

电影的艺术：可持续发展目标下的影视艺术

课题大纲

01

课程背景及简介

适合人群：本课程属于通识课程，适合对文学赏析和历史感兴趣的同学。

可持续发展目标 4：优质教育

可持续发展目标 11：可持续城市和社区

总体而言，电影的发展与社会的发展呈现出越来越紧密地联系，即虽然面对过度商业化、娱乐化的指责，电影依然是当代社会各个文化部门中最具有创造力的一种艺术样式。因此从可持续的角度来讨论影视艺术及其文化内涵，便成为当下电影研究中的一项重要的工作。总体来看，无论是在一种什么样的政治环境之下，影视艺术的发展都与影视从业人员的人文素养，影视机构的组织效率以及观众审美水平的高低息息相关。有鉴于此，提升从业人员以及社会大众的人文艺术素养就成为影视艺术可持续发展的关键要素。

课程内容主要涵盖以下几个方面：电影之所以能成为了一种主流艺术与西方戏剧传统有着直接关系。小说为电影提供了讲故事的素材和叙事手段。当代大众文化的发展有赖于电影产业的蓬勃开展，而形成一种良好的大众文化生态则是一国电影发展的前提条件之一。电影是艺术与科技的结晶，而当代电影的发展很大程度上与科学技术的日新月异有着直接关系。电影要发展，就必须处理好商业化和艺术化之间的关系。总体上来看，商业化并不妨碍影视艺术的发展，相反则是推动影视艺术发展的积极性因素。

02

学习目标

本课程将解决：

掌握影响电影可持续性发展的各个要素，结合中国电影的发展，对电影未来的发展趋势做出自己的判断。

03

导师信息

姚教授

西安交通大学中文系，哲学博士，副教授。研究方向为中西方文艺美学，中西方电影史。教授在《人文杂志》、《西安交通大学学报》（人文社科版）、《海南大学学报》（人文社会科版）等刊物上发表文章十余篇，其中代表性的有《法兰克福学派文化救赎理论的现代意义》、《中国语境中的后殖民文化理论》、《苏轼作品中的时间意识》、《苏轼“夜雨对眠”意象阐释》、《漫游在自然与心灵的堤岸——关于小说发展的几个断片》、《论中国大众文化阐释场域的构建》等。其中《中国语境中的后殖民文化理论》、《论中国大众文化阐释场域的构建》两篇文章为中国三大权威文摘之一的《高等学校文科学术文摘》所转引。

04

课程设置

模块 1：电影与戏剧

学习目标：掌握戏剧的内涵与本质

学习内容简介：中西方戏剧发展简史；电影镜头与戏剧舞台；舞台表演与电影表演；剧场效应。

模块 2：电影与文学

学习目标：掌握小说、诗歌、散文与电影的关系

学习内容简介：小说叙事；电影叙事；诗体戏剧与口语化对白；诗意电影。

模块 3：电影与文化

学习目标：掌握电影与大众文化的关系

学习内容简介：学习思考电影与各种文化之间的关系，这些文化包括：大众文化、互联网文化、民族文化、宗教文化、全球化与地域文化等。

模块 4：电影与科技

学习目标：掌握科学技术的演变如何影响到电影的拍摄与观看

学习内容简介：电影的科学原理；有声电影与无声电影；彩色电影与黑白电影；宽荧幕电影的出现；数字化电影的出现及其发展趋势。

模块 5：商业电影与艺术电影

学习目标：掌握商业电影与艺术电影的辩证关系

学习内容简介：电影的商业消费属性；电影是一种消费品还是一门艺术；电影商业化的发展历史；电影艺术与电影商业化的辩证关系。

05

延伸阅读

1. 《香港电影的秘密：娱乐的艺术》，（美）大卫·波德威尔
2. 《十年一觉电影梦：李安传》