

北京电影学院教育教学系列丛书

张会军 薛文波 陈 滢◎主编

探索与实践

Tansuoyushijian

——艺术专业人才的培养与研究

CFP 中国电影出版社

探索与实践

——艺术专业人才的培养与研究

张会军 薛文波 陈 滢◎主编

图书在版编目 (CIP) 数据

探索与实践：艺术专业人才的培养与研究/张会军，
薛文波，陈滢主编. —北京：中国电影出版社，2009.1
(北京电影学院教育教学系列丛书)
ISBN 978-7-106-03011-7

I. 探… II. ①张…②薛…③陈… III. 艺术—人才—培
养—研究 IV. J-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 195766 号

探索与实践——艺术专业人才的培养与研究

张会军 薛文波 陈滢 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: 64299917 (总编室) 64216278 (发行部)
64296742 (读者服务部)

经 销 新华书店
印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司
版 次 2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月北京第 1 次印刷
规 格 开本/720 × 1000 毫米 1/16
印张/20.25 字数/350 千字

书 号 ISBN 978-7-106-03011-7/J · 1094
定 价 52.00 元

序

这本艺术专业人才培养的专著,是“艺术文化学科群”科研课题的学术研究成果。

该课题是北京市教育委员会的科研立项的项目。其课题立项的宗旨是:为北京市的文化产业及艺术文化事业的发展和建设服务,在艺术文化学科群建设项目的总目标下,主要从(1)艺术专业人才培养;(2)首都院线研究;(3)动画产业研究;(4)人文奥运四个研究方向开展和进行相关的学术研究工作。

艺术专业人才培养是繁荣文化艺术和拓展文化产业发展的关键课题和热门课题,也是目前文化产业和各个高等院校教育、教学重要的研究方向,其研究涉及的内容不仅仅是一个艺术教育研究的基础,也是研究如何切实加强和提高电影艺术专业人才的的质量的关键问题。

本研究方向的主要特色是,立足电影艺术教育,研究电影艺术人才培养的规律、特点、方法、手段和本质,如何用科学的教育、教学理论和经验来培养高质量的电影艺术接班人。同时,研究电影艺术人才的选拔机制,创新人才培养的结构,教育、教学的方法,基础教育与专业教育的之间的相互关系以及对教育、教学的把握等相关问题。

中国有五千年的灿烂历史和悠久的文化,有许多优秀的东西需要我们继承发扬,我们也有一些具有中国特点的艺术专业教育历史、光辉成就需要总结和提炼,当然,我们已经具备了很好的电影艺术教育的品牌效应。北京电影学院在借鉴世界著名电影院校艺术人才培养经验的基础上,对自身的教育、教学进行总结和归纳,使国际先进和优秀的电影艺术人才培养经验为我们所用,也在调整的过程中,进行逐步的改革。我们正是通过这样的教学实施和系统研究,改变我们的教育、教学思想观念,学习各种各样电影人才的培养方法,学习别人先进的教学理念和教学方法,找到我们存

在的差距,明确我们在各个专业的人才培养上应该进行什么样的改革与调整,找准我们的位置。

随着国家经济的发展,国家高等艺术教育也在不断地发展,重要的是我们要继承、发扬、坚持、改革,完善北京电影学院的传统艺术教育的优势,丰富今天的电影创作实践教育、教学。那么,从书中所表现出来的问题,可以看出我们这些方面的思考,在重点研究电影艺术教育培养机制和调整教学结构,改变我们的课程体系和课程内容,通过深化艺术教学改革,不断健全和完善与社会主义现代化建设、文化产业发展要求相适应的电影艺术教育体制。充分提高电影艺术专业课程设置的科学性、广泛性,增加一些新的内容,在结构上实现电影创作人才培养的专业性、科学性和实用性。

高等学校艺术专业建设,应该适应社会文化发展对艺术专业的高质量、高素质的专业人才培养的需求程度。本书是建立在科研基础上的教学总结,是想通过课题研究,建立一种衡量一个学校教学发展和教学质量水平的标准,检查在未来培养人才实践中的实用性、适应性、科学性和前瞻性,我们的教学工作和目的,就是要强化艺术人才培养的质量意识,教学的水平,最终结果是要看我们的人才政治素质、综合艺术素质和专业素质。

今天,提高和建设国家文化形象和软实力,成为在全球化经济危机的背景下越来越重要的事情,艺术教育作为建设文化产业的主要内容,被称作 21 世纪拉动经济和文化产业的核心,是继 IT 业后又一重要产业和经济增长点,对于提升国家文化形象,拓展相关创意文化产业,具有推动意义。

我们国家文化艺术事业发展面临的最大挑战既不是技术设备的落后,也不是外国文化艺术产品的进入,而是专业人才和管理人才的匮乏,主要是缺少懂得文化各个领域专业发展、市场运作、专业知识等方面的艺术人才。在电影艺术人才培养方面,我们不是要扩大培养的规模,而是要拓展培养的层次,继续坚持精英化的培养机制,同时还要注重实用和对位。我们要借助国家强大的文化优势和电影产业发展以及专业电影学科和专业教学的优势,加强对电影艺术专业人才的复合型培养,利用北京的文化优势,加大力度,提高水平,把中国电影艺术人才的艺术素质和文化修养提高到一个新水平。

本项目的科研的最终成果,涉及到学院艺术专业人才培养、电影专业教育、电影产业调研、培养计划、课程规划、教学结构及内容等诸多方面的课题。最终的成果包括:需要坚持特色的发展与创新;电影艺术专业人才培养模式的改革;电影艺术专业人才培养规模、质量与教学资源匹配程度分析;电影艺术人才培养中的电影学术研究;专业教学中的规范教学管理;

中国电影教育体系研究;电影表演教学与应对电影市场;电影教学中毕业论文、社会实践、实验室建设等方面的研究,也表现和展示了我们在提高教育、教学质量的过程中,如何思考最终全面提高人才培养的质量问题。

在本科研项目中,专家组的成员大多为具有非常丰富的电影和电视剧创作经验、具有非常丰富的电影专业教学经验、具有非常多的电影学科应用理论研究成果的研究生导师,他们将他们的各个方面经验,通过各种各样的形式进行总结,在整个科研项目中和最终完成的书目中,有非常多的突破和创新。在该项目完成的过程中,我们通过国际、国内学术交流活动,梳理了学院教育的主要经验和成果,通过研究生参加大量的研讨会和调研工作,总结了电影艺术专业人才培养的艺术创新和学术创新精神,有些内容具有非常好的借鉴意义和参考价值,其中的单项文章和整理的学术交流会议纪要,整理的参考文献、研究报告等,都是艺术教育非常珍贵的精神财富。

感谢北京市教育委员会设立的北京地区高等学校学科群建设——文化艺术项目,使我们有机会在这一领域进行深入探讨,同时感谢学院参与该项研究的科研处、教务处、研究生部和各个系以及所有的系主任、教授,为搞好学科群建设工作,打破系和专业的界线,充分利用各自的教学优势和资源,为此付出的前期教学努力和后期学术整理,所有的这些工作,都是为学院的电影学学科建设做出了巨大的贡献和努力,为北京市今后制定文化艺术发展规划和决策,为未来的电影艺术人才培养提供宝贵的经验。

愿我们继续努力。

北京地区高等学校学科群建设——文化艺术项目课题组组长

全国政协教科文卫体委员会委员

北京影视艺术家协会副主席

北京电影学院院长、博士生导师、教授

张会军

2008年11月28日

目 录

序	1
坚持特色与创新发展——关于电影教育的思考	张会军/1
电影艺术专业人才培养教学改革实践与研究	张会军/10
北京电影学院人才培养规模、质量、就业以及与 教学资源匹配程度分析报告	张会军/61
中国电影的教育体系——关于电影教育的思考	张会军/117
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/150
规范教学管理,提高教学质量——由我院教学评估 工作看艺术高校教学管理规范化	薛文波/172
表演教学:在求实中寻找创新	陈 滢/182
坚持特色 严格规范——学院课内作业教学	193
以实战训练提高学生剧本创作能力	张献民/193
从制作技巧到创作风格 ——谈导演系实践作业	王红卫/195
循序渐进,逐步掌握表演创作规律	陈 滢/201
严格按照规范完成实践作业	高向明/203
以实践提高学生专业技能	刘晓清/207
设计有针对性的实践作业,提高学生的制作能力	杨庆生/210
严格质量控制,规范作业实践	黄英侠/213
通过实践教学,提升学生的理论水平	聂海金/215
实践作业目的明确,培养学生创新能力	孙立军/218
真正实现理论与实践的关联	曹 颀/222
通过实践教学,为专业学习打下良好基础	刘 军/226

确保质量 理论创新——本科毕业论文工作	230
严格把关,保证论文质量	杜庆春/230
论文选题准确是成败的关键	王 瑞/232
对表演系本科论文辅导的思考	钱学格/235
理论必须联系实际	
——关于表演学院本科班毕业论文的总结	王劲松/239
论文须结合对专业知识的理解	刘晓清/245
论文价值和新意需并重	杨庆生/247
制定工作流程,规范选题标准	
——谈 07 年录音系毕业论文工作	任童雷/249
严格管理 确保实施——毕业论文工作	聂海金/254
动画学院 07 届毕业论文工作情况汇报	孙 聪/256
毕业论文紧密结合创作实践	
——摄影学院 07 年本科毕业论文情况汇报	宋 靖/263
符合规范 确保质量 注重价值	
——电影学系 07 年毕业论文工作	王海洲/267
提升兴趣 素质培养——专业实习与社会实践	271
面对现实 观察思考——文学系社会实践教学	杜庆春/271
实现专业提升和素质培养	
——美术系社会实践情况总结	李书安 王 跖 陈 兰/273
提升专业兴趣 实践操作能力	
——管理系实践教学管理汇报	巩继程/279
激发艺术创造才能 培养动画专业人才	
——动画学院社会实践情况总结	孙立军 韩 笑/284
将教学融入生活	
——摄影学院实践专业实习与社会实践总结	宋 靖/289
辅助教学 科研保障——专业实验室与专业教室建设	295
导演系专业教室情况介绍	王红卫 王志勇/295
摄影专业照明专业教室建设情况	高向明/299
戏剧影视美术设计专业新媒体实验室建设情况	刘旭光/299
戏剧影视美术设计专业影视特技实验室建设情况	刘晓清/302
录音实验室情况总结	刘 嘉/304
动画学院专业教室、实验室情况介绍	黄 勇/309
摄影学院专业教室情况介绍	宿志刚/315

坚持特色与创新发展

——关于电影教育的思考

张会军

全球化已经发展、渗透到了人类社会生活的各个领域,已经影响和改变了我们的生活。经济全球化已经是一个现实,那么,高等教育是一个什么样的状态?我们所面临的主要问题是经济全球化的条件下如何保持高等教育的个性化。今天,高等教育仍然是各个国家最后一个面临全球化的领域。随着全球化经济的发展,我们越来越开始注意全球化中高等教育的多元化问题。高等教育的多元化系统中,观念的多元化、结构的多元化、层次的多元化、形式的多元化、内容的多元化,已经成为我们越来越关注的问题。

高等教育是一个国家历史的写照。高等教育既是一个程度的概念,也是一个意义的概念;高等教育既是一个文化研究的领域,也是一个政治研究的领域,更是一个意识形态传播的领域。高等教育的形式和内容是一个国家文化精神的内涵;高等教育的质量和 spirit 是一个国家经济发展的特征。大学专业高等教育或者高等教育的普及程度和发展水平,既反映了一个国家对教育的认识和重视的结果,也标志着一个国家文化层次水平和状态。电影的高等教育有其特殊的特殊性和行业性,也有其绝对的技术性、艺术性、操作性、综合性、群体性和形象性,所以,电影的专业高等教育在过程上有比较特殊的特点和特性。

北京电影学院的电影精英培养的模式和大师精神的鼓舞,曾经给中国电影带来了尊敬,给学院教育带来了尊贵,给毕业生带来了尊重,崇高、威望、成就和荣誉至今仍在。

今天,我们在考虑世界经济全球化和国家社会经济飞速发展以后的高等教育,我们的北京电影学院在考虑中国电影教育的生存环境和生态状态。应该培养电影艺术的精英?还是培养电影制作的人员?这是今天电影教育所面临的困惑和问题。所有的学生都是抱着电影的梦想进入电影

的圣殿,所有的学生都是认为自己可以成为电影的大师,然而,世界发展了,社会变化了,当梦想照亮了现实的时候,我们更多的是要思考和面对现实。

关 注

学院在56年的教学发展过程中,思路一直比较清楚,将教学目标定位于电影艺术的制作技能、技巧与应用的专业人才培养。为了实现这一目标,我们一直关注与思考着以下这些问题:

关于一流:(1)一流的教学硬件设施;(2)一流的专业师资队伍;(3)一流的有创新能力的学生;(4)一流的教学体系结构;(5)一流的教学水平质量。

尤其是学院的整体任课教师都要具有扎实深厚的学科基础,具有全面广博的素质修养;学院的整体教学科研经费充裕;学科专业方向齐全合理;全新的办学思想和观念;全方位开放的办学模式;在一些重要的专业领域具有影响作用。

关于角色:是为世界电影和中国电影乃至人类世界的文化发展、社会进步、思想孕育、专业建设和人才培养等做出卓越、优异的成绩,成为创造难以估量的文化价值和精神价值的智力资源。

关于保持:保持电影制作专业的教育特色,保持电影人才培养的精品教育。

关于特性:(1)追求最卓越的电影研究与教学成果;(2)创作、研究与教学两者相辅相成,相互促进;(3)学术自由及灵活的教学机制和课程结构;(4)稳定的人才培养体系和竞争精神。

关于拒绝:我们不要头脑发热;不要盲目自大;不要扩大无法控制的专业和方向;不要盲目扩大教育规模;不要确定不切实际的目标。

教学研究:重点解决在教学中的观念、系统、结构、内容、专业、方向、方法、定位、层次、主体、步骤、系列、风格、手段、核心、侧重、课程、实践、创作、研究、作业、硬件、软件、设计、理论等问题。

管理理念:艺术院校要有比较大的宽容之心,在学习上给学生提供一种宽松、宽容的环境,一种以人为本的爱心。

在学习的过程中,发挥学生自己的主动性,带有自己完成创作的激情,教学中考虑学生自己的主观感受和学习的结论。给学生提出我们的教学要求,给学生提供我们必须的硬件条件,放手让学生去做。

干点实事:要将有限的资金全部投入教学;要严格引进和培养优秀的

教师;要对具有良好基础的学科进行重点建设;要努力提高课堂教学的质量;要有不同层次的实验室和设备;给教师的实践和理论研究提供良好的环境;要使课程教学有利于培养学生的独立思考能力;要有灵活的、有利于竞争的教师人才培养机制;要积极开展高水平的学术研究;要转变教育观念,加强课程改革;要培养学生的创新意识和能力;要促进学科交叉整合与整体的改革,要在教学中发挥师生积极性和创造性;要具有战略思维和长远眼光;要善于开放办学和加强国际合作;要善于进行科学的定位和制定长远发展战略;要协调大学与社会的关系;要加强管理和配置各种教学资源;要使学生在未来社会具有发展潜力和竞争力;要让学生必须具备宽广的知识面;系统掌握专业知识和交叉学科的专业知识;要打破传统的学科界限和专业界限;要建立起系统的、开放的课程体系;要有选择地向学校外寻找高级教学和研究人才。

学院目标:学院应该成为在电影艺术专业领域的教学研究型大学,最终发展成为世界一流的电影学院。学院在兼顾电影创作教学研究的同时,兼顾电影技术、艺术、技巧、理论的研究。将学院建设成为:中国电影艺术高质量专业人才的培养中心;中国电影创作及理论的研究中心;中国电影教育高质量人才的培训中心;对世界电影教育及电影理论研究有重要影响的电影艺术高等院校。

在教育必将融入经济全球化的今天,适应先进文化建设的创新人才培养将比以往任何时候都要迫切,是 21 世纪知识经济发展、文化建设发展对电影专门人才素质的最重要要求之一。培养电影创新人才,需要创新教育和创新意识,就必须实施创新型电影专业教育,学院不仅要从教育、教学管理体制、运行机制上有所创新,而且在教育观念、办学理念、教育内容和教学方式上要有所创新,自始至终把培养电影创新人才贯穿于整个电影专业人才培养的全过程。

认识

今天的教育、教学,应该做到:少一些规模的扩大,多一些硬件的挖潜;少一些一般化专业,多一些特色专业;少一些粗放经营,多一些细化的管理;少一些横加指责,多一些宽松的环境;少一些专业齐全,多一些优势专业;少一些追求局面,多一些合理结构;少一些僵化教学,多一些思考实践;少一些疏远和陌生,多一些关爱和体贴;少一些表面工作,多一些全心全意。少一些空洞讲授,多一些实践操作;少一些浮躁课,多一些实际课;少一些专业课程,多一些素质教育;少一些追名逐利,多一些脚踏实地。

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产业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?在电影教学模式上、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的特色?在今天中国“影视”教育浮躁的情况下如何不盲目跟风?如何协调电影创作和理论的关系?怎样解决电影纯学术、理论研究和制作应用型教育之间的关系?怎样对电影教育的质量进行学术方面的评价?如何平衡电影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?在电影教学过程中,怎样解决纵深发展和横向联合的关系?在电影专业化、大众化的问题上我们追求什么样的发展方向?面对当前的高校艺术、电影、电视教育,如何在专业化、大众化关系的讨论中,建立起电影、电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?在电影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?怎样看待电影艺术教育的高端和终端、单一学科和跨学科的纵深该如何深入发展?等等,这些问题都需要我们在大电影和大文化产业的基础上进行认识。

加 强

在教学问题上,艺术基础、专业技能、素质修养和技术技巧的培养,以及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,更需要端正教学观念的认识,增加科学和理性的认知,突出学术建设的长久规划,不能是急功近利的短视,也还要有所专攻有所专长。

一、在学院的教学整体发展中,进行如下的拓展和加强:

(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。

二、在学院的电影教学过程中,重视和加强了如下几个方面:

(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,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。

培养高素质的专业人才,学校的教学是所有工作的中心与重点,坚持进行教学改革,进一步加强教学的管理工作。全面适应现代化建设需要,全面适应电影的文化发展,探索电影教育思想、电影教育观念以及人才培养模式的改革和调整。

三、学院在人才培养方面,突出如下几个方面的工作:

培养高素质的人,是高等学校教育的根本任务,所以,落实教学改革工作的根本在于把培养又红又专的人才放在学院教学的主导地位和核心地位,并将其确立为教学工作中的重中之重。

注重进行教学的改革。我们要面向社会,适应电影体制和产业的改革,面向21世纪电影事业发展对人才的需要,着重进行课程体系、教学方法、教学内容的改革。

注重抓教师的工作。狠抓教育、教学的质量,规范和加强教学管理,建立健全教学质量评估和监督机制。

注重学生综合培养。现代社会的发展,现代电影文化观念的发展、电影历史发展及其制作技术、技巧的演进,要求我们必须注重学生知识领域(文化、专业)的拓宽、素质的提高和创新能力的培养。

注重学生的素质教育。使学生热爱党、热爱社会主义。具有马克思主义的世界观和方法论,具有正确的人生观、价值观和文艺观,有较高的思想

道德素质、文化素质、专业素质、身体素质和心理素质。

注重培养学生的学习能力。从入学起就锻炼学生形成良好的学习方法,培养学生的适应能力、接受新知识的能力、自己动手的能力、独立思考的能力、创新和富有创造性的能力,同时培养分析问题、解决问题的能力。

注重强化专业基础教育。在电影学学科下,结合各自专业特点和要求,加强学生的基本知识、基本技能、基本理论,拓展学生的知识范围。

注重严格规范的管理。要狠抓教学管理中的每一个细小环节,严格做到规范化、系统化、专业化、制度化。严格规定,严格执行。

注重提高教学的质量。在丰富教学内容与手段的前提下狠抓教学质量提高,以教学质量、教学效果作为学校教学发展的硬指针。

思 考

在电影、电视和其他媒体飞速发展的今天,怎样保持北京电影学院的传统和优势?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。

我们的目的是要使学生在电影学领域内既擅长一个专业领域,又了解其他相关专业(方向),了解几种不同学科的知识。同时,使学生成为具有良好的素质以及跨专业学习能力的复合型人才。我们认为这种拓宽——素质——能力的教育结构是我们未来电影专业人才培养的模式,也是我们所要确立的教育思想观念。

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——电影创作、制作和电影史论研究的现实中,我们不难发现,电影教育教学中,创作、制作教学的研究一直是我们的电影专业教育领域中一个比较薄弱的环节,特别是缺乏对电影创作、制作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,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。

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。

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。

北京电影学院在获得了国家电影学博士点以后,整体电影学科和后来的艺术学、美术学、广播电视艺术学硕士点的发展也取得了一定的成就之后,我们意识到,我们正面临着一个重要的转折时期,我们正面临着一个重新选择,也需要迎来一个崭新的阶段,来证明了北京电影学院电影艺术教育的综合实力是强的,有着较为明显的学科优势,也具有外延发展的能力,推动交叉学科和边缘学科的发展,我们需要一种更新和前沿的教育思想和教学观念来推动学院的发展,我们要开始一些具体问题的思考,比如:

如何申请和建设艺术学一级学科,如何建设博士后工作站,怎么样开展跨领域、跨学科的研究等等。

根据学院的发展历史和特色以及教学特点,我觉得,在电影教育、教学的过程中,应重视6个重要问题:(1)学科定位,要根据社会的发展、电影产业的发展 and 需求进行学科定位。(2)培养目标,根据社会发展和产业需求,决定创作型、理论型、综合型的目标定位。(3)专业设置,要保持名牌专业特色,坚持电影创作和制作方面的高级专业人才培养的专业。(4)师资队伍,聚集和培养一批具有丰富创作经验和研究水平的教师。(5)课程设置,在电影的大方向的基础上;强调厚基础、宽口径的综合课程设置。(6)教学管理,按照高等教育的规律进行电影教育,突出教学、科研、创作三位一体的管理模式。

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。对于学术建设、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、类型和传播研究等十个研究层面。总体而言,艺术创作、制作、实践教育主要是在编剧、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。

强调和重视专业性的含义是完善不可代替的、独特的特征和细节,研究电影在大众媒体日益发展的条件下、在数字技术不断发展的条件下应该如何遵循自己的独特规律进行发展。注意与其他传媒形式综合化过程中的一些问题,分析存在哪些共同化、交互性的因素,解决技术层面介入的问题,融入历史、人文的东西,重点研究表现形式、创作技巧、方法风格、关注视野和文化内涵。

对电影专业教学进行著书立说,在整个教学体系中,具有学习和经验总结的重要意义,在我们的学科建设和发展规划中,学院希望进行这些方面学问与学术的凝练梳理。这是因为,经过策划和研究而成的最终文字成果,是每一个专业教师、学者,在思想、责任和学术方面的内涵与外延的凝炼,具有精神和意义追求的品质。为此,学院这些年,对整体电影创作、制作教学的学术总结和研究进行了系统规划建设,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思路下进行和开展的。这十套系列学术丛书分别是: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。而且,我们清楚地认识到,电影学专著和教材的建设在学科上,应该体现其理论性、实用性、操作性、系统性、科学性。在教学上,应该体现其学术型、指导型、经验型、技巧型、应用型。

在电影学科建设和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. 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。

2. 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。

学院加强学科建设中的理论研究,其目标是在今后的学术发展过程中,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。需要的整体学术研究,它们应该是来自教学、创作、研究、感受、体会、理论的系统总结,完全是教学个体的研究成果和教学过程的梳理结果,每一个专题都应该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,并以清晰的逻辑学术研究方法进行表述,再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。用我们的教学和学术成果,既反映我们电影专业教育的教学水平,又检验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。

世界进入全球化经济时期,国外电影新观念和新技术科学也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断发展与深入,中国的电影教育教学将会有更深入的发展。这也促使我们抓住机遇、加快发展,来为中国电影事业培养更多合格的接班人。