

电影学博士文库

中国电影导演 教育教学

史

● 杨琳 著

CIP 中国电影出版社

中国电影导演 教育教学史

杨琳 著

CIP 中国电影出版社 2011·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国电影导演教育教学史/杨琳著. —北京: 中国电影出版社, 2011. 5
(电影学博士文库)

ISBN 978 - 7 - 106 - 03328 - 6

I. ①中… II. ①杨… III. ①电影导演—艺术教育—教育史—中国 IV. ①J911 - 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 063657 号

中国电影导演教育教学史

杨琳 著

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: cfpjyb@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 5 月第 1 版 2011 年 5 月北京第 1 次印刷
规 格 开本/720 × 1000 毫米 1/16
印张/15.25 插页/3 字数/257 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 106 - 03328 - 6/J · 1257
定 价 42.00 元

内容摘要

从1905年拍摄第一部电影《定军山》，到1955年开始筹备建立电影导演教育教学的专门机构，中国电影已经走过了半个世纪，拍摄了数以千计的电影作品。创作了这些电影作品的导演，基本上是靠创作实践走上了电影导演之路。1949年新中国建立之后，专业化、规模化的高等教育教学方式，逐渐成为培养电影导演人才的重要途径。

1956年在国家计划经济体制下建立的北京电影学院导演系，在相当长的时间里垄断了中国高等教育承担的电影导演教育教学领域。总结与梳理它在筹备、创建、停滞、恢复、改革与发展各阶段的历史，探讨电影导演教育教学在艺术人才培养中的规律和经验，有着重要的理论意义和实践意义。

电影导演教育教学创建时期，完全照搬苏联的分科教育模式，教学计划与课程设置都实行严格的学年学时制。在当时适龄青年入学率仅为1.9%^①的情况下，全国本科教育阶段的精英培养目标成为必然的选择，电影导演的专才培养自然也不例外。在计划经济时代，人才培养的计划性体现在毕业生基本上都分配进入专业对口的电影制片厂。这种从招生开始到毕业分配为止的计划教育体制，使毕业生离开学校后直接进入生产第一线，得到了理论联系实际的再学习机会。又经过“文革”前后十多年的历练，最早接受专业教育的毕业生终于获得导演资格，他们用别样风格的电影作品，冲破了意识形态观念对电影创作的禁锢，创立了“学院派”品牌，在中国电影史上被称为“第四代”导演。对他们成才过程的梳理，可以清楚地看到，学校教育教学的培养、电影制片厂体制的实践机会以及“文革”岁月的人生磨练，共同构成了“第四代”导演的成才史。

经过“文革”十年才恢复的高考，给千千万万的年轻人提供了一次改变命运的机会。北京电影学院导演系78班学生入学前的个人经历，浓缩了那个时代所有年轻人的成长史。四年求学时期，伴随着拨乱反正的政治气

^① 房剑森：《高等教育发展与高校扩招问题研究，高等教育大众化：一个相对的概念》（<http://www.scrtvu.net/thesis/files/lwk/lw0560.html>），原刊《高等教育研究》，2000年第1期。

候、思想解放的文化运动,国家、民族、个人,天时、地利、人和的综合因素,催生了他们奋发图强与命运抗争的反叛意识。他们的作品在文化重建与个人表述中,以全新的电影造型语言,振聋发聩地发出文化反思的声音,与整个时代产生了强烈的共鸣,被称为中国电影的“新浪潮”,也被历史地称为“第五代”导演。对他们的成才史进行回顾,可以清醒地看到改写了中国电影史的“第五代”导演的成才轨迹。

由学校规模化教育培养为主的“第四代”、“第五代”导演,用自己的电影作品,谱写了中国电影导演教育教学史上最辉煌的篇章。

20世纪90年代前后,随着国家高等教育方针的调整,北京电影学院电影导演的教育教学经历了三个阶段的改革。第一阶段,1985年—1993年,在苏联模式下借鉴欧美的教育方法,进行了“二·四”淘汰制与实践教学方法的尝试;第二阶段,1993年—2001年,随着国家电影生产体制的改革,应对专业人材培养的多种需求,进行了课程设置与生源选择的变革;第三阶段,2001年—2007年,在高等教育不断扩大的新形势下,影视导演专业遍布全国高校,面对挑战与机遇,进行了拓展专业培养方向的改革。

贾樟柯、宁浩、冯小刚的成才史,从另一个角度启示我们,时代对电影导演个人能力的肯定超出了对他们受专业教育程度的关注。历经百年的电影导演成才之路反复证明,以实践为主的另一条途径,与学校的教育教学共同完成了电影导演人才培养的任务。

电影导演培养属于特殊艺术人才培养的范畴,就教学改革而言,需要探寻特殊的方法和鼓励创新的形式,但是人才成长的过程不可能超越时代的局限,过高的期望值也无法直接与特殊人才培养挂钩。在社会发展多元化、艺术追求个性化的今天,电影导演教育教学面临严峻的现实:其一,高等教育进入普及教育时代,依托综合大学的影视教育遍地开花,给单一形式的专业教育带来极大的挑战;其二,专才培养赖以生存的电影生产体制发生了重大变革,毕业生失去了直接进入电影制片厂继续学习的实践平台。电影导演教育教学继续坚持精英教育模式,能否培养出“第四代”、“第五代”那样优秀的导演,还需要时间去检验。

新世纪面临的严峻挑战,是时代发展、社会进步的必然结果。恢复对学校培养电影导演正常的期待值,使电影导演教育教学的目标回归到它可能达到的高度,用符合艺术人才培养规律的标准,客观地、科学地评判电影导演教育教学的得与失,是本书教学研究的宗旨。

Introduction

Before preparations begun in 1955 to establish film director education, Chinese film had gone through half a century and thousands of films had been made since China's first film "Mount Dingjun" was shot in 1905. These film directors, on the whole, became directors through production practice. Since the People's Republic of China was founded in 1949, academic education has gradually become an important way of cultivating film directors.

The Directing Department of Beijing Film Academy was established in 1956 and remained the only base for China's film director education for a rather long time. It is theoretically and practically significant to analyze film director education's history from its creation to the halt, resumption, reform and latest trends, and to find out the rules and lessons in nurturing artistic talents in film director education.

When film director education was first established, it completely copied the Soviet model. The curriculum arrangement and teaching plans were both set strictly according to the school year and class hour. When only 1.9%^① of the young people were able to enter college before China expanded the recruitment scale of higher education facilities a few years ago, the aim of undergraduate education remained nurturing elites. The training of professional film directors was no exception. In the era of planned economy, most graduates were distributed to State-owned film studios. From enrollment to employment, this planned education system ensured that the graduates got chances to put theory into practice at the front-line of production. After working for more than a decade through

① Sources of information: network, <http://www.scrvu.net/thesis/files/files/lwk/lw0560.html>.

The original source: "Research on the Development of Higher Education and Increasing Enrollment Issues, the Popularization of Higher Education: a Relative Concept", by Fang Jiansen, the 1st issue of "Higher Education Research" in 2000.

the “Cultural Revolution”, these first graduates who had received professional education were finally recognized as directors. They broke the restraint of ideological film with different styles which came to be known as the “academic style”. These directors have also been categorized as “the Fourth Generation”. A review of their success shows that in addition to their education in the film academy, the practices in film studios and their personal experiences in the “Cultural Revolution” all contributed greatly to their success.

After 10 years of the “Cultural Revolution”, the college entrance examination was resumed in 1977, providing thousands of young people an opportunity to change their destiny. The first class of the film academy’s directing department after the turmoil came to be known as the “78 class”. Students there had all gone through a lot before getting the precious chance to pursue their dreams. During the four years’ study, the students worked very hard to make up the time they’d lost. Nationwide, the country was gradually bringing order out of chaos while the cultural movement of ideological emancipation gained momentum. The factors of the country, the nation and the individuals gathered to spur a rebellious spirit from these directors. In terms of cultural reconstruction and personal interpretation, these directors created a new language of film images, which cried for cultural reflection in a deafening voice, arousing a strong response in the nation. The era became known as the “New Wave” of Chinese film and the directors were historically called the “Fifth Generation” who re-wrote the Chinese film history.

The “Fourth” and “Fifth” generation directors who mainly received academic training have painted the most glorious chapter in the history of China’s film director education with their works.

Around the 1990s, with the reform of national education policy, the director education underwent three phases of change. Stage 1: 1985 – 1993, “2 · 4” elimination system and practical teaching methodology were carried out within the Soviet model, with references to European and American education methods. Stage 2: 1993 – 2001, along with the reform of national film production system, the curriculum arrangement and student recruitment were reformed to cultivate professionals of various fields. Stage 3: 2001 – 2007, as China’s higher education system gradually expanded, more and more universities all over the country opened the subject of film directing, ushering in the reform of pro-

fessional directing training.

Jia Zhangke, Ning Hao and Feng Xiaogang's stories of success offer another point of view that the individual competence of these film directors has gained far more attention from the society than their level of professional training. One century's road to success for film directors has repeatedly proven that practice is another way that completes the task of training film directors together with academic education.

The training of film directors belongs to the sphere of special talent training. On teaching reform, specific ways should be explored and innovation should be encouraged. But the talent's growth cannot exceed the limits of the times and it's unrealistic to expect much from this special talent training. Today, the education of film directors faces diversified social development and personalized artistic pursuits. First, higher education entered the era of popularization. Universities across the country offer film and television majors, which already challenges the old, single - formed professional education. Second, the film production system on which professional training depends has greatly reformed, so that graduates can no longer enter film studios for continued studies easily. If the education of film directors maintains the elite education model, whether excellent directors like the "Fourth and Fifth Generations" could appear needs much time to test.

The new century faces tough challenges, which is an inevitable result of development and progress. The purposes of teaching and researching in this book are as follows: to arouse people to resume realistic expectations on academic training of film directors, to bring the goal of film director education back to the level it could reach, to objectively and scientifically evaluate gains and losses of film education, using criteria that suit the cultivation of artistic talents.

目 录

内容摘要	1
序	1
第一章 历史与传承	9
第一节 中国电影导演教育教学前史	9
1. 早期电影导演的探索者	9
2. 职业化电影导演的出现	13
3. 红色电影导演的诞生	18
第二节 中国电影导演教育教学的建立	22
一、电影导演教育教学方法的探索	25
1. 干部专修班	25
2. 专修班课程设置	29
二、电影导演教育教学模式的确立	31
1. 电影专业分科教育的依据	32
2. 专业课程设置的依据	34
第三节 早期电影导演教育教学的教师构成	37
1. 教师来源	37
2. 主任教员带班制度	39
第二章 创建与挫折	45
第一节 精英培养理念的建立	45
1. 创建期的生源情况	46
2. 入学考试方法	47
3. 精英教育条件	48
第二节 “文革”前导演教育教学成才率辨析	53

1. 专业淘汰制	53
2. 制片厂制度	55
3. 摄制组实践	59
第三节 “第四代”导演群	61
1. 中年导演的处女作	61
2. 中年导演的成名作	70
3. 中外导演创作年龄比较	79
第三章 恢复与探索	84
第一节 重新启动的电影导演教育教学	84
1. 残酷的高考	85
2. 实习与实践	92
第二节 “第五代”集体亮相	99
1. “第五代”电影发轫之作	100
2. 导演系 78 班的处女作	104
第三节 “第五代”导演群	110
1. 导演系的旗帜	111
2. 电影学院的骄傲	113
3. 进修班的功绩	118
第四章 改革与发展	128
第一节 改革学制与实践教学 1985—1990	129
1. 学制改革	130
2. 85 班集体亮相	137
3. 专业淘汰的意义	141
第二节 规范课程设置与生源改革 1990—1998	144
1. 规范课程的依据	145
2. 中日实践教学比较	152
3. 生源改革探索	158
第三节 拓展培养方向 1998—2007	162
1. 招收剪辑本科班	164
2. 招收纪录片本科班	165
3. 教师培养的缺失	168
第五章 机遇与挑战	177
第一节 学校教育面临的挑战	178

1. 贾樟柯现象	179
2. 宁浩的意义	183
3. 冯小刚精神	187
第二节 恢复正常的期待值	192
1. 审视学校教育教学的任务	193
3. 定位泛影像时代人才标准	199
3. 在知己知彼中改革	202
第三节 未来的机遇	207
1. 建立全院核心课程	207
2. 办学多元化发展	212
3. 扶持毕业生机制	215
结束语 起点与终点	221
附录(彩页)	
参考资料	225
后记	231

序

本书研究中国电影导演教育教学史,题目看上去很大,但是论及中国电影教育教学史,在百年电影历史中,北京电影学院在相当长的时间里,是中国唯一一所培养电影创作人才为教学目标的高等教育机构。因此可以说,对北京电影学院导演系教育教学史的个案研究,自然也就成为研究中国电影导演教育教学历史的一个可行与有效的途径。因为本书讨论的问题只适用于电影导演教育教学的范畴,是对电影导演教育教学在专业人才培养目标、专业课程设置等与教学有关的范围内,对 50 多年的中国电影导演教育教学史及毕业生成才率进行纵向的研究与梳理。同时本书也涉及了其他院校及其他途径培养电影导演的成才经验,说明了学校规模化的教育教学不是培养电影导演的唯一方式,支持了笔者坚持“条条道路通导演”的人才观念。

一、研究动机

从 20 世纪 80 年代初开始,中国电影创作迎来了新中国成立后的一次创作高峰。《城南旧事》、《本命年》、《人·鬼·情》、《一个和八个》、《黄土地》等一批优秀电影作品相继问世,对整个国家的文化重建作出了电影行业的贡献。伴随作品的发散影响,作品创作者——导演也受到全世界瞩目,“第四代”、“第五代”是评论界对这批导演的称谓,论及这些电影导演的创作特征和作品风格,使培养了他们的“北京电影学院”,也成为受世人关注的中国高等院校。专业教育的独一无二性,决定了学院的专业培养一直处于行业龙头老大的地位,上“北京电影学院”,成为中国所有想从事电影创作的年轻人的梦想。

但是,自 20 世纪 90 年代以来,影视教育在全国综合大学中的发展非常迅猛,1993 年北京师范大学率先创立了艺术与传媒学院,1994 年开始招收

影视专业本科生。到2004年底,全国已经有200多所大学设立了影视教育专业院系^①;600多所高等院校开设了影视专业课程^②。随着中国电影产业的市场化改革,电影创作不再依托电影制片厂体制,一批非电影学院培养的年轻导演脱颖而出,他们以娴熟的电影技巧、多样的电影形式、非凡的电影创作力,活跃在影视创作第一线,彻底改变了多年来北京电影学院毕业生一统天下的局面。北京电影学院电影导演专才培养的地位,受到前所未有的挑战。

在这个大背景下,出于四个方面的考虑,非常有必要对中国电影导演教育教学史进行梳理与研究:其一,面对“轰轰烈烈的大影视传播教育规模化扩展”^③的现实,梳理电影导演艺术人才培养的规律,建立适应新形式的人才培养目标,成为迎接挑战的必然选择。其二,在中国电影百余年的历史进程中,中国电影导演教育教学的历史走过了半个世纪,认真梳理电影导演教育教学的历史,总结过往的教学经验,对深化教学改革,有重要的启示作用。其三,曾经参与北京电影导演教育教学历史的第一代教师已经超过九十高龄,第二代教师除博士生导师谢飞、郑洞天之外,已经全部退出教学第一线,他们的口述回忆成为珍贵的历史资料。其四,第三代教师全面接班后,到2007年止,相继送走4届本科毕业生和5届硕士研究生,为新时期的人才培养研究提供了新的数据。从辉煌的历史背后寻找成功的经验,在迎接挑战的客观现实面前,反思正在进行中的教育教学,是本书研究的宗旨。因为“任何一门学科的发展和走向成熟都离不开对其自身发展历史的反思和认识,艺术教育学科当然也不例外”^④。

由于在相当长的历史时期,中国只有一所电影学院,电影导演的高等教育教学任务,一直由北京电影学院导演系承担。即使今天新增了200多所新的影视院校,600多所院校开设了影视专业课程,但是以电影导演专才培养为教学目标的主要院校,仍然是北京电影学院导演系。因此研究电影导演教育教学的历史,也只能以北京电影学院导演系为范本。通过梳理电影学院导演教育教学50多年的发展脉络,可以为日益发展的影视教育事

① 见金冠军:《关于影视专业建设的几点思考》,(www.ccava.cn)。

② 见《与时俱进、开拓创新,倾力打造高层次影视教育体系》,专访中国高等教育学会影视专业委员会会长黄会林,(www.ccava.cn)。

③ 周星:《中国影视教育的现状及发展分析》,2006年中国高校影视学会11届年会发言,(www.ccava.cn)。

④ 邢莉、常宁生:《论当代艺术教育的一体化·译者序言》,引自[美]阿瑟·艾夫兰著:《西方艺术教育史》,滕守尧主编:《美术·设计·艺术教育丛书》,四川人民出版社,2005年版,第1页。

业,提供专业建设的参照、专业教学的参照和专业改革的参照。

二、研究方法

纵向的历史概述及资料梳理是本书研究的基础;以史带论,以点带面的个案分析是本书研究的方法。

北京电影学院电影导演专业的教育教学是从1955年由苏联专家主持的干部专修班开始的。

1955年至2007年教学历史情况一览

序号	教育层次	招收时间	历史	招收届数	毕业人数	在读生人数
1	进修班	1955—2007	53年	12	431	70
2	大专班	1965—2000	36年	10	188	
3	本科班	1956—2007	52年	19	238(留学生7)	74
4	硕士研究生	1986—2007	22年	18	113(留学生29)	48
5	同等学历硕士生	1999—2007	9年	7	20	12
6	博士研究生	2004—2007	4年	4	1	10
7	艺术硕士研究生	2006—2007	2年	2		12
	共计培养各层次毕业生991人					224

本书将采用编年史的研究方法,以北京电影学院电影导演教育教学发展的几个阶段为线索,通过对专业建设、课程设置、教师构成、教学方法及毕业生成才率的研究,全面梳理中国电影导演人才培养的历史。由于此研究尚属于基础性的研究,没有前人的研究成果可以借鉴,因此梳理的第一手历史资料和大量的调查统计数据,成为本课题研究的重要论据,支撑着研究者的许多观点。

在梳理历史资料的过程中,除了调阅历史档案,笔者还针对教学方法、人才培养、课程设置等诸多方面的问题,采访了导演系“第一代”、“第二代”、“第三代”的十几位老师,采访了优秀的毕业生,采访了到其他艺术院校担任教师的毕业生,也采访了在校的学生,还采访了非导演系毕业的年轻导演,采访了摄影系、美术系的教师及院级领导。口述历史同时构成本书的重要依据。

因为电影导演职业的特殊性,决定了研究电影导演培养史既涉及到对

国家教育方针的理解与执行,也离不开对师生电影创作及电影作品的分析。因为“艺术教育不仅仅是传统认为的艺术技法的教育,而且是一个开发智慧的复杂系统工程。这就决定了,人们不可能仅凭掌握一点技法就提高自己的艺术素养,除了掌握技法之外,还必须熟悉艺术发展历史,具有欣赏艺术的趣味和评价艺术的洞察力”^①。毕业生的电影作品成为判断人才培养成果的重要依据,是检验毕业生艺术创造性的支撑材料。

为了获得更广阔的视野,笔者先期从教学模式、课程设置、教师构成、生源结构等方面与“日本电影学校”的教育教学进行了比较研究^②。在个案研究基础上,借“第四届国际学生影视作品展”的机会,对来自世界15个国家和地区、30多所中外影视院校的参赛学生,进行了生源状况、教学方法及创作实践等方面的调研^③,探讨电影导演教学的普遍规律。调研结果再次证明,实践教学是专才特色教育的共性特征。通过这些基础性的研究,进一步明确了北京电影学院导演教育教学在世界电影导演培养平台上所处的位置,坚定了梳理、研究中国电影导演教育教学历史的信心。

在寻找研究突破口的过程中,笔者认真研读了美国人阿瑟·艾夫兰著的《西方艺术教育史》,受到很大的启发。《西方艺术教育史》研究的是西方自19世纪以来的视觉艺术教育史,论及专门学校到大学教育的发展过程,探讨了中小学普及艺术教育对高等院校的艺术专才培养的意义。阿瑟·艾夫兰说:“美国艺术教育的历史既是一个成功的记录,同时也是一个失败的记录。我之所以这样说是希望本书的读者既能够从西方成功的经验,同时也能够从错误的教训中得到教益。”^④正是阿瑟·艾夫兰对待历史的态度,让笔者感受到,我们目前碰到的艺术教育问题,是一个全球性的课题。拥有不回避历史的胸怀,才可能更客观、更现实地面对我们的历史;更科学、更理智地展望我们的未来。

三、研究综述

电影艺术教育属于高等教育的组成部分,是一种区别于普通教育的人

① [美]阿瑟·艾夫兰著:《西方艺术教育史》,滕守尧主编:《美术·设计·艺术教育丛书》,四川人民出版社,2005年版,总序第1页。

② 杨琳:《他山之石可以攻玉——中日电影制作教学比较》,《北京电影学院学报》,2006年第1期,第67页。

③ 杨琳:《中外影视教育比较——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》,《北京电影学院学报》,2006年第2、3、4期连载,第95、97、97页。

④ [美]阿瑟·艾夫兰著:《西方艺术教育史》,滕守尧主编:《美术·设计·艺术教育丛书》,四川人民出版社,2005年版,作者序言第1—2页。

才培养模式。电影艺术教育培养的是与电影创作有关的专业人才,要求学生掌握本专业的知识与技能,并创造性地运用这些知识与技能,生产出反映人类精神追求的电影作品。因此,围绕实现这个人才培养目标的历史,本研究分为以下五个时期:

第一,初始期。必须研究导演教育教学建立之前的导演成才史。电影导演培养不是一个平地而起的事业。从1905年中国拍摄第一部电影《定军山》,到1955年开始筹备建立电影导演教育教学的专门机构,中国电影已经走过了半个世纪,拍摄了数以千计的电影作品,那些导演是从哪里来的?张石川、郑正秋、孙瑜、蔡楚生、费穆、郑君里、崔嵬、凌子风、水华,与这些耳熟能详的名字联系在一起的是影片《难夫难妻》、《大路》、《渔光曲》、《小城之春》、《一江春水向东流》、《青春之歌》、《白毛女》等。这些因时代跨越,被约定俗成地称为“第一代”导演(1905—1934)、“第二代”导演(1934—1949)和“第三代”导演(1949—1979)^①的优秀电影工作者,基本上是靠创作实践走上了电影导演之路。他们成才的历史提示我们,学校规模化的教育教学是培养电影导演人才的重要途径,但不是唯一的途径。

第二,创建期。必须了解北京电影学院建立之初,电影导演培养的目标、任务与计划经济体制的关系。“新中国成立后,由于政治、经济、外交等诸多方面的原因,开始全面学习苏联。在高等教育上,批评了旧的大学体制。接受了苏联高等教育的影响,确立了专业化的指导思想。”^②在这个历史背景下,1956年建立的北京电影学院,电影导演教育教学完全照搬苏联的分科教育模式,教学计划与课程设置,都实行严格的学年学时制。在当时适龄青年入学率仅为1.9%^③的情况下,全国本科教育阶段的精英培养成为必然的选择,电影导演的专才培养自然也不例外。创建与实施早期导演精英人才培养任务的教师背景,也成为教育教学史需要研究的内容。在强调人才培养计划性的时代,“文革”前的毕业生,基本上都分配进入专业对口的电影制片厂。在电影制片厂为老一代电影导演做助手,成为毕业生理论联系实际的再学习。这种从招生开始到毕业分配为止的计划教育体制,

① 导演代际的划分只是一个相对的概念。为研究方便,笔者遵循了划分的基本原则。第一代是早期默片时代到左翼电影之前;第二代是左翼电影到新中国建立前;第三代是新中国建立后到改革开放前;第四代主要以电影学院“文革”前毕业生为主,第五代则是以新时期接受电影教育的78班毕业生为主。

② 张维平、唐卫平著:《自由教育——高等教育普通教育发展研究》,科学出版社,2007年版,第198页。

③ 房剑森:《高等教育发展与高校扩招问题研究,高等教育大众化:一个相对的概念》(<http://www.scrtvu.net/thesis/files/lwk/lw0560.html>),原刊《高等教育研究》,2000年第1期。

对一个导演的成长产生了重要的影响。经过“文革”的蹉跎岁月,以吴贻弓、黄蜀芹、谢飞、丁荫楠、郑洞天等人为代表,相继拍摄出了《城南旧事》、《人·鬼·情》、《本命年》、《孙中山》、《邻居》等优秀影片。这些毕业生有共同的纪实美学风格的艺术追求,用贴近现实生活的电影作品,冲破了多年来意识形态电影的禁锢,创立了“学院派”品牌。他们被历史地称为“第四代”导演。我们应该承认,除了导演教育教学的培养,电影制片厂体制为毕业生提供的实践机会,以及“文革”岁月的人生磨练,共同构成了他们的成才史。

第三,恢复期。必须回顾“文革”浩劫后的文化重建与人才培养之间的关系。经历了十年“文革”的教育“停滞期”,1978年北京电影学院才恢复高考。这次招生给千千万万的年轻人提供了一次改变命运的机会。导演系78班学生入学前的个人经历,浓缩了那个时代所有年轻人的成长史。面对这些经历丰富的学生,导演教育教学适时地成为他们播种理想的“土壤”。他们由衷地热爱电影,其奋发图强与命运抗争的意识,是任何一代学生都无法比拟的。因此以张军钊、陈凯歌、田壮壮、黄建新、张艺谋为代表,相继拍摄出《一个和八个》、《黄土地》、《盗马贼》、《黑炮事件》、《红高粱》等让世界瞩目的电影时,他们特殊的成长背景也受到世人的关注。这些作品以全新的电影语言,改写了中国电影的历史。在文化重建与个人表述中,振聋发聩地发出文化反思的声音,与整个时代产生强烈的共鸣,被称为中国电影的“新浪潮”。78班的毕业生也随历史阶段的划分,被称为“第五代”导演。不能否认电影导演教育教学对他们成长的作用,但是在探寻他们的成才史与教育教学的果因关系时,有学者指出“与其说是电影学院教会了他们电影,不如说是他们成就了电影学院”^①。因为他们的作品将“学院派”品牌发扬光大,造就了“第五代”电影的辉煌。是他们的作品与“第四代”电影一道,将北京电影学院的名字写进了世界电影史册。

第四,改革期。20世纪90年代前后,随着国家高等教育方针的调整,北京电影学院电影导演的教育教学经历了三个阶段的改革。第一阶段,1985年—1993年,在苏联模式下借鉴欧美的教育方法,进行了“二·四”淘汰制与实践教学方法的尝试;第二阶段,1993年—2001年,随着国家电影生产体制的改革,应对专业人材培养的多种需求,进行了课程设置与生源选择的变革;第三阶段,2001年—2007年,在高等教育不断扩大的新形势下,

^① 潘若简:《从精英教育到普及教育——关于电影教育的思考》,《北京电影学院学报》,2006年第1期,第55页。