

《荧幕对话（英语）》本科课程教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	(中文) 荧幕对话 (英语)				
	(英文) Screen dialogue (English)				
课程代码	2030695	课程学分		4	
课程学时	64	理论学时	32	实践学时	32
开课学院	新闻传播学院	适用专业与年级		新闻学(国教) B24-1	
课程类别与性质	专业课程必修	考核方式		考查	
选用教材	《看电影的艺术》，丹尼斯·W·皮特里等著，北京大学出版社，2020年第8版			是否为马工程教材	否
先修课程	摄影基础，基础写作				
课程简介	<p>《荧幕对话》是一门以电影美学为核心的研究与创作型课程，关注对白、沉默与声音如何在镜头、空间与节奏中被组织，从而构成关系、权力与叙事推进。课程不以写台词的技巧训练为目标，而以对话作为审美装置的分析与转译为主线，引导学生通过电影理论与跨学科方法进入对白研究，理解一句话如何改变观看位置，沉默如何成为意义，声音如何分配解释权。学生以小组为单位完成连续三阶段任务，从五页美学分析论文建立命题与方法，到对话场景写作及其场面化与镜头化方案答辩，再到二十张具有叙事连续性的电影式摄影系列呈现，形成从理论细读到形式实践的闭环。课程旨在培养学生以严谨的分析能力与自觉的形式判断力处理荧幕中的说与不说，使其能够在不依赖技术炫技的前提下，组织可被观看、可被讨论、可被承担的影像表达。</p>				
选课建议与学习要求	<p>选课建议与学习要求适合希望提升电影分析能力与形式判断力的学生选修，尤其适合对法语电影理论、对白研究、声音美学与场面调度感兴趣的学习者。课程强调阅读、观看与写作的密度，也强调把理论转译为可执行的场面与影像方案，因此更适合愿意在细节层面反复推敲镜头、节奏与沉默的人。学习过程中需按周完成指定观影与短阅读，课堂讨论必须基于具体片段证据与概念推理，不以个人好恶替代理由；需按节点提交美学分析论文、对话场景写作与功能标注及场面镜头方案、二十</p>				

	张叙事摄影系列与说明文本等阶段性成果，要求表达准确、结构清晰、可追溯。小组协作需明确分工与责任边界，执行版本管理与署名规则，尊重隐形劳动与公平贡献。课程不要求软件熟练度，但要求写作规范与学术诚信，引用与参考文献需规范，素材与图片使用需遵守版权与授权要求，并在涉及他者呈现时保持伦理边界与传播责任。		
大纲编写人	刘冉 (签名)	制/修订时间	2026.02
专业负责人	曹茶香 (签名)	审定时间	2026.02
学院负责人	张连民 (签名)	批准时间	2026.02

二、课程目标与毕业要求

(一) 课程目标

类型	序号	内容
知识目标	1	通过本课程学习，学生应掌握以对话为核心的电影美学知识框架，理解对白、沉默与声音并非附属内容，而是在镜头、空间、节奏与听觉位置中被组织出来的审美装置，能够从叙事话语、语言结构、声场与场面调度等维度分析对话如何分配发言权与解释权、如何制造信息的延后与转向、如何通过缺席与停顿生成意义。同时，学生应建立以法语电影理论为主的分析方法，熟悉对话研究与影像分析的基本概念与论证路径，能够以具体片段细读支撑命题，并将理论判断转译为可执行的形式原则，为后续的场面设计与叙事影像呈现提供系统知识依据。
技能目标	2	能够完成从片段细读到学术写作的完整分析流程，独立提出可辩护的美学命题，选择并拆解关键对话场景，进行逐句功能标注与声场标注，形成结构清晰、证据充分、引用规范的五页分析论文，并能在课堂陈述中用片段证据解释自己的判断与取舍。
	3	能够将分析结论转译为可执行的创作方案与视觉叙事产出，基于对话场景设计空间图、走位节奏图与镜头方案，明确镜头进入退出与声音处理规则，并在小组协作中完成二十张具有叙事连续性的电影式摄影系列，使对话中的冲突、沉默与转向能够在视觉段落与动机系统中被读出，同时具备基本的版本管理、材料归档与呈现组织能力。
素养目标 (含课程思政目标)	4	在对话与沉默的分析训练中强化公共表达的责任意识，理解发言权、沉默权与解释权的分配本身包含价值立场，学会在影像与文字写作中尊重事实与尊重他者，警惕以偏见与刻板印象替代复杂现实，避免以情绪操控与代言机制压制不同经验。通过对再现边界与传播后果的讨论，培养理性判断与伦理自觉，使作品能够在保持表达锋利度的同时守住尊严、隐私与弱者保护的底线。
	5	在小组协作与阶段性成果完成过程中培育集体意识与职业伦理，强调共同决策、透明沟通与公平署名，尊重隐形劳动与多岗位贡献，形成诚信、守法与合规意识，严格遵守引用规范与版权授权要求。通过法语电影理论与跨学科方法的学习，引导学生在开放对话中形成文化自信与批判性思维，能够用清晰论证参与公共讨论，用审慎态度处理差异与分歧，在创作与研究中体现责任担当与合作精神。

(二) 课程支撑的毕业要求

<p>L01 品德修养: 拥护中国共产党的领导, 坚定理想信念, 自觉涵养和积极弘扬社会主义核心价值观, 增强政治认同、厚植家国情怀、遵守法律法规、传承雷锋精神, 践行“感恩、回报、爱心、责任”八字校训, 积极服务他人、服务社会、诚信尽责、爱岗敬业。</p> <p>④诚信尽责, 为人诚实, 信守承诺, 勤奋努力, 精益求精, 勇于担责。</p>
<p>L02 专业能力: 具有人文科学素养, 具备从事新闻传播工作或专业的理论知识、实践能力。</p> <p>③ 完成本课程后, 应具备以“对话”作为核心切口进行影像方案建构与论证的能力, 能够在复杂材料中迅速抓住关键交流结构并形成可执行判断。面对一段场景或一组影像材料, 能够识别交流的主导者与被动者、话题控制的机制、信息的隐藏与揭示路径、沉默与停顿的功能位置, 并据此提出清晰的结构方案与表达策略。能够将语言层面的张力落到空间层面的组织, 完成可供执行的场面设计图示与镜头规划, 处理人物距离、视线关系与动作节奏, 使关系变化通过场面推进而非解释性说明完成。能够在声音层面制定规则并作出取舍, 明确何处需要压低、何处需要暴露、何处需要撤回, 以保证叙述权与情绪指向不被粗暴操控。能够在最终呈现中建立序列化的阅读路径, 组织观看顺序与动机回归, 使观众在连续影像中获得稳定的理解线索与开放的思考空间。与此同时, 具备较强的项目组织素养, 能够把分工、版本、素材、署名、引用与授权等环节纳入同一套管理与审查流程, 保证产出既可实施又可公开使用, 形成面向研究、策划与创作场景都可迁移的综合能力。</p>
<p>L05 健康发展: 懂得审美、热爱劳动、为人热忱、身心健康、耐挫折, 具有可持续发展的能力。</p> <p>⑤持续发展, 具有爱护环境的意识, 与自然和谐相处的环保理念与行动; 具备终生学习的意识和能力。</p>
<p>L06 协同创新: 同群体保持良好的合作关系, 做集体中的积极成员, 善于自我管理和团队管理; 善于从多个维度思考问题, 利用自己的知识与实践来提出新设想。</p> <p>②有质疑精神, 能有逻辑的分析与批判。</p>
<p>L07 信息应用: 具备一定信息素养, 并能在工作中应用信息技术和工具解决问题。</p>

②能够使用适合的工具来搜集信息，并对信息加以分析、鉴别、判断与整合。

(三) 毕业要求与课程目标的关系

毕业要求	指标点	支撑度	课程目标	对指标点的贡献度
LO1	④	L	在知识实践中，坚持诚信，为人诚实，信守承诺，勤奋努力，精益求精，勇于担责。	100%
LO2	③	H	本课程旨在引导学生把“对话”从内容层面的台词写作提升为形式层面的观看组织，学会在影像中辨认并设计交流的结构、节奏与权利分配。课程通过连续三阶段训练，使学生能够在理论与案例支撑下建立自己的美学判断，进而把判断落实为可操作的场景设计与镜头方案，最终以具有叙事连续性的影像序列完成一次以对话为核心的形式实践。课程最终希望学生获得一种可迁移的工作方法，在面对不同题材与媒介时，都能以清晰的结构意识、克制的表达态度与严格的论证习惯组织作品，让创作与研究都能够被讨论、被复盘并承担后果。	100%
LO5	⑤	L	在学习中倡导持续发展的环保意识，与自然和谐相处的环保理念与行动；具备终生学习的意识和能力。	100%
LO6	②	M	在分析中有质疑精神，批判性思考，能有逻辑的分析。	100%
LO7	②	H	在学习中使用适合的工具来搜集相关信息，并对信息加以分析、鉴别、判断与整合。为后期实践打下坚实的基础	100%

三、课程内容与教学设计

(一) 各教学单元预期学习成果与教学内容

第一周 荧幕对话的对象与方法

以克里斯蒂安·梅茨关于电影语言系统的观点，结合罗兰·巴特关于文本与细节阅读的训练，先把这门课从写台词的误解里拉出来，荧幕对话研究的对象不是口语是否自然，而是对话如何在镜头、空间、声音与时间里变成一种观看方式。本周同时引入埃马纽埃尔·安德烈关于影像经验与观看位置的讨论，让学生意识到对话不仅发生在话语内容里，也发生在听见与看见的条件里。课堂完成分组与研究对象确立，每组确定一个持续到学期末的参照对象，可以是一部影片、一位导演或一个主题谱系，并建立片段档案，之后每周都在同一对象上逐步加深。

第二周 叙事话语与对白的信息经济

以热拉尔·热内特的叙事话语分析与茨维坦·托多洛夫的结构转折视角，讨论对白如何承担信息延后、遮蔽与反转，而不是把故事解释给观众听。本周引入菲利普·拉热尔对场景推进与叙事组织的研究取向，强调对话场景的关键不是说了多少，而是何时说、说到这里停、用什么方式把观众推入推理。课堂训练要求每组从档案里选一个对话场景做信息标注，写出观众在场景开始、中段、结束分别能够确认什么、仍在猜测什么，并标出让观众改变判断的触发点。

第三周 句法、指代与说话者位置

以埃米尔·本韦尼斯特关于言说主体的理论与奥斯瓦尔德·杜克罗关于论证语义的观点，把对白从内容层面推进到句法与指代层面，谁在说并不总由人称决定，很多时候由否定、转折、让步与暗示决定。本周把跨学科的法国语言学引进电影研究，训练学生在对白里辨认责任归属、推诿、诱导与转移，进一步用巴特的细节阅读让学生学会抓住一句话里的小词与停顿如何改变权力位置。课堂产出是对话功能词表的建立，每组需要形成一份可复用的功能分类并用自己的参照对象做一段逐句标注试作。

第四周 声音主体与可听见的权力

以卡雅·西尔弗曼关于声音主体性与银幕装置的观点，结合米歇尔·希翁关于听觉位置与声画组织的研究，把对话理解为一种可听见的权力分配，谁的声音被当作中心，谁的声音被当作背景，哪些话被环境声吞没，哪些沉默被放大，都在塑造关系。本周同时引入科琳·莫里对观看伦理与听觉位置的关注，让学生

在做对白时就考虑解释权与代言风险。课堂要求每组为同一段对话建立声场描述，写清距离、遮挡、回声、噪音与沉默如何改变对白的可信度与情绪指向。

第五周 X1 美学分析论文定稿

以雅克·欧蒙的影像分析方法结合亨利·马尔迪内关于经验生成与表达的现象学视角作为本周评议框架，强调论文必须从具体片段出发，写清对话如何与镜头距离、空间组织、节奏与声音共同构成一种观看经验，而不是剧情概括或观点宣言。本周完成 X1 提交与课堂讲评，每组交五页美学分析论文，至少三段场景细读作为证据，要求概念准确、论证连贯，并在结尾提炼三条可执行原则，为第十一周的转译答辩提前铺路。

第六周 空间距离与场面调度中的对话

以爱德华·霍尔的空间距离理论与雅克·欧蒙的银幕空间分析，把对话推进到空间关系与距离伦理，很多对话的强度并不来自言辞，而来自谁靠近、谁退后、谁占据门口、谁被困在角落。本周加入埃马纽埃尔·安德烈对身体与观看关系的讨论，让学生把对话写作与场面调度连接起来。课堂训练要求每组把一个对白场景改写为空间行动说明，明确走位、视线、遮挡如何推动关系变化，并形成第一版场面方案草图。

第七周 目光、脸与近景的对话学

以贝拉·巴拉兹关于面孔与特写的电影美学，结合科琳·莫里对凝视与再现伦理的研究关切，讨论对话为何常常在脸上发生，近景并不只是强调表演，它也可能构成占有与压迫。本周训练学生把对白的“潜台词”写进目光与微动作，而不是写进解释性台词。课堂任务是为参照对象中的一段对话建立“脸部事件表”，写清哪些细节是转向、哪些细节是回避、哪些沉默是反抗，并据此修订自己的对白写作原则。

第八周 社会密码、阶层语调与互文对白

以皮埃尔·布尔迪厄关于象征权力与品味结构的视角，结合朱莉娅·克里斯蒂娃的互文性，把对白理解为社会密码的交换，口音、词汇、引用与礼貌策略都在生产阶层与身份。本周同时借罗兰·巴特的神话学阅读训练学生识别对白背后的常识与偏见，避免让默认成见替代人物行动。课堂要求每组对一个对话场景写出三条隐含前提，并提出改写策略，说明如何在不说教的情况下让结构性问题露出来。

第九周 翻译、字幕与对话的二次写作

以安托万·贝尔曼关于翻译伦理的观点与雅克·德里达关于差异与延异的思想，讨论字幕不是中性转写，而是对白的再创作与权力再分配。本周是跨领域的翻译学与媒介研究模块，训练学生理解同一句话在不同语言与字幕策略下会改变

人物的权威、幽默与残酷。课堂要求每组对同一段对白提出两种字幕策略并写出理由，一种强调可沟通，一种强调差异保留，再说明两种策略会如何改变观众对关系的判断。

第十周 叙述权、提问结构与代言机制

以米歇尔·福柯关于话语机制与权力进入方式的视角，结合科琳·莫里对叙述位置与伦理的讨论，专门训练对话场景里“谁能提问”往往比“谁能回答”更关键。课堂把代言机制具体化到提问方式、剪接顺序、语气组织与沉默处理，要求每组找出自己作品构想中最容易代言的环节，并提出三条可执行的改写规则，让对方保有拒绝、矛盾与不一致的空间。

第十一周 X2 语篇转译与场面方案答辩

以菲利普·拉热尔关于场景组织与叙事推进的研究取向，结合雅克·欧蒙对空间与镜头关系的分析方法作为本周答辩尺度，同时吸收亨利·马尔迪内关于生成经验的要求，强调方案必须能把纸面对白转译成可被观看与可被承担的行动。本周每组提交对话场景写作与逐句功能标注，并提交场面镜头呈现包，包含空间图、走位节奏图与镜头方案，答辩重点是说明转向如何发生、沉默如何可见、解释权如何分配，保证 X2 成为 X3 二十张叙事影像的结构底盘。

第十二周 从对白到静帧叙事的转换

以雷蒙·贝洛尔关于段落与链条结构的研究，结合菲利普·拉热尔关于叙事推进的观点，训练当媒介从连续镜头转为连续照片时，如何保持关系变化与信息转折仍可读。本周加入马尔迪内关于空白与生成的现象学视角，让学生学会把对白中的冲突转译为空间距离、动作节奏与缺席。课堂任务是吧 X2 场景拆成静帧段落，形成二十张的结构草案与动机线索，但暂不进入最终拍摄。

第十三周 缺席、停顿与观看的伦理边界

以苏珊·桑塔格关于痛苦影像与观看责任的反思，结合德里达关于痕迹与缺席的思想，让学生掌握一种克制的叙事方法，很多时候不解释比解释更诚实。本周以科琳·莫里对再现风险的敏感性作为辅助，要求每组完成边界说明，写清不可拍与必须拍的范围、替代方法与保护策略，并设计一个通过省略、停顿或空场完成表达的关键段落，为最终摄影叙事保留复杂性。

第十四周 触感经验与空间记忆

以亨利·马尔迪内关于感知与表达生成的现象学，结合埃马纽埃尔·安德烈对影像经验与身体位置的讨论，推进叙事摄影的形式系统，不靠解释推进，而靠空间路径、质感与重复变奏推进。本周要求每组确立一个空间逻辑与一个质感动

机，写清它们如何在二十张中回归与变形，如何让观众在重复与差异中读到关系变化。

第十五周 组织观看的顺序与作品说明写作

以雅克 欧蒙关于观看装置与分析写作的方法，结合罗兰 巴特关于读者参与与文本开放的观点，训练最终作品不仅要拍出来，还要被正确组织成可阅读的观看路径。本周完成二十张的顺序排布方案与一页作品说明草稿，说明作品如何把对话的功能节点转译为视觉段落，说明动机如何回归，说明哪些地方刻意保留缺席而不补解释，确保最终呈现的叙事连续性来自结构而不是旁注。

第十六周 X3 二十张叙事影像终期呈现

以雅克 欧蒙的形式分析与科琳 莫里对观看伦理的要求收束课程，终期呈现被理解为一次把对话关系公开组织出来的实践，而不是摄影技术展示。每组提交二十张具有叙事连续性的电影式摄影系列并进行课堂呈现，要求说明二十张如何对应 X2 的对话功能与沉默节点，形式系统如何回扣 X1 论文命题，动机回归与变奏如何维持观看推进，同时说明边界与传播保护如何落实，完成从分析、转译到叙事影像的整体闭环。

(二) 教学单元对课程目标的支撑关系

课程目标 \ 教学单元	1	2	3	4	5
第一单元 荧幕对话的对象与方法	✓				✓
第二单元 叙事话语与对白的信息经济		✓	✓	✓	
第三单元 句法、指代与说话者位置	✓	✓	✓		
第四单元 声音主体与可听见的权力				✓	✓
第五单元	✓	✓	✓		

X1 美学分析论文定稿					
第六单元 空间距离与场面调度中的对话	✓	✓	✓		
第七单元 目光、脸与近景的对话学		✓		✓	✓
第八单元 社会密码、阶层语调与互文对白	✓		✓	✓	
第九单元 翻译、字幕与对话的二次写作		✓	✓		✓
第十单元 叙述权、提问结构与代言机制	✓		✓	✓	
第十一单元 X2 语篇转译与场面方案答辩		✓		✓	✓
第十二单元 从对白到静帧叙事的转换	✓			✓	✓
第十三单元 缺席、停顿与观看的伦理边界	✓	✓			✓
第十四单元 触感经验与空间记忆	✓		✓		✓
第十五单元 组织观看的顺序与作品说明写作			✓	✓	✓

第十六单元					
X3 二十张叙事影像终期呈现		✓		✓	✓

(三) 课程教学方法与学时分配

教学单元	教与学方式	考核方式	学时分配		
			理论	实践	小计
第一单元 荧幕对话的对象与方法	启发式教学 案例分析法 互动讨论学习	课堂观察表现	2	2	4
第二单元 叙事话语与对白的信息经济	启发式教学 案例分析法 互动讨论学习	课堂观察表现	2	2	4
第三单元 句法、指代与说话者位置	启发式教学 案例分析法 互动讨论学习	课堂观察表现	4		4
第四单元 声音主体与可听见的权力	启发式教学 案例分析法 互动讨论学习	课堂观察表现		4	4
第五单元 X1 美学分析论文定稿	启发式教学 案例分析法 互动讨论学习 团队协作	作业评价	4		4
第六单元 空间距离与场面调度中的对话	启发式教学 案例分析法 互动讨论学习	课堂观察表现	2	2	4
第七单元 目光、脸与近景的对话学	启发式教学 案例分析法 互动讨论学习	课堂观察表现	2	2	4

第八单元 社会密码、阶层 语调与互文对白	启发式教学 案例分析法 互动讨论学习	课堂观察表现	4		4
第九单元 翻译、字幕与对 话的二次写作	启发式教学 案例分析法 互动讨论学习	课堂观察表现		4	4
第十单元 叙述权、提问结 构与代言机制	启发式教学 案例分析法 互动讨论学习	课堂观察表现	4		4
第十一单元 X2 语篇转译与场 面方案答辩	团队协作	作业评价	2	2	4
第十二单元 从对白到静帧叙 事的转换	启发式教学 案例分析法 互动讨论学习	课堂观察表现	2	2	4
第十三单元 缺席、停顿与观 看的伦理边界	启发式教学 案例分析法 互动讨论学习	课堂观察表现	2	2	4
第十四单元 触感经验与空间 记忆	启发式教学 案例分析法 互动讨论学习	课堂观察表现	2	2	4
第十五单元 组织观看的顺序 与作品说明写作	团队协作	课堂观察表现 作业评价		4	4
第十六单元 X3 二十张叙事影 像终期呈现	团队协作	作业评价		4	4
合计			32	32	64

四、课程思政教学设计

1 公共表达的责任与话语伦理

将荧幕对话作为公共表达的一种制度来讨论，强调发言权、沉默权与解释权的分配并非中性技术，而会影响群体形象与社会理解。通过对白细读训练学生识别代言、标签化与情绪操控的风险，要求在写作与影像转译中建立可说与不可说的边界，尊重被呈现者的尊严与差异，形成对传播后果的预判与承担，把表达从自我抒发推进到对公共语境负责的创作态度。

2 平等尊重与倾听能力

以对话结构分析引导学生理解真正的对话不是压倒对方，而是让对方有可能回应、有可能拒绝、有可能沉默。课堂强调倾听作为能力，要求在场面调度与镜头方案中为弱势位置保留空间与时间，避免用镜头与声音夺取他者的解释权。通过小组练习让学生在分歧中训练理性表达与尊重差异，形成在公共讨论中不以偏见替代论证、不以声量替代道理的沟通品格。

3 学术诚信与知识产权意识

将论文写作、引用规范、字幕改写与图像素材使用作为课程纪律的一部分，强调学术诚信与法治意识。要求所有引用、改写、翻译、图片与音乐素材都有来源说明，反对拼贴抄袭与隐性借用，建立可追溯的资料链条与版本管理习惯。通过对字幕与翻译的讨论，让学生理解文本二次写作同样需要尊重原作与尊重事实，在创作与研究中形成守法合规、尊重劳动的职业伦理。

4 集体协作与公平署名

把小组项目作为共同体训练，强调协作不等于分配任务，而是共同决策、共同标准与共同承担。课程要求建立清晰分工与透明流程，记录贡献与版本，避免隐形劳动被消失，避免权力压制与甩锅式合作。通过 X2 的答辩与 X3 的终期呈现强化署名伦理与责任归属，让学生理解公平署名不仅是礼貌，更是对劳动与专业的尊重，培养可靠的团队意识与职业信誉。

5 文化自信与批判性思维

以法语理论与跨学科方法为学习路径，强调吸收不等于照搬，训练学生用自己的语境与经验提出问题、建立论证。课堂鼓励在对话与影像实践中反思常识与成见，区分可验证的分析与情绪化的判断，在理解他者与自我表达之间建立平衡。通过持续的片段档案与严谨写作训练，培养能够独立思考、敢于质疑、善于论证的批判性能力，使文化自信建立在方法与证据之上而不是空泛口号之上。

五、课程考核

总评构成	占比	考核方式	课程目标					合计
			1	2	3	4	5	
X1	25	影像美学分析论文	50	30			20	100
X2	25	对话语法与场面调度方案	50		30	20		100
X3	50	电影式叙事摄影系列作品集	30		30	30	10	100

六、其他需要说明的问题

无
