

北京电影学院教育教学系列丛书

传承与梳理

高等电影教育研究

张会军 侯克明 谢晓晶 主编

中国电影出版社

北京电影学院教育教学系列丛书

传承与梳理

高等电影教育研究

张会军 侯克明 谢晓晶 主编

江苏工业学院图书馆
藏书章

中国电影出版社

二〇〇六年·北京

图书在版编目(CIP)数据

传承与梳理:高等电影教育研究 / 张会军,侯克明,
谢晓晶主编. —北京:中国电影出版社,2006.8
(北京电影学院教育教学系列丛书)
ISBN 7-106-02562-3

I. 传… II. ①张…②侯…③谢… III. 电影学
—教学研究—高等学校—文集 IV. J90-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 075025 号

传承与梳理——高等电影教育研究

张会军 侯克明 谢晓晶 主编

出版发行 中国电影出版社(北京北三环东路 22 号)邮编 100013

电话:64296657(总编室) 64216278(发行部)

E-mail: cfpw@edude.net

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

版 次 2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/787×1000 毫米 1/16

印张/22 插页/2 字数/383 千字

印 数 1—2000 册

书 号 ISBN 7-106-02562-3/J·0952

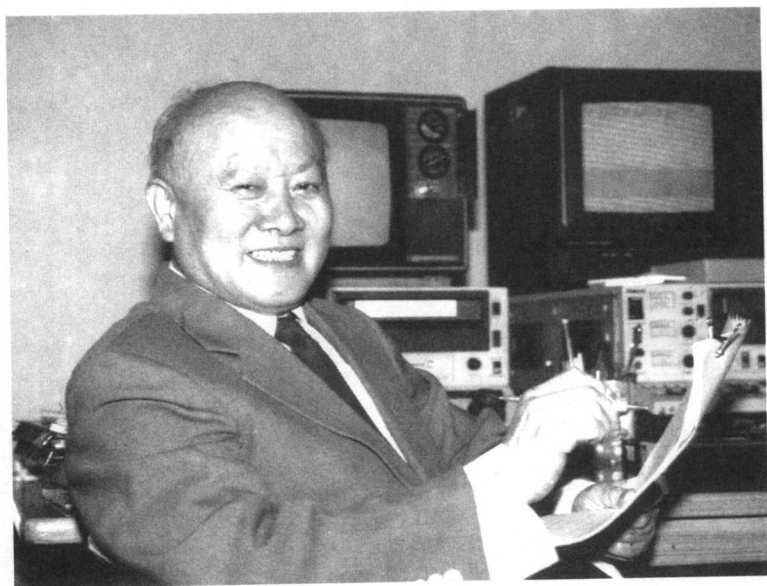
定 价 44.00 元

责任编辑：许浅星

装帧设计：赵子航

责任校对：洁莹

责任印制：刘继海

少年习艺闯新流，
五十五载勤探究，
捭阖声画成一剪，
自在人生为追求。

《北京电影学院教育教学系列丛书》

编 委 会

总策划：张会军

编委会主任：籍之伟 张会军

编委会副主任：刘冀平 侯克明 刘 波 王黎光 谢晓晶

编委：(按姓氏笔画排列)

王黎光	王志敏	王鸿海	王宏民	王昱华	叶远厚
田壮壮	刘冀平	刘 波	刘 季	刘一兵	刘戈三
孙 欣	孙立军	张会军	张 敏	吴克俭	宋 霖
陆 花	陈 滢	郑治平	郑雅玲	侯克明	俞剑红
姚国强	钟大丰	黄英侠	宿志刚	扈 强	谢晓晶
薛文波	穆德远	籍之伟			

《传承与梳理 高等电影教育研究》

编委会

主编：张会军 侯克明 谢晓晶

编委：(按姓氏笔画排列)

王海洲	毛怀清	刘季	刘春红	刘临	向往
李书安	吕薨	张会军	沈嵩生	杨琳	陈晓云
吴冠平	周苹	姚国强	胡波	钟大丰	姜敏
侯克明	赵斌	屠明非	谢飞	潘若简	薛文波
戴剑平					

思考·梳理·研究

(总 序)

中国经济和文化的飞速发展及城市化进程的发展,加快了城市建设的步伐,但也在某种程度上消灭了各个城市之间的特点。消灭了各个城市的历史与文化印记。在电影、电视和其他媒体飞速发展的今天,怎样体现中国高等电影教育的特色,如何在走向大众化的道路上保持中国高等电影教育自身的特点等等,已经成为我们中国电影教育者所关注的问题。

缘此,我们开始思考在电影学科建设过程中出现的尚不够宽泛和全面的问题。这包括:北京电影学院在电影学科的发展中体现出的整体突破;考虑电影教育中的综合性体系;探讨和总结电影学科的发展规律及电影学科建设的自身特点;思考在电影学科发展过程中,应怎样进行多学科的发展;电影教育的学分制建设与未来发展趋势;电影学科的主体发展和拓展方向等等。这些都是中国高等电影教育中非常重要的研究课题。

在当今世界电影的两大系统——电影制作和电影史论研究的现实中,我们不难发现,电影教育教学研究一直是我们高教领域一个比较薄弱的环节,特别是缺乏对电影教育相关知识的系统梳理。

北京电影学院近年来一直在电影创作制作、电影教学和电影学术理论研究方面坚持平行推进、全方位发展的观念。一方面,以创作实践、综合培养推动教学,鼓励学生在上学期间参加各式各样的艺术创作与制作实践,并提供学生大量的实践机会。在巩固电影制作基础知识的同时,全面提高学生们的专业理论水平;另一方面,重视电影学科的学术理论建设,展开电影教育的教学总结和电影教学的理论研究工作,积极进行科研课题的建设与拓展,组织专家学者撰写论文、专著等,对电影教学进行理论的阐释和提升。

在教学与学术研究的平台上,不存在无缘无故的机遇,也不会有凭空取得的成功。电影专业教师是一个非常令人向往的职业,他们在进行电影

技术的探讨研究和艺术创作的同时,还进行着教学和研究。尽管如此,我们在对电影进行研究和教学总结的过程中,依然能够感觉到:电影学院的教师在思想认识与教学实际当中,对电影教学的作用也还缺乏着某种深层次的理解。这需要电影专业教师投入大量的心智和汗水,需要他们用思想和勤奋来铺筑电影的传承之道。经过总结,我们深深体会到:在中国高等电影教育教学和学科建设的体系中,结构决定着风格、定位决定着过程、师资决定着结果、细节决定着质量。在电影创作与理论的平行发展中,我们也注意到学院的电影教育教学实际上已经具备了如下的特点:创作型;特色型;外延型;适度型;交叉型和综合型。

结合北京电影学院建校 56 年来的电影教育教学发展经验,针对新时期、新视角下的电影艺术教育的发展问题,我们进行了大量的思考,也提出了很多与中国电影发展趋势休戚相关的问题。包括:如何处理电影教育的精英化和大众化的关系?在教学模式上、规模上是否应该进行大规模的改革?电影教育教学如何坚持传统特色,不盲目跟风?如何协调创作和理论的关系?怎样解决纯学术研究、理论研究和应用性教育之间的关系?怎样对电影教育的质量进行学术方面的评价?如何平衡专业研究和学科研究?怎样处理与电影学有关的学科和专业的外向型研究与内向型研究的关系?在教学过程中,怎样解决纵深发展和横向联合的关系?在专业化、大众化的问题上我们追求什么样的方向?面对当前的高校电影、电视艺术教育,如何在专业化、大众化关系的讨论中,建立起影视专业化的教育平台?影视专业院校的专业应当怎样发展和坚持?综合院校的影视专业怎样在专业化的问题上走向深入、务实和具体?影视教学规模与效益、数量与质量等问题,如何得到有效的解决?在理论研究和实践研究(创作、应用)方面,我们应该如何进行有效的平衡?怎样看待艺术教育的高端和终端、单一学科和跨学科该如何深入发展?等等。

从电影教育教学的角度来看问题,影响电影学科建设的决定性因素主要有:领导层的正确决策、学科规模和特色、学科建设的预期目标。对于学科建设而言,教学质量、学术含量作为一个重要的参考指标应该引起教育决策者和专业教学者的注意,并确定高端化的目标。这就要求我们在进行教学研究和学术研究的过程中,要避免盲目和浮躁的心态,排除因循守旧的思想,做到务实与开拓的思路并存,更要有前瞻性的理论观念和发散性的学术视野。

在教学问题上,艺术技巧和技术的培养、学术理论深度的研究与建设都不能忽视。我们不仅要考虑电影学科建设的持续性和独特性,更需要端

正观念的认识,增厚理性的认知,突出学术建设的长久规划,既不能急功近利的短视,还要有所专攻有所专长。因此,北京电影学院的学术与学科建设应从以下方面进行拓展:

1. 加强学科建设,紧紧围绕电影学学科和专业设置整合校内资源,联合相关专业,拓展新的方向,并注重交叉组合;

2. 加强学术建设,拓宽视野,明确学术理论建设方向、配置学术带头人,注重学术建设的层次结构,做到有突出、有核心、有方向、有主导、有侧重,对学术队伍和学术层次的建设有更宏观的思考;

3. 加强学术思路的建设,注意特色和综合的关系及技术与艺术的关系,在学科交叉发展中兼顾特色与综合特点,发挥学院各专业自身的特色,推动内在发展和外在联系的相互作用;

4. 加强学术研究,电影学体系中每一个组成部分的学术研究成果,都会对学院学科建设起到至关重要的作用,双方的有机结合与相互影响,必将对学科发展的思路和动态进行多维拓展。

我们在学院的整体发展过程中还应该注意到如下几个方面的问题:

1. 重创作的实践

重视艺术创作的持久性和对教师专业水平的提高,注意创作对学生学习和专业的指导,在创作中学习、在创作中摸索和在创作中提高。

2. 重社会的影响

应突出学科专业的影响,体现学科、专业、学术带头人的知名度和特色,还包括学科的纵深影响、历史和理论研究的宽度、学术课题的类型化以及教学的硬件条件。

3. 重教学的质量

不满足于表面的形式和东西,要在教学体系、课程结构、课程设置、教学计划、课程内容、教学方法上进行比较深入的挖掘,要具有有影响力的内涵。

4. 重特色的发展

与综合大学和综合艺术院校进行比较,纯粹保持特色是不可取的,盲目冒进也是不可取的,要关注教育教学理论的发展。

当下的北京电影学院仍然是一所保持着电影传统教育教学特点的,综合型、特色型、外延型、适度型、交叉型和创作型的电影艺术专业院校。在当代中国电影产业发展和电影专业教育越来越追求质量化的大背景下,如何保持住这种特色,发挥更大的优势是学院首先应该关注的问题。

当代中国电影教学和理论研究已经呈现出一种拓展和发散型的研究

现状。学术建设、理论研究与创作实践在教育体系中的关系以及如何对其进行处理,学院近年来对此展开了全方位的探讨与总结。我们已经涉足并逐渐深入到文化、现象、心理、历史、经济、美学、批评、观众、类型和传播研究等10个研究层面。总体而言,艺术创作实践教学主要是在编剧、导演、摄影、录音、美术、动画等专业方面展开;而理论研究和创作实践对于今天的电影教育而言则同等重要,不可偏废其一;创作实践是根本,理论研究对于创作实践的指导作用则显得宏观而具有前瞻意义。

著书立说、书写文字在中国一直是学习和经验总结的不朽印记,在我们的心中也是一直是学问与学术的凝练梳理。这是因为,研究而成的文字成果,是每一个专业学者在思想、责任和学术方面的内涵与外延,具有精神和意义追求的品质。为此,学院对整体的学术研究进行了规划建设,从学术著作的出版、课题研究的立项到学理文章的发表,均着眼于电影学科的整体性。北京电影学院近年来所策划的十套学术理论研究系列丛书就是在这一思路下进行和开展的。

这10套系列丛书分别是:

- 1.《中国当代电影艺术家创作研究》系列
- 2.《新世纪电影学论丛》系列
- 3.《世界电影艺术译丛》系列
- 4.《中国电影史学术研究》系列
- 5.《电影艺术概论丛书》系列
- 6.《电影专业创作研究系列丛书》系列
- 7.《北京电影学院电影学专业教材》系列
- 8.《北京电影学院电影教育教学管理》系列
- 9.《中国文化产业、电影产业、动画产业年报》系列
- 10.《电影制作手册系列丛书》系列

在电影教育教学过程中,学院还进行了如下两个方面的研究:

1. 理论研究方向(12个方面):理论研究、历史研究、批评研究、美学研究、文化研究、心理研究、现象研究、经济研究、观众研究、类型研究、传播研究和哲学研究;

2. 创作制作方向(10个方面):编剧研究、导演研究、表演研究、摄影研究、美术研究、录音研究、剪接研究、技术研究、制片研究和动画研究。

学院规划出版的这套“北京电影学院电影学专业教材”,其目标是在今后的学术和出版的发展过程中,整体推进学术研究的数量和质量,使其形成规模性的影响。不仅要在电影创作、制作的层面上全面地展示学术研究

成果,而且还要给业界内外的读者一个系统的、立体的、多维度的全景视图。

这套系列教材没有当下诸多学术著述的浮躁文体,也不堆砌空洞的词汇,更不存在飘摇四海漫无边际的论说。它们均是来自教学、创作、研究、感受、体会的系统总结,完全是教学个体的研究成果和教学过程的梳理结果。字里行间透露出做学问、搞研究的真诚与朴实。每一个专题都注重从电影创作本体和电影教学研究出发,基于实际、更新观念、挖掘细节、朴实文风,并以清晰的逻辑进行表述,在从创作到理论的总结思考中,反映出一定的哲理观念并指导艺术创作实践。

这套系列教材以个案结构、系列撰写的方式来展现电影学院的教学成果,既反映了我们电影专业教育的教学水平,又检验了我们电影学科的建设成果,呈现出我们对电影教育教学和理论研究细化的程度,以及全面推动教师对电影教育教学的观念、方法和风格等问题进行深入探究的信念。

这套系列教材涉及了电影学科的各个专业和方向,尤以电影教学和理论研究方面为重,同时涵盖了电影历史、理论、评论、美学方面的领域和方向。

这套系列教材主要有以下几方面的特点:

1. 专业鲜明

在总体构思和结构下,涉及了电影的各个专业,有侧重,也有细分,具有一定的实用性和丰富性。特别是注意到了电影各专业的区别性和相关性。我们可以看到作者在电影学科的教学,对各个专业方向的不同问题所采取的不同研究方法,以及得出的不同结论。

2. 风格独特

各个专业、各个研究者,采用不同的研究方法,注意侧重的不同与视点的融会,形成了比较明确的教学理论和研究风格。既注意文字、又注意内容;既注意全面、又注意严谨;既注意风格、又注意实用;既注意深度、又注意广泛,对电影创作、教学、理论、历史和研究中的重要问题,进行相当系统、清晰、鲜明、详尽、丰富的文字表述,力图给人们一个比较清晰的阐述风格。

3. 促进教学

由于各部教材既是教师创作的经验总结,又是教学的系统表述,所以,思考方法和语言形式比较对应于教学,显得多了一些针对性。从纵向看,对学生学习和研究电影的各个专业问题,会有比较大的帮助;从横向看,对我们研究从创作到理论的问题,会有一个比较清楚的整理。既是电影教学

的有机补充,又是学习中需要重视的课题。这对于学习电影、研究电影的学生和专业创作人员来说极具参考意义。

4. 指导创作

各部教材力图呈现出一系列对创作、理论、研究都有借鉴作用的学术观点,体现了创作者和教学者所经历的过程的实践总结,是学院年轻学生和教师学习研究的系列范本教科书;同时,这也是电影、电视专业制作、创作从业人员很好的专业教材,更是电影制作、理论、历史、批评专业及相关综合大学电影、电视专业、传播专业学生学习的重要参考书目。

这套系列教材在出版编辑的思想上和结构上,兼顾了创作和教学。既注意体现出其理论性、实用性、操作性、系统性和科学性的创新特点;又着重体现其学术型、指导型、经验型、技巧型和应用型的成果类型。在研究方向的选择和归纳的题目上,都是教师熟悉、热爱及所关注的命题。很多的选题和研究,关系到北京电影学院电影学学科建设和未来电影艺术创作、教学和理论发展,需要我们倾心感觉、敏锐思考、认真品读和深入研究。所以,这套教材在具体内容方面,选择了电影学科教育教学中最具代表性和典型性的问题进行专项研究。重点突出、执着探索、系统总结、全面论述。在学术上畅所欲言,在研究上方法各异,在认识上由浅入深。不仅有很多新的视点,也有新的内容和论述,从而提高了我们对电影学科的认识,反映出编撰者的理论思考和理论思维。

在世界进入全球化经济时期的步履中,国外电影新观念和新技术科学,给中国的电影教育教学研究提出了一系列全新的课题,尤其是影视教育、文化产业教育、网络媒体教育,统统被囊括进高等影视教育的领域,电影专业的教育教学也亟待新的探索和突破,这些都引起了我们教师的关注。随着我们国家改革开放和社会主义现代化建设的不断加强,随着中国文化产业的不不断发展与深入,中国的电影教育教学将会有更深入地发展。这也促使我们抓住机遇、加快发展,为中国电影事业培养更多合格的接班人。我相信,这些重大课题的深入研究和拓展,必将会极大地推动着电影教育教学理论的不不断发展。

全国政协教科文卫体委员会委员
北京电影学院院长、博士生导师、教授

2006年7月10日

目 录

- 张会军 思考·梳理·研究(总序)/1
- 姚国强 依托高等教育,构建中国电影学术研究的国际合作平台/1
- 胡 波 独创性对市场的征服——纽约大学的电影剧作教学/23
- 薛文波 影视教育研究——高等艺术院校实行学分制改革的思考/31
- 张会军 感受与思考——赴美高等教育现状、政策、管理及发展研究学习
培训总结/37
- 刘 季 关于北京电影学院成人影视教育的思考/56
- 刘 季 刘春红 依势而动,清晰定位,创新发展——北京电影学院影视
成人教育发展对策研究/74
- 刘 临 教学研究——广告绘画基础课创造性思维的培养与实践/100
- 张会军 回眸与思考——中国电影教育、电影产业发展研究与思考/107
- 张会军 建设高素质的师资队伍/142
- 钟大丰 美国电影剧作教育管窥/148
- 向 往 北京电影学院 2004 届毕业生联合作业研讨会纪要/152
- 戴剑平 一种文化机制:广义影视教育的通俗形态及其构架/167

- 周 苹 艺术的宏观世界与微观世界——涉足现代艺术教育的新领域/176
- 沈嵩生 中国电影教育的历史和现状/179
- 姜 敏 影视艺术审美教育和高等教育/185
- 李书安 毛怀清 寓素质教育于社会实践教学/193
- 杨 琳 中外影视教育比较研究——对“第四届国际学生影视作品展参赛学生情况调研”的分析研究/197
- 姚国强 吕 菟 国内外大学生影视作品之比较——对北京电影学院国际学生影视作品展的概览与思索/239
- 谢 飞 中国高等院校的影视教育研究/250
- 侯克明 中外高等教育比较研究:电影学院的发展目标与方向/255
- 潘若简 从精英教育到普及教育——关于电影教育的思考/267
- 陈晓云 大学电影教育:在数字化繁荣的背后/273
- 王海洲 通识基础教育在影视教育中的价值——以美国两所大学为例/279
- 杨 琳 他山之石,可以攻玉——中日电影制作教学比较/285
- 屠明非 从美国特技制作对人员的需求看特技教学/298
- 吴冠平 浅谈影视艺术学科的学术评价体系建设/309
- 赵 斌 浅论影视研究教育对创作的促进/314
- 北京电影学院本科教学管理工作暂行条例/322

依托高等教育,构建中国电影学术研究的国际合作平台

姚国强

第一章 引 论

绵延至今,世界电影已经穿越了110年的时空隧道;

发展至今,中国电影也已经历了100年的坎坷旅途;

创建至今,北京电影学院作为中国惟一的全日制电影教育高等学府在国人的瞩目下也已走过了55年的不平凡历程。

迄今为止,作为中国从事电影艺术创作、电影学术研究和电影高等教育最权威的院校——北京电影学院,在进行电影学科教学的同时,一直在密切关注着中国电影在电影艺术创作、电影学术研究以及电影产业化进程等方面的新动向,并力图在现有的教育基础上,构建起一个全球化语境下的中国电影学术研究国际合作平台,为共同研究中国电影提供方便、快捷的学术通道。

在当下对世界电影历史的学术研究中,我们不难发现,电影作为文学门类下属的艺术学科,已经成为了近代传播文明史上的一个重要媒介,对人类文明以及社会文化的快速发展起到了举足轻重的重要作用和非凡影响。这中间,既有电影艺术实践创作的各类影片给广大观众带来的心理上的精神愉悦和生理上的视听快感,也有电影学术理论的各种研究成果给电影产业和媒介市场带来的各种创新的和社会化的需求。

缘此,尽管在世界范围内对于电影理论和创作的研究已经有着一百多年的历史,尽管在世界范围内已经取得了大量涉及到电影与文学、哲学、历史学、教育学、经济学、管理学、社会学、美学、心理学、艺术学、文化学、宗教学、现象学、阐释学、批评学、传播学、媒介学、语言学、人类学、生理学、观众学、物理学以及技术科学等多方面的学术研究成果。但是,电影学科作为

文化艺术学术领域中的一个既年轻、但又复杂的独立和交叉的学科,仍是值得我们去研究的一个神秘的文化“物种”。

目前,我国电影学术界对中国电影纯理论方面的学术研究成果已经不少^①。但是,以发展的眼光来看,仍缺乏从教育、历史、理论、创作以及产业等多重思维的角度,对中国电影发展的进程中所涉及的不同领域进行横向与纵向的系统研究和学术梳理。

本文拟从中国高等教育的电影学科发展概况、中国电影学术理论的研究现状、中国与国际电影学术界交流与合作的方式以及中国电影产业化的对策研究等几个方面,对当下中国由“电影高等教育——电影学术研究——电影艺术创作——电影市场拓展”等诸多节点构筑而成的特殊“产业循环链”进行学术求解,从而为在中国依托高等教育、构建快捷和方便的中国电影学术研究国际合作平台,提供可持续的研发基础。

第二章 中国高等教育的电影学科发展概况

一、电影学科发展概述

旧中国期间,为了电影拍摄的需要,曾有不少的私营电影制片机构开设过电影演员培训班、电影学校及电影人才养成所。也有一些高等院校的系科开设了电影课程。

1936年,金陵大学理学院成立的教育电影部^②是中国高等院校中的第一个电影专业。

1942年,金陵大学创办了中国高等教育史上的第一个电影学术期刊《电影与播音月刊》^③。

① 1993年至2004年期间,中国电影出版社共出版电影专业类图书117部(含再版图书),其中外文翻译图书30部。具体出版数据为:1993年出版2部(译著2部),1994年出版4部(译著4部),1995年出版1部(译著1部),1997年出版3部,1998年出版6部(译著2部),1999年出版10部(译著4部),2000年出版6部(译著2部),2001年出版18部(译著4部),2002年出版22部(译著3部),2003年出版20部(译著8部),2004年出版25部。中国两岸三地能够出版和发行电影图书的出版机构已近百家,由此推断,目前已出版的中文电影专业图书当不在少数。

② 金陵大学教育电影部的英文名称为 Department of Educational Cinematography;电影部的英文名称为 Motion Picture Department;影音部的英文名称为 Audio Visual Center。第一任负责人为理学院院长魏学仁博士。1940年改名为电影部,1947年改名为影音部。

③ 《被遗忘的辉煌——论孙明经与金陵大学教育电影》,张同道/黎煜,《北京电影学院学报》,2005年第4期,99页。