

《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

剧情片简介及名片赏析：海上钢琴师

通过本影片的赏析,旨在使学习者能了解故事梗概并能进行情节复述和赏析,从而提升学生的鉴赏水平。

1. 能力目标: 通过电影观赏巩固学生的英语水平, 培养学生对本片的审美能力。
2. 知识目标: 通过讨论分析, 让学生学会正确的鉴赏方法。

素质目标: 通过对本片的分析解读, 提高学生的艺术修养, 开阔学生的视野, 同时了解影片当时的文化背景。

一、 剧情片

剧情片 (Feature film), 是一种片种。剧情片一般长度在 30 分钟或以上, 以电影院作为发放对象。相对于其它片种, 如动作片或爱情片以动作或爱情带动故事的推进, 剧情片主要以故事的剧情变化或角色性格的发展带动整部电影的进行。剧情片和故事片英文均为 feature film。

剧情片是指电影的卖点主要是其剧情, 而不同于动作片的精彩打斗, 爱情片的缠绵, 喜剧片的搞笑。

剧情片的节奏往往比较的慢, 但是情节相对紧凑, 往往是一种社会现象和一定人群的生活状态的写照, 容易使观看者产生情感上的共鸣。

特点

综合文学、戏剧、音乐、美术诸艺术因素, 以塑造人物为主, 具有故事情节 (反映生活) 的影片。剧情片的类型, 称样式。剧情片取材范围广泛, 如历史、神话、科学幻想等, 以现实生活为主, 其他体裁的作品如叙事诗、戏剧、小说的改编也占相当比例。在现代影片中, 也有一些非情节化和非性格化的剧情片。

艺术片一般称为剧情片, 但两者不完全对等。剧情片一般被印制和拷贝最多, 发行量最大, 观众最广。它包括各种题材的剧情片: 如惊险片、舞台艺术片、科学幻想片, 美术片等。这些影片有的取材于现实生活, 有的反映历史, 有的描写神话或幻想等。它经过集中概括等艺术手法, 塑造人物、组织结构、提炼情节、表达主题思想。

二、构思影视作品时, 常常要用到下列五种蒙太奇手法:

复现蒙太奇

亦称反复蒙太奇、重复蒙太奇。让一些重要的物件、场面, 反复多次在影视文学

剧本中出现，一方面起强调的作用，引起读者对他们的注意、重视；另一方面，在作品结构上起理清脉络、划分层次的作用。

对比蒙太奇

又称对照蒙太奇。运用这种手法组接的镜头之间，存在相互衬托、比较的逻辑联系。这种蒙太奇不仅可以用在普通镜头的场景、人物表情之间，也可以用来组接长镜头。

平行蒙太奇

把同一时间不同地点发生的有关事件、场面连接起来，让它们有条不紊地呈现在观众面前，使剧情得以平行发展，强化观众的悬念心态。

隐喻蒙太奇

也称比喻蒙太奇、象征蒙太奇、相似蒙太奇、联想蒙太奇。它要求所连接的镜头，场面之间，存在某种微妙的类比联系，通过“相似点”、“具象点”和“寓意点”，突出事物之间的有关特征，促使观众领会其中内在的、深层的含义。

杂耍蒙太奇

这是一种综合性的蒙太奇，既有画面的分解，又有画面的集中；既有全景，又有特写；节奏快，有紧张感。

以上蒙太奇手法在电影《海上钢琴师 1900》中都有丰富而出色的运用，下面就以这部影片为例来解说以上部分蒙太奇手法的表达。

平行蒙太奇：整部影片，随着麦克斯回忆中的 1900 与现实中的麦克斯寻找 1900 的下落而交叉展开，分别叙述，最后统一于一个故事之中，原意都只为叙述 1900 的一生。巧妙地运用平行蒙太奇的手段，制造一种现实与回忆交错，引起观众好奇：1900 的一生到底是怎样的？他最后到底有没有离开船？他最后又去了哪里？这两条线索互相衬托，互相补充，让整个影片充满了神秘感。

颠倒式蒙太奇：影片的开始是麦克斯拿着自己的小号到乐器店卖，无意中听到了 1900 演奏的钢琴曲。于是开始在店老板叙述一个故事，自己也开始陷入深深的回忆之中。影片先让观众站在现实的角度从麦克斯口中知道 1900 这个世人不知晓的不存在的钢琴家。接着镜头转换到 1900 的过去，期间，麦克斯的画外音在回忆的适当时候响起：大海是他的家，他从来没有到过陆地……这样从时间和空间上的场景交错相接形式也给影片营造了一种神秘的气氛。

1900 忘乎所以地弹奏快节奏的欢乐钢琴曲的场景多次重复出现。那快速跳跃在钢琴上的手指，还有那闭上双眼陶醉在音乐之中的忘乎所以与无欲无求，都深化了 1900 的人物个性。他痴迷音乐，但有无欲无求、没有任何的功利性，仅仅只是对音乐的纯粹喜爱。重复出现这样的场景，也为 1900 最终没有走上陆地做出了一定的解释，也深化了主题。

对比式蒙太奇：在 1900 与爵士乐的始祖 Jelly Roll Morton 进行比赛的时候，最后一场弹奏中，1900 在钢琴家上的汗流浹背、酣畅淋漓的弹奏与场上所有人静止的动作与表情的对比，热烈与安静的对比，让 1900 的钢琴曲演奏得精彩绝伦表达了出来。1900 停止演奏之后，场上所有人的静止到之后的掌声如雷也形成了鲜明的对比，从惊讶到惊喜，从不可置信到佩服之极，都被导演的对比蒙太奇表现出来。

这种技法，把剪辑师的地位提高到一个新层次。因为同样镜头不同的剪辑方式可以产生完全不同的意思，『电影剪辑』的发挥空间登时宽广。剪辑师的任务不再是使观众察觉不出剪辑痕迹，而是运用不同的视听手法，操纵观众的情绪。

老好莱坞有个故事，说拍摄《瑞典女王》最后一场戏时，女主角葛丽泰·嘉宝的表演老是不行，要么演的不对，要么就太过火，最后导演马莫里安急了，想了想，干脆对嘉宝说『不要有任何表情』。嘉宝如此操作，干完收工。剪辑完成电影上映之后，你猜观众什么反应？没错，盛赞演员的演技，说嘉宝不仅有过人美貌，而且有着娴熟、惊人的表演天才。

三、 观影《海上钢琴师》

四、作业

- 生命像极了一场茫无头绪的冒险，所以我们往往会敬佩那些流连于同一个地方，专注于同一件事情的人。被无常的命运折磨的时候，拒绝改变有时候能提供给人一种安全感。

•

观后感一篇