

《欧美电影赏析》教案

课程名称： 欧美电影赏析

所属部门： 商学院

所属教研室： 基础教研室

制定人： 张学芳

制定时间： 2020年1月

商学院

课程介绍及电影概述

重点：影视艺术是现代科技的产物。影视艺术是综合艺术的结晶。影视艺术与大众传播媒介。影视艺术的巨大影响力。影视既是艺术又是特殊形态的商品。

难点：影视艺术是现代科学技术的产物。

手段：讲授与多媒体的综合运用

过程：

课题 1 影视艺术与现代科技

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。

1872 年的一天，在美国加利福尼亚州一个酒店里，斯坦福与科恩发生了激烈的争执：马奔跑时蹄子是否都着地？斯坦福认为奔跑的马在跃起的瞬间四蹄是腾空的；科恩却认为，马奔跑时始终有一蹄着地。争执的结果谁也说服不了谁，于是就采取了美国人惯用的方式打赌来解决。他们请来一位驯马好手来做裁决，然而，这位裁判员也难以断定谁是谁非。这很正常，因为单凭人的眼睛确实难以看清快速奔跑的马蹄是如何运动的。

英国摄影师麦布里奇知道了这件事后，表示可由他来试一试。他在跑道的一边安置了 24 架照相机，排成一行，相机镜头都对准跑道；在跑道的另一边，他打了 24 个木桩，每根木桩上都系上一根细绳，这些细绳横穿跑道，分别系到对面每架照相机的快门上。一切准备就绪后，麦布里奇牵来了一匹漂亮的骏马，让它从跑道一端飞奔到另一端。当跑马经过这一区域时，依次把 24 根引线绊断，24 架照相机的快门也就依次被拉动而拍下了 24 张照片。麦布里奇把这些照片按先后顺序剪接起来。每相邻的两张照片动作差别很小，它们组成了一条连贯的照片带。裁判根据这组照片，终于看出马在奔跑时总有一蹄着地，不会四蹄腾空，从而判定科恩赢了。

按理说，故事到此就应结束了，但这场打赌及其判定的奇特方法却引起了人们很大的兴趣。麦布里奇一次又一次地向人们出示那条录有奔马形象的照片带。一次，有人无意识地快速牵动那条照片带，结果眼前出现了一幕奇异的景象：各张照片中那些静止的马叠成一匹运动的马，它竟然“活”起来了！

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。当然，首先得解决连续摄影的方法问题，因为麦布里奇的那种摄影方式太麻烦了，不够实用。马莱是个聪明人，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。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。

你若问美国电影界的人，他们会异口同声地回答：“是爱迪生发明的。”但你如果去问法国人，他们则会说：“是卢米埃！”那么谁才是电影真正的发明者呢？答案：两个人都是！根据记载：在1888年，爱迪生开始研究活动照片，而当伊斯曼发明了连续底片后，爱迪生立刻将连续底片买回来，请威廉甘乃迪和罗利狄克生着手进行研究。到了第二年的十月，狄克生提出研究的结果，他将之拍摄成会活动的马，这就是电影史上最早摄影的成功。成功之后的狄克生，继续埋首更深的研究，一八九〇年，他用能活动的图片申请到专利，这些活动图片每秒钟能拍四十张，这就是现代影片的鼻祖。一八九一年，托马斯·阿尔瓦·爱迪生申请影像映出管和摄影装置的专利权，这是「西洋镜」电影的鼻祖。托马斯·阿尔瓦·爱迪生发明「西洋镜」电影的想法是，由于西洋镜一次只能由一个人去“窥看”，藉着人们的好奇心，如此便可以增加利益，于是这种电影在一时间非常流行。不久，托马斯·阿尔瓦·爱迪生又创造了世界最早的摄影棚，大有助于电影的发展。起初，在欧洲，也有人在对这些活动照片作研究。一八九五年，伦敦有两位名叫巴德艾卡和 R. W. 保罗的人，把初步的摄影棚改良后，在大庭广众之前举行表演。同时间，在法国有两位名叫路易卢米埃和奥古斯特卢米埃的兄弟，他们将照片映射在布幕上，因而吸引了大批好奇的观众。放映电影就此展开序幕。卢米埃兄弟接着巴黎工业奖励学会上试映了一部名叫「卢米埃工厂了大门」影片，同年十二月，在巴黎布辛奴街「大咖啡馆」的地下大厅，正式公开上映十二部影片，并出售门票。同年九月，在美国亚特兰大所举行的世界博览会，放映这种射映式影片时，也出售门票。如此可知，早在电影产生的同时，就已和营利结下了不解之缘。

当然，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

课题 2： 影视艺术是综合艺术的结晶

重点：影视艺术吸取了各门艺术的精华

难点：影视艺术吸取了各门艺术的精华

手段：讲授、多媒体

1911年，电影先锋派人物卡努尔就首次提出，电影是三种时间艺术（诗歌，音乐，舞蹈）和空间艺术（建筑，绘画，雕塑）的综合，是一种时空综合艺术。可见，影视艺术的综合性很早就被认同。

影视艺术是传统艺术资源在现代充分交融的结果，是多种时间艺术与空间艺术的有机综合。

一、影视向造型艺术学习了几乎所有的造型手段。造型艺术的线，形，光，色，影和构图，在影视中表现为可视的影视画面，是影视最基本的构成单位，包括属于内容要素的银屏影像，属于形式要素的景框和构图。

二、影视向戏剧艺术学习了表演。早期的电影演员几乎都是戏剧演员，现在的很多电影演员也是由戏剧演员转行而来的。从角色创造和生活体验角度看，戏剧表演和影视表演也有着很多相通之处。

三、影视对文学的借鉴和汲取最多，也是最关键。影视从文学那儿学习了诗的抒情，散文的纪实，小说的叙事和戏剧文学的冲突。文学构成了影视最坚实的基础，是影视“古老的艺术之母”。影视要想提高其艺术性，非依靠文学不可。波布罗在《电影的元素》一书中认为，无论怎样，文学仍是电影最大的表现手段。如果强调影视的综合性的话，文学应是最大的被综合因素，文学性的好坏直接影响影视创作的成败。

四、影视交融了声音手段，不仅使“伟大的哑巴”开口说了话，而且使音乐进入影视，成为他的有机组成部分。有声电影为默片时代的电影语言的某些美学原则敲响了丧钟。有了声音后，声音成了独立的艺术形象，有了丰富的想象空间，各种声音技术的运用，更大大地提高了影视的真实性。现在，音响的美感已充溢于影视艺术的每一个角落。

但是，影视艺术同传统艺术的交融，决不是机械的相加或混合。传统艺术以自己的艺术营养滋润了一时艺术，而影视艺术则以自己独有的对现实生活的“亲近性”美感消化吸收了传统艺术。它不再是某些人眼中的“大杂烩”，而是转头艺术交融后的再生。

费雷里赫在《银幕的创作》一书中说：“电影可以说是发生在其他艺术的交叉点上，它同绘画赫雕塑的相近在于视觉形象的感染力；同音乐的相近在于通过各种声调而构成的和谐感和节奏感；同文学的相近的在于它能通过情节反映现实世界的一切联系和关系；同戏剧的相近在于演员的艺术。”

早期电影的演员大部分是戏剧演员，电影继承了戏剧文学语言的口语化、个性化、

富有动作性的特点。而音乐与电影的关系更是千丝万缕，在看电影的时候音乐可以调节人的心情，可以为剧情的发展作铺垫等。

五、影视艺术的巨大影响力。影视既是艺术又是特殊形态的商品。

1. 审美教育作用

人们通过影视艺术欣赏活动，受到真、善、美的熏陶和感染，通过优秀影视作品潜移默化、寓教于乐、以情感人的作用，引起人们思想、感情、理想、追求发生深刻的变化，树立起正确的人生观和世界观。

2. 审美认知作用

人们通过影视艺术鉴赏活动，可以加深对自然、社会、历史、人生的认识。

3. 审美娱乐作用

通过欣赏电影和电视，可以使人们满足审美需要并获得精神享受，得到极大的满足与快乐。影视艺术有一种代偿与宣泄作用，即观众在电影或电视的作用下获得愿望的代偿性满足，同时使观众的被压抑的情感得到宣泄。

课题 3：电影的分类

1. 按发行、上映方式

院线电影：在电影院上映的电影

网络电影：仅在网络视频平台上上映的电影

电视电影：仅在电视荧屏上上映的电影

录像电影：仅以录像带、DVD、VCD 等方式发行的电影

2. 按题材、剧情类型

动作电影、奇幻电影、喜剧电影、恐怖电影、冒险电影、爱情电影、警匪电影、科幻电影、战争电影、灾难电影、温情电影、史诗电影、实验电影、微电影、微动画电影、悬疑电影、音乐电影、黑帮电影、纪录电影、公路电影、意识流电影、动画电影、惊悚电影、西部电影、人物电影、飞车电影、家庭电影、超级英雄电影

课题 4：什么是影视鉴赏

一般的影视观看活动并不等于影视鉴赏，影视鉴赏是观众观看影视作品时的一种审美认识活动，也就是说观众通过**影视影像和语言、音乐等媒介**，获得对影视作品所塑造艺术形象的具体感受和体验，引起思想感情上的强烈反应，得到审美的享受，从而**领会影视作品所包含的思想内容**。对影视鉴赏的含义，可以从以下几个方面加以理解。

（一）影视鉴赏是一种认识活动

影视鉴赏作为一种认识活动的含义是：一方面，观众通过感知影视艺术形象，通过影视作品这面生活的镜子来认识社会生活的某些方面，从而更好地认识社会，认识自己；另一方面，影视作品的审美价值也只有通过这一认识活动，才能最终得到实现。

（二）影视鉴赏是一种审美活动

影视作品之所以能从情感上打动观众、感染观众，给观众带来愉悦、激昂、悲哀、愤怒等美的享受，是因为影视鉴赏是一种审美活动，在这一审美活动中，情感反应是联系影视作品与观众的纽带。

（三）影视鉴赏是一种再创造活动

如果说影视作品编导创作是原创的活动，那么观众的鉴赏则是再创造。所谓再创造是鉴赏者根据自己的生活经验、文化素养、具体处境等因素，通过想象和联想，对影视作品的形象进行加工、补充，使之成为自己头脑中生动丰满的艺术形象的活动。

当然，再创造的前提在于鉴赏者要有一定的影视鉴赏能力。“如果你想得到艺术的享受，你本身就必须是一个有艺术修养的人。”

课题 5：如何进行影片赏析

- （一）反复看自己喜欢的影视作品
- （二）反复鉴赏大师的作品
- （三）与别人交流影视鉴赏的感受
- （四）有意识的记忆重点的东西