

《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

国际电影节及奥斯卡金像奖，知名电影公司简介

了解国际电影节及奥斯卡金像奖，并知道世界知名电影公司。

1. 知识目标：国际电影节及奥斯卡金像奖，了解知名电影公司
2. 能力目标：能够讲述国际电影节及奖项相关知识
3. 素质目标：通过本课时学习，提高学生对影视的感受力、鉴赏力、创造力，培养学生对电影的审美能力。

教学过程

一、国际电影节

国际电影节（international film festival）是世界各国电影艺术和技术成就展览的盛会。其主要目的是交流经验、互相学习、促进各国电影事业的发展。通常都设立一个国际评选委员会，对正式参展的影片进行评选，对优秀影片和它们的作者（包括导演、编剧、演员、摄影、作曲、剪辑、服装、美工、特技等）授予奖品或奖状等，也有只参展不评奖的国际电影节。它的举行对世界电影的发展具有重要意义。

世界上第一个国际电影节是 1932 年在意大利威尼斯市举行的威尼斯国际电影节，同样早期的还有 1935 年的莫斯科国际电影节。

第二次世界大战之后，国际电影节日渐增多，其中最主要的有 1946 年法国创办的戛纳国际电影节和捷克斯洛伐克创办的卡罗维发利国际电影节。另外，在 40 年代先后创办的还有意大利的圣万桑国际体育片电影节、瑞士的洛迦诺国际电影节、英国的爱丁堡国际电影节等。

进入 50 年代，国际电影节更加引人注目、迅速发展起来，从欧洲扩展到北美洲、

戛纳国际电影节最高奖金棕榈奖

亚洲、大洋洲、拉丁美洲、非洲。由 40 年代的几个，猛增到 50 多个。

到了 60 年代末，国际电影节又增加了一倍，总数超过了 100 个。70 年代是高峰时期，十年时间又翻了一番，达到 200 多个。

80 年代以来，又增设了 50 多个新的国际电影节。全世界有 60 多个国家和地区先后单独举办或轮流举办过各种名目繁多的国际电影节 300 多个（其中包括国际电影周、国际电影展、国际电影比赛等），而且还有不断增长的趋势，分布

情况如下：

欧洲是国际电影节的发源地，又是重点地区，有 20 多个国家和地区举办的国际电影节超过 200 个，约占全世界总数的 60%，在数量上居世界的首位。其中意大利、法国、西班牙 3 个国家占欧洲总数的一半以上，是欧洲的重点。

其次是北美洲的美国和加拿大。这两个国家举办了 40 多个国际电影节，约占全世界总数的 18%，居第二位。美国虽然从 50 年代才开始举办国际电影节，比欧洲晚一些，但后来居上，发展很快。30 多年来，美国先后在 20 多个城市举办过 30 多个各种不同形式的国际电影节，其中主要集中在纽约、芝加哥、洛杉矶、旧金山等大城市。美国是世界上举办国际电影节数量最多的国家之一。

亚洲虽然不如欧洲和北美洲，但至今也有 20 多个国家和地区先后举办过 20 多个国际电影节。另外，还有 60 个国家和地区虽未单独举办国际电影节，但参加了轮流举办的一些国际电影节。亚洲举办的国际电影节约占全世界总数的 9%。

拉丁美洲和亚洲一样，发展得很快。有 10 多个国家共举办了 20 多个国际电影节，约占全世界总数的 7%。

大洋洲的澳大利亚和新西兰举办过 8 个国际电影节，约占全世界总数的 2%。

非洲虽然发展得慢一些，但也在迎头赶上，已有 8 个国家先后举办过 16 个国际电影节，约占全世界总数的 4%。

世界上共有 700 个左右的电影节，由国际电影制片人协会批准认可、并有着较高质量的国际性电影节大约有 50 个左右。上述 300 多个国际电影节就其性质而言，可分为 3 种类型：

综合性

综合性国际电影节有 120 多个，特点是规模大，各种类型的影片（包括故事片、纪录片、科教片、美术片等）均可参加比赛或映出。举行的时间长，一般两个星期。主要的有威尼斯国际电影节、戛纳国际电影节、卡罗维发利国际电影节、洛迦诺国际电影节、爱丁堡国际电影节、柏林国际电影节、印度国际电影节、墨尔本国际电影节、圣塞瓦斯蒂安国际电影节、旧金山国际电影节、伦敦国际电影节、莫斯科国际电影节、卡塔赫纳国际电影节、纽约国际电影节、迦太基国际电影节。

专业性

专业性国际电影节有 150 多个，特点是规模小，举行的时间也短，最多一周，上海国际电影节

上海国际电影节

最少 3~4 天，一般只放映或主要放映某一专业题材的影片，包括政治、军事、科技、文教、卫生、工农业等 30 多种专业。历史最久的专业性电影节是 1945 年意大利创办的国际体育片电影节。自创办以来，先后在意大利的科蒂纳丹佩佐、圣万桑、都灵等城镇举行，每年一次，为期一周。

70 年代以来，中国多次参加并获得了一些奖。其他重要的专业性国际电影节还有：国际科学电影协会轮流举办的国际科学普及电影节、法国创办的昂西国际动画片电影节、西班牙的希洪国际儿童片电影节、法国巴黎的国际军事电影节、保加利亚的瓦尔纳国际红十字会和卫生电影节、芬兰的坦佩雷国际短片电影节、联邦德国的弗里德堡宗教电影节、捷克斯洛伐克的伐斯特拉发国际生态学电影节、丹麦的欧登塞童话片电影节、比利时的安特卫普幻想片电影节、美国的纽约国际手工艺品电影节、瑞士的日内瓦国际自然影片电影节等。

地区性

地区性国际电影节，现有 30 多个，特点是规模大小不等，放映时间一般是一周，有的两周，只放映某一个地区、几个地区某些国家生产的影片。1954 年由日本、印度尼西亚、菲律宾、马来亚（今马来西亚）、新加坡、泰国以及香港、台湾等地共同创办的亚洲电影节（亚太影展）是最早的地区性国际电影节之一。其他主要的地区性国际电影节还有：苏联创办的专门放映亚、非、拉国家影片的塔什干国际电影节、布基纳法索（原名上沃尔特）举办的瓦加杜古泛非电影节、在古巴举办的拉丁美洲新电影国际电影节、法国的南特三大洲电影节以及东盟国家电影节、巴尔干国际电影节、法语区国际电影节、北欧电影节、地中海电影节、英联邦电影和电视节、撒哈拉地区国家电影节等。

以上 3 种不同性质的国际电影节在国际文化交流、政治活动、经济贸易、科技合作等许多方面发挥了重要的作用。80 年代每年有 100 多个国家和地区参加各种不同类型的国际电影节。通过各国影片的放映和各国电影工作者的交流，促进各国的友好关系和相互了解，为发展各国电影事业作出重要的贡献。

国际 A 类电影节

根据国际电影制片人协会（FIAPF）官网公布，截止 2015 年，全球有十五个国际 A 类电影节，中国为上海国际电影节 [1-2]

法国戛纳国际电影节：创办于 1939 年，每年 5 月 10 日至 21 日，最高奖为金棕榈奖；

德国柏林国际电影节：创办于 1951 年，每年 2 月 7 日至 18 日，最高奖为金熊奖；

意大利威尼斯国际电影节：创办于 1932 年，每年 8 月 30 日至 9 月 9 日，最高奖为金狮奖；

西班牙圣塞巴斯蒂安国际电影节：创办于 1953 年，每年 9 月 21 日至 30 日，最高奖金贝壳奖；

日本东京国际电影节：创办于 1985 年，每年 10 月 28 日至 11 月 5 日，最高奖为金麒麟奖；

俄罗斯莫斯科国际电影节：创办于 1959 年，每年 7 月 16 日至 29 日，最高奖为圣乔治奖；

捷克卡罗维发利国际电影节：创办于 1946 年，每年 7 月 5 日至 15 日，最高奖为水晶球奖；

埃及开罗国际电影节：创办于 1976 年，每年 11 月 7 日至 18 日，最高奖为金字塔奖；

中国上海国际电影节：创办于 1993 年，每年 6 月上旬，最高奖为金爵奖；

加拿大蒙特利尔国际电影节：创办于 1977 年，每年 8 月 25 日至 9 月 4 日，最高奖美洲大奖；

阿根廷马塔布拉塔国际电影节：创办于 1989 年，每年 11 月 6 日至 25 日，最高奖金树商陆奖；

瑞士洛迦诺国际电影节：创办于 1946 年，每年 7 月至 8 月，最高奖金帆奖、金豹奖；

波兰华沙国际电影节：创办于 1985 年，每年 10 月，最高奖项华沙大奖；

印度国际电影节：创办于 1952 年，每年 1 月，最高奖项金孔雀奖；

爱沙尼亚塔林国际电影节。

二、奥斯卡金像奖

奥斯卡金像奖(Oscars),又名美国电影艺术与科学学院奖(Academy Awards,中文简称学院奖),是由美国电影艺术与科学学院主办的电影类奖项,创办于1929年。该奖项是美国历史最为悠久、最具权威性和专业性的电影类奖项,也是全世界最具影响力的电影类奖项。奥斯卡金像奖是美国电影界的最高奖项,与艾美奖(电视类奖项)、格莱美奖(音乐类奖项)、托尼奖(戏剧类奖项)并称为美国演艺界四大奖。

奥斯卡金像奖共设置22个常设奖项和3个非常设奖项,此外美国电影艺术与科学学院还设置独立于奥斯卡金像奖的3个荣誉奖项,合称为奥斯卡理事会奖。

奥斯卡金像奖每年举办一届,一般于每年2月至4月在美国洛杉矶好莱坞杜比剧院举行颁奖典礼,全球超过200个国家和地区进行电视或网络直播。

奖项名称	获奖方	设置时间
最佳影片 (Best Picture)	制片人	
最佳导演 (Best Directing)	导演	
最佳男主角 (Best Actor in a Leading Role)	男主角	
最佳女主角 (Best Actress in a Leading Role)	女主角	
最佳男配角 (Best Actor in a Supporting Role)	男配角	
最佳女配角 (Best Actress in a Supporting Role)	女配角	
最佳原创剧本 (Best Writing (Original Screenplay))	编剧	
最佳改编剧本 (Best Writing (Adapted Screenplay))	编剧	
最佳摄影 (Best Cinematography)	摄影师	
最佳剪辑 (Best Film Editing)	剪辑师	
最佳音效剪辑 (Best Sound Editing)	音效剪辑师	
最佳音响效果 (Best Sound Mixing)	音响效果设计师	
最佳视觉效果 (Best Visual Effects)	视觉效果设计师	
最佳化妆与发型设计 (Best Makeup and Hairstyling)		
最佳服装设计 (Best Costume Design)	服装设计师	
最佳艺术指导 (Best Production Design)	艺术指导、布景师	
最佳原创配乐 (Best Music (Original Score)) ¹	配乐师	
最佳原创歌曲 (Best Music (Original Song)) ¹		
最佳原创音乐剧 (Best Music (Original Musical)) ¹		
最佳动画长片 (Best Animated Feature Film)		
最佳动画短片 (Best Short Film (Animated))		
最佳真人短片 (Best Short Film (Live Action))		
最佳纪录长片 (Best Documentary (Feature))		

最佳纪录短片 (Best Documentary (Short Subject))		
最佳国际影片 (Best International Feature Film)		
奥斯卡理事会奖 (Governors Awards) ²		
奥斯卡荣誉奖 (Academy Honorary Award)	-	1929 年
欧文·撒尔伯格纪念奖 (Irving G. Thalberg Memorial Award)	-	1938 年
吉恩·赫肖尔特人道主义奖 (Jean Hersholt Humanitarian Award)	-	1957 年
注 ¹ : 此 3 奖均为非常设奖项。		
注 ² : 奥斯卡理事会奖自 2009 年 11 月起不再在奥斯卡金像奖颁奖典礼上颁发, 单独设置颁奖典礼, 故不在该词条详述该奖项, 详见主词条: 奥斯卡理事会奖 。		

三、世界知名电影制作公司

1. 环球影片公司

环球影片公司 (英语: Universal Picture), 又称环球影业, 是全球电影、电视制片厂大型制作商之一。环球影片也是好莱坞历史悠久的公司之一, 并在公司创始阶段成为好莱坞实力最强的电影公司。但由于创始人卡尔·莱默尔只用自有资金经营公司, 而且旗下也没有强有力的连锁影院, 到 20 年代公司开始衰落。

七十年代, 环球重回好莱坞的顶级公司行列, 与斯皮尔伯格, 卢卡斯等著名导演合作, 发行了《大白鲨》、《外星人》等影片, 以及后来的《侏罗纪公园》, 其他经常与环球合作的导演还有罗伯特·泽米基斯(《回到未来》系列)、朗·霍华德《阿波罗 13 号》。进入 21 世纪, 环球更成为好莱坞最擅长开发续集电影和喜剧片的大公司。随着《谍影重重》《速度与激情》系列的大红大紫, 环球影片地位稳步上升。2010 年, 米高梅公司破产, 环球影片回归好莱坞头把交椅。

2005 年 7 月 30 日美国通用电气集团董事会 29 日正式批准其下属的 NBC(全国广播公司)-环球电影公司收购梦工厂电影公司。环球电影公司与梦工厂将就有关收购事宜进入正式谈判阶段。

实力雄厚的 NBC-环球电影公司收购梦工厂后有望向这家私人合伙公司提供强大的资金支持。而谈判的难点将是如何确定梦工厂公司的价格。据估计, 交易价格应在 10 亿美元左右。

梦工厂是由著名电影导演史蒂文·斯皮尔伯格与唱片业大亨戴维·格芬及前迪斯尼动画大师杰弗里·卡岑伯格于 1994 年联合创立的, 意在建立一个横跨影视、动画、音乐及电子游戏等领域的娱乐帝国。然而, 近年来梦工厂在电视、音乐及电子游戏等项目上的投资连遭失败, 由此传出了唱片业出身的合伙人之一格

芬萌生退意的消息。

梦工厂成立以来一直与环球电影公司保持着密切的业务关系，它所产影片的海外发行工作以及 DVD 影碟的发行均由环球公司负责代理。此外，斯皮尔伯格本人与环球公司也关系密切，他早期执导的影片《大白鲨》、《ET 外星人》和《侏罗纪公园》等都是为环球电影公司拍摄的。

“环球影业”探索未来，抨击邪恶，歌颂爱情，赞扬英雄，环球所拍片子大致与这几条相吻合。93 年一部《辛德勒的名单》不仅让环球名利双收，更赢得了所有犹太人的尊敬。但回忆过去并不是它想干的事，如何开拓未来才是主导。93 年夏的《侏罗纪公园》出炉使环球赢得了科幻影场的称号。随后它又趁热打铁推出了汤姆汉克斯的《阿波罗 13》（94 年）。不过环球也有看走眼的时候，号称有史以来最大投资的《未来水世界》不仅在票房上一败涂地，更被影评家们批评得体无完肤。还好环球就是环球，知道何时何地拍何种影片来取悦观众。96 年的《肥佬教授》98 年的《水星计划》就能证明这点。而象《原色》这类影片在不同程度上引起了美国人民的共鸣。99 年的《神鬼传奇》在全球热卖掀起一股木乃伊热潮。2000 年，《U-571》这艘潜艇就是环球对英雄们以及崇拜英雄的民众的最大贡献。

2. 派拉蒙影业公司

派拉蒙影业公司（英文名称：Paramount Pictures, Inc.，中文简称派拉蒙或派拉蒙公司）成立于 1912 年 5 月，是美国电影制片和发行公司，以群星环绕雪山的标志为人所熟知。事实上，用高山来比喻派拉蒙在电影业的地位也是非常恰当的。在创立的最初三十年，这家公司以众多的明星，高质量的影片和遍布全美的连锁影院，一直坐在好莱坞霸主的宝座上。

在之后的发展历程中，派拉蒙产出了像《教父》、《周末夜狂热》、《夺宝奇兵》、《阿甘正传》和《变形金刚》等叫好又卖座的绝好电影。从六十年代到九十年代派拉蒙影业公司的实权人物更迭速度很快，不过这并没有影响到公司的影片品质，无论是罗伯特·埃文斯，还是巴里·迪勒，雪莉·兰辛主政，这家公司总能制作出叫好又叫座的影片。

3. 二十世纪福斯电影公司

二十世纪福克斯电影公司 (20th Century Fox Film Corporation), 1934 年至 1985 年称为 Twentieth Century-Fox Film Corporation, 是美国最主要的电影、电视节目发行和制作公司之一, 它曾是二十一世纪福克斯公司的一个子公司。总部坐落在美国加州洛杉矶比佛利山庄西侧的世纪城。

迪士尼正式宣布与 21 世纪福克斯的 713 亿美元收购计划获得了最后的监管批准, 收购福克斯部分资产交易的确切完结时间在美国东部时间 2019 年 3 月 20 日 12: 02, 迪士尼将以 713 亿美元价格完成对福克斯的收购。

在 1989 年索尼收购哥伦比亚之前, 1985 年, 澳大利亚的报业大亨默多克收购了好莱坞八大电影公司之一的 20 世纪福克斯, 将濒临破产的 20 世纪福克斯变成了自己新闻集团 (News Cor.) 旗下的一家电影子公司。在新闻集团的运作下, 20 世纪福克斯死而复生, 不仅恢复了昔日的辉煌, 而且从此进入了长达 20 多年的稳定发展期。2019 年, 迪士尼宣布收购 21 世纪福克斯公司, 包括其旗下的 20 世纪福斯影业及电视, 但不包括福斯新闻网。21 世纪福克斯中, 迪士尼未收购的一部分成立了新的公司, 保留 FOX 称呼, 统称为“福克斯集团”, 业务包括新闻、体育、广播等。所以在电影资产中去掉“福斯”名字, 被认为是迪士尼做出收购举动后不可避免的一步, 也是为了避免旗下资产与如今的福克斯集团产生名称混淆。

4. 哥伦比亚影业公司

哥伦比亚电影公司 (英语: Columbia Pictures) 是美国一家发行电影与电视的制片公司, 现属索尼影视娱乐公司。该公司成立于 1919 年, 原名 CBC 电影行销公司, 1924 年 1 月 10 日改名为哥伦比亚电影公司。与米高梅公司 (于 2010 年 11 月 3 日宣布破产托管) 同为美国历史悠久的电影公司。哥伦比亚电影公司的标志是一位手持火炬的女人, 从 1993 年沿用至今。

哥伦比亚电影集团公司以其八十年的积聚成为好莱坞最主要的制片厂之一, 其片库拥有 5, 000 多部经典影片, 其中包括 12 部“奥斯卡最佳影片奖”得主。1989 年 11 月索尼从美国可口可乐公司收购成功, 2005 年, 索尼影视娱乐有限公司以 48 亿美金收购好莱坞另外一家主要的电影公司-米高梅电影公司, 进一步确立了索尼影视娱乐有限公司在好莱坞乃至全球电影娱乐行业领先的地位。

5. 华纳兄弟娱乐公司

(英文名称: Warner Bros. Entertainment, Inc.), 简称华纳兄弟或华纳

(Warner Bros.), 成立于 1918 年, 是全球最大的电影和电视娱乐制作公司之一。

华纳兄弟包括几大子公司, 包括华纳兄弟影业、华纳兄弟制片厂、华纳兄弟电视公司、华纳兄弟动画制作、华纳家庭录影、华纳兄弟游戏、DC 娱乐公司和 CW 电视台。该公司是华纳传媒旗下子公司, 总部分别位于美国伯班克和纽约。

2018 年 12 月, 世界品牌实验室发布《2018 世界品牌 500 强》榜单, 华纳兄弟排名第 422。

6. 迪士尼电影公司

是迄今为止唯一一家没有被交易过的好莱坞大公司。迪士尼全称为 The Walt Disney Company, 取名自其创始人华特·迪士尼, 是总部设在美国的大型跨国公司, 二十世纪三四十年代, 依靠米老鼠起家, 四十年代, 涉足真人电影领域。

它先后收购了独立电影界巨头米拉麦克斯、3D 动画霸主皮克斯、动漫巨头漫威和卢卡斯影业之后, 迪士尼更是巩固了自己作为顶级电影公司的地位。

7. 米高梅

(英文名称: Metro-Goldwyn-Mayer, 简称: MGM, 中文简称: 美国米高梅公司、米高梅公司或米高梅) 是美国好莱坞八大影业公司之一。米高梅电影公司拍摄了电影史上最出色的影片之一——《乱世佳人》, 创造出历久不衰的银幕经典——007, 塑造了不朽的卡通形象——猫和老鼠, 发起成立了美国电影艺术与科学学院, 并推出了奥斯卡奖……要知道, 上面几个成就中的任何一个, 都可以让这个公司不朽, 何况几个神话集于一身。米高梅电影公司的雄狮利奥标志一度被当成了美国的象征, 它旗下巨星云集, 曾创造每周推出一部电影的神话。这个公司的大名叫米高梅。

成立于 1924 年的米高梅公司是好莱坞最负盛名的电影公司之一, 也是美国电影和好莱坞的象征, 旗下影星葛丽泰·嘉宝、查尔顿·赫斯顿、克拉克·盖博、凯瑟琳·赫本、加里·格兰特的名字至今仍然熠熠生辉。米高梅出品的影片至今共获得 170 项奥斯卡奖, 在好莱坞各大影片公司中独占鳌头。2010 年一度申请破产保护。

2012 年至 2014 年期间, 米高梅与华纳兄弟、新线电影公司实现合作, 三家公司合作制作了《霍比特人》系列。

2015 年 11 月米高梅电影公司再次辉煌出品了《007: 幽灵党》

8. 梦工厂动画公司

梦工厂动画公司（DreamWorks Animation SKG, Inc.）是一个总部位于美国加利福尼亚州格伦代尔的动画工作室。公司于 2004 年由梦工厂工作室的动画部门分拆而成立，同年在纳斯达克上市。公司影片曾经由派拉蒙影业负责发行。2013 年起，由 20 世纪福克斯发行。2018 年起，由环球影业发行 [1] 。

公司从事动画制作，如动画电影、电视节目和短片等。知名作品有：《怪物史莱克》系列，《马达加斯加》系列，《功夫熊猫》系列，以及《驯龙高手》和《疯狂原始人》等。最新作品为《雪人奇缘》。