

 北京电影学院教育教学系列丛书

电影教学： 实践与探讨

——北京电影学院老教师教学经验谈

杨远婴 李彬 主编

 中国电影出版社

电影教学： 实践与探讨

——北京电影学院老教师教学经验谈

杨远婴 李彬 主编

CFP 中国电影出版社 2011 · 北京

图书在版编目 (CIP) 数据

电影教学：实践与探讨：北京电影学院老教师教学经验谈/杨远婴，李彬主编. —北京：中国电影出版社，2011.6

(北京电影学院教育教学系列丛书)

ISBN 978 - 7 - 106 - 03269 - 2

I. ①电… II. ①杨…②李… III. ①电影理论—教学研究—高等学校—文集 IV. ①J90 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 213761 号

电影教学：实践与探讨

——北京电影学院老教师教学经验谈

杨远婴 李彬 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：64296664 (总编室) 64216278 (发行部)

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

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

版 次 2011 年 6 月第 1 版 2011 年 6 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/720 × 1000 毫米 1/16

印张/17.5 插页/2 字数/264 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 106 - 03269 - 2/J · 1221

定 价 42.00 元

本书系北京电影学院院级（委托）科研项目《电影教育老专家访谈》
（项目号：2008WY02）最终成果。

序

教学思考与梳理研究

今天的电影,无论是作为工业、艺术还是产业,都达到了一个被广泛重视的程度,2010年初,国务院专门为国家的电影产业发展颁布了指导性意见,其中除了谈及国家电影产业发展的若干问题以外,还专门谈到了电影专业人才的培养问题。

北京电影学院从2003年起,借助申请电影学博士点和电影学博士学位授予单位的机会,开始整合学院的学术资源,策划、出版了几个系列的学术专著,改变了过去学院在学术研究方面缺乏重视和过于分散的现象,加强了对电影历史、理论、批评的学术研究,从而实现了学院在创作实践和理论研究两方面的平行发展。

在中国电影产业大发展的环境下,电影产业对于专业人才的需求也越来越大。由于国内从事电影专业教育的院校寥寥无几,现在已有的综合大学、师范院校、艺术院校从事电影(电视)教学的时间不长,存在经验严重不足、师资水平不高和专业不够完备的情况,而教学经验又恰恰是电影教学最为重要的方面,是最需要梳理的内容。虽然目前电影方面的学术研究非常多,但大多数是隔靴搔痒,缺乏对电影专业教育教学的指导和参考,提不出新的学术命题,也对教学本身没有促进意义。而作为国家唯一的电影院校,北京电影学院从事电影教育的时间最早、最长,在电影高等专业教育、教学领域积累了非常丰富的经验,《电影教学:实践与探讨——北京电影学院老教师教学经验谈》在策划之初,就有意识地借出版的形式,将各个专业的教学经验进行总结。所以,这种针对性就显得难能可贵。

具有重要意义的是,2010年是学院建院60周年,学院各个教学单位都在总结和整理各个电影专业的教学特色和经验。本项目课题通过对北京电影学院的诸多前辈教师、专家的论述的搜寻、精选、修改、编辑,形成了一个比较系统和有用的教学研究成果,完成了对新中国电影专业教学的整理,针对电影各个专业教学进行了探讨,使教师的教学经验和实践探索完全结合在一起,有现实的借鉴意义,对教学有诸多指导和帮助。

本书在电影教育、教学的大主题下,将众多前辈和专家不同风格的文章,在相对统一的题目上集结成册。既是学院电影学学术研究的一个重要组成部分,也是电影专业教学研究的经验积累,还是针对北京电影学院本科生、研究生创作实践、专业教学的一个非常好的补充。

本书强调按照时间、系科和专业顺序,进行教学观点展示、排列和比较,精选老一代电影教育家章泯、陈荒煤、钟敬之、沈嵩生的文章,回顾中国电影教育事业经历、回味电影教育的历史与现状并寄语电影学院;突出了创作实践教学经验的总结,通过王迪、汪流、王心语、倪震、谢飞、郑洞天、刘一兵等教师的剧作理论与教学探讨文章,论述剧作辩证法、剧作的意义、剧作的权威、剧作教学想法、怎样讲剧作课等,以此来展示专业的思考。

在内容的组合上,也单列电影表演教学与理论研究,从表演作为艺术、演员创造力、动作表现力、导演与演员合作、表演教学、教学经验谈、台词技巧学习、表演元素训练、表演新思路等方面进行了充分、详实地论述,在理论上的铺垫也非常多。

就电影专业教育、教学而言,这本书有非常多的教学借鉴意义,对研究电影专业教学有帮助作用,有利于电影学院的电影专业教学更好的发展。

感谢编者为其主持的科研课题所做出的努力,也要感谢中国电影出版社的编辑的辛勤工作,感谢中国电影出版社的出版。

全国政协委员、中国电影家协会副主席
北京电影学院院长、博士生导师、教授

张会军

目 录

序	1
---------	---

电影教育与电影理论

推动电影教育事业的发展	陈荒煤	3
新中国电影事业经历的“育才之路”	钟敬之	6
中国电影教育的历史和现状	沈嵩生	12

电影导演理论与教学

电影导演的基础知识		
——一九六一年七月在北京电影学院导演系的讲课稿	成 荫	21

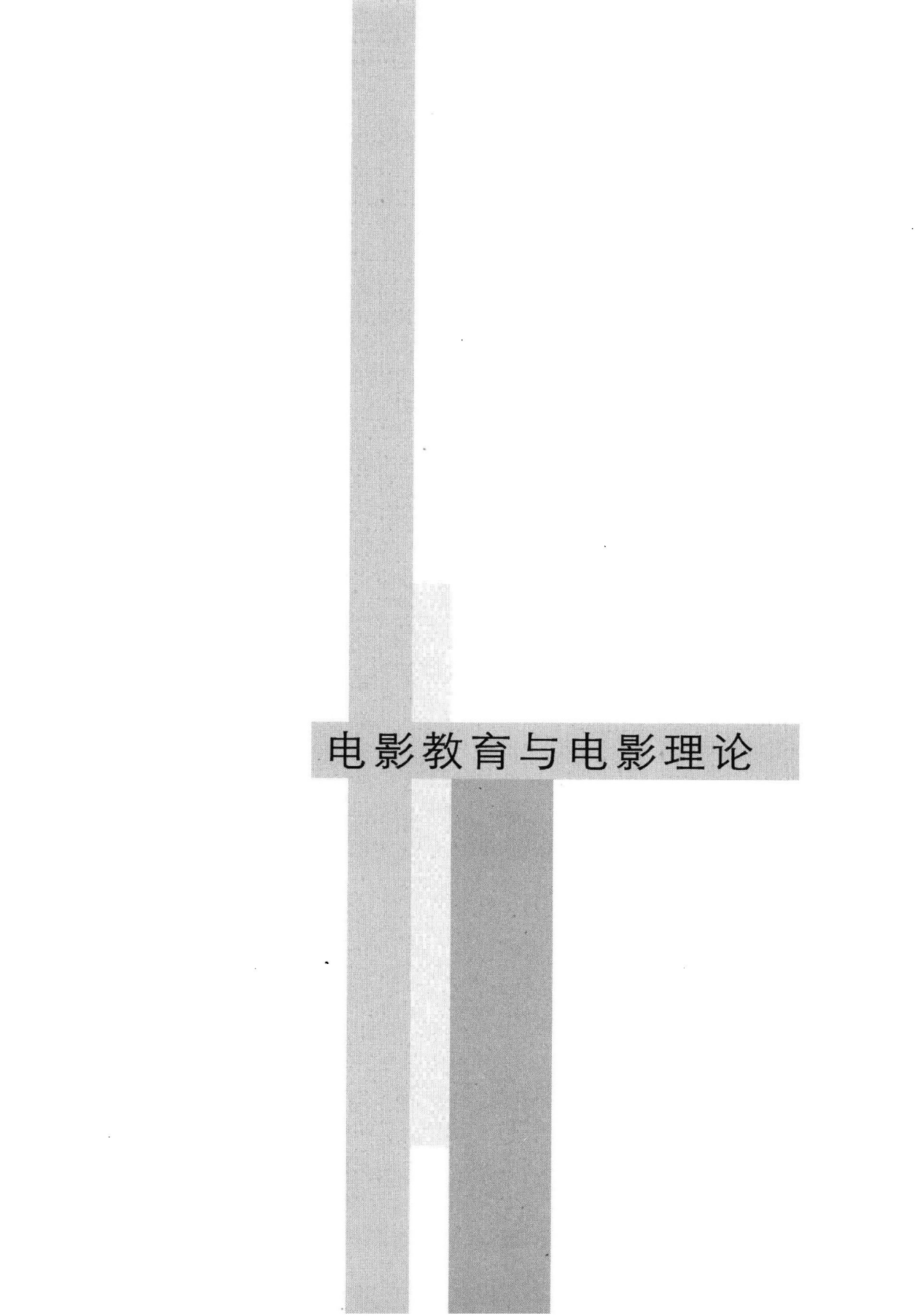
电影剧作理论与教学

电影剧作中庸辩证法别论	王 迪	49
怎样讲好电影剧作这门课	汪 流	56
电影剧作的意义	谢 飞	62
对电影剧作教学的两点想法	倪 震	70
面向实实在在的生活	郑洞天	75
导演系的剧作教学	王心语	80
重建电影剧作的权威	杨恩璞	86
关于电影剧作教学的思考	刘一兵	92

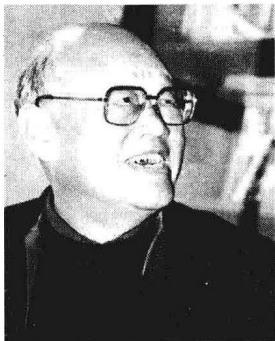
电影表演理论与教学

表演作为艺术		
——一九六一年对本院表、导系留校青年教员讲课稿	章 泯	101
关于导演与演员的创作合作	张 客	113

形体动作的表现力	侯寄南	128
表演 88 班教学经验谈	林洪桐	134
表演教学的特殊性及其要求	李苒苒	138
章泯——中国影剧表演理论的奠基人	钱学格	143
论电影表演及其教学		
——兼及我系历届毕业论文中若干论点	刘诗兵	150
试论电影演员的创造力	齐士龙	163
喜剧小品在表演教学中的作用	朱宗琪	170
谈电影表演专业入学考试	刘汁子	178
教学小品与晚会小品的区别:新形势下的表演教育新思路	崔新琴	186
关于“三位一体”台词技巧课教学	张 华	194
论表演元素训练的独立性	霍 璇	200
电影演员的声乐训练	牟凤兰	208
 电影摄影理论与教学		
《摄影镜头的性能与选择》教材的编写体会	沙占祥	217
 电影声音理论与教学		
国际电影声音理论的发展动向	周传基	227
 电影美术理论与教学		
通过造型创造影片的历史感	宋洪荣	251
镌刻山河 雕镂人心——论电影美术设计的十大造型要素 ...	周登富	260
将绘画基础教学与电影美术设计的特性相结合	李书安	270

The background features a minimalist design with several vertical and horizontal bars in different shades of gray. A prominent vertical bar runs down the center-left, intersected by a horizontal bar that serves as the title's background. Other vertical bars of varying widths and shades are positioned to the right and below the main intersection.

电影教育与电影理论

陈荒煤

陈荒煤(1913-1996),祖籍湖北襄阳,生于上海。原名陈光美,笔名荒煤,小名沪生。中国当代作家,文艺评论家。20世纪30年代初,先后在武汉、上海参加左翼戏剧家联盟活动,后转入中国左翼作家联盟。1934年开始小说创作,著有短篇小说集《忧郁的歌》和《长江上》,被视为左翼文学的新人。1938年秋赴延安,在鲁迅艺术学院戏剧系、文学系任教。

曾带领该院文艺工作团赴华北抗日前线采访,创作《陈赓将军印象记》、《刘伯承将军印象记》等报告文学作品。延安文艺座谈会后又创作了《模范党员申长林》等作品,后来结集为《新的一代》。抗日战争胜利后,到晋冀鲁豫边区文联、北方大学文艺研究室工作,主编《北方文化》。中华人民共和国成立后,陈荒煤长期担任文化领导工作。先后任中南军区文化部部长、中南军政委员会文化部副部长、文化部电影局局长、文化部副部长等职,主要负责电影工作,同时撰写文艺评论。1952年有论文集《为创造英雄人物的典型而努力》出版。粉碎“四人帮”后,历任中国社会科学院文学研究所副所长、顾问,文化部副部长、顾问,中国作家协会副主席和中国电影艺术研究中心主任等职。

陈荒煤在长达半个多世纪的写作生涯中,先后创作出版了20多部小说、报告文学、散文、文学评论和电影评论等著作,在中国现当代文学史和电影史上占有重要位置。曾任《当代电影》、《中国作家》等杂志主编。著作有短篇小说集《刘麻木》、《长江上》等4部,报告文学集《新的一代》,散文集《梦之歌》、《冬去春来》等4部,评论集《解放集》、《回顾与探索》、《攀登集》、《探索与创新》、《点燃灵魂一簇圣火》等,并主编《中国现代文学史汇编》、《中国新文学大系》、《当代中国电影》丛书、《荒煤短篇小说选》、《荒煤散文选》、《荒煤选集》等。散文集《荒野中的地火》获全国首届优秀散文杂文集优秀散文奖。

推动电影教育事业的发展

随着国家经济建设的发展、科学技术的发展、人民文化生活的丰富多采以及电影电视的发展,不断地提高电影艺术的质量,创作更多更好的影片去满足人民群众日益增长的文化生活的需要,为建设高度社会主义的精神文明做出更大的贡献,是电影事业能否更好地发展的关键问题。

而不断地提高质量的关键,又在于培养新一代电影事业的各种专业人才,说到底,要培养一批理论、创作、技术、管理以及教育的专业人才,一批无产阶级的各种专家,一代又一代电影战线上的社会主义的新人。他们要有相当的马克思主义、毛泽东思想的理论水平,要有丰富的文化艺术和电影艺术修养,要有掌握各种日益发展的电影科学技术的专业知识和才能,还要有丰富创作实践的经验,才能坚定地贯彻为人民服务,为社会主义建设服务的方向,按照党的“百花齐放,百家争鸣”的方针,促使电影艺术不停地攀登高峰。

电影教育事业已经面临并进入一个新的历史时期,需要向电影事业积极输送新鲜血液。队伍老化,思想僵化,都是电影事业发展的致命伤。

而发展和提高电影教育工作的水平,首要的任务,是要提高电影教育工作的思想水平和理论水平。不是脱离了实际、脱离了中国具体创作实际的理论,而是理论与实践相联系,善于总结自己的历史经验和教训,又善于理解吸取、借鉴国际电影理论中有益的东西。其目的是为了创造有中国特色的社会主义的电影。

毋庸讳言,电影战线上无论影片生产的领导人员、创作人员、技术人员还是管理人员,普遍存在着不重视理论学习和研究的倾向,我们对电影事业的各个方面,都缺乏系统的深入的研究。

因此,培养新一代电影工作者必须注意理论教育。

创办定期出版的电影学院的学报,应该以通过自己的教学工作总结经验为前提,理论联系实际——对中国和国际电影的实际情况、经验、理论、创作、科技种种新情况、新问题,进行研究与探讨,总结自己的教学心得和经验。既可发表教学的提纲和教材,也可在基础理论、学术方面开展百家争鸣,也可对某些学术、理论问题进行评介,也可以对某些有代表性的作品和倾向进行细致、深入地剖析;也应该考虑发表学生的学习心得。总之,学报既要有相当的理论、学术水平,又要办得生动活泼一些,要有学术性,也要有知识性。理论联系实际,要集思广益,但要以为我为主,洋为中用,既不要盲目崇洋,也不能盲目排外,目的是为了创造有中国特色

的社会主义的电影,为了建设高度的社会主义精神文明,任何时候不能忘掉这个前提。

现在全国已有不少大学开设电影文学课,甚至筹办电影电视系,这是大势所趋;因此,电影学院的学报还必然是国内交流教学经验、教材、提供资料的刊物。在某种意义上讲,这个刊物应力求对各地电影教育工作起些示范与指导作用;推动我国电影教育事业的发展。

1984年4月

钟敬之

钟敬之(1910-1998),浙江嵊县人。我国著名的电影教育家、电影事业家和舞台美术家。1934年参加革命,1938年加入中国共产党。1934年加入左联,后转入左翼剧联,1938年到延安,先后任鲁艺实验剧团、鲁艺美术工厂(研究室)主任。在延安鲁艺,钟敬之先后为鲁艺烽火剧团、延安剧协及中央党校等单位演出的《农村曲》、《松花江上》、《军民进行曲》、《秋瑾》、《带枪的人》等数10部舞台剧进行了舞台美术设计和装置工作。他参加了为召开中国共产党的“七大”而建造的“延安中央大礼堂”的建筑设计 and 内部装饰设计工作。由于他在戏剧、宣传工作中的突出贡献,荣获陕甘宁边区英模甲等奖。1947年,延安电影制片厂成立,任筹建小组成员,开始中国电影事业的创业。他参加了革命根据地第一部艺术片《边区劳动英雄吴满有》的摄制工作。

1949年4月,作为华东军事管制委员会的代表接管沪、宁原国民党官僚资本电影事业,任军管会文艺处副处长。同年11月上海电影制片厂成立后,担任首任副厂长。1953年调任中央电影局计划室主任,参与“中国电影事业发展第一个五年计划”的制订,为新中国电影事业的创建做出了重要贡献。1955年筹建北京电影学院,担任筹建领导小组的召集人,学院成立后,先后担任院党委书记、常务副院长、顾问等职务,全面主持学院的日常工作。曾担任全国文联委员、中国电影家协会书记处书记、常务理事、名誉理事,中国延安文艺学会顾问。1996年获“夏衍电影荣誉奖”。著有《大众文库电影》、《延安鲁艺》、《延安十年戏剧图集》、《人民电影初程纪迹》。

新中国电影事业经历的“育才之路”

旧中国的电影市场,一开始就为上海一小撮“冒险家”们所操纵,争奇谋利,谈不上是我国电影事业的开始,以后才有几个先行者创基立业,自己动手摄制影片,经营电影企业,拉开了我国电影事业的序幕。这样,经历四十年的风风雨雨,走过新文化运动、左翼十年以及抗日战争和解放战争的烽火年代,直到新中国的建立,通过许多电影艺术家和电影事业家的尽心致力,才拍出一些为广大观众喜爱并有益于教育人民的影片。与此同时,也培育了大批电影工作各个方面的人才,对此后中国电影事业的兴起和发展是有着重大贡献的。

抗日战争和解放战争年代,在我八路军、新四军和其他革命根据地的人民政府直接领导下,已先后出现有拍摄电影和放映电影等工作的组织,1938年在革命圣地延安,后来又在苏北和华北的根据地以及新解放的东北地区,都开始有拍摄纪录影片的活动,为开拓人民自己的电影事业,做了一个良好的开端。当时,我们的电影事业的规模还很小,人员主要是靠少数曾经搞过电影工作的同志带领着一些新参加的人,边学边干。就在这种艰苦的摸索中,创建了人民电影事业的一支最初的干部队伍。

当抗日战争宣告胜利,东北的长春解放后,我们接收了敌产“满映”,建立起“东北电影制片厂”,成为人民电影事业的第一个初创的基地。当时物质设施虽已初具规模,但人才和干部的缺乏却是个燃眉之急的问题了。如何解决这个矛盾呢?在党的重视和直接领导下,为创建我们自己的电影事业,立即迅速调集人力,组织队伍,同心协力,各献智能,形成一股可依赖的创业基本力量。当时除充分发挥原有的电影从业人员的积极作用外,这支新的干部队伍大致是从三个主要来源逐渐组成的。首先是在人民革命战争中经历了多年战斗锤炼的革命文艺工作者,响应党的召唤,从各地区及各野战军投入人民电影事业的创建工作中来,这是基本的,也是主要的一股力量。其次是随着人民革命战争的胜利和发展,广泛地团结进步的文学艺术工作者和电影工作者,以及吸收新解放区各类文艺青年,通过短期培训,扩大了人民电影事业的建设行列,这是大量的,也是应时代要求的条件产生的。第三便是从建国以后就开始致力以学技教资为主的方式进行较长期的、正规化的教学制度,面向全国选拔优秀青年入学,培养电影各方面的专门人才,逐年为人民电影事业增添新的力量。

在革命战争年代,我们一直保持有红军时代的优良传统,如军队中或地方上

都有由青年战士们组成的各种宣传队直接为战争服务并经受教育和锻炼,使之在工作中得以成长。随着战争形势的发展,全国许多革命青年荟萃各革命根据地,纷纷组成或充实了一些剧团、剧社、文工团等。这样就集中团结了许多各有专长的文艺工作者和进步知识分子,他们在战争中锻炼了革命意志,也丰富、提高了思想和艺术修养。战争年代这样的团体,实际上已成为大批革命青年和知识分子经受教育锻炼的学校和熔炉。不少人在这里也丰富了生活知识,又打下了专业技能的基础。

当人民电影事业开创之日,东北电影制片厂虽已建立,但我们自己懂得电影又有实际经验的人却很少,于是结集人才、壮大队伍便成为急需解决的问题。1949年8月,曾由中央宣传部出面要求各省委一级或军级以上的剧团及文工团,必须选派思想与体格均健全并有较高业务能力的编剧、导演等创作干部若干人来支援人民的电影事业,同时还指明要哪些剧团去参加北影和上影等的建厂工作。在这时期,先后调集来参加初建人民电影的文艺团队就有:延安的总政电影团及其创办的摄影学习队、晋察冀军区政治部电影队、西北电影工学队、东北文艺工作团一团、华北大学文工三团、华东军区文工团及军乐团等。还有从太行、冀中、山东、苏北、东江各解放区以及少数上海、港澳等地的文艺人才,相继来援,形成了一支庞大的骨干队伍。这支队伍中,当时大部分人在电影战线上虽然还是“新兵”,但他们有长期革命斗争生活的经历和从事其他艺术创作的 experience,经过努力学习,他们很快掌握了一定的专业技能,在人民电影的创业道路上发挥了极大的作用,而且在电影各个方面,如编剧、导演、演员、作曲、摄影和组织领导等工作上很快表现出才能,现在以导演为例来说,就有伊琳、成荫、翟强、干学伟、严寄洲、武兆堤、苏里、王家乙、郭维、林农、李俊等多人,以及一些老的戏剧家转入电影岗位的如王滨、崔嵬、许珂、吕班、王苹、沙蒙、水华、凌子风等。这里还应提到当年在我党直接或间接的领导和支持下,长期在国民党统治区坚持战斗的许多优秀文艺工作者,如几个“抗敌演剧队”以及参与进步的戏剧团体和电影制片活动的一些同志们,他们同样在斗争中经受锤炼和考验,其艰辛斗争不逊于直接参加解放战争,甚至更为严峻。所以全国解放之后,当这两支队伍汇集起来的时候,就成了一股不可估计的力量,对人民电影事业的建立和推进,做出了巨大的贡献。

随着人民革命战争向前发展,东北三年的解放战争结束了,我军转入向全国进军,先后解放北平、南京、上海等大城市,电影工作随之迅速展开,更需要组织庞大队伍投入战斗。这种形势的要求,使过去只依靠自学或带徒弟的方式培育电影干部已不适用。为了适应大规模、高效率的培养需要,从1947年5月起,东影已

在兴山创办了“东影训练班”，开始有计划地培育人才，先后招收学员四期，每期经过三个月的短期训练，吸收他们参加工作。这些学员而后参加一些实际工作及技术学习。这样，在两年间培养出业务人才 650 余人，他们先后都走上各种工作岗位，充实了电影急需的摄影、放映、剪接、美工等技术和管理部门，为事业增添新的力量。1950 年冬，文化部电影局又随电影放映事业迅速发展的需要，在南京开办了一个“放映训练班”，先是培训近三百名助理教员和队、组长及其他骨干，然后办起训练班，由他们做助理教学和辅导工作，正式招收来自三十一个省市包括十个民族的学员进行学习。经过四个月的短期训练，培养了能够担当使用流动放映机和简单修理工作的人员 1886 人，这为当时大批放映队在全国范围内的迅猛发展，提供所需的人才。

面对人民电影事业在新形势下的要求，还按需要在新解放地区吸收较多有一定文化程度的知识青年，在短期内进行学习，着重对他们进行为人民服务的革命人生观教育，并按工作需要指引他们学习技能的方向和门径，使之成为适用人才。同时，刚受过政治训练的文艺青年，到电影部门较快地掌握一定的专业工作能力。这些都为电影战线扩大了干部队伍。

在这之后，电影干部的培养方式，便逐渐由前期的短期训练转为较长期的、独立设置的、以学校教育为主的方式。虽然电影制片厂在生产中培养人的工作仍有进行，但以正规的学校教育培养人才，越来越成为重要的途径。

1950 年 7 月，陈波儿在北京主持创办了“电影表演艺术研究所”，属文化部电影局直接领导，可说是新中国进行正规电影教育的起步。那时表演艺术研究所设有演员系，学制定为三年，先后招收了两期学生，着重讲授政治、文艺理论，又进行严格的表演基本功训练及开设表演技巧等课程。1953 年 7 月演员系结束，后并入“北京演员剧团”。在 1951 年 9 月该所已增设有学制为二年的动画班及学制为三年的电影编剧系（亦称编剧班）。编剧班的招生对象为具有大学毕业或肄业的文化水平、并有一定的生活经验和写作基础者。该班在开学后，先进行一段有关文艺思想及政策教育的学习，即与当时的演员系学生共同参加了由中央统一组织的土改工作团，去湖北汉阳搞土改工作，半年后返京。以后又到石景山钢铁厂参加车间的工会工作，与工人共同生活了三个月，然后集中时间进行专业学习与写作。这种教学方式，其实还是反映着战争年代的革命教育的传统精神的。1953 年 7 月后，编剧班改由电影局的“北京电影剧本创作所”领导，易名为“电影剧本编辑实习班”，至第二年九月结业。这些学员在毕业后，绝大部分都在电影艺术岗