

　纪录片

　实验电影

　动画片

　视频艺术

第十一章　电影评论

经典叙事电影

　经典电影拍摄手法的叙事选择

　纪录片的形式与风格

　形式、风格与意识形态

准备书写

组织与写作

第十二章 电影形式与电影历史

　早期电影

　经典好莱坞电影的发展

　德国表现主义

　法国印象主义和超现实主义

　苏联蒙太奇运动

　有声电影初期的经典好莱坞电影

　意大利新现实主义

法国新浪潮

德国新电影

新好莱坞电影

　当代香港电影

七、课内实验名称及基本要求（适用于课内实验）

本课程不设课内实验。

八、评价方式与成绩（必填项）

总评构成（1+X）	X1	X2	（1）
评价方式	拉片练习：影片叙事分析	课堂表现与出勤率	影片评论写作
1与X两项所占比例%	40%	10%	50%

撰写：伍俊 系主任审核：