

《影视鉴赏》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	《影视鉴赏》				
开课院部	公共艺术教育教学中心		课程类别	任选课	
课程编码	34514202021		学分	1 学分	
总学时	32	理论学时	16	实验学时	0
		上机学时	0	实践学时	16
适用专业	全校各专业				
授课语言	中文				
先修课程					
课程简介	<p>本课程根据《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》的要求，面向全校师生开设的公共选修课。课程精选电影语言丰富的经典影片和优秀影片，以及近年来的优秀电视剧为鉴赏分析对象，进行有重点的鉴赏和评论。通过大量观摩，使学生增加电影阅读量，增强对电影语言的感受。学生能从专业的角度欣赏和分析电影，学会写作影视评论文章，树立勇于探索、善于借鉴的艺术精神。</p>				

二、教学内容及教学要求

【思政融入点】1.合理选择 更新教案

传达爱国主义思想和传统文化价值的中国影视作品为教学案例--以有效地传达思政教育内容。

2.关注思政教学内容讲授效果，挖掘影视作品中的思政元素。

以家国情怀以及中华民族传统文化作品用思想政治理论高度，来外延艺术作品创作背景与内涵。

3.合理设计教学内容的讲授方式，保证学生艺术教育与思想教育的接受效果

将影视作品内容节奏与音乐作品即主题曲相结合进行分析，讲述作品中渗透的价值观念和思想内涵。

第一章：电影的发明与发展

【教学内容】

一、光影前史

电影的诞生是与现代科学技术有密切联系的。19 世纪后期，在欧洲工业革命的基础上，欧美等国的科学技术日趋繁荣，光学、生学、机械学以及与之相关的各门科学获得了长足的发展。生物学家马莱从这里得到启迪。他试图用照片来研究动物的动作形态。马莱经过几年的不懈努力后，终于在 1888 年制造出一种轻便的“固定底片连续摄影机”，这就是现代摄影机的鼻祖了。从此之后，许多发明家将眼光投向了电影摄影机的研制上。

一、电影的诞生

1895 年 12 月 28 日，法国人卢米埃尔兄弟在巴黎的“大咖啡馆”第一次用自
己发明的放映摄影兼用机放映了《火车到站》影片，标志电影的正式诞生。

三、早期电影的发展

19 世纪末电影的诞生从根本上说是科学技术与艺术相结合的综合产物，在电影诞生之前，许多发明家已经为电影的诞生做过艰苦的工作和基础性的贡献。除上面所提到的科学发明家外，还有许多，如美国的大发明家爱迪生等。而斯坦福与科恩的打赌事件如同使这些科学技术糅合在一起发生巨变的催化剂，迅速导致了电影综合技术的出影视艺术是综合艺术的结晶。

【教学重点及难点】

教学重点：早期电影诞生的过程。

教学难点:电影技术与艺术的融合过程。

【基本要求】了解电影诞生的过程和时间。理解早期电影制作中梅里埃电影的创新之处。

第二章：经典好莱坞电影

【教学内容】

一、大制片厂制度

1913 年好莱坞电影城初具规模，实际上当 1908 年摄影师汤马斯伯森斯和导演弗兰西斯鲍格斯来到这儿拍摄《基度山伯爵》时，这里还只是美国西海岸洛杉矶郊外的一个小村，这个小村风光秀丽，景色宜人，之所以被称为好莱坞，意即常青的橡树林。

自 1913 年建立以来，这里聚集着派拉蒙、米高梅、福斯、环球、华纳等大制片公司，支配着影片的生产以及全世界影片的上映和发行，同时，也吸引着世界各地的导演和演员去那里拍片和表演，成为美国繁华的电影城市。

二、类型电影与电影类型

好莱坞是美国电影出品的主要基地，据有人统计，生产的影片可以分为 75 种类型，其中我们较熟悉的有侦破片、西部片、歌舞片、喜剧片、惊险片、科幻片、抒情片，这些制片公司在电影方面大量投资，使电影事业在美国成为一种大规模的工业，取得了世界电影的霸主地位。

三、经典好莱坞的衰落

好莱坞摄制的影片完全是以票房价值收入为指导原则，制片人关心的是如何多赚钱，要求“把光打在有钱的地方”，“把镜头对准观众崇拜的面孔”。因此，好莱坞的影片一般都能在商业上获得巨大成功。这些影片十分讲究戏剧性，编织各种人在各种生活中的各种遭遇，结构紧凑、曲折，人物性格复杂、独特，情节常有误会、巧合；富有传奇、浪漫色彩，具有极大的刺激性和观赏性，能够满足要求娱乐的感官体验和心理需求。

【教学重点及难点】

教学重点：类型电影与电影类型

教学难点：经典好莱坞的衰落

【基本要求】了解好莱坞大制片制度的利弊。理解类型电影与电影类型的区别。

第三章：新好莱坞电影

【教学内容】

一、蜕变与重组

新好莱坞阶段是指从 60 年代至今的电影时期，在这个阶段，高成本的“重磅炸弹”策略使类型片在表达方式上发生改变，社会意义也走向了多元。新好莱坞是旧好莱坞的延伸和发展，它是电影艺术内部和社会文化环境变化的结果。而在本质上，好莱坞的“梦幻”功能并没有改变。

二、艺术电影运动与商业电影归宿

新好莱坞运动兴起于 20 世纪 60 年代，这一时期是美国社会的多事之秋，黑人争取平等自由的民权斗争风起云涌，旷日持久的越南战争是国内反战情绪不断高涨，建立在非理性基础上的反主流文化盛行。

三、叙事更新与新类型体系

尽管二战后，美国的经济已经复苏，但 60 年代的美国电影却也遭遇了前所未有的严冬。大的制片公司纷纷倒闭或转产，有的制片厂因财政困难放弃了使用知名导演和演员，而是大胆起用新人，还有的艺术家以较少的资金独立制片或合资经营电影公司，按照自己的意愿拍摄电影，这些电影人由于拥有更大的创作自由度和较少的传统桎梏而使好莱坞电影开始呈现出新的面貌。

四、类型演变与类型融合

兴起于 60 年代的新好莱坞运动为美国影坛奉献了一大批杰出的导演，他们有卡萨斯特，佩恩·佩金帕，科波拉，丹尼尔·霍佩尔，马丁·斯科塞斯，乔治·卢卡斯，斯皮尔伯格等。他们为 70 年代以后的好莱坞电影再辉煌作出了积极贡献。

总之，新好莱坞电影无论在技术上还是在艺术上所取得的成功再度显示了美国电影强大的生命力，传统与现代交织的好莱坞依然是不倒的“电影王国”。

【教学重点及难点】

教学重点：艺术电影运动与商业电影归宿

教学难点：类型演变与类型融合

【基本要求】了解新好莱坞电影的艺术特点。理解新好莱坞电影发生与发展的背景。

第四章：数字好莱坞

【教学内容】

一、从科幻到魔幻

70 年代以后，一大批具有超人才华的优秀导演现身好莱坞，乔治卢卡斯、斯皮尔伯格、雷德利斯科特等在此期间拍摄了科幻电影领域一系列重要的作品。如 1976 年《星球大战》、1981 年《银翼杀手》、1982 年《E.T》等等。

二、奇观化与卡通化

20 世纪 90 年代，电脑特效的出现极大的促进了科幻电影的发展。美国好莱坞转向高科技、大投入、先进管理的运作模式，与其它国家的科幻片产生了天壤之别。大量优秀影片如《侏罗纪公园》、《独立日》、《黑衣人》、《第五元素》等涌现影坛，好莱坞科幻电影成为世界霸主。

不过可喜的是，2003 年以来，以欧洲为代表的科幻电影出现了新的增长趋势，一些欧洲科幻电影制作水平蒸蒸日上，法国电影《女神陷阱》、俄罗斯电影《守夜人》等都是优秀之作。相信不久的未来，包括中国在内的科幻片多元化时代即将来临。

三、超级技术进程与膨胀的奇思异想

很多具有深远影响力的影片都来源于著名科幻小说，或完全改编自小说原文，或籍由小说的一些著名情节、片段以及理念来获得灵感。仅菲利普 K 迪克一人被改编的电影就包括：1981 年《银翼杀手》、1990 年《全面回忆》、1995 年《Screamers》、2002 年《强殖入侵》、《少数派报告》和 2003 年《记忆裂痕》。著名美国科幻作家阿西莫夫的经典也大量被搬上银幕，如 1966 年《奇异潜航》、1999 年《变人》、2000 年《黄昏》、2004 年《我，机器人》。这也从另一个方面反映了科幻类电影的选题局限。

【教学重点及难点】

教学重点：奇观化与卡通化

教学难点：好莱坞科幻片的艺术成就

【基本要求】了解计算机特效技术背景下好莱坞电影特效技术的发展。理解 好莱坞科幻片的

艺术成就。

第五章：欧洲艺术电影

【教学内容】

一、丛生的现代主义流派

意大利新现实主义最重要和最具有代表意义的作者与作品：

罗西里尼拍摄的《罗马，不设防的城市》、维斯康蒂拍摄的《大地在波动》(1947 年)；德·西卡拍摄的《偷自行车的人》(1948 年)；以及德·桑蒂斯的《罗马十一时》(1951 年)等等。在新现实主义影片的创作中，还有一个非常重要的代表人物，他既是新现实主义的倡导者、理论家，同时又是杰出的剧作家——西柴烈·柴伐梯尼。他曾在 1942 年就参与了勃拉塞尼的影片《云中四步曲》和德·西卡的影片《孩子们注视着我們》的编剧。

二、现实主义进程

从 50 年代末期到 60 年代早期，新一代电影创作者从世界各地涌现出来。一批在第二次世界大战前出生、在战后重建时期成长起来的新生代导演从一个又一个国家冒出头来。日本、加拿大、英国、意大利、西班牙、巴西和美国，在这些国家中都有所谓的“新浪潮”或者“青年电影”运动兴起。他们中间有些人是从电影学院毕业，或者是与特殊的电影杂志结盟，在他们的国家与上一代电影工作者抗争，其中影响最大的群体出现在法国。

三、涌动的新浪潮

50 年代中期，法国一批年轻的电影人经常在电影期刊《电影手册》上撰文攻击当时颇有声望的电影导演。例如，特吕弗就写道：“对于改编来讲，我只承认由电影人所写的剧本的价值，奥瑞茨与巴斯特（当时最负盛名的剧作家）实质上只是文学家，我在此谴责他们低估电影的傲慢态度。”让-吕克·戈达尔更是指名道姓地批评 21 位当时的重要导演，指出“他们的镜头运动如此笨拙，影片主题十分拙劣，演员表演呆板，对话缺乏意义，总之，他们不知道如何创作电影，因为他们甚至不知道电影是什么”。弗朗索瓦·特吕弗、戈达尔，以及克劳德·夏布洛尔、埃里克·罗麦尔、雅克·里维特等人，一起推崇几个被认为已经过时的导演如让·雷诺阿、麦克斯·奥菲尔斯，以及非通俗路线的罗伯特·布列松、雅克·塔蒂等人。

【教学重点及难点】

教学重点：意大利新现实主义电影

教学难点：新浪潮电影

【基本要求】了解法国新浪潮电影的发生时代。理解意大利新现实主义电影的特点。

第六章：欧洲电影艺术大师

【教学内容】

一、布努埃尔与爱森斯坦

布努埃尔，西班牙国宝级电影导演，20 世纪最伟大的电影大师之一。主要在法国和墨西哥拍摄电影。他导演的电影多采用超现实主义的摄影技巧，以反教会和讽刺社会生活中的虚伪为主题。在半个世纪的创作生涯中，他将超现实主义创作方法与叙事完美结合。他导演的电影主要有：《一条安达鲁狗》、《白日美人》、《黄金年代》。爱森斯坦(Sergei Eisenstein)，1898 年 1 月 23 日出生于利福尼亚省里加，苏联电影导演、电影艺术理论家、教育家、俄罗斯联邦共和国功勋艺术家，艺术学博士、教授。1898 年 1 月 22 日生于里加，1948 年 2 月 11 日卒于莫斯科。一部《战舰波将金号》引领多少人走上电影之路。

二、让·雷诺阿。让·雷诺阿，1894 年 9 月 5 日出生于法国巴黎，法国电影导演，诗意现实主义电影大师。画家奥古斯特·雷诺阿之子。1937 年 6 月在法国上映的《大幻影》取得国际成功，但《游戏的规则》因太过敏感而受到限制。二战爆发后辗转转美国拍片。战后返回法国，60 年代事业滑坡。

三、费里尼与安东尼奥尼

费德里科·费里尼（Federico Fellini），1920 年 1 月 20 日出生于意大利里米尼市，意大利电影导演、编剧、制作人。1945 年，以副导演、编剧的身份出品了战争片《罗马，不设防的城市》，获得第 19 届奥斯卡金像奖最佳剧本提名。1950 年，执导了个人第一部爱情片《卖艺春秋》。1955 年，执导喜剧片《骗子》，该片获得第 20 届威尼斯国际电影节金狮奖提名。1960 年，执导爱情片《甜蜜的生活》，该片获得第 13 届戛纳国际电影节金棕榈奖。1963 年，执导自传片《八部半》获得第 36 届奥斯卡金像奖最佳外语片奖，该片多次入选各地影评人评选的影史十佳。1969 年，凭借执导的爱情喜剧片《爱情神话》获得第 43 届奥斯卡金像奖最佳导演提名。

米开朗基罗·安东尼奥尼（Michelangelo Antonioni），意大利导演、编剧。1964 年，执导个人第一部彩色电影《红色沙漠》，该片获得第 29 届威尼斯国际电影节主竞赛单元-金狮奖。1966 年，凭借剧情片《春光乍现》获得第 39 届奥斯卡金像奖最佳导演奖提名。1989 年，与其他 11 位导演联合执导纪录片《意大利十二导演与十二城市》。1995 年，获得第 67 届奥斯卡终身成就奖。

四、英格玛·伯格曼

电影大师英格玛·伯格曼是瑞典的国宝级人物，是 20 世纪最伟大的电影大师之一。英格玛·伯格曼在戏剧、文学领域都有极高的造诣，曾于 1975 年获诺贝尔文学奖提名。而为他获得世界声誉的是他从影后拍摄的一系列伟大电影。伯格曼一生完成了 54 部电影，其中《处女泉》《杯中黑影》《呼喊与细语》和《芬妮与亚历山大》先后四次获得奥斯卡最佳外语片奖。伯格曼以简约的影像风格、深邃的理性精神对生与死、灵与肉、精神与存在等一系列问题进行探索，成为世界影坛上为数不多的将电影纳入严肃哲学话题的人物之一。他的作品中随处可见的奇异构思对当代很多导演产生了巨大影响。

五、塔尔科夫斯基与基耶斯洛夫斯基

塔尔科夫斯基，他是诗人之子，1954 年考入国立莫斯科电影学院，毕业作品是和同学合作拍摄的《小提琴与压路机》。克日什托夫·基耶斯洛夫斯基(Krzysztof Kieslowski)，1941 年 6 月 27 日出生于波兰华沙，波兰电影导演、编剧，毕业于洛兹电影学院。1976 年，执导个人首部电影《生命的烙印》。1979 年，凭借剧情片《影迷》获得第 11 届莫斯科国际电影节最佳影片奖。1988 年，执导犯罪片《杀人短片》获得第 41 届戛纳国际电影节评审团奖。1991 年，执导剧情片《两生花》获得第 44 届戛纳国际电影节金棕榈奖提名。1993 年，执导剧情片《蓝白红三部曲之蓝》获得第 50 届威尼斯国际电影节金狮奖。

【教学重点及难点】

教学重点：费里尼与安东尼奥尼

教学难点：英格玛·柏格曼

【基本要求】了解欧洲战后电影发展的情况。理解意大利电影大师安东尼奥尼的电影艺术特点。

第七章 中国电影（上）

【教学内容】

一、初创与发展

从 1905 年，北京丰泰照相馆，第一部电影诞生。《定军山》主演是谭鑫培，自清末 1905 年至新中国建立前 1948 年的 45 年中，以无声默片和有声黑白片为技术特征，中国电影艺术处于开拓时期即孕育期。

二、第一座高峰：新兴电影那时，半封建半殖民地的旧中国封闭落后、外强入侵、战乱频繁、满目疮痍，中国电影显得稚嫩病弱，但第一代正直爱国的电影工作者顽强努力地以 30 年代和 40 年代大都市上海为主要基地，创作出了系列优秀作品。《神女》、《春蚕》、《压岁钱》、《马路天使》、《渔光曲》、《迷途的羔羊》。

三、第二座高峰：战后新电影

代表成就有如《十字街头》、《小城之春》等等一批优秀佳片。而在这期间，观看电影成了国人的一种精神源泉与支撑。

【教学重点及难点】

教学重点：三十年代电影

教学难点：战后电影的特点

【基本要求】了解中国早期电影的发展历程。理解三十年代电影的历史背景，掌握三十年代电影的艺术特色。

第八章 中国电影(下)

【教学内容】

一、英雄电影谱系(1949-1966)

从 1949 年到 1966 年新中国成立以后。中国政府非常重视电影，成立了北影、上影、长影等一些电影基地，以它们为骨干也成立了一些电影厂，每一年都做出了很多好的影片，尤其是 1959 年到 60 年初这一段，当时出的《难忘的 1959 备忘录》、《早春二月》、《阿诗玛》、《五朵金花》都是这一段时间出现的。当时产生了一批优秀的艺术家。在第二代有觉悟、有理想、有激情的电影工作者的共同努力下，创作出了如《白毛女》、《上甘岭》、《李时珍》、《林则徐》、《聂耳》、《董存瑞》、《渡江侦察记》、《红色娘子军》、《李双双》等等那样一批经典杰作，成为那一历史阶段的业绩丰碑。

二、复兴的新时期电影(1976-1989)

“8 亿人民 8 部戏”概括了那 8 个“样板戏”一统天下的时代。不堪回首的 1966 年至 1976 年这 10 年，中国人民的精神食粮可谓贫薄，仅有寥寥 6 部电影供给嗷嗷待哺的几亿中国人：《智取威虎山》、《侠女》、《精武门》、《闪闪的红星》、《创业》、《决裂》。

中国电影进军世界影坛，经历了三个阶段：第一阶段（1980 年代后期到 1990 年代前期）民俗电影时期。中国第五代电影导演以国际电影节获奖为突破口“走向世界”。

三、跨世纪的发展：危机与转机(1990-)

第二阶段（1990 年代中期-1990 年代末期）独立电影时期，中国新生代导演则以体制外操作的被称为所谓的“地下电影”，继续在国际电影节上以一种“另类”形态继续着中国电影的国际影响。第三阶段（2000 年代以来）跨国制作时期，在中国加入 WTO 以后，中国的第五代和第六代导演全面进入吸收全球资本、面对国际市场的电影产业主流。这三个阶段，呈现了不同的国际化特征。

【教学重点及难点】

教学重点：革命历史题材电影

教学难点：战后电影的特点

【基本要求】了解中国早期电影的发展历程。理解五十年代电影的历史背景，掌握五十年代电影的艺术特色。

第九章 港台电影

【教学内容】

一、香港电影的源流

香港电影(Hong Kong Film)是华语电影的先驱者。华语电影是分割成四个地方发展的:香港电影、大陆电影、新加坡电影和台湾电影。在 1997 年回归之前，香港已发展成为华语世界(包括海外华人社会)以至东亚电影的制作基地之一。几十年来，香港一直是电影工业基地之一和电影出口地之一，人们把它称做“东方好莱坞”。

二、香港电影新浪潮

香港电影新浪潮是 1970 年代末至 1980 年代初（一般认为是 1979 年—1983 年期间）香港电影的一个潮流，参与者多是在外国留学、有电视制作经验的年轻导演，如徐克、许鞍华、严浩、谭家明、方育平等等。香港新浪潮的导演主要在美国或英国攻读电影课程。他们在 1970 年代回到香

港后都加入了电视台发展。他们在电视台接受一番磨炼后，离开电视台发展电影事业，在此期间拍摄的一批风格清新的影片。新浪潮导演在强调突出个性的同时，并未走向实验电影的极端，而是巧妙地将艺术性和商业性结合起来，兼顾电影的商业因素和观众的娱乐要求。在“满足个人”和“满足观众”间求得平衡，以追求商业上的最大成功。他们是对香港主流电影的突破，但并非彻底抛弃。比如，香港“新浪潮”电影大都从类型电影入手，然后进行创新和改造。徐克将科幻电影与武侠电影合为一体，刷新了香港电影对于武侠电影的观念，熟练有力的导演手法也令观众耳目一新。

三、台湾电影的源流

台湾自日治时期后期至解严前，电影产业的发展一直受到官营制片厂所主导。当时台湾电影的制作基本上也是以官营制片厂(台湾电影公司、中央电影公司、中国电影制片厂)所拍摄的新闻片与政治宣传片之制作为主。

1962年，政府为促进本国电影事业的发展，由新闻局举办金马奖，颁发电影奖项鼓励优良国语影片及优秀电影工作者，也曾改由教育部文化局来主办，直到1991年，新闻局宣布决定将金马奖由官方全部转交给民间团体中华民国电影事业发展基金会主办。自1970年代以来，金马奖一直是华语电影界最受瞩目的电影盛会之一。官方的主导色彩在1980年代以后逐渐消退，但随着西方好莱坞影片的开放及风行，台湾的电影产业逐渐萎缩低迷。

四、台湾“新电影”

台湾电影“现代主义”化，可说是始于三支短片合而为一的黄春明原台湾导演陈国富著改编电影-《儿子的大玩偶》(片中另有《苹果的滋味》、《小琪的那顶帽子》)。除了部分禁演引发的《台湾电影宣言风波》外，中影公司大胆启用新人拍摄乡土文学作品，也是确立台湾电影新浪潮的主因。事实上，于《儿子的大玩偶》之前，中影已先启用杨德昌、柯一正、张毅、陶德辰拍摄了《光阴的故事》，《在那河畔青草青》与《小毕的故事》。这些电影也促成了台湾电影的新风貌，更因票房卖座，让台湾新电影成为主流。

《儿子的大玩偶》制作完成后，突破当时台湾政治与电影保守势力的抵制，于舆论、口碑与市场的支持下，为往后台湾电影的创作自由创造一片天空。其后，包括侯孝贤、杨德昌、张毅、万仁、柯一正、陈坤厚、曾壮祥、李佑宁、王童等也确定了以导演为主；形式新颖、风格独特、意识前进的台湾新电影。

【教学重点及难点】

教学重点：香港电影新浪潮

教学难点：台湾电影新浪潮

【基本要求】了解香港与台湾电影的发展情况。理解香港电影新浪潮的艺术价值。掌握香港电影新浪潮的代表电影人作品。

第十章 东亚电影发展历程

【教学内容】

一、日本电影概观

日本的有声电影始于 1931 年，而银幕的全部有声化则到 1935 年才完成，第一部真正的有声片是五所平之助导演的《太太和妻子》(1931 年)。此后，被认为是有声电影初期代表作的影片是田具隆的《春天和少女》、稻垣浩的《青空旅行》、岛津保次郎的《暴风雨中的处女》和衣笠贞之助的《忠臣谱》。在《忠臣谱》中，衣笠贞之助具体运用了爱森斯坦的“视觉、听觉对位”理论，成功地采用了画面与声音的蒙太奇手法。

日本新浪潮（日语：日本ニューヴェルヴァーグ）是影评人对于 1950 年代末至 1970 年代的一些日本导演与他们的电影作品所给予的称呼，他们主要受到法国新浪潮的影响。日本新浪潮的主要代表人物包括羽仁进、敕使河原宏、增村保造、筱田正浩、大岛渚、藏原惟缮、今村昌平、铃木清顺、中平康、新藤兼人等人。

二、韩国电影概况

韩国电影发展到今天的振兴状态，走过了漫长的历史。1900 年初，韩国电共同警备区影主要以短片的形式上映，相应的短片影院也随之形成。在这以后的 50-60 年代，以申星一、严莺兰等年轻影星为代表的“赤脚青春”等红极一时的影片，是那个时代的标志。70 年代，电视走入寻常家庭，电影业进入衰退期。80 年代，韩国电影业开始复兴。国际电影节上接连获奖，韩国电影的国际声誉得到提升。林权泽导演的《The Suppogate Womb》获第 44 届威尼斯国际电影节(Venezia Film Festival)最佳女演员奖(姜受延)，90 年代林权泽导演的《西便制》又获第 1 届上海国际电影节最佳导演和最佳女演员奖。90 年代以后，韩国电影发展势头迅猛，出现了一大批高水准的佳作。

三、亚洲其他国家的电影

印度电影欣赏：《三傻大闹宝莱坞》

伊朗电影欣赏：《小鞋子》

【教学重点及难点】

教学重点：日本电影新浪潮

教学难点：印度电影特色

【基本要求】了解亚洲其他国家的电影的发展情况。理解日本电影新浪潮的发展背景。掌握印度电影的基本特色。

第十一章 电视发展历程

【教学内容】

一、电视的发明

电视 (Television 、TV、 Video) 指利用电子技术及设备传送活动的图像画面和音频信号，即电视接收机，也是重要的广播和视频通信工具，电视机最早由英国工程师约翰·洛吉·贝尔德在 1925 年发明。电视用电的方法即时传送活动的视觉图像。同电影相似，电视利用人眼的视觉残留效应显现一帧帧渐变的静止图像，形成视觉上的活动图像。

二、崛起的新兴产业

1958 年 6 月 15 日，北京电视台（中央电视台前身）以直播形式播出了电视剧《一口菜饼子》，

这标志着中国电视剧的诞生。其间，在历史发展的纵向纬度，按照电视剧艺术形式在社会系统中功能角色定位及其艺术自觉与生产规模。

【教学重点及难点】

教学重点：电视的发明原理

教学难点：电影与电视的区别

【基本要求】了解电视的发明原理，理解电影与电视的区别，掌握电视的特点。

第十二章 电视剧的发展

【教学内容】

一、电视剧的发展历程

中国电视剧大致可以划分为三个发展阶段：一，宣传工具阶段（1958—1977）。二，审美自觉阶段（1978—1989）。三，文化产业阶段（1990 至今）。在电视剧艺术系统的横向纬度，按照电视剧艺术的类型发展实际，中国电视剧又可以分为革命历史题材剧、古装戏（历史题材电视剧）、农村题材剧、军事题材剧、城市社会生活剧（家庭伦理剧）、都市言情与青春浪漫剧、情境喜剧等类型。

1980 年代后伴随着中国电视剧走向成熟的历程，中国电视剧开始逐步走向世界。《红楼梦》、《西游记》、《努尔哈赤》、《末代皇帝》、《围城》等都先后在美国、日本及欧洲、东南亚国家播映。

二、扩张的种群

为统一电视剧的题材分类标准，量化各类题材比例。掌握全国电视剧创作的题材态势，结合电视剧投拍备案公示管理办法的实施，现将电视剧题材的划分做以下统一分类要求。各省级管理部门和制作机构在投拍备案办理中，须严格按下列划分的题材种类填写备案公示表格，自行设立题材名目视为无效。

三、电视剧的热播效应

1990 年，长篇室内家庭伦理剧《渴望》播出，创造了我国最高的收视率——90.78%，形成了重要的社会文化现象——《渴望》现象，甚至在港澳播出时都引起了轰动。不过，和 80-90 年代相比，电视剧似乎不在风光，像《渴望》一样曾经引起轰动的电视剧没有再出现过。是不是如今的电视剧没有那个时代的电视剧优秀呢？答案是否定的。长江后浪推前浪，如今的电视剧显然要超过那个时代的电视剧。要回答这个问题，我们还是从电视剧的轰动现象说起。

历史实践证明，一部长篇电视剧是不是受欢迎，会不会产生轰动效应，在收视率上有三种表现：一是收视率开始不低，但逐步下降，这样的电视剧是不成功的；一种是收视率起点不低，并能保持平稳，这样的电视剧算是基本成功；另一种是收视率起点不高，甚至显得略为低一点，但往后直线上升，最后达到收视率的新突破，这是最成功的电视剧，也是具有轰动效应的电视剧。

【教学重点及难点】

教学重点：中国电视剧的发展情况

教学难点：1980 年代以后中国电视剧的艺术特点

【基本要求】了解电视的发明原理。理解 1980 年代以后中国电视剧的艺术特点。掌握电视剧的轰动效应。

三、学时分配

章节	总学时	学时分配			
		讲授	实验/上机	实践	课外学时
第一章：电影的发明与发展 第二章：经典好莱坞电影	2	2			
第三章：新好莱坞电影 第四章：数字好莱坞	2	2			
第五章：欧洲艺术电影	2	2			
第六章：欧洲电影艺术大师	2	2			
第七章 中国电影（上） 第八章 中国电影（下）	2	2			
第九章 港台电影 第十章 东亚电影发展历程	2	2			
第十一章 电视发展历程 第十二章 电视剧的发展	2	2			
复习/考试	2	2			
合计	16	16			

四、考核方式及成绩评定

1. **考核方式：**考查，平时成绩 50%+期末成绩 50%。平时成绩由线上成绩 20%+考勤 20%+平时作业（至少 1 次）10%。期末成绩由笔试成绩组成。

2. **成绩评定：**本课程最终成绩由平时成绩（线上成绩 20%+考勤 20%+平时作业（至少 1 次）10%）、期末成绩两部分组成，其中平时成绩占 50%、期末成绩占 50%。

五、课程资源

1. 教材

（一）使用教材：

《大学影视鉴赏》，虞吉编著，华东师范大学出版社，2011年9月第1版。

参考教材：《影视文学》，余琍萍、方一舟主编，北京理工大学出版社，2012年1月第一版。

（二）参考资料

1. 《通向电影圣殿——北京电影学院影片分析课教材》，王迪编著，中国电影出版社，1999年9月第2版；
2. 《影视鉴赏》，陈旭光、戴清编著，北京大学出版社，2009年第1版。
3. 《电影学导论（第三版）》，陈晓云编著，北京联合出版公司，2015年2月第1版。
4. 《电影语言》，[法]马塞尔·马尔丹著，何振淦译，中国电影出版社，1992年第1版。
5. 《电影概论》，杨远婴主编，中国电影出版社，2010年第1版。
6. 《电影剧本写作基础》，[美]悉德·菲尔德编著，中国电影出版社，2002年第1版。
7. 《视觉思维》，[美]鲁道夫·阿恩海姆编著，四川人民出版社，1998年第1版。
8. 《伟大的电影》，[美]罗杰·伊伯特著，广西师范大学出版社，2012年第1版。
9. 《用光绘画》，林韬著，中国电影出版社，2014年第1版。
10. 《20世纪中国电影理论文选》，罗艺军主编，中国电影出版社，2003年第1版。
11. 《电影摄影画面创作》张会军，中国电影出版社，1998年第1版。
12. 《电影美学》，（匈）巴拉兹·贝拉，中国电影出版社，2003年第1版。
13. 《认识电影》，[美]路易斯·贾内梯，中国电影出版社，1997年第1版
14. 《编剧心理学》，[美]威廉·尹迪克著，井迎兆译，北京联合出版公司，2015年第1版。
15. 《百年中国电影理论文选》（上册、下册）丁亚平主编，文化艺术出版社，2003年第1版。

（三）参考网站：

1. <http://www.1905.com/>电影网
2. <http://www.mtime.com/>时光网

大纲执笔人：

审 核 人：

批 准 人：

日 期：

中原科技學院
ZHONGYUAN INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY