《影视音乐作品分析》课程教学大纲

I 课程实施细则

一、教师信息

姓名：周芸 职称：实验师

办公室：数媒中心210室 电话：86-13641735740

电子信箱：alamcloudy@163.com

答疑时间：周四下午第四节课

二、课程基本信息

课程名称（中文）：影视音乐作品分析

课程名称（英文）：Analysis of film and television music

课程性质： □公共必修课 ■专业必修课 □限选课 □任选课 □实践性环节

课程类别*：□学术知识类 ■方法技能类 □研究探索类 □实践体验类

课程代码：

周学时： 3 总学时： 54 学分: 3

先修课程：

开设专业：广播电视编导

三、课程简介

本课程主要讲授的是如何通过声音设计进行艺术表达的一种方式。该课程作为任何一所影视院校的基础课程始终保持着举足轻重的地位。

通过本课程的理论教学和设计实践，学生可以了解声音设计的基本流程；掌握对剧本中声音元素的设计和构思；熟练使用Audition软件；掌握音乐增减、衔接、素材剪接的原则和技术手法；了解为影视作品配乐的基本步骤和基本方式；掌握对声音素材品质的辨析能力；掌握声音修饰的基本手段；培养学生的艺术眼光和文化素养；以及具体阐述声音设计如何与导演、灯光师、剪辑师，特效人员进行更好的合作，为以后从事影视工作打下基础。

四、课程目标

实践技能方面，通过对Audition软件的学习，使学生们有实践操作的能力，能对声音素材进行一定的修饰或处理，并能使用音乐音效进行艺术表达。

艺术修养方面，通过对影视案例的解析，使学生们能理解声音中象征层面的寓意，培养其审美的工作和生活态度。

五、教学内容与进度安排*

教学 周次	授课内容及重难点	授课形式	课外学习要求
1	影视声音 913	教师讲授	
2	电影中的古典音乐 920	教师讲授	
3	音乐的时代性 927	教师讲授	
4	流行音乐与电影 1008	学生简报，教师讲评	
5	情绪音乐——爱的表达 1011	教师讲授	
6	情绪音乐——悲的表达 1018	学生实验，教师讲评	
7	情绪音乐——喜与怒 1025	教师讲授	
8	声画蒙太奇 1101	学生实验，教师讲评	
9	婺源拍摄 1108	教师讲授	
10	专题片与纪录片中音乐应用 1115	学生简报，教师讲评	
11	广告与综艺中的音乐应用 1122	学生简报，教师讲评	
12	声音在电视剧作品中的应用 1129	教师讲授	
13	声音在动漫作品中的应用 1206	教师讲授	
14	声音在喜剧作品中的应用 1213	教师讲授	
15	声音在惊悚片/恐怖片中的应用 1220	教师讲授	
16	综合作品分析 1227（随堂考试）		

六、修读要求

理论课中，特别是在影视案例讨论环节，希望学生能提出自己的观影评论与问题，并进行积极的讨论。实验练习中，希望学生在熟练运用声音处理软件的同时，勇于开拓思维，敢于表达自己的艺术思想。

七、学习评价方案

整个课程的最终成绩由平时成绩与期末考试决定。其中平时成绩占40%，期末考试占60%。

平时成绩主要由三部分组成：理论课的讨论参与程度；作业的完成程度；综合作品的完成度。

期末成绩主要是以闭卷的开放性试题或小论文的形式完成。

八、课程资源

教 材：

《影视声音艺术》，李南 著，中国广播电视出版社，2004

参考书目：

《电影馆系列》，广西师范大学出版社

《动画视听语言》，殷俊 王平 编著，苏州大学出版社，2011

《艺术的故事》，［英］贡布里希著，广西美术出版社，2008

《怎样把握电影节奏》，汪流 张文惠 著，中国电影出版社，2006

《艺术的故事》，［英］贡布里希著，广西美术出版社，2008

参考电影：

《后窗》，Alfred Hitchcock，英国，1954

《迷魂记》，Alfred Hitchcock，英国，1958

《蝴蝶梦》，Alfred Hitchcock，英国，1940

《霸王别姬》，陈凯歌，中国，1993

《活着》，张艺谋，中国，1994

《小城之春》，费穆，中国，1948

《罗生门》，黑泽明，日本，1950

《七武士》，黑泽明，日本，1954

《东京物语》，小津安二郎，日本，1953

《花样年华》，王家卫，中国香港，2000

《重庆森林》，王家卫，中国香港，1994

《饮食男女》，李安，台湾，1994

《卧虎藏龙》，李安，台湾，2000

《悲情城市》，侯孝贤，台湾，1989

《八部半》，Federico Fellini，意大利，1963

《甜蜜的生活》，Federico Fellini，意大利，1960

《偷自行车的人》，Vittorio De Sica，意大利，1948

《爱》，Michael Haneke，奥地利，2012

《白丝带》，Michael Haneke，奥地利，2009

《盗梦空间》，Christopher Nolan，英国，2010

《勇敢的心》，Mel Gibson，美国，1995

《秋日传奇》，Edward Zwick，美国，1994

《最后的武士》，Edward Zwick，美国，2003

《蝙蝠侠：侠影之谜》，Christopher Nolan，英国，2005

《蝙蝠侠：黑暗骑士》，Christopher Nolan，英国，2008

《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》，Christopher Nolan，英国，2012

九、其他需要说明的事宜

实验过程中，学生需合理使用实验室器材，如有损坏或遗失需按照有关规定进行赔偿。

Ⅱ 单章教学设计

一、名称

二、教学目标

三、主要知识点或技能

四、教师教学任务

五、学生学习任务

六、教学方法和程序

课程教学过程以学生的探究、阅读、讨论、尝试练习、创造等动手、动脑活动为主的课程教学形式，应说明活动的形式、学生的组织方式、活动开展的步骤和程序、学生活动情况评价方式、师生互动模式等。

七、课程网络建设及其运用

八、教学内容讲义

九、课外学习要求

十、学生学习评价

注：

1. 课程类别中，四类课程的含义如下。

学术知识类课程：主要以学生掌握专业内基础性、系统性或前沿性的知识为目的的课程类型。该类课程侧重学科专业中陈述性知识、命题型知识的学习与掌握。如：先秦制度史、教育原理、概率与数理统计、西方经济学。

方法技能类课程：主要以学生掌握与专业工作相关的一系列方法、技巧、技能、手段为目的的课程类型。该类课程侧重程序性知识的学习与训练。如：静物摄影、谈判策略、SPSS应用、实验方法、教育研究方法。

研究探索类课程：主要以学生较为独立地发现问题、分析问题、解决问题、探究新知、形成批判思维的意识和观点等为目的的课程类型。该类课程侧重研究能力（尤其是理解力、反思力、创造力）的培养。如：案例学习、项目学习、名著自修、小课题研究。

实践体验类课程：主要以学生进入与专业有关的实际情境，感受专业氛围，观摩专业人员实践过程，以及亲身参与实践，获得实践经验为目的的课程类型。该类型课程侧重学生在实践领域现场亲身参与的过程和相关体验的获得。如：模拟实训、微格教学、见习、实习、短期国内外专业培训。

2. 在学校教务部门允许的前提下，教学内容日程安排由于教师或全体学生的原因发生变更，须提前一周通知并在取得对方的同意之后进行调整，变更不得影响课程进度的整体安排。