

欧美电影赏析

序 言

我们每个人，尤其是年轻学生，都喜欢看电视、电影。如果观看影视作品时，不能和影视作品保持一定的距离，而是被动地跟着影视作品的情节走，要么，被悲惨的情节打动而落泪；要么，被滑稽的场面引逗而哈哈大笑；要么，被煽情的故事吸引而感动。其实，这只能算是一个影迷，而不是一个鉴赏者。

我们大学生不能只做一个普通的影迷，而要做影视作品的鉴赏者。要学会从影视作品中跳出来，比较冷静地分析剧情结构、摄影造型、节奏处理、表演层次等属于艺术范畴的东西，进而辨别影视作品的艺术性与商业性，并努力发现在它的商业性背后所隐藏的艺术性。

如何才能从普通影迷转变为影视鉴赏者呢？答案就在这一门课中。

1. 课程的性质

这是一门综合素质拓展课程，本课程精选若干部欧美电影经典名作，简要介绍影视艺术的历史发展，就每一部影视名作的产生背景、制作情况、作品的思想性和艺术性等各个方面，进行较为深入的品评。重点进行主题思想解读和艺术手法欣赏，挖掘其中的人文因素，引导学生正确欣赏影视名作。

2. 设计思路

随着多媒体教学手段在课堂上的应用，学生的知识面也应该相应拓宽。通过对学生的调查选出具有代表性的能正确引领学生价值观的优秀电影培养学生的鉴赏能力。

【课程目标】

1. 情感目标

通过欧美电影作品赏析，提高学生对影视艺术作品的感受力、鉴赏力、创造力，培养学生对电影的审美能力。

2. 能力目标

- (1) 了解什么是影视欣赏；
- (2) 学习从哪些角度欣赏欧美电影作品（时间维度、空间维度、技术层面、美学层面）；

课程要求与考核方式

课程要求:

保持课堂纪律，严查迟到早退。
做好课程笔记，确保学习质量。
积极互动实践，体验艺术质感。

考核方式:

(一) 平时考核 (占总成绩的30%)

包括考勤、课堂提问、课堂讨论和中期作业等内容

(二) 课程笔记 (占总成绩的30%)

(三) 结课考试 (占总成绩的40%)

主要教学内容

- 学习影视鉴赏方法
- 培养影视鉴赏能力
- 欣赏欧美影视佳作

一、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、什么是影视鉴赏？

(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。

一、什么是影视鉴赏？

(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。

一、什么是影视鉴赏？

(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。”

二、如何进行影视鉴赏？

(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

三、如何培养影视鉴赏的能力？

(一) 了解影视历史

我们鉴赏影视作品时，必须了解拍摄这部影视作品时的社会背景、艺术思潮，在电影史上的地位如何，以及它对以往电影传统的传承、借鉴、创新。

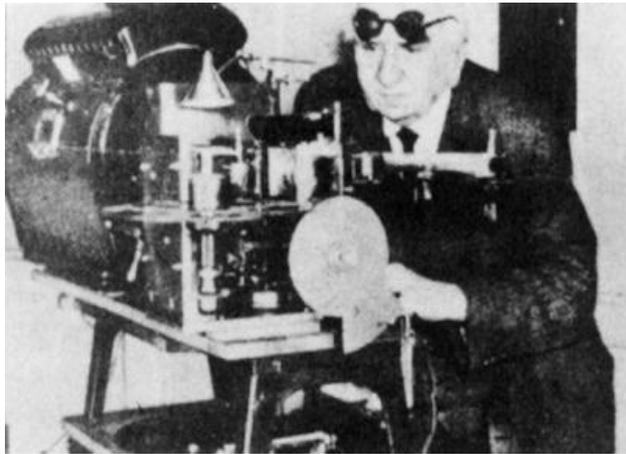
1. 了解世界电影历史

电影的诞生：
1895年12月28日，“世界电影之父”卢米埃尔兄弟拍摄的《火车进站》，标志无声电影的正式诞生。

卢米埃尔兄弟

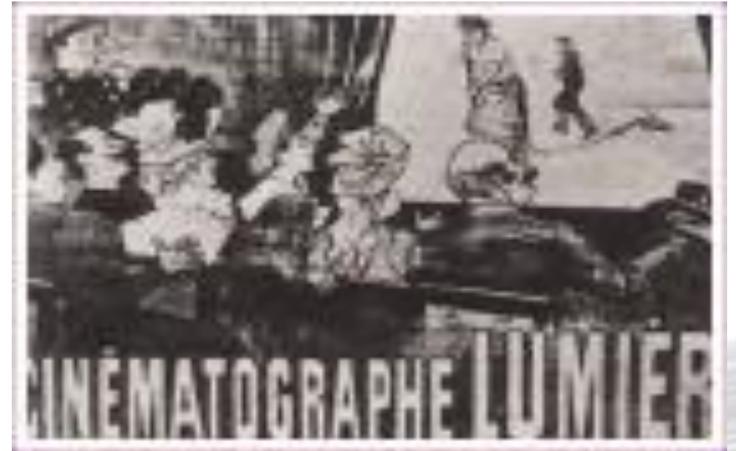
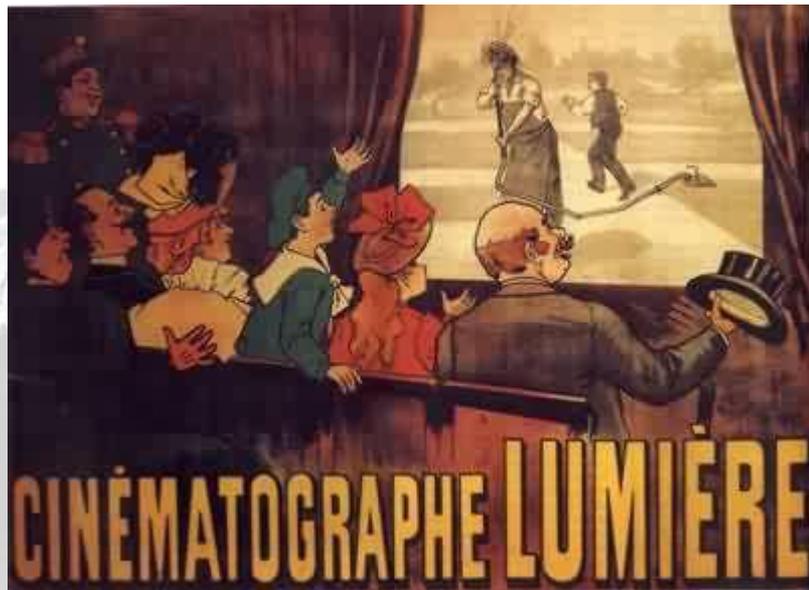
https://www.iqiyi.com/w_19ru1n5i11.html#curid=7975256809_87ef74803c0d2e3fc4cfccf84ba04a45

电影《火车进站》

电影 《水浇园丁》

世界电影发展简史

形成期 (1895-1907)

早期电影

发展期: (1908-1926)

经典好莱坞电影 (无声) (1908-1926)

德国表现主义 (1919-1926)

法国印象主义和超现实主义 (1918-1930)

前苏联蒙太奇学派 (1924-1930)

成熟期 (1927-1945)

经典好莱坞电影 (有声)

新发展期 (1945-)

意大利新现实主义 (1942-1951)

法国新浪潮运动 (1959-1964)

新德国电影运动 (1962-1984)

新好莱坞电影 (70-80年代)

当代电影 (90年代-)

好莱坞现在已成为美国电影的代名词。在20世纪初时，它只是洛杉矶郊外的一个小村庄。由于这里景色宜人，常常会成为一些摄制组的外景地。后来好莱坞逐渐大战为众多电影公司聚集的庞大电影城，并从20世纪30年代开始进入了它的黄金时代。

三、关注范围更广、思想性更深刻的影视作品

作为一个影视鉴赏者，应该具备的条件：

首先，应具有相应的知识结构。
其次，审美观念的改变与调整。

歌德曾说过：鉴赏力不是靠观赏中等作品，而是要靠观赏最好作品才能培养成的。

四、阅读和撰写影视作品分析评论文章

影视评论，属于文艺评论的一种，因此，影视评论不论长短，都要论之有据，言之成理。

除此之外，影视评论还需从影视作品自身特殊性出发，注意以下六个方面：

- (1)、要了解影视艺术的特征和规律。
- (2)、要尽量熟悉一部影视片的内容和摄制过程。
- (3)、要了解影视片的时代背景。
- (4)、要注意把握影视作品的总倾向。
- (5)、要重视对影视片进行艺术分析。
- (6)、形式要灵活、多样，文风要朴实、生动。

考试论文要求

1. 题目自拟，字数为2000字，统一持稿纸手写；
2. 可参考网络、书籍、杂志或论文等，但勿对影片剧情进行大篇幅介绍，不得抄袭；
3. 格式规范（须具备标题、摘要、关键词、以及注释）；
4. 首页注明学号、姓名、专业及班级。

注：如发现雷同论文，将对最终成绩造成严重影响。

청주대학교
CHEONGJU UNIVERSITY

THANK YOU

WWW.PPTKOREA.COM

