

泰山科技学院

Taishan College of Science and Technology

《从小说到电影》教案

课程学时： 32

课程性质： 必修

授课对象： 本科

授课教师： 孙惠

开课单位： 电影评论中心

《从小说到电影》教案

授课时间	第 1 周	课次	1
授课方式 (请打√)	理论课 ☒ 讨论课 ☒ 实验课 ☐ 习题课 ☐ 其他 ☐	课时安排	2
授课题目（教学章、节或主题）： 第一章：小说与电影建构的世界			
<p>教学目的与要求：</p> <p>教学目的：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、掌握小说和电影的定义内涵； 2、能辨识电影评论的内涵、类型； 3、激发学生的学习兴趣，培养学生勤于思考的习惯。 <p>教学要求：</p> <p>以具体的作品为例展示媒介转换的过程及特点，让学生在 学习过程中反复思考和理解。</p>			
<p>教学重点及难点：</p> <p>教学重点及解决措施</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、介绍该课程的目标及要求。 2、探讨电影类通识课程的目的和意义。 3、通过话题讨论，让学生理解学习《从小说到电影》这门课的意义。 4、介绍泰山影评大赛、影评创造营相关情况，鼓励学生积极参赛。 <p>解决措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、以近期话题度高、由小说改编的电影为例，引发学生对小说改编电影的思考。 2、利用学生喜欢听故事的特点，把小说到电影的过程故事化讲解。 3、用生动形象的影像资料讲解具体问题。 <p>教学难点</p> <p>如何让学生理解学习《从小说到电影》的意义；</p> <p>解决措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、结合学生熟悉的小说、电影、电视剧案例主题表达上的方式，引入讲解内容并展开讨论。 2、通过微助教发放调查问卷，通过问卷结果引出学习本课程的现实意义。 			
<p>作业、讨论题、思考题：</p> <p>课下阅读约翰·M. 德斯蒙德、彼得·霍克斯《改编的艺术：从文学到电影》中第一章：电影向叙事片的转变。</p>			

课后小结:

1. 本课的讲述重点是结合案例引出小说和电影两种媒介的差异，本章节从文学与电影的特征入手，讲解其区别与联系，确立本门课程的切入点，引发学生思考，并结合当下通识教育、美育、跨学科教育发展情况明确课程的学习意义与学习目的。

2. 从课堂效果看，学生作业展示部分课堂气氛活跃，能够引起学生对本课程的学习兴趣。

下节课预习重点:

1、电影改编为何青睐改编小说，二者的关系是什么？异同是什么？

2、结合具体案例托西，文学改编电影的意义是什么？学生在下节课讨论并陈述观点。

参考文献:

1. 约翰·M·德斯蒙德 彼得·霍克斯 著，《改编的艺术》，世界图书出版公司，2016.
2. 雅各布·卢特著，《小说与电影中的叙事》，北京大学出版社，2011.
3. 《中国电影史》，钟大丰、舒晓鸣著，中国广播电视出版社，2004年第1版。
4. 《外国电影史》，郑亚玲、胡滨著，中国广播电视出版社，1995年7月第1版。
5. 《电影批评》，戴锦华著，北京大学出版社，2015年2月第2版。
6. 《从小说到电影》，【美】乔治·布鲁斯东著，高骏千译，中国电影出版社，1981年8月第1版。
7. 路易斯·贾内梯 著，《认识电影》，世界图书出版公司，2012.
8. 路易斯·贾内梯、斯科特·艾曼 著，《闪回：电影简史》，世界图书出版公司，2012.
9. 陈林侠著，《从小说到电影：影视改编的综合研究》，中国社会科学出版社，2011.
10. 徐岱著，《小说形态学》，中国社会科学出版社，1992.

课时分配	教 学 内 容	方法及手段
5M	<p>一、【导入】教师讲解电影通识课的意义与目的。</p>	
10M	<div style="text-align: center;"> <p>导论： 小说与电影建构的世界</p> </div>	
10M	<p>二、【问卷调查】</p> <p>通过学习软件向学生发放选择题，了解学生的观影量、对电影的了解渠道、自媒体评论对观众的影响等，并根据答案中暴露的问题，进一步解释学习本课程的意义。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、你认为网络影评对你的影响大吗？ 2、你认为电影院会消失吗？ 3、你认为提升中国电影最应该改善的是什么？ 4、你认为暑假最烂的电影是哪一部？ 5、你认为中国电影的总体水平如何？ 6、你在生活中，更喜欢看华语电影还是外国电影？ 7、2023 暑期档，你最喜欢哪一部电影？ 8、你认为今年暑期档电影的总体水平如何？ 9、2023 暑期，你看了几部院线电影？ 	讲授法
15M	<p>三、【教师明确课程目标和考核要求】</p> <p>教师讲解课程的课堂要求与最终考核方式，解释翻转课堂与期中仿摄作业的具体要求。</p> <p>1、考核标准（本科）：</p> <p>总成绩 = 考勤成绩*15%+期中短片拍摄*20%+翻转课堂*35%+期末论文成绩*30%。</p> <p>2、期中短片拍摄要求：</p> <p>片段时长不低于 5 分钟（不包括花絮），声画同步，配字幕，画质清晰，片段选择符合核心价值观，分工清晰；</p>	情境法

5M	<p>3、期末论文成绩要求： 400 字以内，观点明确，语言流畅，原创作品；</p> <p>四、【往年优秀作业展示】</p> <p>1、教师展示往年优秀学生影评作业和拍摄作业； 2、介绍泰山大学生电影节相关情况； 3、围绕学生作品引导学生进行深度思考，帮助学生理清上思路。</p> <p>五、【课堂讨论】</p> <p>1、你看过哪些由小说改编而成的电影？ 2、有哪些改编非常成功的作品？或，改编极其失败的电影？</p>	
10M	<p>分享学生的见解和喜好，在讨论中引申文本改编的基本规范。 讨论话题：书粉与影粉，谁更高贵？</p> <p>六、【课堂讨论】</p> <p>1、关于这门课你想学到哪方面知识？ 如：剧作？鉴赏方法？写作角度？提升阅片量？ 2、引出学生对课程意义的思考。</p>	提问法
15M	<p>七、【案例分析】： 《罗刹海市》传统题材+现代流行音乐+动画效果</p> <p>【教师总结】</p> <p>1. 古老的题材，与现代艺术形式的完美融合，依然受到大众喜爱。 2. 本视频动画是 AI 生成，强调影响与技术天然的联系。</p>	讲授法
15M	<p>八、【课堂讨论】</p> <p>结合学生的回答，分析若干从小说影视化的案例，从了解小说与电影、加深对艺术媒介的理解、提高审美素养及跨学科能力等方面讲解学习该课程的意义。</p> <p>【案例导入】：</p> <p>腾讯 2018——2023 热播剧中，原创剧本占比仅 20%左右，在有一定粉丝声量的小说基础上进行二度创作，早已成为当下创作的主要趋势，为何会出现这种情况？ 答案：因创作周期长、创作成本高，原创剧本弥足珍贵。</p>	讨论法

《从小说到电影》教 案

授课时间	第 2 周	课次	1
授课方式 (请打√)	理论课 ☒ 讨论课 ☒ 实验课 ☐ 习题课 ☐ 其他 ☐	课时 安排	2
授课题目（教学章、节或主题）： 第二章小说与电影：故事的双重表达 第 1 节类型化故事和剧作基础			
<p>教学目的与要求：</p> <p>教学目的：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、通过案例对比分析，总结改编需要考虑的因素和类型化故事的创作； 2、利用经典三幕式戏剧结构进行故事创作练习和修改； <p>教学要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、教师进行主要内容讲解的过程中，调动学生进行讨论和思考，并回答教师提出的问题； 2、设疑提高学生兴趣，培养学生思考能力鼓励学生回答问题，拓展学生的思维能力； 3、在理论的讲解中插入经典影视片段，带领学生体会电影艺术的魅力。 			
<p>教学重点及难点：</p> <p>教学重点及解决措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、引导学生以创新的能力，尝试编讲故事； 2、分辨小说与电影在故事类型创作上的的共性与个性； 3、掌握小说改编电影的关键要素； <p>解决措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、通过摄影图片、音乐作品即兴编讲故事理解“类型化叙事”的涵义，或让同学画出小说当中的一段场景描述来体会文字语言的不确定性和荧幕画面的直观性、确定性； 2、通过具体的作品解读带领学生了解各种改编方式； <p>教学难点：</p> <p>了解故事的类型化创作规律，并即兴创作故事</p>			

解决措施：

- 1、通过问答、讨论引发学生的思考；
- 2、通过课堂创作练习进行知识运用；
- 3、引导学生结合自身阅读经验、观影经验思考问题；

作业、讨论题、思考题：

作业：在微助教中提前下发电影片段，学生提前观看，并梳理其叙事技巧。

课后小结：

1.本课围绕典型案例，讲授分析了文本的跨时期改编、文本的类型化改编，深入浅出的帮主学生树立初级的改变思维，及用比较眼光分析评价影视作品的视角。

2.以智慧教室屏幕或微助教为依托，通过即时分组、故事创作等教学行为，促进学生上课参与度，从学生作业展示可见，学生深度思考和能力、集体协作的能力有较大提升。

3.短短一次课无法更全面的讲解剧作理论，在未来的案例分析中，剧作角度依然是重点的分析视角。

下节课预习重点：

根据具体案例思考，为何电影发展与商业、政治、经济、文化环境等元素，有着密切的关联？

参考文献：

1. 约翰·M·德斯蒙德 彼得·霍克斯 著，《改编的艺术》，世界图书出版公司，2016.
2. 雅各布·卢特著，《小说与电影中的叙事》，北京大学出版社，2011.
3. 《中国电影史》，钟大丰、舒晓鸣著，中国广播电视出版社，2004年第1版。
4. 《外国电影史》，郑亚玲、胡滨著，中国广播电视出版社，1995年7月第1版。
5. 《电影批评》，戴锦华著，北京大学出版社，2015年2月第2版。
6. 《从小说到电影》，【美】乔治·布鲁斯东著，高骏千译，中国电影出版社，1981年8月第1版。

7. 路易斯·贾内梯 著，《认识电影》，世界图书出版公司，2012.
8. 路易斯·贾内梯、斯科特·艾曼 著，《闪回：电影简史》，世界图书出版公司，2012.
9. 陈林侠著，《从小说到电影：影视改编的综合研究》，中国社会科学出版社，2011.
10. 徐岱著，《小说形态学》，中国社会科学出版社，1992.

5M	<p>战役：嘉陵关之战，神级天使之战，神风黄家炽火苍辉等互战，晋升魂环</p> <p>情感：友情+爱情</p> <p>结果导向：同一叙事类型，更换了故事背景就可以得到一个新故事。</p> <p>2、【案例 2】《甄嬛传》与《琅琊榜》：复仇型故事</p> <p>《甄嬛传》：</p> <p>一片真心付与狗（四大爷），小妞被逼成大佬，对面阵营全死翘，齐送绿帽灭 boss。</p> <p>——女性复仇计</p>	比较分析法
8M	<p>《琅琊榜》：</p> <p>一片忠心赋予狗（皇帝），单纯少将变谋臣，誉王太子全 go dead，冤情昭雪灭 boss。</p> <p>——男性复仇记</p> <p>结果导向：结合两部作品的最后一集中“主角对决 boss”设定，强调：类型化叙事中，无论如何改编，总会遵从类型叙事的基本规律。</p>	
3M	<p>3、【案例 3】相似题材不同时代语境下的改编</p>	讨论法
3M	<p>《狂飙》与《黑洞》：相似主题和设定，在改编中与时代语境的紧密关系，每个时代都有自己的“狂飙”。</p> <p>结果导向：二者在主题表达、人物设定上高度相似，但《黑洞》明显“尺度”更大，《狂飙》并未飚起来。</p>	
3M	<p>4、【案例 4】《斗罗大陆》的电视剧版和动画版改编对比</p> <p>由于受众和播出媒介的差异，主角形象改编和主题基调改编成为 IP 成功转换的前提。</p> <p>结果导向：同一 IP 的电视剧和动漫版，由于平台、受众的巨大差异，人物形象、故事情节和主题也必须进行调整。</p>	

3M	<p>三、【新知识导入】：类型化故事的剧作技巧</p> <p>1、【提问互动】</p> <p>我们为什么去看电影？</p> <p>娱乐？接受某种道理？情绪刺激？开拓眼界……</p> <p>答案：获得生活中没有的情感体验，而这种体验是好的故事传递的。</p> <p>如何才能创作充满戏剧张力的好故事？</p> <p>【提示】：清晰完整的叙事，典型深刻的人物形象，与之共鸣的主题。</p>	
10M	<p>2、【互动】如何才能创作一个好的故事？</p> <p>答案：把一个讨人喜欢的人物能够克服一系列和看上去不可逾越的障碍，去实现一个引人注目的欲求。</p> <p>四、【新知识导入 1】：三幕式戏剧结构</p> <p>三幕戏剧结构=开端 25%+中段 50%+高潮 25%</p> <p>开端：确定背景、人物、处境及外在动机</p> <p>中段：构建动作、悬念、节奏、幽默、人物发展和揭露</p> <p>结尾：解决主人公的内在外在动机，成功或失败</p> <p>【案例】《山海情》第二集</p> <p>人物：马德福 动机：满 60 户给金滩村通电</p>	讲授法
5M	<p>情节：新移民中途离开——找陈所长求情未见面 1——找陈所长求情未见面 2——找陈所长求情未成功 3——村民冲突——找林局长——主角绝望——水花意料到达——喊水——结局</p> <p>五、【新知识导入 2】戏剧性目标</p> <p>常见主人公戏剧目标：赢取、阻止、逃离、送达、寻回，如《山海情》中马德福的戏剧目标是：赢得通电的可能。</p> <p>【案例练习】用“如果……将会怎样”复述一下电影剧情，锻炼学生的故事概括能力，为接下来故事创作提供思路。</p> <p>《满江红》《李焕英》《唐人街》《战狼》《流浪地球》《哪吒》</p>	提问法

<p>20M</p> <p>10M</p> <p>10M</p> <p>1M</p>	<p>六、【课堂实践】【小组研讨】</p> <p>学生活动：在规定时间内，学生根据音乐、图片等素材，分组编讲故事，要求：情节完整，主题明确，人物有个性，故事要符合特定的故事类型展开。</p> <p>【教学组织】：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、教师通过教学软件即兴分组，指定组长； 2、教师播放背景音乐，巡视场地； 3、各组在组长带领下，各组选择素材，组织故事编创； 4、教师参与各组探讨，了解学生创作进度，并及时提出建议； 5、研讨倒计时，学生将创作的故事写在分屏板或软件互动区内； 6、学生成果展示：每组现实 1 分钟，讲述一个完整清晰的有一定内涵的故事； 7、教师点评，学生互评； 8、1、3、5 组与 2、4、6 组互换故事，在规定时间内完成故事修改； 9、学生成果展示：每组现实 1 分钟，讲述一个完整清晰的有一定内涵的故事； 10、教师点评，学生互评； <p>七、【作业布置】</p> <p>课后思考： 电影改编为何青睐改编小说，二者的关系是什么？异同是什么？文学改编电影的意义是什么？学生在下节课讨论并陈述观点。</p> <p>八、本单元思政元素：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.通过提问、讨论等环节培养起了学生跨学科思考问题的意识。 2.通过故事练习，培养学生的团队意识、集合合作意识和创新意识。 <p>板书： 剧作基础： 人物、结构、类型</p> <p>1.</p>	<p>小组研 讨法</p>
--	---	-------------------

《从小说到电影》教 案

授课时间	第 3 周	课次	1
授课方式 (请打√)	理论课 ☒ 讨论课 ☒ 实验课 ☐ 习题课 ☐ 其他 ☐	课时 安排	2
授课题目（教学章、节或主题）： 第二章：小说与电影的双重表达 第 2 节：中外电影史			
<p>教学目的与要求：</p> <p>教学目的：</p> <p>1、知识目的：理解中国早期电影发展中生态背景、杰出导演、经典作品等，记忆早期电影人对电影语言的探索和努力；</p> <p>2、能力目的：以史为鉴，可以为学生评论电影提供更广阔的史学思路；</p> <p>3、价值目的：通过对早期电影创作背景、影片主题、电影语言等知识的把握，提升学生的视听思维能力和审美价值观，增强文化认同感，激发责任意识。</p> <p>教学要求：</p> <p>1、教师进行主要内容讲解的过程中，调动学生进行讨论和思考，并回答教师提出的问题；</p> <p>2、设疑提高学生兴趣，培养学生思考能力鼓励学生回答问题，拓展学生的思维能力；</p> <p>3、在理论的讲解中插入经典影视片段，带领学生体会电影艺术的魅力。</p>			
<p>教学重点及难点：</p> <p>教学重点及解决措施：</p> <p>1、能以“无声——有声”“黑白——彩色”的思路来复述电影简史；</p> <p>2、以点带面的概括中国文学的发展简史；</p> <p>3、概括电影艺术的特点、构成、类型；</p> <p>解决措施：</p> <p>通过具体的代表人物、代表作品以及重大历史事件引导学生进行学习；</p> <p>教学难点：</p> <p>1、1930 年代导演的作品、新世纪以来的电影情况；</p>			

2、思考电影发展与历史进程的关联；

解决措施：

- 1、通过问答、讨论引发学生的思考
- 2、通过具体片例来进行分析
- 3、引导学生结合自身阅读经验、观影经验思考问题

作业、讨论题、思考题：

- 1、结合例子，围绕时代差异和文化背景差异，分析改编忠实度问题？
- 2、挑选一个片段案例，分析从小说到电影跨媒介转换过程中涉及了哪些要素？
- 3、学生自选 1—2 篇有改编潜力的小说文本，并在下次课进行分析探讨。

课后小结反思：

1.通过本章内容的学习，学生将对作为艺术的小说和电影有更深刻的认识，并且了解了故事在小说、电影中的重要性以及媒介的概念，并且通过提问、讨论等环节逐渐培养起了学生跨学科思考问题的意识，为后续分析具体的改编作品打下了良好的基础。

2.问题：

在以往的教学中发现，学生的电影史意识不强，无法将电影作品放在电影史视域中进行评论，不能很好的感受电影艺术的丰富和复杂，同时学生的文本解读能力不强，加之泰科并未有影视通识课的专门教材，因此学生缺少进入电影文本的方法，也就无法由感性认知上升到理性的电影评论，

因此，电影史课程可以培养学生从广阔的历史背景来分析电影作品蕴含的价值，带领学生以客观理性地姿态评价当下的电影作品。

下节课预习重点：

课前思考：在微助教上传电影片段，试着寻视听语言角度分析电影。

参考文献：

1. 约翰·M·德斯蒙德 彼得·霍克斯 著，《改编的艺术》，世界图书出版公司，2016.
2. 雅各布·卢特著，《小说与电影中的叙事》，北京大学出版社，2011.
3. 《中国电影史》，钟大丰、舒晓鸣著，中国广播电视出版社，2004年第1版。

4. 《外国电影史》，郑亚玲、胡滨著，中国广播电视出版社，1995年7月第1版。
5. 《电影批评》，戴锦华著，北京大学出版社，2015年2月第2版。
6. 《从小说到电影》，【美】乔治·布鲁斯东著，高骏千译，中国电影出版社，1981年8月第1版。
7. 路易斯·贾内梯 著，《认识电影》，世界图书出版公司，2012.
8. 路易斯·贾内梯、斯科特·艾曼 著，《闪回：电影简史》，世界图书出版公司，2012.
9. 陈林侠著，《从小说到电影：影视改编的综合研究》，中国社会科学出版社，2011.
10. 徐岱著，《小说形态学》，中国社会科学出版社，1992

课时分配	教 学 内 容	方法及手段
5M	<p>本单元简介：</p> <p>1. 中国文学和电影的发展简史；2. 经典作品的文本分析</p> <p>一、【知识回顾】</p> <p>结合学生熟悉的影视剧改编案例，对于上节课留的课后阅读作业：有关小说改编电影的意义进行考察，引出本堂课学习内容，实现目标导向。</p> <p>【话题讨论】</p> <p>谈谈你最喜欢的小说作品，它最吸引你的是哪些地方？</p> <p>备注：</p> <p>鉴于学生普遍阅读量不大，且类型不一致，教师尽量选择曾出现在初高中课本文学作品为案例。</p>	提问法
5M	<p>二、【新知识导入】简要概括中文文学史中的经典作品</p>	
10M	<p>通过具体作品对比分析小说相较于其他文学体裁的特点，引导学生根据所学知识进一步归纳总结小说的类别，简要介绍小说的发展简史，即：远古神话——志人志怪小说——唐传奇——话本——章回体小说。</p>	
	<p>板书：</p>	
	<p>源头-----雏形期-----定型期-----发展期-----高潮期</p>	
	<p>【部分案例分析】</p>	
	<p>1. 雏形期：《汉书 艺文志》：“小说家者流，盖处于裨官；街谈巷语，道听途书者之所造也。”《搜神记》短篇</p>	
	<p>2. 发展期：唐人传奇，中篇</p>	
	<p>3. 高潮期：明代《三国演义》《水浒传》，</p>	
	<p>4. 长篇巅峰：《红楼梦》。</p>	讨论法

<p>10M</p> <p>5M</p> <p>15M</p> <p>2M</p>	<p>精讲《红楼梦》：以爱情故事为中心线索，在贾府这一世代高贵之家从繁盛到衰败的过程中，写出以贾宝玉和一群红楼女子为中心的许多人物的悲剧命运，反映了具有一定觉醒意识的青年男女在封建体制和封建家族遏制下的历史宿命。</p> <p>4. 现当代文学时期：1922年，鲁迅，《阿Q正传》，以白话文中篇篇幅反映社会问题，批判国民性。</p> <p>5. 抗战时期：</p> <p>沙汀的《淘金记》，茅盾的《腐蚀》，老舍的《四世同堂》，巴金的《寒夜》等，从各个不同的侧面揭露了反动统治的黑暗腐朽。在抗战根据地和解放区，小说反映中国共产党领导下农村天翻地覆的变革，着力刻画工农兵新人形象，《太阳照在桑乾河上》《小二黑结婚》。</p> <p>6. 新时期小说寻根文学、反思文学，莫言、余华、路遥、陈忠实、严歌苓、苏童。其特征是以“真实”为核心的现实主义创作方法。</p> <p>【教师小结】</p> <p>文学史内容复杂，本环节以学生熟悉的作品为线索，串联起中国小说发展的简单历史，有助于学生再次审视文学长河，树立文化自信。</p> <p>四、【话题导入】</p> <p>为什么电影用短短百余年的时间，发展成为当下最普遍、最有经济价值的娱乐和艺术形式？</p> <p>五、【知识导入】【案例分析】</p> <p>外国电影的简单梳理：从无声到有声，从黑白到彩色。</p> <p>案例：《雨中曲》、《火车进站》、《淘金记》</p> <p>【扩展思考】</p> <p>以好莱坞8个电影公司的发展为例，横向对比同时期（1912-1937）中国电影的发展，并引出中国电影史内容。</p>	<p>讲授法</p>
---	---	------------

六、【知识讲授】根据美国电影在上世纪 20 年代的发展情况，结合在中国的市场占比，以及剧本、表演、制作、发行等对中国电影的全面影响后，探讨：如何看待中国电影的总体制作水平至今仍与好莱坞有较大差异？

1、【案例分析 1】

以《马路天使》为例，结合两个典型片段，分析该片电影语言的成熟，标志着中国电影成为真正的艺术；介绍导演、作品及创作背后的故事，以及该片对中国电影发展具有的里程碑意义。

2、【案例分析 2】

结合《小城之春》片段，探讨其东方式诗化电影风格的体现，结合封闭式构图和人物设置，分析个体情感纠葛背后的战后民族痛苦表达。

3、【课堂讨论】：

通过启发式提问，引导学生思考时代因素与电影创作内容及风格倾向的关联。

【扩展思考】

电影《隐入尘烟》与《马路天使》同为现实主义类型，创作风格有什么相似之处及差异？

七、【里程碑式案例】2000 年以来重要电影作品

1.《英雄》开启中国式大片时代

上映：2003 年；

国内 2.5 亿，全球 1.77 亿美元（14 亿）；

占 2002 年总票房的 25%；

讲授法

	<p>国内最高票房纪录保持四年，国外票房纪录保持至今；</p> <p>2. 《建国大业》</p> <p>上映：2009 年；</p> <p>将革命历史题材与动作片相结合；</p> <p>将类型化电影与明星制相结合；</p> <p>将主流意识形态与商业片相结合；</p>	
10M	<p>3. 《人在囧途》</p> <p>上映：2012 年；</p> <p>中国电影进入十亿票房时代；屌丝逆袭题材迅猛发展；</p>	提问法
10M	<p>4. 《捉妖记》</p> <p>上映：2015 年</p> <p>真人 CG 同台国产奇幻；非人类为叙事主角；70%特效制作；</p>	
15M	<p>5. 《龙门飞甲》</p> <p>首部 IMAX 3D 华语电影；</p> <p>加速了武侠电影与奇幻、悬疑、神怪、探案等类型的融合；</p> <p>6. 《流浪地球》</p> <p>2019 年被称为中国科幻电影元年；</p> <p>代表着技术数字化、电影工业化、主题宏大化的总体提升；</p> <p>【教师总结】</p> <p>以点代面的方式，发掘电影史上具有推陈出新、革故鼎新的优秀电影。</p> <p>思考：</p> <p>1、文化隔阂是否是华语电影国际传播的障碍？</p> <p>2、电影的技术性在电影中发挥着越来越重要的作用，是否可以掩盖剧作的瑕疵？</p>	<p>案例分析法</p> <p>比较分析法</p>

3M	<p>七、【作业布置】</p> <p>1、结合例子，怎么看待改编忠实度问题？</p> <p>2、挑选一个片段案例，分析从小说到电影跨媒介转换过程中涉及了哪些要素？</p> <p>3、学生自选 1——2 篇有改编潜力的小说文本，并在下次课进行分析探讨。</p> <p>八、本单元思政元素及融入方法：</p> <p>1、通过大量案例鉴赏和分析，引导学生树立正确的价值观和审美观，在电影史学基础上，对 当下同类型电影作出更客观、理性的评价。</p> <p>2、结合三四十年代电影对特定现实下的知识分子的抉择处境的描述，理解国家民族的未来与电影人职业理想之间的同频共振，重申学生的社会责任感。</p> <p>板书设计：</p> <p>小说简史：</p> <p>1949 年：左翼电影，2000 年：类型电影，商业电影</p>	案例分析法
2M		提问法

《从小说到电影》教 案

授课时间	第 4.5 周	课次	4.5
授课方式 (请打√)	理论课 ☒ 讨论课 ☒ 实验课 ☐ 习题课 ☐ 其他 ☐	课时 安排	4
授课题目（教学章、节或主题）： <div style="text-align: center;"> <p>第三章：语言的转换——语言到视听语言</p> <p>第 1 节 文学语言—叙事与修辞</p> <p>第 2 节 电影视听语言</p> </div>			
<p>教学目的与要求：</p> <p>教学目的：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、能明晰电影的叙事、语言、修辞、主题表达等常用手段； 2、能认识电影视听语言，能结合案例分析其作用； 3、能描述蒙太奇的分类及其内涵，能结合案例分析其作用 <p>教学要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、教师进行主要内容讲解的过程中，调动学生进行讨论和思考，并回答教师提出的问题； 2、设疑提高学生兴趣，培养学生思考能力鼓励学生回答问题，拓展学生的思维能力； 3、在理论的讲解中插入经典影视片段，带领学生体会电影艺术的魅力。 			
<p>教学重点及难点：</p> <p>教学重点及解决措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、能认识基础的电影视听语言内涵； 2、能概括蒙太奇的内涵； 3、能运用语言和影像语言二者之间转换的技巧并进行文本分析； <p>解决措施：</p> <p>通过理论知识讲授、作品解读带领学生了解小说和电影的语言差异及转换。</p> <p>教学难点：</p> <p>学生能运用视听语言知识对想象性画面进行视听语言式描述；</p>			

解决措施:

由学生自选片段以文字描述的形式尝试语言的改编,对比文字和影像的差异;

作业、讨论题、思考题:

1、自选小说文本,并尝试以拍摄的方式进行语言的转换,限时 2 分钟,要求体现出景别、光线、运动镜头等,体悟影像变幻的魅力;

2、以泰山科技学院为取景地,以“希望”为主题拍摄一组空镜头。

课后反思:

1. 对比分析式视角效果良好,能够很好地引起学生兴趣。

2. 通过本章内容的学习,学生将对文学语言和电影语言的共性和个性有着深度了解,并且通过提问、讨论等环节逐渐培养起了学生跨学科思考问题的意识,为后续分析具体的改编作品打下了良好的基础。

下节课预习重点: 课前思考: 选择 5 分钟电影片段,进行摹仿拍摄。

参考文献:

1. 约翰·M·德斯蒙德 彼得·霍克斯 著,《改编的艺术》,世界图书出版公司,2016.

2. 雅各布·卢特著,《小说与电影中的叙事》,北京大学出版社,2011.

3. 《中国电影史》,钟大丰、舒晓鸣著,中国广播电视出版社,2004 年第 1 版.

4. 《外国电影史》,郑亚玲、胡滨著,中国广播电视出版社,1995 年 7 月第 1 版.

5. 《电影批评》,戴锦华著,北京大学出版社,2015 年 2 月第 2 版.

6. 《从小说到电影》,【美】乔治·布鲁斯东著,高骏千译,中国电影出版社,1981 年 8 月第 1 版.

7. 路易斯·贾内梯 著,《认识电影》,世界图书出版公司,2012.

8. 路易斯·贾内梯、斯科特·艾曼 著,《闪回:电影简史》,世界图书出版公司,2012.

9. 陈林侠著,《从小说到电影:影视改编的综合研究》,中国社会科学出版社,2011.

10. 徐岱著,《小说形态学》,中国社会科学出版社,1992.

课时分配	教 学 内 容	方法及手段
5M	<p>本单元重点：</p> <p>1. 通过文本对比，思考电影和小说在表述上的优势和差异；</p> <p>2. 对电影视听语言的各元素有基本认知；</p> <p style="text-align: center;">第 1 节文学语言—叙事与修辞</p> <p>一、【 导入环节】</p> <p>对于上节课留的课后阅读作业：自选文本分享改编设想，引出本节课主题：语言到视听语言的转换。</p> <p>二、【案例分析】</p> <p>观看电影《无耻混蛋》典型片段，三遍。</p> <p>第 1 遍：观看要求学生了解故事走向，</p> <p>第 2 遍：教师讲解电影中音乐、音响、色彩、剪辑等手法的应用，</p> <p>第 3 遍：学生应自觉关注电影中的视听语言手法。</p> <p>【教师总结】</p> <p>视听语言，因其视听综合的艺术形式，产生强烈的视觉冲击和情感震颤，但是，将语言文本改编为影像的时候，如何才能寻找最佳的视听语言形式？这就要求我们必须对景别、色彩、光线、构图、剪辑等概念有较为清晰的了解，才能在之后的文本鉴赏中更专业的审视和思辨。</p> <p>三、【案例分析】</p> <p>以从小说到电影的经典改编案例，分析文字与影像在表达上的差异化。</p> <p>案例一：对比分析小说《妻妾成群》与电影《大红灯笼高高挂》</p> <p style="text-align: center;">电影： 1:49:30——1:53:38min</p>	<p>提问法</p> <p style="text-align: right;">案例分析法</p>
15M		
15M		

15M	<p>小说文本：颂莲迷迷糊糊半睡半醒着。这是凌晨时分，窗外一阵杂沓的脚步声惊动了颂莲，脚步声从北厢房朝紫藤架那里去。颂莲把窗帘掀开一条缝，看见黑暗中晃动着几个人影，有个人被他们抬着朝紫藤架那里去。凭感觉颂莲知道那是梅珊，梅珊无声地挣扎着被抬着朝紫藤架那里去。梅珊的嘴被堵住了，喊不出声音。颂莲想他们要干什么，他们把梅珊抬到那里去想干什么。黑暗中的一群人走到了废井边，他们围在井边忙碌了一会儿，颂莲就听见一声沉闷的响声，好像井里溅了很高很白的水珠。是一个人被扔到井里去了。是梅珊被扔到井里去了。</p> <p>【提问】</p> <p>(1) 电影都用了哪些视听语言手法完成叙事？</p> <p>(2) 电影中哪个空镜头在呼应文本中的“是梅珊被扔到井里去了。”</p> <p>【教师总结】</p> <p>小说文本中有明确的动作细节描写，电影可以较忠实的进行改编，改变难度不大，且给导演留下再创作的空间。</p> <p>案例二：对比分析小说《动物凶猛》与电影《阳光灿烂的日子》</p> <p>小说文本：这时我看到了她。我不记得当时房内是否确有一种使人痴迷的馥郁香气，印象里是有的，她在一幅银框的有机玻璃相架内笑吟吟地望着我，香气从她那个方向的某个角落里逸放出来。她十分鲜艳，以致使我明知道那画面上没有花仍有睹视花丛的感觉。我有清楚的印象她穿的是泳装，虽然此事她后来一再否认，说她穿的只不过是条普通的花布连衣裙，而且在我得到那张照片后也证实了这点，但我还是无法抹杀我的第一印象。为什么我会对她的肩膀、大腿及其皮肤的润泽有如此切肤的感受？</p> <p>电影：16:00——25:00min</p>	比较分析法
-----	---	-------

15M	<p>【提问】 【研讨】</p> <p>(1) 如果你是导演，如何用影像表现香气、鲜艳的女孩，以及皮肤的质感？</p> <p>(2) 电影中出现哪个文学常用的叙事手法？</p> <p>答案：欲扬先抑，或者，反衬</p> <p>(3) 电影中使用望远镜这一道具的原因是什么？</p> <p>答案：间离效果，“可远观而不可亵玩焉”。</p> <p>案例三：颠覆性改变——对比分析小说《庆余年》与电视剧《庆余年》</p> <p>温柔的话语往来之下，隐有刀光剑影，说不多时，在战场上已经见了分晓的两国大臣们语调开始渐渐高了起来，有些性急的大臣的臀部甚至已经快要离开椅面。“哼！不知道这北疆一战，到底是你们北齐胜了，还是我朝胜了？”——共 1000 余字，省略</p> <p>电视剧：29:40min</p>	比较分析法
5M	<p>四、【提问】 导演完全颠覆了文本的改编，你能接受吗？为什么？</p>	讨论法
15M	<p>【教师总结】</p> <p>小说有情节、主题、人物、视角、风格、场地，电影中也有，但是电影通过能综合运用视觉听觉要素，形成具有自身风格的表意系统，达到艺术表达的目的，叫做视听语言。</p> <p>下节课将从五个角度展开讲解，让学生初步树立影像思维。</p>	比较分析法
2M		

25M	<p style="text-align: center;">第二节：电影视听语言</p> <p>【新知识导入】</p> <p>一、影视画面的镜头元素教学步骤：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 讲解远景、全景、中景、近景、特写的定义内涵； 2. 结合《无间道》，讲解了跨景别的跳切手法； 3. 结合《让子弹飞》，讲解了看似朴素的景别变化中蕴含的叙事张力和强烈感染力； 4. 结合李子柒的视频，让学生分析其作品中的景别特色。 <p>【备注】作为电影语言最基础的概念，也是非专业同学最容易把握的概念，尤其注意在讲授过程体现专业深度和日常实用性，确保学生学有所用。</p>	讲授法 案例分析法
25M	<p>二、运动镜头教学步骤：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 讲解推拉摇移跟镜头的定义内涵； 2. 分别结合《荆轲刺秦》《钢琴》《杀死比尔》《唐人街探案》《追凶者也》，在与学生互动中，概括提炼运动镜头的具体效果； 	提问法
25M	<p>【教师总结】</p> <p>以上 5 种基本的镜头运动形式，在拍摄过程中可以相互结合，同时借助于不同的操作方式和一定的辅助手段还能派生出其他运动镜头，如升降镜头、跟拉、跟推、摇摆、环移镜头等。</p> <p>三、声画组合形式</p> <p>【教师讲解】电影是一种声画结合、视听兼备的艺术,所以在电影评论的写作中,电影声音的分析也是很重要的因素。在1927年《爵士歌王》之前,是无声电影。声音的加盟给电影打开了另外一片星空。无声也成为一种表现的方法。</p> <p>观众能够听到的,也就是它的声音,对影片来说意义重大。</p> <p>本课结合典型案例,针对 电影中音乐、音响、人声的分类和内涵进行讲解。</p>	讨论法

	<p>1、案例分析：</p> <p>《阳光灿烂的日子》《钢的琴》《我的父亲母亲》《心花路放》</p> <p>2、【课上练习】</p> <p>天净沙 秋思</p> <p>枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马，夕阳西下断肠人在天涯。</p> <p>要求：以《天津沙秋思》为例，试着用视听手法完成文本到影像的创作描述。</p> <p>【学生活动】</p> <p>思考、回答问题，在教师指导下修改创意。</p> <p>3、【分析案例】【提问学生】</p> <p>《英雄》《红高粱》《知否知否》</p>	练习法
15M	<p>【课堂互动】</p> <p>观看案例，对比小说文本和电影片段，讨论电影声音在叙事抒情上的作用。</p>	讨论法
10M	<p>【教师活动】</p> <p>提示、引导，对学生的回答给与积极反馈和鼓励。</p> <p>【教师总结】</p> <p>语言的功能是表达和传达，小说如此，电影也是如此。小说的阅读感受是私密主观的，而电影的观影感受则是大众公开的，将主观的文学语言、文学想象转化为能为电影观众接受的接近统一标准的影像，本身具有极大地难度。只有建立在对小说文本的深度阅读，并提炼出作者埋藏在文字下的个人风格、审美意趣，与导演个人的艺术风格进行碰撞后，才能将文字转化成入眼入耳的画面和声音。</p> <p>究其改编效果，是对原著的锦上添花，还是破坏性重构，则只能由观众读者共同评判。必须确定的是，二流的小说也可以被改变成一流的电影，同样的故事，在不同的语言装饰下便能焕发出另一番艺术光彩。</p>	文本分析法

3M	<p>电影视听语言作为语言形式的一种，是否能超越小说，这也是 一直争执不下的问题。</p> <p>四、【作业布置】</p> <p>1、自选小说文本，并尝试以拍摄的方式进行语言的转换，限时 2 分钟，要求体现出景别、光线、运动镜头等，体悟影像变幻 的魅力；</p> <p>2、以泰山科技学院为取景地，围绕主题“希望 ” 拍摄一组空 镜头。</p> <p>五、本单元思政元素</p> <p>1、以学生感兴趣的作品引入讲解， 通过两种语言形式的横向 对比，培养学生的领悟力、艺术感知能力，</p> <p>2、引导学生根据所学知识提炼出小说所具备的要素，锻炼学生 分析问题能力、口头表达能力。</p> <p>板书：</p> <p>视听语言——画面、运动镜头、声画组合形式</p>	讲授法
----	--	-----

《从小说到电影》教案

授课时间	第 6.7 周	课次	6.7	
授课方式 (请打√)	理论课 ☒ 讨论课 ☒ 实验课 ☒ 习题课 ☐ 其他 ☐	课时 安排	4	
授课题目（教学章、节或主题）： 第四章：由简入难：从“视听”角度评短片 第 1 节：短片拍摄 第 2 节：作品展示及短片鉴赏				
<p>教学目的与要求：</p> <p>教学目的：</p> <p>1、提升学生自选片段完成电影片段拍摄的实践能力；</p> <p>2、通过各组并展示作业和开展互评提升学生的分析能力和表达能力；</p> <p>教学要求：</p> <p>1、教师进行主要内容讲解的过程中，调动学生进行讨论和思考，并回答教师提出的问题；</p> <p>2、设疑提高学生兴趣，培养学生思考能力鼓励学生回答问题，拓展学生的思维能力；</p> <p>3、在理论的讲解中插入经典影视片段，带领学生体会电影艺术的魅力。</p>				
<p>教学重点及难点：</p> <p>教学重点：</p> <p>短视频评论思路介绍；</p> <p>片段拍摄；</p> <p>教学难点：</p> <p>以视听语言为分析视角的互评；</p>				
<p>作业、讨论题、思考题：</p> <p>1、借助抖音、哔哩哔哩等短视频平台，寻找在视听语言上有较高水平的短视频作品进行分析与交流。</p> <p>2、自行阅读小说《红高粱》，观看电影《红高粱》。</p>				

课后反思：

理论与实践向来不可分割，对于电影评论来说尤其如此，如果不懂视听语言的评论，往往会成为主观性极强的观后感言论，评论者无法领略到电影的迷人的魅力及导演的独具匠心。视听语言是一把打开电影的钥匙，只有在对电影从画面、声音等角度进行专业的拆解后，才能获得有一定水准的评论视角。

教学效果：

1、通过本章的学习，学生对视听语言从理论、实践、评论等角度多次强化，在影评视角的切入、影评语言的组织等角度也得到强化和练习，并且通过提问、讨论等环节逐渐培养起了学生跨学科思考问题的意识，为后续分析具体的改编作品打下了良好的基础。

2、学生在拍摄过程中，能够在充分交流的前提下，尽可能解决不和谐的因素，最终保障短片顺利完成，可以锻炼学生的实践能力和团队合作能力。

3、本次课是教学设计中课堂氛围最活泼的、学生积极性最高一节。

下节课预习重点：

自行阅读小说《红高粱》，观看电影《红高粱》

参考文献：

1. 约翰·M·德斯蒙德 彼得·霍克斯 著，《改编的艺术》，世界图书出版公司，2016.

2. 雅各布·卢特著，《小说与电影中的叙事》，北京大学出版社，2011.

3. 《中国电影史》，钟大丰、舒晓鸣著，中国广播电视出版社，2004年第1版。

4. 《外国电影史》，郑亚玲、胡滨著，中国广播电视出版社，1995年7月第1版。

5. 《电影批评》，戴锦华著，北京大学出版社，2015年2月第2版。

6. 《从小说到电影》，【美】乔治·布鲁斯东著，高骏千译，中国电影出版社，1981年8月第1版。

7. 路易斯·贾内梯 著，《认识电影》，世界图书出版公司，2012.

8. 路易斯·贾内梯、斯科特·艾曼 著，《闪回：电影简史》，世界图书出版公司，2012.

9. 陈林侠著,《从小说到电影:影视改编的综合研究》,中国社会科学出版社,2011.

10. 徐岱著,《小说形态学》,中国社会科学出版社,1992

课时分配	教 学 内 容	方法及手段
90M	<p style="text-align: center;">第一节：短片拍摄</p> <p>【实践拍摄】 指导学生摹仿拍摄</p> <p>【教师活动】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 帮助各组敲定拍摄片段； 2. 提出拍摄建议或意见； 3. 在学生拍摄时各组巡视，及时指导； <p>【学生活动】：拍摄。</p>	任务驱动法 现场教学法
15M	<p style="text-align: center;">第二节：作品展示及短片鉴赏</p> <p>一、【新知识导入】</p> <p>了解了基本的视听语言基础后，为学生评价影片打开一扇专业大门，利用短视频短小精悍的特点，选择优秀视频讲解从视听语言分析电影的常见思路。</p> <p>1、【案例分析】</p> <p>根据优秀抖音短视频案例，讲解对短视频展开评论的方法及语言组织技巧。</p> <p>【案例】：李子柒系列短视频，艺术菜花系列短视频</p>	案例分析法
15M	<p>2、【课堂练习】</p> <p>讲授基本的影视评论视角后，播放短片随即提问同学进行现场评论，教师加以引导和鼓励。</p> <p>【教师活动】</p> <p>通过现场提问、表达，培养从视、听语言角度评论电影的基础能力。</p>	小组讨论法
15M	<p>二、【作业展示 1】</p> <p>一组导演做导演阐述，并展示作品</p> <p>【教师点评】</p> <p>教师巡视课堂，根据学生评论的情况，及时予以指正、引导，并对表现突出的同学加以鼓励。</p>	小组讨论法

	<p>【学生讨论】</p> <p>其他组分别对一组作品现场评价，主要从视听语言的角度切入。</p> <p>三、【作业展示 2】</p> <p>二组导演做导演阐述，并展示作品</p> <p>【教师点评】</p> <p>教师巡视课堂，根据学生评论的情况，及时予以指正、引导，并对表现突出的同学加以鼓励。</p>	
15M	<p>【学生讨论】</p> <p>其他组分别对二组作品现场评价，主要从视听语言的角度切入。</p> <p>三、【作业展示 3】</p> <p>三组导演做导演阐述，并展示作品。</p> <p>【教师点评】</p> <p>教师巡视课堂，根据学生评论的情况，及时予以指正、引导，并对表现突出的同学加以鼓励。</p>	案例分析法
15M	<p>【学生讨论】</p> <p>其他组分别对三组作品现场评价，主要从视听语言的角度切入。</p> <p>四、【作业展示】四组导演做导演阐述，并展示作品</p> <p>【教师点评】</p> <p>教师巡视课堂，根据学生评论的情况，及时予以指正、引导，并对表现突出的同学加以鼓励。</p>	小组讨论法
15M	<p>【学生讨论】</p> <p>其他组分别对四组作品现场评价，主要从视听语言的角度切入。</p>	

5M	<p>五、【 教学总结】</p> <p>总结本章内容，梳理本章结构，对所讲述的相关知识进行归纳总结。</p> <p>六、【布置作业】</p> <p>1、借助抖音、哔哩哔哩等短视频平台，寻找在视听语言上有较高水平的短视频作品进行分析与交流。</p> <p>2、自行阅读小说《红高粱》，观看电影《红高粱》。</p> <p>七、本单元思政元素</p> <p>1、拍摄中，将思政元素与影视技术实践相融合，鼓励学生以对经典电影片段摹仿拍摄，并以课堂阐述的形式分享对作品的深层次理解及拍摄感悟，</p> <p>既让学生在一定程度上掌握技能，也充分发挥影视课程的德育功能。</p> <p>2、拍摄短片，对非影视专业的同学来说有较大难度，从选题到拍摄结束，组内往往会出现各类突发状况，这就要求同学们加强沟通、与人为善，发挥“崇和合求同”的传统哲学品质，以包容的心态彼此沟通，从而保证拍摄的顺利完成。</p> <p>【板书】：由简入难：从“视听 ”角度评短片</p>	小组讨论法
----	--	-------

《从小说到电影》教案

授课时间	第 9.10.11 周	课次	9.10.11	
授课方式 (请打√)	理论课 ☒ 讨论课 ☒ 实验课 ☐ 习题课 ☐ 其他 ☐		课时 安排	6
<p>授课题目（教学章、节或主题）：</p> <p style="text-align: center;">第五章案例分析 ——艺术与历史：《红高粱》 第 1 节莫言的“高粱地” 第 2 节 张艺谋的金熊奖 第 3 节 莫言与张艺谋的殊途同归</p>				
<p>教学目的与要求：</p> <p>教学目的：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、能描述本案例要素（主题、人物、情节）差异改编方式； 2、能了解 80 年代反思文学和第五代导演的文化背景； 3、能概括描述莫言和张艺谋的作品特点； 4、能提升学生将该思路运用到其他案例的分析应用能力； 5、能培养学生家国情怀意识、树立文化自信，增强团队合作意识和沟通表达能力。 <p>教学要求：</p> <p>本节将使用 BOPPPS 教学模式设定教学环节，采用文本细读法、比较分析法、任务驱动法、小组讨论法等，综合运用电影叙事学、视听语言、历史学等知识，探寻小说《红高粱》到电影《红高粱》的改编路径及影响因素，为今后经典文学影视化改编创作提供参考经验，同时，电影通过作品引导同学们强化家国情怀和文化自信。</p>				
<p>教学重点及难点：</p> <p>教学重点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《红高粱》小说、电影梗概、主要角色介绍， 2、结合时代背景，介绍作者莫言、导演张艺谋的文艺之路和创作风格； 3、小说《红高粱》与电影《红高粱》在主题表达、叙事方式、人物塑造等角度的改编差异 				

解决措施：本课采用任务驱动法、小组讨论法、故事讲授法，引导学生提前阅读小说、观看电影，能够对故事梗概、关键角色形象有清晰了解。

1、学期初布置阅读预习的任务，将小说《红高粱》电子版发送至班级群中，借助微助教等学习软件，在课上以前测的形式了解学生实际阅读情况，以便及时调整课程设计。

2、提前一周布置观看电影《红高粱》任务，并发送两篇相关论文帮助学生分析单元重点。

3、课下，学生根据分组在课下完成对文本的鉴赏、资料搜集整合、小组内部讨论等，课上，以 ppt 等形式现场汇报。

4、小组同学回答教师和同学的提问，教师补充解释相关知识；

5、教师评价、学生评价，并生成翻转课堂分数。

教学难点：

1、80 年代文艺环境简介，对比五六十年代文艺作品的特点；

2、反思文学创作风格简介，第五代导演背景风格简介；

3、分析电影《红高粱》的色彩、音乐、镜头语言、民俗化等特点；

4、梳理中国农民形象创作的变迁和必要性；

解决措施：

1、本课采用理论讲授法、对比分析法、研讨式教学法，在教师讲授的基础上，围绕既定话题，由学生展开课堂讨论，并将观点上传至微助教群中。

2、播放 80 年代文艺相关影像料，教师讲授反思文学与第五代导演创作母题上的相似性；扩充战争文学与战争电影的风格特点；引入全球化背景下的民族性表达；

3、结合电影片段，运用视听语言知识深度解析电影；

4、从马克思的异化理论、鲁迅等人创作特点、历史发展特殊性等角度，分析农民形象在 80 年代文艺作品中的创作必要性及艺术特点；

作业、讨论题、思考题：

作业：阅读小说、观看电影《嫌疑人 X 的献身》，并思考文本的跨文化、跨地域改编。

课后反思：

1.本单元以“文艺与历史”角度为切入点，运用 BOPPPS 教学模式设计教学环节，以《红高粱》的小说和电影版为典型案例，探讨了统一 IP 在 80 年代文学和电影门类中的存在方式、改编技巧、文化与历史的关系等。

2.教学过程中，教师依托信息化手段进行课堂研讨生成学情分析，设置难度适当地启发性问题，采用参与式学习、前测后测等教学手段，引导学生全程参与课堂，课上课下主动学习积极思考，“知能素”三维教学目标完成度较好。

3.教学过程中，教师引导学生反复对比分析电影文本《红高粱》与小说文本《红高粱》，让学生去发现、梳理、记忆、运用改编技巧，进一步理解两种不同艺术媒介的差异化机制，增加历史学知识，有助于学生形成跨学科的思维认知方式。

4.BOPPPS 教学模式的运用，保证课程层层递进、深入浅出，教学目标明确，问题设置难易适当，教学效果较好。

5.本单元案例思政元素丰富，学生的接受度较好。

下节课预习重点：

思考同一个文学 IP 的跨地区改编差异的文化原因。

参考文献：

1. 约翰·M·德斯蒙德 彼得·霍克斯 著，《改编的艺术》，世界图书出版公司，2016.

2. 雅各布·卢特著，《小说与电影中的叙事》，北京大学出版社，2011.

3. 《中国电影史》，钟大丰、舒晓鸣著，中国广播电视出版社，2004 年第 1 版。

4. 《外国电影史》，郑亚玲、胡滨著，中国广播电视出版社，1995 年 7 月第 1 版。

5. 《电影批评》，戴锦华著，北京大学出版社，2015 年 2 月第 2 版。

6. 《从小说到电影》，【美】乔治·布鲁斯东著，高骏千译，中国电影出版社，1981 年 8 月第 1 版。

7. 路易斯·贾内梯 著，《认识电影》，世界图书出版公司，2012.

8. 路易斯·贾内梯、斯科特·艾曼 著，《闪回：电影简史》，世界图书出版公司，2012.

9. 陈林侠著，《从小说到电影：影视改编的综合研究》，中国社会科学出版

社，2011.

10. 徐岱著，《小说形态学》，中国社会科学出版社，1992

15M	<p>《边城》、孙犁《荷花淀》、余华《许三观卖血记》、陈忠实《白鹿原》、路遥《平凡的世界》等不同时代的文学作品中，对中国“人”或“农民”的不同表达。</p> <p>【结果导向】</p> <p>鲁迅：批判国民性；</p> <p>沈从文：诗意乡村；</p> <p>路遥：时代进程中的普通人命运；</p> <p>余华：表达苦难；</p>	<p>提问法</p> <p>P：参与式学习</p>
10M	<p>2、【提问】</p> <p>对比分析学生熟悉的电影、电视剧中的农民形象，并辨析其差异化。</p> <p>【结果导向】</p> <p>《隐入尘烟》：悲情苦难；</p> <p>《大山的女儿》：时代精神；</p> <p>《幸福到万家》：乡村精神文明建设；</p> <p>《我和我的家乡》：新时代农村巨变；</p> <p>《乡村爱情故事》：地方风情；</p>	<p>案例分析法</p> <p>比较分析法</p>
15M	<p>3、【教师总结+课堂研讨】</p> <p>研讨话题：</p> <p>结合历史背景和文化背景变迁，梳理中国农民形象创作的变迁和必要性。</p> <p>案例：司马迁《史记》、施耐庵《水浒传》</p> <p>历史背景：鸦片战争、英法联军、甲午战争、义和团起义、抗日战争、解放战争、北伐战争、土地改革</p>	<p>故事讲授法</p>
8M	<p>【结果导向】——莫言：为农民立言。</p> <p>举例：小米加步枪、包产到户、农民工进城……</p> <p>→→农民创造历史、强大的生命力。</p>	<p>小组研讨法。</p>

<p>8M</p> <p>3M</p> <p>3M</p> <p>2M</p>	<p>六、【新课导入】：莫言简介</p> <p>1、莫言生平——从农村娃到诺奖获得者的“逆袭”人生</p> <p>举例：一天三顿吃饺子的文学梦想起源。•13岁被迫进入成年世界的孤独</p> <ul style="list-style-type: none"> •民间故事的熏陶与奇幻想象力 •对文学的热爱和超强的自学能力 <p>2、莫言作品艺术风格</p> <p>案例：《丰乳肥臀》天地之大德曰生</p> <p>《檀香刑》：民不畏死，何以死惧之</p> <p>3、莫言获奖的意义：</p> <p>对中外文坛产生的中国文学经验</p> <p>七、【新课导入】张艺谋简介</p> <p>提出问题：列举5部看过的张艺谋的电影。</p> <p>你对张艺谋作品的印象是什么？</p> <p>【教师讲授】</p> <p>(1) 张艺谋大学前的经历。</p> <p>(2) 破格进入大学学习的经历。</p> <p>(3) 毕业后在广西电影制片厂的经历。</p> <p>近年来作品风格介绍及评价，《秋菊打官司》《有话好好说》《一个都不能少》《幸福时光》为主。</p>	<p>案例分析法</p> <p>比较分析法</p> <p>故事讲授法</p> <p>小组研讨法</p>
<p>3M</p>	<p>三、【进阶式后测】：</p> <p>1、学生能描述总结莫言作品、张艺谋作品的特点。</p> <p>2、80年代文艺思潮中的反思意识，反思什么？为什么反思？如何反思？</p> <p>【知识总结】：莫言张艺谋，妥妥“80后”</p> <p>作为80年代特殊历史背景和文艺思潮下的莫言、张艺谋，相似的创作母题在作品中的体现。</p> <p>【布置作业】：</p> <p>根据所学知识，初步分析《红高粱》小说和电影中的差异化，并</p>	<p>问题导入法</p> <p>视频导入法</p>

3M	<p>思考改编的原因，谈谈改编后的效果，并在下一节课上分享。</p> <p>板书：《红高粱》的历史背景</p> <p style="text-align: center;">第二节：张艺谋的金熊奖</p> <p>一、【课程导入】：</p> <p>电影和电视剧《红高粱》敬酒神片段欣赏。</p> <p>观看并思考：</p> <p>1、小说中并没有敬酒神情节，为什么电影和电视剧版都增加了这一情节？</p>	P：参与式学习
40M	<p>2、酒神文化与主题表达有什么关系？</p> <p>二、【明确课程目标】</p> <p>1、小说《红高粱》与电影《红高粱》在主题表达、叙事方式、人物塑造等角度的改编差异和表述形式；</p> <p>2、分析电影《红高粱》的色彩、音乐、镜头语言、民俗化特点；</p> <p>三、测验</p> <p>简答题：根据所学知识，初步分析《红高粱》小说和电影中的差异化，并思考改编的原因，谈谈改编后的效果。</p>	案例分析法； 比较分析法； 故事讲授法
15M	<p>四、【小组汇报+教师补充问答】【翻转课堂】</p> <p>1、学生根据分组在课下完成对文本的鉴赏、资料搜集整合、小组内部讨论等，课上，以 ppt 形式现场汇报，完成对本课程重点知识的预习；</p> <p>2、小组同学回答教师和同学的提问，教师补充解释相关知识；</p> <p>【教师总结】：种的退化</p> <p>1、从“象征”、“魔幻现实主义”角度入手，分析红高粱在小说和电影中承载的第一重意义——日渐异化的当代人；</p> <p>2、结合小说中“狗道”、“高粱殡”“奇死”等内容，深化分析红高粱在小说和电影中承载的第二重意义——种的退化、人与自然的关系；</p> <p>3、从“战争文学”角度入手，回扣上节课关于 80 年代文艺背景、莫言个人艺术风格，扩展补充红高粱在小说和电影中承载的第三</p>	讨论法

10M	重意义——质朴的英雄主义和理想信念；	
	【总结】“种”的退化——前辈的辉煌壮烈与“我”的自惭形秽。	
	五、【课堂研讨】	
5M	>>>启发性问题 1	
	如何评价小说和电影在叙事上采用的儿童化视角？	讲授法
	>>>结果导向	
	1、以幼稚目光面对残酷战争；	
10M	2、弱逻辑思维、重主观想象和思考；	P：参与式学习讨论法
	3、增加真实性和传奇色彩；	
	>>>启发性问题 2	
2M	如何理解小说文本的多重叙事视点？	
	>>>结果导向	
	1、便于直接讲述，身临其境	
3M	2、自由表达情感和思绪	
	3、随时转入全知视角，兼顾故事全貌和微观；	视频导入
	六、【拓展】：插叙与交叉蒙太奇叙事的一致性	
	七、【总结】【布置作业】	
5M	从视听语言的角度分析电影《红高粱》	
	板书：红高粱的“种子”	
	第 3 节 莫言与张艺谋的殊途同归	
1M	一、【课程导入】	测验法
	鉴赏张艺谋作品混剪，学生欣赏时梳理张艺谋作品的艺术风格。	
	二、【课程目标】	
5M	从色彩、光线、构图等角度分析电影《红高粱》。	提问法
	三、【前测】	
	刚才观看的视频中，出现了哪几种典型色彩？	
	分别有什么象征意义？	

	<p>四、【课堂研讨】</p> <p>1、启发性问题</p>		
15M	<p>尝试寻找电影《红高粱》对小说色彩应用的延续和发扬。</p> <p>提示：小说中对红色、绿色的描写非写实，而是象征手法。</p>	P：参与式学习	
10M	<p>结果导向</p> <p>莫言：红色、绿色、蓝色，擅长使用色彩描述；</p> <p>张艺谋：红色、绿色、黄色，擅长使用色彩表达；</p> <p>知识点：视听语言——色彩</p>		
15M	<p>2、【课堂研讨】</p> <p>启发性问题：</p>		
10M	<p>分析电影主题曲《酒神曲》《妹妹你大胆地往前走》对影片风格的作用；</p> <p>结果导向：个性解放、爱情自主、创造历史、英雄主义</p> <p>知识点：知识点——电影音乐</p>		小组研讨法
15M	<p>3、【课堂研讨】</p> <p>启发性问题：以小组研讨形式，电影对小说删繁就简的梳理和评价</p>		
10M	<p>1、人物提纯</p> <p>九儿：风流→传统反抗；余占鳌：平凡男性→不忠土匪</p> <p>2、强化冲突性</p> <p>删除县长曹梦九、铁板会、胶高大队、冷支队、恋儿、人狗斗等。</p> <p>3、生命礼赞——女性爱情</p> <p>4、独特表达：民俗化仪式表达反差</p> <p>颠轿——亢奋热烈；野合——疯狂渲染（俯拍圣坛式场景）</p> <p>抗日——义无反顾（国仇家恨）</p>		测验法
2M	<p>五、【测验】</p> <p>学生用思维导图形式，整理出《红高粱》电影对小说的改编。</p>		

2M	<p>六、【知识总结】：</p> <p>长篇到电影，就要删繁就简</p> <p>七、【课后作业】：</p>	
	<p>阅读小说、观看电影《嫌疑人 X 的献身》，并思考文本的跨文化、跨地域改编。</p> <p>八、本章节思政元素：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、从莫言和张艺谋的成长经历，激励学生不懈追求梦想。 2、激发学生的家国情怀，树立文化自信。 <p>板书：改编差异和表述形式</p>	

《从小说到电影》教案

授课时间	第 11.12.13 周	课次	11.12.13	
授课方式 (请打√)	理论课 ☒ 讨论课 ☒ 实验课 ☐ 习题课 ☐ 其他 ☐	课时 安排	6	
<p>授课题目（教学章、节或主题）：</p> <p style="text-align: center;">第五章 案例分析</p> <p style="text-align: center;">——哲学与思辨：《流浪地球》</p> <p style="text-align: center;">第 1 节：欢迎来到科幻世界</p> <p style="text-align: center;">第 2 节：寻找《流浪地球》的“中国性”</p> <p style="text-align: center;">第 3 节：机械回响，人何以为人？</p>				
<p>教学目的与要求：</p> <p>教学目的：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、对小说和电影《流浪地球》创作者及其创作背景的认知能力； 2、把握电影《流浪地球》人物塑造、主题风格、文化变迁原因的分析能力； 3、领会作品中渗透的家国情怀，重视电影对年轻人精神引领的作用，关注全球语境下的中国电影国际话语表达； 4、把握传统文化因素在电影中的呈现方式，提升此为路径分析其他电影的应用能力。 <p>教学要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、秉持“以学为中心”的教学理念，通过课前+课中+课后的课程设计，让学生成为课堂的主体，教师作为课堂的主导在其中主要起到串联、组织、答疑、补漏的功能作用； 2、通过任务驱动法，布置课前任务提高学生的学习参与度，通过启发式引导式教学法，设疑提高学生兴趣，培养学生思考能力，鼓励学生回答问题，拓展学生的思辨能力； 3、通过对比分析法，细致分析从小说《流浪地球》和电影《流浪地球》的语言学思维，并以此让学生了解，对比分析法的广泛适用性，鼓励学生在今后的学习研究中尝试使用哲学认知的方式，并获得跨学科思维能力； 4、在课程中加入隐形课程思政环节，从语言中心论的视角分析世界运行的底层 				

逻辑，帮助同学们观察世界，反思生活。

教学重点及难点：

教学重点：

- 1、《流浪地球》小说简介，作者刘慈欣创作风格和背景介绍；
- 2、《流浪地球》电影简介，导演郭帆及其创作风格介绍；
- 3、理解电影《流浪地球》人物塑造、主题风格、文化变迁。

解决措施：

- 1、课前布置分小组课堂陈述作业，以任务驱动法调动学生的主观能动性，让学生以小组为单位分工合作搜集小说、电影信息以及语言学的基础知识，并制作 PPT，有逻辑性地在课前为同学们介绍刘慈欣和郭帆的基本信息，加深学生对两位创作者的印象，同时培养学生资料检索、筛选、汇总能力；
- 2、通过课堂互动的方式，与同学们分析中国科幻电影和科幻文学的发展现状，分析深层次的原因；
- 3、通过提前布置课前阅读预习作业的方式，将《流浪地球》小说电子版发送给在班级群中供学生课后阅读，课上通过学习通发放习题的方式，全面考察每一位同学的实际阅读情况；
- 4、组织课堂互动，请每个小组选出一名同学扮演小说《流浪地球》中的一位主要角色，并根据个人理解说出一句你认为最能代表这个人物性格特点的台词。

教学难点：

理解电影《流浪地球》的主题内涵表达以及国家形象塑造；

解决措施：

结合电影《流浪地球》2 对比小说的改编侧重点，不难发现，它不仅承载了输出中国文化塑造国家形象的责任，作为科幻电影，还代表着中国电影产业的最高水平。在主题表达上，中国人的乡土意识和家国族群意识是催生“带着地球集体流浪”的浪漫壮举，这是中国式的主题表达，其中关于人与技术的关系——数字生命的深入探讨，则具有哲理性的思辨意识。

作业、讨论题、思考题：

观看电影《嫌疑人 X 的献身》，阅读小说《嫌疑人 X 的献身》

课后反思：

科幻题材是存在门槛的，要把一本具有门槛的小众类型改编成能为大众理解的商业片电影，改编的难度可想而知，在保留故事“奇点”的前提下，除了人物、主题、情节的调整之外，更应该结合国际背景和艺术作品社会价值，并符合新主流电影的类型化要求。

- 1、本案例讲授过程中，尽可能结合学生的专业背景、生活背景，将科幻题材与现实生活搭建一座桥梁，使学生都能找到与科幻世界链接的渠道。
- 2、本片以电影强国目标和意识形态表达为前提，为学生评论类似电影提供了新的思路。
- 3、学生对本案例非常熟悉，因此本案例整体采用 BOPPPS 教学模式的运用，保证学生的主体地位，设置大量互动性话题，教学目标明确，问题设置难易适当，教学效果较好。
- 4、本单元案例思政元素丰富，学生的接受度较好。

下节课预习重点： IP 的跨语境改编痛点和难点是什么。

参考文献：

1. 约翰·M·德斯蒙德 彼得·霍克斯 著，《改编的艺术》，世界图书出版公司，2016.
2. 雅各布·卢特著，《小说与电影中的叙事》，北京大学出版社，2011.
3. 《中国电影史》，钟大丰、舒晓鸣著，中国广播电视出版社，2004 年第 1 版。
4. 《外国电影史》，郑亚玲著，中国广播电视出版社，1995 年 7 月第 1 版。
5. 《电影批评》，戴锦华著，北京大学出版社，2015 年 2 月第 2 版。
6. 《从小说到电影》，【美】乔治·布鲁斯东著，高骏千译，中国电影出版社，1981 年 8 月第 1 版。
7. 路易斯·贾内梯 著，《认识电影》，世界图书出版公司，2012.
8. 路易斯·贾内梯、斯科特·艾曼 著，《闪回：电影简史》，世界图书出版公司，2012.
9. 陈林侠著，《从小说到电影：影视改编的综合研究》，中国社会科学出版社，2011.

课时分配	教 学 内 容	方法及手段
<p>10M</p> <p>2M</p> <p>3M</p> <p>60M</p>	<p style="text-align: center;">第一节：欢迎来到科幻世界</p> <p>一、【课程导入】</p> <p>以话题“有人说，中国缺乏科幻文化，是因为中国人缺少科学幻想思维，你认可吗？”引发同学们思考，为当前中国科幻题材发展现状寻找原因。</p> <p>提示：内敛型大陆农耕文化的特点；电子数字技术水平；剧作；</p> <p>与玄幻题材相比，科幻题材在中国电影中所占的比重少得多，从科幻、玄幻、魔幻、奇幻的分类入手，引导学生关注这以现象，并尝试寻找现象背后的原因。</p> <p>二、【明确课程目标】</p> <p>对比小说和电影，从文本和角度分析电影《流浪地球》人物塑造、主题风格、文化变迁。</p> <p>备注：通过对学生答题情况的分析，初步了解学生对相关知识掌握的程度，便于教师随时调整授课内容和节奏，明确授课重点、难点。</p> <p>三、【前测】</p> <p>以幻想文学为主体，请学生写出曾阅读过的文学或电影作品；</p> <p>写出看过的中国科幻电影的名称及典型人物。</p> <p>四、【翻转课堂】【小组汇报+同学提问】</p> <p>学生按照分好的小组，按顺序进行翻转课堂，完成教师课前布置的任务，小组选出一至两位学生代表，上台对小说《流浪地球》和电影《流浪地球》中的情节进行梳理和介绍。</p>	<p>话题导入法</p> <p>测验法</p> <p>P: 参与式学习</p> <p>任务驱动合法</p>

	<div data-bbox="365 302 1054 568" data-label="Diagram"> </div> <p data-bbox="352 602 585 640">1、【教师活动】</p> <p data-bbox="365 663 1027 701">教师组织课堂、巡视课堂、记录学生陈述内容。</p> <p data-bbox="365 725 601 763">2、【学生活动】</p> <p data-bbox="256 795 1225 902">15M 学生分享内容涉及故事梗概、中国科幻文学史、科幻电影发展简史、人物形象分析等内容。</p> <p data-bbox="365 929 601 967">3、【教师补充】</p> <p data-bbox="365 990 900 1028">教师在学生陈述的基础上，补充讲解。</p> <p data-bbox="352 1052 585 1090">4、【教师讲解】</p> <ol data-bbox="352 1120 1256 1406" style="list-style-type: none"> (1) 教师补充刘慈欣生平，及作品主题倾向； (2) 教师介绍《流浪地球》从 2012 年售出版权到 2019 年上映期间，中国科幻电影的相关背景资料； (3) 教师介绍导演郭帆的相关信息，及本片创作中的困境和意义。 <p data-bbox="256 1440 314 1473">15M</p> <div data-bbox="365 1438 1075 1749" data-label="Diagram"> </div> <p data-bbox="365 1780 691 1818">5、【课堂讨论】问题：</p> <ol data-bbox="365 1841 1243 2004" style="list-style-type: none"> 1、本片与当代好莱坞科幻电影主流的“超级英雄模式”类似吗？——《我不是药神》刘启：拯救他人 2、刘培强和韩子昂必须死吗？原因有三：英雄叙事类型的要 	<p data-bbox="1289 217 1390 297">讲 授 法</p> <p data-bbox="1289 629 1390 710">讨 论 法</p> <p data-bbox="1289 1350 1390 1431">讨 论 法</p> <p data-bbox="1273 1731 1318 1973">P: 参 与 式 学 习</p>
--	--	--

15M	<p>求；舍生取义精神；落叶归根的象征意识</p> <p>【教师讲解】</p> <p>围绕电影对小说文本的改编，教师从人物形象塑造、类型化叙事、主题变迁等展开四个角度展开解读。</p>	
15M	<p style="text-align: center;">第2节寻找《流浪地球》的“中国性”</p> <p>一、【课堂讨论】问题：</p> <p>1. 刘培强和韩子昂必须死吗？</p> <p>原因有三：英雄叙事类型的要求；舍生取义精神；落叶归根的象征意识</p> <p>2. 本片与当代好莱坞科幻电影主流的“超级英雄模式”类似吗？——如《我不是药神》</p> <p>刘启：拯救他人</p> <p>【教师总结】</p> <p>在同学们了解小说和电影文本的故事差异和人物形象后，可以从横向视角分析改手法及改编效果。</p> <div data-bbox="411 1189 1123 1413" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>改编一</p> <p>为什么要带着地球去宇宙中流浪？ 如何让观众产生共鸣？</p> <p>地球是人类的家园，当地球和人类都面临毁灭的危机时，中国人选择带着地球一起流浪。 ——改编切入点及人文内核</p> </div>	讨论法
15M	<p>二、文本改编</p> <p>1、【改编一】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 为什么要带着地球去宇宙中流浪？ • 如何让观众产生共鸣？ • 地球是人类的家园，当地球和人类都面临毁灭的危机时，中国人选择带着地球一起流浪。 	P: 参与式学习
15M	<p>——改编切入点及人文内核</p> <p>2、【改编二】：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 在人物关系上，聚焦于男主角刘启、刘启之父宇航员刘培强以 	任务驱动法 讨论法

15M	<p>及刘启的外公韩子昂祖孙三代的复杂感情纠葛。</p> <ul style="list-style-type: none"> 在故事情节上，则是从刘启的一次任性妄为起笔，随着一系列的剧情巧合，让主角卷入到了拯救地球和人类的行动之中，最终在目睹了包括他曾经最为“憎恶”的父亲在内，众多英雄为了拯救即将毁灭的地球而勇敢牺牲后，主角本身也获得了身心的成长，成为了“木星危机”群英谱中的一员。 	
15M	<p>3、【改编三】回家乡的情感指向</p> <ul style="list-style-type: none"> 保留了小说中人类面对生存危机时对生存希望的精神追求，但增加了多重人物关系： 刘启与刘培强父子亲情的羁绊与和解， 韩子昂与韩朵朵之间超越血缘的祖孙情，刘启与韩朵朵的兄妹情， 救援队队员之间的战友情与兄弟情， 	比较教学法
5M	<ul style="list-style-type: none"> 这些人物情感的交织使影片有了温情和温度，也有效地拉近了观众与影片之间的情感距离。 	
10M	<p>四、【改编四】地球村的表述</p> <p>消解了原著中关于人性黑暗面的哲学思考，改变了贯穿始终的冷漠绝望基调，代之以“命运共同体”的正面价值宣扬，这是与西方（超级英雄拯救全球）不同的价值观（集体主义、自我牺牲）和想象力。</p> <p>【课堂讨论】</p> <p>在对小说《流浪地球》和电影《流浪地球》有了基本了解的基础上，请学生分组讨论对比说明小说与电影之间主要有着哪些区别？</p> <p>提示：</p>	讲授法
20M		

20M	<p>这是 基于不同的文化背景和创作诉求，以及中国电影强国理念的要求。</p> <p>三、【新知识导入】</p> <p>课前学生自行观看小说和电影文本，并以小组形式阐述分析了改编策略，以《流浪地球》2019 年、2023 年两个版本为基础，在两个特定背景下，结合小说《流浪地球》的豆瓣评分，探讨近年来中国电影传播、电影强国目标、对具有鲜明中国文化特色的电影的接受等问题，挖掘电影《流浪地球》中的传统文化因素。</p> <p>播放《流浪地球》2 官方宣传视频将学生带入故事中，围绕豆瓣评分的变化和差异，对电影塑造国家形象、正视传统文化对当代年轻人的精神引领等相关话题展开分析探讨。</p>	比较研究法
10M	<p>四、【课堂研讨】</p> <p>有网友认为，影片中“50 岁以上出列 ”的剧情难以理解，结合本片的语境和中国传统“舍生取义 ”“生命延续 ”的传统文化理念，你对此所持的观点是？</p> <p>提示：这是本片中颇受争议的话题，也是集中体现中外文化观、价值观差异的地方。</p> <p>五、【课堂研讨】</p> <p>以“集体主义与个人主义的关系 ”为话题进行探讨，结合电影中图恒宇与丫丫的选择、数字生命与移山计划的冲突，在小家与大家、个人与集体的冲突中，引申出“个人也属于集体 ”“更大的力量是无数个个体力量的组成 ”的概念，学会客观审视好莱坞电影中的超级英雄叙事。</p>	研讨式教学法
5M	<p>提示：</p> <p>以典型片段为例，对应漫威系列作品人物相似情境下的选择，寻找个人与集体冲突背后的伦理依据和情感密码。</p> <p>六、【新知识讲授】</p> <p>以“信念与传承”为话题，带领学生分析电影的精神内核“生命的延续”，联系《中庸》中“道不行而不悖，万物并育而不相害”的理念，引申出生命的延续，继而上升到本片所表达的“人</p>	提问法 讲授法

2M	<p>类命运共同体”的宏大主题。</p> <p>提示：</p> <p>从比较艺术的角度出发，探究在不同意识形态表达语境中，中国传统文化的对内对外传播，引导学生以历史和批判的角度评论电影。</p> <p>七、【提问】</p> <p>讨论《流浪地球》和一般科幻故事，尤其是好莱坞科幻电影的区别。</p> <p>提示：</p> <p>影片是新主流电影的典范之作，将主流意识形态与商业片类型完美融合，再观众获得视觉震撼及情感共鸣的前提下，又悄然塑造中国的大国意识，而这也正是这部电影的特殊之处。</p> <p>八、【进阶式后测】：</p> <p>通过随机提问，重申电影作为当前应用最广的媒介，对中国传统文化传播的重要性，以及塑造电影强国形象的使命感。</p> <p>九、【小结】</p> <p>对本节课内容进行总结，再次明确本节课的教学目标，要求同学们课后对本节课涉及到的知识进行整理。</p> <p>八、【作业布置】：</p> <p>复习本学期所学知识</p> <p>十、本章节思政元素：</p> <p>1、通过对影片文本的细读和表述方式的了解，通过对文本及情感密码的掌握，领会作品中渗透的家国情怀、重视电影对年轻人精神引领的作用，及全球语境下的中国电影国际传播话语表达。</p> <p>2、通过总结引申传统文化因素在电影中的呈现方式，并以此为路径分析其他电影，强化学生的文化自信，尤其是对中国传统文化的自信。</p>	
----	---	--

	<p>板书：</p> <p>流浪地球改编中的：主题、人物、意识形态</p>	
--	--	--

《从小说到电影》教案

授课时间	第 14.15 周	课次	14.15	
授课方式 (请打√)	理论课 ☒ 讨论课 ☒ 实验课 ☐ 习题课 ☐ 其他 ☐		课时 安排	4
<p>授课题目（教学章、节或主题）：</p> <p style="text-align: center;">第五章经典作品案例跨媒介分析： ——文化（差异）与共生：《嫌疑人 X 的献身》 第 1 节：畅销小说的成功之道 第 2 节 重拾改编之钥</p>				
<p>教学目的与要求：</p> <p>教学目的：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、能掌握电影《嫌疑人 X 的献身》与小说《嫌疑人 X 的献身》的故事 2、能比较分析电影《嫌疑人 X 的献身》与小说《嫌疑人 X 的献身》的情节、人物、主题等差异； 3、能比较研究电影《嫌疑人 X 的献身》中日韩三版的改编策略的差异性； 4、掌握小说跨文本影视改编、跨国改编以及本土适应性方面的方法与策略； 5、辨析文本中的爱情观，树立积极的人生观念； <p>教学要求：</p> <p>本节将采用文本细读法，以及比较分析法，综合运用电影叙事学、视听语言等，来分析日本版、韩国版以及中国版三版《嫌疑人 X 的献身》电影不同的改编策略，探寻小说跨文本影视改编、跨国改编以及本土适应性方面的方法与策略，为今后中国电影跨国改编创作提供参考经验，并对国内悬疑、推理题材的影视创作有所启示。同时，电影通过作品引导同学们梳理正确的爱情观与价值观。</p>				
<p>教学重点及难点：</p> <p>教学重点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、认识了解作者东野圭吾及创作风格介绍； 2、了解导演西谷弘及创作风格介绍； 3、了解小说《嫌疑人 X 的献身》中的人物和情节 				

4、小说《嫌疑人 X 的献身》与电影《嫌疑人 X 的献身》的比较分析；

5、日本版、韩国版以及中国版三版《嫌疑人 X 的献身》 电影不同的改编策略，对比电影中的叙事结构、视听语言、人物角色及人物关系的差异性。

解决措施：

1、（学生自主选择是否表演）课前布置分组情景表演小作业，以任务驱动法调动学生的主观能动性，节选小说不同段落，每一段落安排 2-3 组进行展示。让学生以小组为单位分工合作，分别扮演小说中的角色。通过角色分工、表演、走位等方式，让学生融入小说角色，了解制作幕后，促进学生理解不同创作者具有不同的思维模式，加深学生对不同版本差异性的理解，同时培养其创作、合作、表演能力；

2、通过课堂互动的方式，为同学们介绍东野圭吾及西弘谷的主要作品，并通过具体案例片段的展示，通过有效组织课堂讨论，让学生在讨论中主动探索两位创作者的个人风格；

3、课前布置阅读与观影的作业，以学习通进行课堂前测，了解学生的水平，课堂上共读《嫌疑人 X 的献身》的重要情节段落，将小说的重点情节段落与改编后的电影进行对比，将不同版本的电影文本进行对比，通过教师引导，由学生讨论交流后，教师再总结。了解小说文本与影像文本的差异化，掌握小说跨文本影视改编、跨国改编以及本土适应性方面的方法与策略。

4、组织课堂讨论，让学生思考中国、日本、韩国三个版本中你最喜欢哪一个？喜欢的理由是什么？

5、用生动形象的影像资料讲解，通过有效组织课堂讨论，让学生在讨论中主动探索日、韩、中三版电影中叙事结构、视听语言、人物角色及人物关系的差异性。

教学难点：

1、作者生平与文本创作倾向的关系；

2、对比分析电影《嫌疑人 X 的献身》（日）与原著小说《嫌疑人 X 的献身》在人物塑造、人物结构、情节改动、作品风格、 内涵主旨上的联系与区别；

3、对比分析日、韩、中三版电影中叙事结构、视听语言、人物角色及人物关系的差异性，了解跨国改编差异性的本质原因。

解决措施：

1、影像叙事与小说叙事不同，由于镜头的因素，它更注重人称叙事的表达，重视以视听的分裂来对应人称叙事的差异。具体的说，影视艺术在人称叙事方面远比小说更加的灵活：轻捷运动的镜头，眼见为实的画面影像等；

2、将小说与日本版本电影《嫌疑人 X 的献身》的相关片段进行具体对比分析，首先让学生对小说片段加以影视化想象，再和电影片段加以对比，从而寻找 出导演在改编过程中采用的具体策略和改编思路。

3、 观看同一情节，对比中、 日、韩不同版本《嫌疑人 X 的献身》的差异性，与 其他版本对比分析，让学生深刻体会到跨国改编的差异化表达。

作业、讨论题、思考题：

作业：阅读小说、观看电影《流浪地球》，并思考文本的跨文化、跨地域改编。

课后反思：

教学过程中反复对比电影文本《嫌疑人 X 的献身》与小说文本《嫌疑人 X 的献身》，让学生去发现二者的共同通之处与改编的创新之处，理解两种不同艺术媒介 的差异化机制是什么。同时，通过对比三个国别改编电影，让学生理解不同国家、不同文化、不同社会语境会使电影创作表达的产生差异性。通过对比手法，培养学生形成跨学科、多视域的思维认知方式。

解决方法:

后期的教学中要积极了解学生对于电影的认识程度及其对电影艺术的见解,引导他们了解、认识更多的经典文学改编的电影作品,为他们的世界打开一扇窗,让他们见识更为广阔的天地,同时提升学生们的艺术鉴赏与审美能力,从而达到该课程的目的。

BOPPPS 教学模式的运用,保证课程层层递进、深入浅出,教学目标明确,问题设置难易适当,教学效果较好。

本单元案例思政元素丰富,学生的接受度较好。

下节课预习重点:

知识复习,影评的基本写作规范。

参考文献:

1. 约翰·M·德斯蒙德 彼得·霍克斯 著,《改编的艺术》,世界图书出版公司,2016.
2. 雅各布·卢特著,《小说与电影中的叙事》,北京大学出版社,2011.
3. 《中国电影史》,钟大丰、舒晓鸣著,中国广播电视出版社,2004年第1版。
4. 《外国电影史》,郑亚玲、胡滨著,中国广播电视出版社,1995年7月第1版。
5. 《电影批评》,戴锦华著,北京大学出版社,2015年2月第2版。
6. 《从小说到电影》,【美】乔治·布鲁斯东著,高骏千译,中国电影出版社,1981年8月第1版。
7. 路易斯·贾内梯 著,《认识电影》,世界图书出版公司,2012.
8. 路易斯·贾内梯、斯科特·艾曼 著,《闪回:电影简史》,世界图书出版公司,2012.
9. 陈林侠著,《从小说到电影:影视改编的综合研究》,中国社会科学出版社,2011.
10. 徐岱著,《小说形态学》,中国社会科学出版社,1992

15M	<p>通过对电影《嫌疑人 X 的献身》的中日韩三版的豆瓣评分对比，引导学生思考：</p> <p>【问题】为什么经典 ip+稳定用户改编的电影会遭遇口碑和票房滑铁卢？是文化差异的原因，还是改编内容的原因？</p> <p>【课堂研讨】</p> <p>介绍网络上流行的“智性爱”一词，以提问的形式与学生探讨《嫌疑人 X 的献身》中的爱情观。</p> <p>提示：以最新的网络词汇，为学生提供新的分析视角。</p> <p>1、日版以悬疑为主，中文版更像警匪，韩版接近爱情，出于不同的电影类型倾向，改编的侧重点不同。</p> <p>2、不同文化背景，对同一 IP 的改编有巨大作用。</p>	P: 参与式学习 讲授法 提问法
20M	<p>【提示】</p>	P: 参与式
25M	<p>1、不同文化背景，对同一 IP 的改编有巨大作用。</p> <p>2、潜在的意识形态，是不可忽视的改编影响因素。</p> <p>五、【翻转课堂】</p> <p>学生按照分好的小组，按顺序进行课堂陈述，完成教师课前布置的任务，小组选出一至两位学生代表，上讲台对《嫌疑人 X 的献身》小说、日文版、中文版进行介绍，教师组织课堂、巡视课堂、记录学生陈述内容；</p>	讲授法 提问法
10M	<p>【教师活动】教师在学生陈述的基础上，对学生没有介绍到的部分进行补充讲解；对韩文版做简要介绍；向学生介绍电影中的情节改编差异性的原因。</p>	P: 研讨法

2M	<p>【问题】</p> <p>1、加害者和被害者的双重身份回环,如何评价石神? 善? 恶? 靖子呢?</p> <p>2、《嫌疑人》有明显的悲剧色彩,你认为都有哪几重悲剧? 悲剧的根源是什么?</p>	案例 分析法
2M	<p>3、关于故事的结局,你愿意接受吗? 如果你来重写结局,会怎么写?</p> <p>4、爱情的生发有原因吗? 爱情的本质是什么? 石神是理性的化身,这种人真的会为爱情献身吗?</p> <p>5、你同情靖子吗? 靖子的命运是谁造就的?</p> <p>提示:让学生认识不同电影可以由不同国家改编,同时了解不同导演的影像风格,为之后三版本对比做好铺垫。</p>	S: 总 结
	<p style="text-align: center;">第2节 重拾改编之钥</p> <p>一、【小说文本精读】</p> <p>引导学生使用学习通阅读小说《嫌疑人 X 的献身》部分重点章节,教师讲解小说原文所构建的世界及作者情感表达。</p> <p>通过原文阅读,让学生对小说的重点情节、主要人物、故事脉络、语言风格形成初步印象,为后续的文本精读做好铺垫。</p> <p>二、【课堂研讨】</p> <p>在对小说《嫌疑人 X 的献身》和电影《嫌疑人 X 的献身》(日本版)有了基本了解的基础上,请学生分组讨论对比说明小说与电影之间主要有着哪些区别?</p> <p>对比分析小说《嫌疑人 X 的献身》和电影《嫌疑人 X 的献身》</p>	讲授 法
		测验 法

	<p>(日本版) 中的主要人物汤川学、石神，分析：</p> <p>1、 为何日版电影在对小说进行改编创作时，将故事主体的中心人物由石神转移到汤川学身上，汤川成为了整个故事的主角。</p> <p>2、中日两版中，汤川与石神、唐川与石泓的关系，为什么进行了截然不同的处理？</p> <p>提示：教师结合小说相关片段和电影具体片段进行细致分析和深入讲解，引导学生关注导演个人风格、文化背景差异对作品创作的影响。</p> <p>三、【课堂研讨】【教师讲授】</p> <p>解读并理解小说和电影的情节设定的差异性：</p> <p>电影保留了原著小说主情节两起命案的调查与推理过程，将石神、汤川、靖子、美里的内心冲突大大弱化，使剧情压缩集中于人物与事件的外在冲突，尤其突出表现汤川超凡的逻辑推理能力及石神与汤川的逻辑竞赛，埋设悬疑、伏笔时非常注重事件因果逻辑。</p> <p>提示：</p> <p>教师结合小说相关片段 和电影具体片段进行细致分析和深入讲解，引导学生关注情节、人物、视听语言等分析电影的技巧。</p> <p>四、【电影文本赏析】</p> <p>针对电影的同一片段，观看与中国、日、韩三版本《嫌疑人 X 的献身》并结合小说并进行细致分析，了解视听语言和文字的差异性，不同导演不同的风格差异，叙事情节、人物设定及人物关系、视听语言的差异性。</p> <p>【教师总结】</p> <p>在不同的文化语境下，面对警匪这种特殊关系时候，放弃其暖</p>	<p>讲授法</p>
--	--	------------

味友情，发扬正邪对立二元论，是最佳处理方案。

影片类型的差异，日本偏文艺，侧重心理描写和细节呈现，中文版属于典型的警匪类型，增加了更多的明面上的警匪斗智斗勇，如接头追车戏码。

可见：中文版有诚意，无灵性；有场面，未展开；可见度不够，戏剧冲突不足，对人性的展览欠缺。

五、【进阶式后测】：

学生能阐述再跨地域影视化改编中，创作者常用的改编策略。

六、【总结】

通过教师引导，将不同版本的电影文本 进行对比，总结分析小说跨文本影视改编、跨国改编以及本土适应性方面的方法与策略。

七、【作业布置】

结合约翰·M. 德斯蒙德 彼得·霍克斯 《改编的艺术：从文学到电影》一书与课堂笔记进行复习，可通过思维导图将知识点整合记忆。

本章节思政元素：

1、激发学生的好奇心，对不同国家文化、时代背景进行了解，培养学生勤于思考的习惯，让学生学会多角度、多维度、多视域地去分析和思考问题。

2、通过对电影中情感的分析，帮助学生树立正确的爱情观。

板书：

不同文化语境下的改编策略

《从小说到电影》教案

授课时间	第 16 周	课次	16
授课方式 (请打√)	理论课 ☒ 讨论课 ☐ 实验课 ☐ 习题课 ☒ 其他 ☐	课时 安排	2
授课题目（教学章、节或主题）： 课程总结：回顾与交流			
<p>教学目的与要求：</p> <p>教学目标：</p> <p>1、回顾、总结本学期学习内容；</p> <p>2、影评的写作技巧。</p> <p>教学要求：</p> <p>采用研讨式教学、案例分析法，培养学生多元化思考，展现良好的影评写作能力。</p>			
<p>教学重点及难点：</p> <p>教学重点：</p> <p>1、重温课程目标及要求。</p> <p>2、回顾小说与电影的缘起、特征、重要性以及区别与联系。</p> <p>教学难点：</p> <p>复习小说与电影的缘起、特征、重要性以及区别及联系。</p>			
<p>作业、讨论题、思考题：</p> <p style="text-align: center;">无。</p>			
<p>课后反思：</p> <p>通过期末的总结复习，再一次加深学生们对《从小说到电影》课程目的与意义的认识，让学生们在掌握理论知识的基础上，进行创新和创造，以此打开他们的思维，正确引导学生去认识“改编”、认识小说、认识电影。在教学中要了解学生对于文学和电影的认识程度，鼓励他们对小说改编电影提出新的见解。希望学生们在阅读小说、读解电影的过程中得到启发，培养起自身跨学科的认知</p>			

与分析能力。

下节课预习重点：

无。

参考文献：

1. 约翰·M·德斯蒙德 彼得·霍克斯 著，《改编的艺术》，世界图书出版公司，2016.
2. 雅各布·卢特著，《小说与电影中的叙事》，北京大学出版社，2011.
3. 《中国电影史》，钟大丰、舒晓鸣著，中国广播电视出版社，2004年第1版。
4. 《外国电影史》，郑亚玲、胡滨著，中国广播电视出版社，1995年7月第1版。
5. 《电影批评》，戴锦华著，北京大学出版社，2015年2月第2版。
6. 《从小说到电影》，【美】乔治·布鲁斯东著，高骏千译，中国电影出版社，1981年8月第1版。
7. 路易斯·贾内梯 著，《认识电影》，世界图书出版公司，2012.
8. 路易斯·贾内梯、斯科特·艾曼 著，《闪回：电影简史》，世界图书出版公司，2012.
9. 陈林侠著，《从小说到电影：影视改编的综合研究》，中国社会科学出版社，2011.
10. 徐岱著，《小说形态学》，中国社会科学出版社，1992

课时分配	教 学 内 容	方法 及 手段
5M	<p>一、【课程导入】： 引导学生从通识教育、美育、跨学科教育角度谈论学习该课程的收获。</p>	
5M	<p>二、【知识回顾】：让学生明确小说与电影的差别。 1、以第一节导论部分课程目标及要求为出发点梳理课程重点； 重温课程目标及要求。</p>	
5M	<p>2、小说与电影两种艺术媒介的介绍，转变与关联； 3、总结小说与电影的起源、特点、现状； 4、以小说改编电影的重要历史节点与里程碑式的作品为例进行讲解。</p>	归纳法
10M	<p>三、【课堂研讨】引导学生结合所学内容思考问题； 1、让学生将所学内容与当下 电影发展现状相结合思考问题 3、你认为未来小说改编电影的趋势是什么？</p>	讲授法
15M	<p>四、【知识回顾】： 1、对之前重点讲解的三部作品进行回顾、总结； 2、引导学生结合具体所学内容讨论对小说和电影新的认识和收获；</p>	测验法
50M	<p>3、引导学生总结、分析所学内容，加深学生对小说改编电影的认识。 五、【论文写作】： 学生提交 400 以内的短篇影评。</p>	