

Postmodernism

上海戏剧学院 电影学丛书
SHANGHAI THEATRE ACADEMY

后现代语境下的 中国电影教育及导演课程研究

潘雨 / 著

当现代化、现代性、现代主义都已不再被作为一种

独特、稀有、神秘的经验

当它们已不再是历史终极的、唯一目标

当“现代”不再作为某些种族、地域、文化、宗教或“原罪”的特权

我们已经进入了“后现代”

中国电影出版社

ostmodernism

本书系上海市教育委员会“上海高校一流学科建设计划”资助项目

后现代语境下的 中国电影教育及导演课程研究

潘雨 / 著

当现代化、现代性、现代主义都已不再被作为一种

独特、稀有、神秘的经验

当它们已不再是历史终极的、唯一目标

当“现代”不再作为某些种族、地域、文化、宗教或“灵魂”的特权

我们已经进入了“后现代”

 中国电影出版社

2015 · 北京

图书在版编目(CIP)数据

后现代语境下的中国电影教育及导演课程研究 / 潘雨著. —北京: 中国电影出版社, 2015.11

ISBN 978-7-106-04284-4

I. ①后… II. ①潘… III. ①电影—艺术教育—研究—中国 ②电影导演—导演艺术—艺术教育—研究—中国 IV. ①J90- ②J911-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 247812 号

责任编辑: 杜若冰

封面设计: 吴晓莉

版式设计: 沈 存

责任校对: 李怡昕

责任印制: 张玉民

后现代语境下的中国电影教育及导演课程研究

潘雨 著

出版发行 中国电影出版社 (北京北三环东路 22 号) 邮编 100029

电话: 64296664 (总编室) 64216278 (发行部)

64296742 (读者服务部) Email: cfpvgb@126.com

经 销 新华书店

印 刷 北京易丰印捷科技股份有限公司

版 次 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月北京第 1 次印刷

规 格 开本 / 787 × 1000 毫米 1/16

印张 / 20 字数 / 310 千字

书 号 ISBN 978-7-106-04284-4/J · 1784

定 价 52.00 元

目录»

CONTENTS

绪论 后现代时期的文化走向与教育传承 / 1

第一章 现代主义与后现代 / 11

第一节 现代主义的诞生与发展 / 14

第二节 后现代主义起源 / 32

第三节 现代主义与后现代之关系 / 46

第四节 后现代主义再反思 / 53

第二章 后现代文化与艺术话语 / 67

第一节 前现代的文化现象与特征 / 70

第二节 现代主义文化属性与艺术特点 / 99

第三节 后现代主义转向与裂变 / 108

第四节 现代主义与后现代文化之关系 / 118

第五节 后现代主义文化趋势 / 121

第六节 后现代语境下的文化与艺术策略 / 123

第三章 后现代艺术及电影教育发展简史 / 129

第一节 西方艺术教育发展简史 / 131

第二节 东方艺术教育简史 / 151

第三节 电影教育发展简史 / 155

第四节 电影艺术的现代主义与后现代 / 171

第四章 后现代教育及课程观 / 185

第一节 现代主义教育及课程观 / 186

第二节 后现代教育及课程观 / 196

第五章 后现代电影教育及课程观（以导演教学为例） / 205

第一节 当代导演课程的现代主义与后现代样本比较分析 / 207

第二节 中国电影教育的后现代路径与发展趋势 / 254

第六章 建构性后现代导演课程研究 / 263

第一节 建构性后现代导演课程特点 / 266

第二节 建构性后现代导演课程基本观念 / 268

第三节 建构性后现代导演课程的具体规划 / 272

第四节 建构性后现代导演课程的文本解读 / 279

第七章 后现代教育观下的创造性人才培养 / 289

第一节 创造性思维的培养方法 / 291

第二节 电影创造性人才培养重点 / 299

第三节 关于电影导演人才培养的若干建议 / 304

后 记 / 306

谢 辞 / 312

绪 论

后现代时期的文化走向与教育传承

当现代化、现代性、现代主义都已不再被作为一种独特、稀有、神秘的经验；当它们已不再是历史终极的、唯一目标；当“现代”不再作为某些种族、地域、文化、宗教或“灵魂”的特权，我们就已经进入了“后现代”。

——〔美〕詹明信

事实上，当今这一时期的显著标记就是对我们是依然生活在现代抑或已经进入了一种新的后现代时代所展开的剧烈争论。¹无论这种争论的结果为何，可以断定的是：现代主义存在的社会基底与文化走向正在发生着翻天覆地的变化。而我们争论的正是这种变化带来的具有挑战性的不同话语和对这种话语质疑的合法性。

后现代一词目前涵盖两层含义：一是指社会组织形式的后现代，

1 〔美〕道格拉斯·凯尔纳，媒体文化——结语现代与后现代之间的文化研究、认同性与政治。北京：商务印书馆，2004。22。这种争论不仅胶着于后现代的具体定义上，同时也包含后现代与现代主义之间的关系。也许目前还不是给后现代下一个最明确定义的时代，因为每一个时代更迭都是迂回和渐进的，同时包含着反复与纠缠，在是与否之间相互折磨。然而这一特征恰恰反映出时代变迁的格局，是一种时代与时代更迭的必然趋向。

即政治经济生活后现代——利奥塔称之为后工业时代。¹二是指文化艺术后现代——詹明信称之为晚期资本主义的文化逻辑。²在本专著的研究中我们将围绕文化艺术后现代展开讨论。然而虽则限定了研究范围和研究方向，但在研究文化现象与艺术话语时，不可能不涉及政治、社会、经济、技术等其他社会理论话语。因为文化、政治、经济、技术等社会活动都是紧密关联的社会现象与社会构成。利奥塔在《后现代状态：关于知识的报告》一书中这样阐释：“如果我们对知识所处的社会一无所知，我们就无法知道什么是知识，更无法知道它的发展和传播在今天遇到了什么问题。”³当我们把后现代文化现象界定为一种后工业时代的知识状态，研究这一知识所处的社会环境就成为理解这种知识的手段与途径。

后现代主义自诞生以来，对艺术、文学、数学、哲学、政治理论、科学和神学都产生了重要影响，这些影响产生的变革对上述领域中认识论和形而上学的基本假设提出了挑战。在人文学科尤其是艺术和政治理论中，对后现代的特征和地位已经进行了多年的激烈的辩论。几乎所有的文艺和社会理论家都同意哈贝马斯的断言：“现代主义……灭亡了。”⁴

所谓现代主义的灭亡是指它先进性的灭亡。现代主义给我们带来了生活的便利，思维的变革，改变了人类的生存方式，但同时它也给

1 [法]让·弗朗索瓦·利奥塔尔，后现代状态：关于知识的报告，南京：南京大学出版社，2011。随着社会进入称为后工业的年代以及文化进入被称为后现代的年代，知识改变了地位。利奥塔用后工业时代一词形容后现代社会性质，说明后现代的起源最早是一种文化现象和艺术活动，随着后现代影响力的持续扩大，后现代思想与文化慢慢渗透到社会生活的各个层面。同时，随着科技发展，尤其是网络媒体与数字媒体的出现，后工业时代出现了明显的后现代社会生活特征。

2 晚期资本主义的文化逻辑是美国学者詹明信在《后现代，或晚期资本主义的文化逻辑》一书中对后现代文化现象的概括性描述。他认为晚期资本主义的文化逻辑表现为后现代主义的种种特征，同时这些特征也是美国当代文化的全部特征。因此詹明信认为所谓后现代文化现象和后现代主义艺术就是一种美国当代文化现象的缩影。

3 [法]让·弗朗索瓦·利奥塔尔，后现代状态：关于知识的报告，南京：南京大学出版社，2011.50。

4 [美]小威廉姆·E.多尔，后现代课程观，北京：教育科学出版社，2000.4。

人类带来了前所未有的精神压力与生存危机。核武器的威胁、环境的破坏和人类精神家园的崩塌让我们重新思考在获得物质极大丰富的生活之后人类到底还需要什么？什么才是更好的生活基础与依托？现代主义急速扩张下的科技霸权是否应该凌驾于人类之上？我们如何重构我们的精神家园？这一系列问题摆在我们面前，这些都是现代主义带来的恶果，现代主义已经无法仅靠自身的力量来解决这样一场空前的危机，我们需要新的思想去面对周遭现实世界的种种问题。现代主义的危机既是人类的一次危机也是一次转折。在对现代性威胁的讨伐中我们重估了前现代的智慧。透过与传统文化的跨时空交融，通过对现代主义的反思与批判，后现代的曙光逐渐浮现。

首先作为一种文化现象和思想理念出现的各种“后”主义与“后”现象构成的“后”文化革命在20世纪五六十年代开始正式进入西方文化语境，可以追溯的人物包括雅克·德里达（Jacques Derrida）、弗朗索瓦·利奥塔（Francois Lyotard）。其实后现代作为一种超越性的文化，以超越既有格局和思想牵绊为己任，是一种追求更高视野的浪漫主义思想，已经在欧洲存在近一两百年。查尔斯·詹克斯（Charles Jencks）曾经整理出70多种“后”学及其三个阶段。时间横跨了从1870—1914年约翰·沃金斯·查普曼（John Watkins Chapman）、鲁道夫·潘维茨（Rudolf Pannwitz）的后现代直至1992年齐格蒙特·鲍曼（Zygmunt Bauman）的后现代伦理学和道德。这不仅说明了后现代与现代主义之间长期并存的一种辩证依存关系，同时也说明了后现代文化的超越性。正如查尔斯·詹克斯在《现代主义的临界点——后现代主义向何处去？》中所言：后现代在20世纪80年代选择了我们。它准确地说出了我们离开的港口，而对我们进发的目的地却有丰富的意义指向。

当各种“后”主义、“后”文化和“后”思想不断渗透进西方思想界及高等教育界，一场关于认识论的巨大变革便诞生了。这场认识论革命涉及对社会人文各个领域的深刻反思与质疑。诸如什么是人的

本质，什么是知识权威，以及关于身份的重新定位、种族与性别偏见等，不一而足。因此我们可以这样说，后现代文化走向就是一场从新认识论出发，对人与社会关系和自然关系的重新解构与再定位。

以当前各种“后”理论观梳理后现代文化现状及走向我们可以观察到以下几种倾向：一、信息与知识快速膨胀，打破分类基础；二、高雅文化与大众文化壁垒瓦解，趋向融合；三、视觉媒介获得主流话语权；四、碎片化的网络文化现象在新技术支撑下不断涌现；五、全球化语境下的跨文化趋势明显。所有这些特征都在向我们表明一个旨在破除疆域概念、突破学科局限的跨知识、跨文化的“后”社会景观和文化语境正在形成。后现代时期的科学技术对社会生活和思维观念产生的影响是具有颠覆性意义的，网络化生存和知识获取方式的彻底改变颠覆了对知识观念的建构与界定。谷歌搜索引擎和维基百科的意义不仅在于它们改变了传统理论知识获取模式与学习方法，同时也改变了知识的权威地位，摧毁了现代主义教育观的知识建构，成为后现代时期最为重要的资源共享和知识获取新模式。

同时，生态理论在教育学中的应用也改变了人们对文化艺术的观察视角。当我们以生态理论为基础审视文化艺术变迁时就会发现，历史上几乎所有重要时期的最发达文化艺术区域都是由多种文化、多种思想和多种观念交融汇聚而成的。社会发展与生物界和自然界的模式一样，只有多样化才能让世界丰富与平衡。在文化艺术中，文化基因与物种基因发挥着同样的作用，杂交是获得物种旺盛竞争力与生命力的重要路径。因而文化融合不仅是我们这一时代最重要的社会发展趋势，也是后现代时期最重要的文化策略与文化形式。

电影作为广泛的跨艺术、跨文化和跨学科载体，经过短短百年发展已经成为当代最具社会影响力和艺术感染力的艺术样式，成为我们时代最为重要的显性文化。电影与教育同样作为所有学科的交叉与汇集点，承载了相当复杂的文化话语与多样化的社会功能。由于这些复杂特性，具有兼容并蓄特征的后现代教育观和课程观在艺

术教育和电影教育中越来越受到重视,成为逐步取代现代主义教育模式的新范式。

本书第一章,笔者将焦点集中在现代主义与前现代及后现代的关系上。以现代主义起源为开端,梳理自西方启蒙运动以降至20世纪中后期的两次社会大范式的伟大变革对人类社会产生的巨大影响,呈现现代主义与前现代和后现代之间复杂的相互依存与相互对抗关系,指出现代主义在不同时期的种种优势与弊端,并具此阐明后现代主义诞生的合法性与必然性。用现代主义、前现代与后现代的关系作为研究开端,是因为中国当前正处于这三者既复杂又微妙的时空结合体系之中,是非常具有研究价值的社会样本。¹在这种混合的社会范式制度下,我国的电影艺术、电影教育及电影人才培养体系的建设和发展均受到不同程度的影响。虽然第一章主要在讲述西方自古希腊文明发展以来的历史故事,但借此探讨的却是东西方文化在社会范式转变下的共同趋势。人类在近200年的现代主义发展中,一直面临工业文明与自然家园之间倾斜与平衡的挑战。当现代社会如同按下快进键飞速发展时,如果想拯救人类免遭自我毁灭的命运,必须发展出一套能够击败或改变现代主义及现代性的思想体系与文化观念,建构一套新的价值观和世界观来延长人类文明史。在这种大的社会背景下,后现代主义应运而生。它以工业文明为基础,不仅融合西方前现代极其丰富的思想与文化遗产,又注入了极具价值的东方传统智慧,使后现代主义成为现代社会工业文明以及东西方文明冲突的双重困境之下的多元化解决之道。

在第二章中,集中探讨了后现代文化与艺术话语。从东西方前现

1 简单来说,现代主义是在西方基督教文明基础之上发展起来的资本主义精神与社会主义精神左右对抗之间的构成体。但实质上现代主义、现代性、现代化和现代思想等一系列可以冠以“现代”的名词都深深根植于基督教文明,或者更准确地说是根植于基督教新教传统。正是14—15世纪发生在英国、德国等地的基督教新教革命促成了资本主义的诞生与发展。这不仅是新教与旧的宗教势力决裂的标志,也是作为手工业者发展起来的资产阶级第一次走上历史舞台,掌握政治话语(马克斯·韦伯的世界名著《新教伦理与资本主义精神》一书对此有详尽描述)。因而现代主义的社会制度与文化基础和中国传统之间具有极大差异。

代范式的艺术、哲学和审美出发,到现代主义范式对文化及艺术思潮产生的影响,观察后现代文化与艺术和前现代及现代主义之间的承续关系,并探讨后现代文化艺术发展的总体趋势与特征。通过前现代和现代社会文化与艺术史的梳理,力求完整呈现文化与艺术在不同社会范式时期的发展走向与具体特征。前现代与现代时期的文化与艺术话语研究是我们整理当代艺术教育和电影教育的背景与基础,历史轨迹能够为我们把握后现代时期的文化艺术发展脉络和艺术教育总体趋势指明前进方向。

第三章将研究深入到艺术教育和电影教育之中,从艺术教育的发展史入手,以古希腊艺术教育为开端至中世纪及现代主义时期。通过各个历史时期的观察对比,认识艺术教育在不同历史时期的走势,阐释艺术教育,尤其是电影艺术教育的现代主义倾向与特征,这是我们进一步深化研究后现代艺术教育和电影教育的前奏。此外,通过梳理世界各国电影教育发展史和我国电影教育发展历程,可以发现电影教育发展走向与前现代、现代主义及后现代社会范式转换之间的对应关系。

第四章通过对现代和后现代教育观及课程观的比较研究,分析两者各自的优势和缺陷,梳理后现代时期的电影教育和课程发展的总体特征。如前所述,现代教育是建立在理性基础之上的工业文明思维,特点是可以大批量复制。将产品标准观念应用在对人的教育和培养上必然出现各种问题。更重要的是,现代主义认为知识就是权力,对知识和信息的占有决定了高等院校的权力地位。而后现代时期知识作为权力被消解,网络文化的应运而生让知识成为随处可得资源。在海量信息的大潮中谁也无法作为知识权威将所有知识掌握与控制,这一现象直接导致现代主义高等院校体系岌岌可危,现代主义师生关系遭到挑战。师生关系的变化还涉及东西方教育观中的一个本质区别:对师承精神的不同理解。自古希腊柏拉图和亚里士多德以来,到20世纪的弗洛伊德和荣格,西方师承关系更多是继承独立思辨的理性主义

精神。正如亚里士多德所言：吾爱吾师，吾尤爱真理。¹只有理解这一点，我们才能明白为什么后现代时期知识权威的瓦解在中国对教师地位和师生关系造成的冲击与挑战远比西方来得更为猛烈。

第五章通过对全球四个国家和地区的八所艺术院校电影专业的课程文本分析，梳理当代电影教育和导演人才培养在课程体系和教学观念上的差异，探索其背后隐藏的现代主义与后现代教育观的本质区别。这一章的文本研究有两个目的：一是通过分析具有现代主义和后现代教育特征的两种电影人才培养体系——俄式体系与美式体系之间的区别，阐释现代主义和后现代在电影教育和人才培养观念上的差异。第二个目的是通过导演课程的横向比较，厘清我国在现代主义与后现代电影教育发展中的位置与前进方向。这种横向比较不仅是课程内容和课程设置上的，也有课程资源获取路径和学生自学方式等差别的比较。力求通过多层次梳理，认识后现代教育的多元开放与包容性质对中国社会发展和教育建设的重要意义。²除了横向比较，本章还做了纵向梳理，力图从中国电影教育的历史还原时代的发展趋势与路径。认清中国近200年所经历的从前现代到现代，从现代到后现代的发展和转变，不仅是社会范式的前进方向，也是教育和教育观念的转变方向。

1 西方师承关系的反叛精神起源于《圣经》，亚当夏娃被赶出伊甸园不是因为他们发现了对方裸体，而是在发现裸体中他们具备了与神一样的独立思想，这就是对上帝父权的最大反叛，他们因反叛被逐出伊甸园。因此弑父情结一直是西方文化的母题，也是讲求孝道与伦常的儒家文化无法理解的东西。此外，强调平等、合作、共同挖掘新思想和探索新领域的精神也是西方现代文明在教育中的体现。西方现代文明起源于与古希腊罗马相对立的北方蛮族，也就是游牧文明。游牧文明的特点在于与自然界对抗和生存时深刻的共同协作意识和开拓精神。他们的夫妻关系、父子关系都是一种携手对大自然的探险，这也是西方女权意识与女性解放思想来得比其他文明尤其早的原因。同时，这也是基督教文化的特性。新教在宗教改革时备受迫害，在拓殖中形成的同盟伙伴关系成为现代社会的人际关系基础与社会文化的底色，而不同于东方农耕文明的父权文化和夫权文化所强调与秉承的权力与威严。

2 后现代对中国社会和教育发展的重要性犹如启蒙思想对风云际会的民国初期、现代文艺思潮对改革开放的20世纪80年代一样，是社会转型期的重要思想理论武器。开放包容不仅是这些时代的共同特色，是中国社会的教育传统与文脉精神，同时也是后现代教育所欣赏、提倡并坚持的东西。

第六章将围绕建构性后现代电影教育及导演课程的观念和方法研究展开。阐释建构性后现代电影教育是集前现代优良传统、现代主义科学规律和后现代的开放包容于一身的理论体系,对指导中国电影教育及导演课程的新范式建构有着关键意义。这一章的核心是将电影和导演课程理解为不同文本,因为不同文本为建构新的导演课程体系、课程设置和课程内容提供了广泛的社会人文科学基础。通过对不同文本的解读,我们能够全面把握电影教育和导演课程的内涵与外延,以此为依据建构适当的课程体系。

第七章,也是本书最后一章,将对课程的关注转向教育中的主体——人才培养。导演人才的创造性培养是后现代电影教育和课程观建构的最终目标和重要环节。这一章将介绍创造性思维的培养方法。正确的教育是方法的教育。后现代教育主张不仅要为学生提供扎实的知识基础,更要用好的思维方法和思考习惯培养他们组合这些知识的无限能力。掌握好的思维路径和思考习惯,创造性人才培养只是时间问题。在这方面,后现代理论和教育观能够为我们带来很多启示。

没有能够脱离社会因素和文化语境的教育和课程,人才培养体系建设也必然要与社会文化发展相适应。人才培养一方面是为了该社会文化的代际传承,同时也是这种社会文化特征的直接显现。人才培养与电影教育不仅是文化问题,也是时代问题。不同的社会范式决定了人才培养的不同趋势与特点。通过对现代主义和后现代教育理念的梳理,我们能够明白一个国家和地区所持教育观和课程观的潜台词:该社会处于何种范式时期以及这一社会对人才的理解乃至对人的作用的理解究竟为何。

电影教育和导演人才培养的现代主义和后现代主义观念已经在全球范围内展开角力,如何建构一个平衡发展的现代与后现代相融合的电影教育和人才培养体系,是中国在新世纪发展中必然面临的重要问题。正如詹明信所说,当现代性、现代化和现代主义的种种特征与影

响在我们这一时代已不再是什么独有的、神秘的特殊经验；当现代化的发展不再专属于某一国家、某一地区和某一阶级；当现代主义的特权和光环逐渐消失，我们就已经进入了后现代时代。¹当代中国已经进入混合前现代与现代范式的转型时期后现代。面对一个崭新时代的来临，无论我们愿意与否，都必须努力去接受并适应这种转变。借本书抛砖引玉，希望能够引发更多电影教育者和创作者对中国电影人才培养体系建设的深入思考与研究，这也是本书的写作目的。

1 [美] 詹明信，晚期资本主义的文化逻辑，北京：生活、读书、新知三联书店，1998。

第一章 现代主义与后现代

我认为自18世纪以来，哲学和批判思想的核心问题一直是，今天仍旧是，而且我相信将来依然是：我们所使用的这个理性（Reason）究竟是什么？它的历史后果是什么？它的局限是什么？危险又是什么？

——〔法〕福柯

后现代在80年代选择了我们。它准确地说出了我们离开的港口，而对我们进发的目的地却有丰富的意义指向。

——〔美〕查尔斯·詹克斯

关于现代主义与后现代，无论涉及自身定义，还是牵扯到两者关系，其本身就是一个复杂的、难以言说的话题。一些批评家们断言并没有所谓的后现代，后现代不过是现代主义对自身的一场批判，无关乎什么新旧体系。¹而另一些批评家们则坚持后现代主义实质上是一场对现代主义赖以支撑的父权制结构的彻底摧毁，具有划时代的重大意义。²但是，在一个难以言说和无法统一的语境里，如果想厘清现代主义与后现代之间的关系，进而扩展到描述整个后现代语境下的艺术走向与电影教育传承和课程建设，我们首先需要明确以下问题：现代主义是否已经成为一种保守势力，阻碍了社会进步和文化与艺术的发展？它是否正在利用自身的绝对话语对人类福祉造成实质性伤害并带来一系列生存危机？这关系到后现代主义对现代主义批判的合法性问题，以及后现代主义应该如何批判继承现代主义等重要问题。无论我们用怎样的词汇去定义作为反对派的他者——后现代主义（现代主义对自身的批判也好，对现代主义的彻底颠覆也罢）——这都是我们首先需要思考的。

1 对于现代主义与后现代之间的关系到底是断代还是一个时代中的不同发展时期，向来是学界争议的焦点，因为这牵扯到后现代主义一系列的存在合法性。

2 [美]安德烈亚斯·胡伊森. 大分野之后：现代主义、大众文化、后现代主义. 南京：南京大学出版社，2010. 后现代主义与现代主义之争从20世纪五六十年代即已存在。经过长达半个多世纪的磨合、碰撞、梳理、修正，目前为止形成了以上这两方主要观点。随着时间的推移和时代的发展，必将有更加兼容并蓄的观点出现。