

河北美术学院线上教学设计与实践案例（二）

课程名称：电影大师研究

开课院部：影视艺术学院

授课教师：贾晓兰

授课班级：18306、18311

授课日期：2021.3.8—3.19（未结课）

授课方式：钉钉直播

一、线上教学思路

电影大师研究是广播电视编导学科的基础课程，同时也是本专业最后一门影片分析类课程，总学时：32学时。本课程以电影导演讲解和作品分析为主，通过对欧洲、美国、亚洲三地不同导演的选取、讲解，让学生更好的理解大师作品中的共性和个性，掌握大师作品的叙事风格，表现特色等，帮助学生提高影视艺术作品的鉴赏能力、艺术修养和分析评论能力。并且希望学生可以结合相关课程，能从更深层次上运用从电影大师以及优秀作品中学到的方法，进行自己独立的影视创作。

在疫情期间，本门课程主要采用线上理论教学、线下观影、建群讨论等方式，形成一个完整的教学流程。除了钉钉直播，还利用其他学习渠道，如电子书籍、慕课等形式辅助教学，通过学生连麦讨论、上传平时作业等多种形式检验学生接收吸纳知识的真实情况。经过反复磨合，我们发现线上教学其实可以给我们的课程带来更多的可能性。

二、教学内容

电影大师，首先会给学生介绍不限于导演、制片、编剧、演员、摄影师、美术师以及电影音乐等方面的前辈，让学生认识到对电影工业各个部门能起到带头作用的出类拔萃者都可以作为电影大师研究的对象。

就导演而言，根据电影史的发展脉络，以及电影区域文化的特点，分别选取欧洲、美国以及亚洲三个地域的代表导演，分别分析他们作为银幕精神和艺术标杆的个性与共性。从各个导演对本民族电影的繁荣作出的贡献、在电影某一发展阶段起到的领军作用、对某一电影学派起的领导作用、影像中展现的社会责任感和使命感以及创作理念的独特性和艺术风格入手，结合观看、分析大师影像，提

高学生的专业知识、审美能力、鉴赏能力，锻炼学生对影片拍摄、影片使用技巧等的运用，注重培养学生分析影片、思考问题的能力。

三、教学实施过程

(一) 教学手段选用

1. 利用网络资源进行自我提升，听慕课、公开课。

【电影论文】安德烈·塔可夫斯基——诗的和諧

1.9万播放 · 68弹幕 2017-03-21 01:47:29



for example Bresson, Antonioni, Bergman, Kurosawa, Mizoguchi

比如,布列松,安东尼奥尼,伯格曼,黑泽明,沟口健二

2. 学术期刊、论文

在《片断》于1964年的短篇小说“*The Settlers*”的结尾，它代表性地展示了塔可夫斯基对“定居”的思考。同样的思考在《伊万的童年》中也有体现，但这次是在一个更具体的背景下。伊万是一个在战争中幸存下来的孩子，他必须面对一个残酷的现实：定居意味着放弃自由，意味着放弃对自然的亲近。塔可夫斯基通过伊万的故事，探讨了人类在战争和灾难面前的脆弱性，以及他们为了生存而必须做出的牺牲。这种对“定居”的思考，是塔可夫斯基对人类命运的一种深刻的洞察。

在《伊万的童年》中，塔可夫斯基通过伊万的故事，探讨了人类在战争和灾难面前的脆弱性，以及他们为了生存而必须做出的牺牲。这种对“定居”的思考，是塔可夫斯基对人类命运的一种深刻的洞察。塔可夫斯基在《伊万的童年》中，通过伊万的故事，探讨了人类在战争和灾难面前的脆弱性，以及他们为了生存而必须做出的牺牲。这种对“定居”的思考，是塔可夫斯基对人类命运的一种深刻的洞察。

终结之感

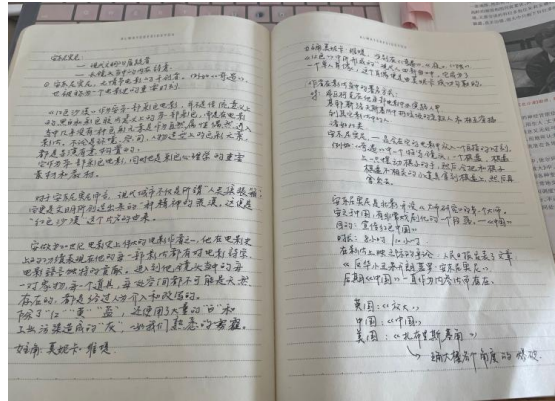
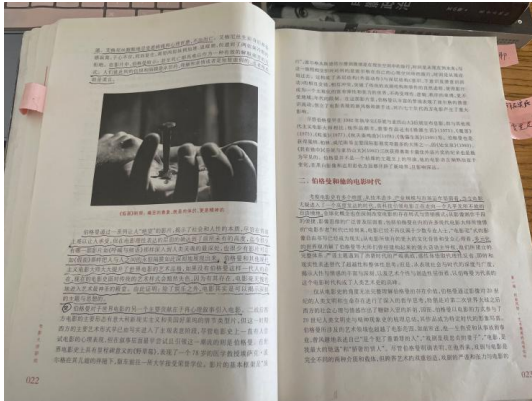
——基耶斯洛夫斯基的《三色》解读

【美国】P. 考茨
唐 梦译

克日什托夫·基耶斯洛夫斯基的电影一贯拒绝被分类编目。他的早期波兰故事片《影迷》(Camera Buff, 又译《摄影爱好者》, 1979)、《盲打误撞》(Blind Chance, 又译《机遇》, 1981)和《无止无休》(NO End, 又译《没有终结》, 1984)都具有一种悖论的、嘲弄的智慧。它们可能是政治性的，然而却不是政治情节剧；它们未曾扭曲现实的形态，并没有将波兰社会划分为天使般的持不同政见者和恶魔般的党员两部分。如波兰“新浪潮”诗人和散文家亚当·扎卡祖斯基(Adam Zagajewski)所抱怨的：大部分团体的支持者均如是划分。基耶斯洛夫斯基的智慧使他的作品超越了“道德不安派电影”这一定义，这个标签事实上是用来尖刻地反对他的作品。他的第一部剧情片《伤疤》(The Scar, 1976)常常被称为是“政治的”，但是该片更像是将政治与对一位悲剧人物的引人入胜的研究融合在一起。在矛盾的探索中主人公提出了这个发展变迁的时代的主要冲突，那就是个人幸福与良知间的挣扎。影片剧作上具有的些许畸异的特质，无疑反映了作品在探索并试图超越既存的理解范式。对于既存范式来说，基耶斯洛夫斯基的作品具有

· 译自美国《电影季刊》1997年10月号。作者保罗·考茨任教于苏格兰阿伯丁大学英语系，曾编选过《基耶斯洛夫斯基研究文选》。——编者

3. 纸质书籍
4. 重要理论整合



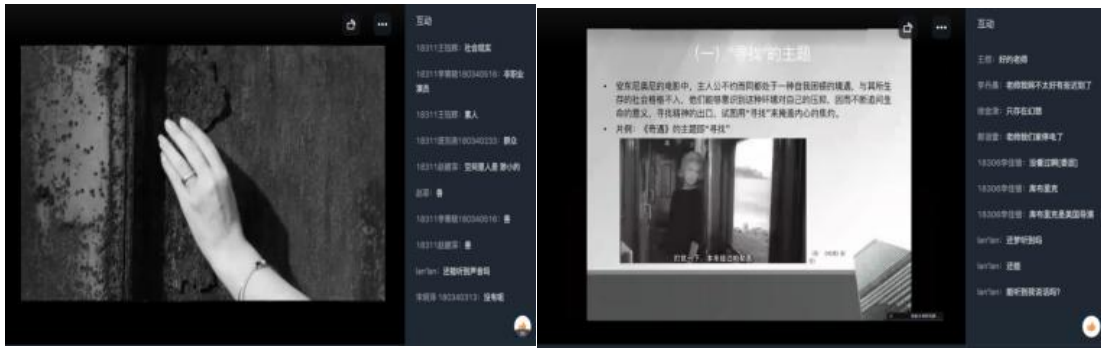
(二) 教学过程

1. 新课导入：通过钉钉直播的形式向学生展示不同时代、不同风格的大师代表作中的精彩片段，让学生初步了解电影大师的艺术标准，从而对这门课程产生兴趣，并且能找到自己最有感触的的导演风格。

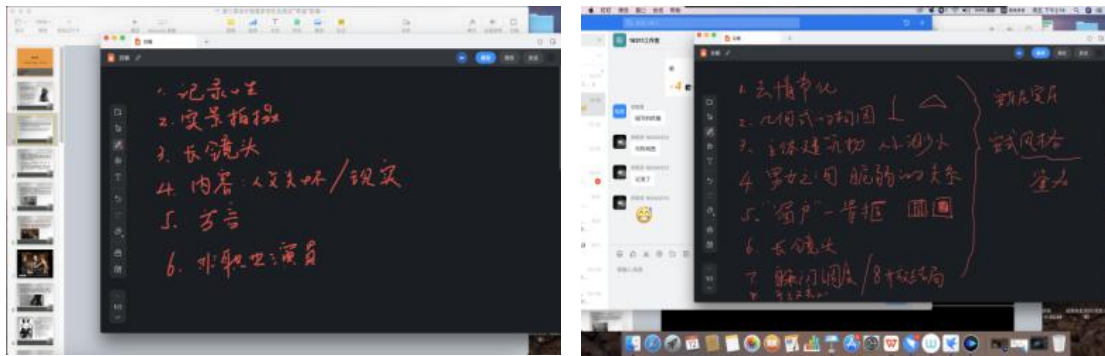


2. 课程教学：通过课件讲解、影片片段解读、连线互动、群内讨论等形式完成教学。

(1) 钉钉直播



(2) 和学生共同完成知识点总结



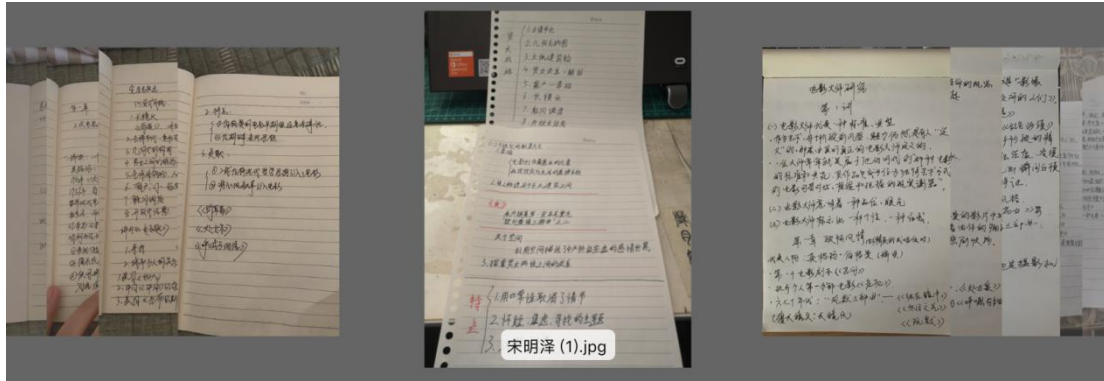
(3) 连麦互动



(4) 群内讨论



(5) 笔记查看



(三) 课程作业

1.课堂作业：根据课上对不同导演的风格、主题、电影语言的讲解，选取自己喜欢的导演，以ppt的方式对其进行脉络的梳理。

部分课堂作业展示

宁浩 (1977年9月4日)，出生于山西，毕业于北京电影学院，中国内地男导演、编剧。他早年因执导电影《疯狂的石头》入围第41届台湾电影金马奖最佳导演奖，而成为中国美手可热的新锐导演之一。后执导电影《疯狂的赛车》以1000万投资成本取得过亿的票房成绩，成为现象级导演。陈凯歌、冯小刚之后第四位迈入亿元俱乐部的内地导演。曾凭借《无人区》入围第64届柏林国际电影节主竞赛单元。

宁浩自幼喜爱美术，初中毕业后一家中专学校学习美术，后来转而旁听学习摄影。所以他的电影的色彩运用都非常非常具有特点和美感。而且总是能呈现出特别的极具个人风格的气息已经超越视觉。

电影这样一个文化产品，它最突出文化核心来我觉得那它就是空壳，它仅仅只是躯壳。——宁浩

2004《绿草地》
宁浩导演处女作《香火》之后早期笨拙的作品。豆瓣评分7.5分。作为一个初出茅庐的年轻导演，这样的分数已经是非常可观了。故事围绕着一个从内蒙古的牧民转行，继续做在一群不同世事的蒙古边境人身上，以乒乓球为载体，讲述了一个蒙古的人群拿着不认识的乒乓球来“上交给国家”的故事。该片为了增加真实感和国际化，全片采用非职业演员。他自己说“在选人上我要倾向于使用普通人。因为普通人和小人物是我感兴趣的人群。”。在一路上的拍摄上遇到了许多困难，因为深入内蒙拍摄，不同的气候、环境等因素都要反复练习。

拍摄这部电影的时候，有的结果是把牧民车从几公里外开过来，赶车的人天没亮就出发了，所有人在等早上拍，但是天快黑了他们才赶到。牧民认为你的事没有他的羊毡地重要。剧组后来只剩下12个人（不含演员），每个人身兼多职。

摄影的宁浩
那个时候，他们互相鼓励
“不会有比这更‘苦’的话了！”这个疯狂过去的，就没有了！”

2009《疯狂的赛车》
执导的喜剧电影《疯狂的赛车》上映。影片入围第46届台湾电影金马奖最佳影片奖。他凭借该片入围第27届中国电影金鸡奖最佳导演奖。影片以1000万投资成本取得过亿的票房成绩，让他成为继张艺谋、陈凯歌、冯小刚之后第四位迈入亿元俱乐部的内地导演。

《疯狂的赛车》，虽然他是作为《疯狂的石头》导演，但是这部电影的特色更加明显。让宁浩的时代就此到来！《疯狂的赛车》没有耀眼的眼神，也不是大制作，但是《疯狂的赛车》值得去看，他精彩的剧本。

2012年11月21日上映，宁浩这次把电影生产基地放在了全面抗战前夕的满洲国长春。这是历史久远审查考验的宁浩一个充满智慧的决定。首先，那个年代的满洲国同样各派斗争激烈，矛盾重重，深入刻画在日本殖民者之间的矛盾，民间抗日组织与日、满统治者之间的矛盾，以及普通民众与权贵阶层之间的矛盾，这些都是电影戏剧冲突展开的好材料。其次，虽然当时抗力量已经集中在东北，但东北抗日联军的活动区域主要在东北农村，而对长春这样的大城市渗透及，故事选择在长春展开，可以避免涉及对

2013年12月3日，宁浩执导的剧情电

张艺谋

目录

- 生平
- 成就
- 代表作

张艺谋，1950年10月2日出生于陕西西安，中国电影导演，“第五代导演”代表人物之一，美国匹兹堡大学、耶鲁大学荣誉博士。

1968年1971年初毕业后在陕西铜川县农村队劳动，1971至1978年在陕西咸阳市棉纺厂当工人，1978年破格进入北京电影学院摄影系学习。

1983年毕业后分配到厂高电影制片厂，1984年在电影《一个和八个》中首次担任摄影，获中国电影金鸡奖最佳摄影奖。1986年主演第一部电影《红高粱》获三影后。

1987年执导的第一部电影《红高粱》获中国首个国际电影节金熊奖。从此开始实现电影创作向三部曲，由摄影师转向导演，最后成为导演。

1987年至1999年执导的《红高粱》、《菊豆》、《大红灯笼高高挂》、《秋菊打官司》、《活着》、《一个都不能少》、《我的父亲母亲》等影片令其在国际影坛崭露头角，并三次提名奥斯卡五次提名金球奖。

2002年成功转型执导商业片《英雄》、《十面埋伏》、《满城尽带黄金甲》及《金陵十三钗》两次获得中国电影金鸡奖，四次夺得两岸华语电影最高奖。

张艺谋曾任第18届东京国际电影节评委会主席和第4届威尼斯国际电影节评委会主席。2004年担任美国电影协会开幕式总导演，获得2008年国际制片人协会全球奖主办的感动中国十大人物，并提名美国《时代周刊》年度人物。

2011年，张艺谋担任第13届北京国际电影节评委会主席。

2016年，张艺谋担任中国农村电影推广工程总导演。

史蒂文·斯皮尔伯格

CONTENT

- 个人生活经历
- 主要代表作品
- 电影特征
- 时代特征及个人成就

PART 01

个人生活经历

PART 02

主要代表作品

《拯救大兵瑞恩》

2. 结课作业：在给出的导演列表中，任选一位导演进行全面分析。

(1) 分析导演的生平以及他不同时期风格手法的相似点和转变。

(2) 分析某位导演其中一部作品的叙事结构、情节设置特点和人物设置特点、视听手法等内容，总结导演的个人风格和特色。

(3) 分析导演的其他作品，从视听语言和其他方面着手，分析这些影片的相似的手法和风格。

(四) 课程成绩设置

平时考核：平时成绩占总成绩的 40%。具体：课堂提问、作业、拉片笔记等。

期终考核：成绩占总成绩的 60%。以影片分析报告的形式结课。

四、教学效果反馈

电影大师研究是影视编导专业最后一门影片分析性课程，也是对以往影片分析类课程的再一次梳理、归纳和总结。课程刚开始，发现在同学们身上普遍存在的一个问题，就是观影量有待提升，根据这个问题，每天下课后都会要求同学们有方向的进行观影。经过一周的学习，强制观影已初见效果，学生们基本能从作品中了解导演作为电影创作的核心，对影片整体风格的把握、对叙事语言的创新以及如何用影像触碰当下。

通过这一段时间的学习，大部分学生能积极参与到线上学习中，在课上能热情主动的参加讨论，课下能及时是完成作业并上传，通过作业完成度能及时了解学生对知识的掌握程度，且能有针对性的进行辅导，保证学生在后面的课程中吸收更多的知识点，并以较高的水平完成结课作业。