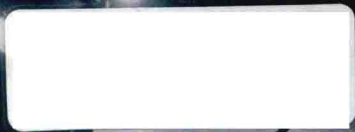

WHERE IS THE WAY

中国科教电影
创作实践与思考

路在

何方

何洪池 袁宴林 向涛 著

四川民族出版社

路在何方

——中国科教电影创作实践与思考

何洪池
袁宴林
向涛
著

四川民族出版社

图书在版编目(CIP)数据

路在何方:中国科教电影创作实践与思考/何洪池,袁宴林,向涛编著. -- 成都:四川民族出版社, 2017.12
ISBN 978-7-5409-7413-8

I. ①路… II. ①何… ②袁… ③向… III. ①科学教育片—电影制作—研究—中国 IV. ①J953

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第011101号

路在何方——中国科教电影创作实践与思考

LUZAI HEFANG—ZHONGGUO KEJIAO DIANYING CHUANGZUO SHIJIAN YU SIKAO

何洪池 袁宴林 向涛 著

出 版 人	泽仁扎西
责任编辑	张鸿杰
责任印制	谢孟豪
出版发行	四川民族出版社
地 址	成都市青羊区敬业路108号
成品尺寸	145mm×210mm
印 张	5
字 数	120千
制 作	成都金色华林美术图案设计有限公司
印 刷	成都市金雅迪彩色印刷有限公司
版 次	2017年12月第1版
印 次	2017年12月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5409-7413-8
定 价	36.00元

版权所有·翻印必究

市场化：中国科教电影不得不面对的现实

(代序)

CCTV-10科教频道，这是我国当下以教育、科学、文化为主要传播内容的专业电视频道，也是我国目前为止最大、最专业的科教影视作品传播平台；所以从CCTV-10科教频道播出的科教影视作品进行分析，我们能对目前中国的科教影视有一个较为全面、深入的了解；同时该平台播出的作品也反映了我国科教影视创作与市场的现实情况，首先我们从一张表格开始。

CCTV-10科教频道主要栏目情况

栏目名称	栏目简介	近年收视率最高数据%（前八）	排名
我爱发明	《我爱发明》栏目是鼓励全民以智慧立业，传达“发明改变命运，智慧创造财富”的理念；是国内首个鼓励国人通过自己的发明创造创业的电视节目。	0.51	1
文明密码	《文明密码》是一档户外真人秀类纪实节目，节目通过现代人对这些文明内核的体验和展示，来向观众介绍中华文明的进步和辉煌；专注于全国各地民风民俗、传统文化，通过出境记者对日常物品、现象、人物等背后文化内核的体验和探究，向观众介绍中华文明生生不息的内在基因。	0.47	2

续表

栏目名称	栏目简介	近年收视率最高数据% (前八)	排名
原来如此	《原来如此》定位“电视版的十万个为什么”，从生活中发现人们的困惑与不解，揭示其中的一个科学原理，通过对复杂的、有趣的、奇怪的、甚至危险的现象，运用发现、分析、体验、解读四个步骤进行科学原理的答疑解惑，并指导生活的改善，提出未来的发展方向。	0.46	3
自然传奇	《自然传奇》栏目以引进、编译国外优秀节目为主，结合节目的主题化、系列化的选题及制作理念，聚焦动植物世界生命传奇故事、探寻揭示宇宙万象的神奇奥秘；精心打造一个充满神奇自然生命传奇、展现天文地理奇观魅力的平台；为观众开启一扇了解世界、认识自然的窗口，启发广大青少年热爱自然、热爱科学、勇于探索的精神。	0.44	4
味道	《味道》是央视科教频道精心打造的大型美食文化类系列节目，每年在春节、清明、端午、中秋、国庆期间播出；内容围绕中国及世界各地的美食及美食背后的民俗文化展开；由主持人及美食家、美食爱好者组成“味道调查团”踏遍各地寻找美食，展现各异的饕餮美食，有趣的民风民俗。	0.35	5
大真探	《大真探》是一档荒野求生、探险，发现大自然奥秘的节目。	0.35	6
健康之路	《健康之路》是中央电视台唯一一档以关注大众身心、保健意识，倡导健康生活为主旨的谈话类服务节目；开办至今，凭借鲜明的节目定位、权威的专家讲解、科学的现场演示，为大众传播最实用、最科学的健康知识。	0.25	7

续表

栏目名称	栏目简介	近年收视率最高数据%（前八）	排名
走近科学	《走近科学》1998年6月1日开播，是中央电视台首个大型科普栏目。近十年来《走近科学》生产了大量优质的电视科技节目，在各类节目评奖中屡次获奖，多次受到党和国家领导人的表扬，已成为中国电视科普的一面旗帜。	0.24	8
读书	《读书》用丰富的电视手段传递书中的精华和信息，是一档和大众分享好书的栏目。在节目中，邀请爱书人士与观众分享读书的快乐，同时解读和推荐好书，带动民众读好书、好读书。		
百家讲坛	《百家讲坛》栏目一贯坚持“让专家、学者为百姓服务”的栏目宗旨，栏目在专家、学者和百姓之间架起“一座让专家通向老百姓的桥梁”，从而达到普及优秀中国传统文化的目的。		
大家	《大家》是目前央视容量最大的人物访谈节目之一，采访主要对象是我国科学、教育、文化等领域做出杰出贡献的“大家”。《大家》不仅是大师们讲述人生经历、展示精神风范的窗口，更是他们播撒智慧的讲坛。		
地理·中国	《地理·中国》属科普类电视栏目，以地质科考为线索，以普及地理学知识为宗旨，介绍地质学的新发现、新成果、新探索，展示地质地貌的新、奇、特、美。栏目在带着观众感受大自然神奇魅力的同时，传播科学知识，倡导热爱自然，珍惜自然，并传播人与自然和谐共生、相互依存的理念。		

续表

栏目名称	栏目简介	近年收视率最高数据%（前八）	排名
影视名堂	《影视名堂》原《第10放映室》，它以新颖活泼的访谈形式，介绍国内外最新最热的影片。		
讲述	《讲述》以社会类纪录片作为栏目形态，真实记录百姓生活，生动刻画时代变迁；以“打造中国最具人文精神的社会类纪录片栏目”为目标，坚持真实、力求贴近、传递温度、挖掘深度。		
科技之光	《科技之光》是全国第一个大型科普电视栏目，全力为广大科技界、知识界、青少年以及热爱和关注科学的人士打造一档专业化频道里有新闻性的科技栏目，现已成为全国科普栏目的品牌之一。栏目坚持弘扬科学精神、倡导科学方法，制作的节目在国内外屡获大奖。		
人物	《人物》栏目着力打造中国最高端人物视觉展现平台，它的核心定位是：人物——影响和改变时代进程；具体是：以最新视觉手段创新表现那些真正影响世界历史进程、引领当今社会发展、思考人类未来生存的人物。		
探索·发现	《探索·发现》是中国电视史上一个大型人文历史与自然地理类的纪录片栏目。栏目以纪录片手法讲述以中国为主的历史、地理、文化的故事，探寻自然界的神奇奥秘，挖掘历史事件背后鲜为人知的细节和人物命运，展示中华文明的博大恢宏，是“中国的地理探索、中国的历史发现、中国的文化大观”。		

注：表格中的栏目相关信息来源于央视网及《CCTV-10一季度

收视创七年新高》^[1]

通过对CCTV-10科教频道播出节目的梳理，我们可以看出在题材、内容上，我国科教影视目前涉及的范围是比较广泛与全面的。其在艺术创作与社会影响上也取得了不错的成绩：如《科技之光》多次在国内比赛中获得大奖；《走近科学》除了在各类评选中屡次获奖外，还受到党和国家领导人多次表扬，其俨然成为我国电视科普的一面旗帜。但是，在市场反响上，收视率最高的《我爱发明》，就其0.51%的收视数据相较于国内王牌综艺栏目的2%-3%左右的收视率来说，其还有待提高；然而就2017年第一季度央视及各大卫视收视率（频道各栏目平均值）排行榜的情况来说（排名第一的CCTV-1综合的收视率为0.5%），《我爱发明》的收视率也还算不错的。

从表中列出的CCTV-10收视前八的栏目中，我们知道观众对跟自己生活、工作等息息相关的知识是有收视需求和欲望的（《我爱发明》0.51%的收视率就是很好的说明）。

进入二十一世纪以来，我国科教电影的创作与市场情况也可以通过一张表格来了解。

[1] CCTV-10各栏目近年收视率最高数据来源于<http://1118.cctv.com/2015/04/08/ARTI1428458934575493.shtml>

2000—2017年具有突出成绩的中国科教电影

片名	制作成本 (万)	票房 (万)	获奖	备注
宇宙与人 (2000年)	280	2000	2000年第20届中国电影金鸡奖最佳科教片奖 2000年第7届北京大学生电影节科教片特别奖 北京国际2000年科教电影电视展评会银龙奖 2001年第7届中国电影华表奖优秀科教片奖 第27届国际专业电影节斯洛伐克教育部奖 伊朗第30届德黑兰国际电影节最佳导演奖	首部 国产 科教 大片
圆明园 (2006年)	1000	1000	2007年第12届中国电影华表奖优秀科教片奖 2007年第26届中国电影金鸡奖最佳科教片奖	
月球探秘 (2009年)			2009年第13届中国电影华表奖优秀科教片奖 2009年第27届中国电影金鸡奖最佳科教片奖 2010年中国国际科教影视展“中国龙奖”评委会大奖 2010年国家广电总局科技进步奖一等奖	没有 进入 院线 售票

显而易见，在艺术创作和社会影响方面，我国科教电影所取得的成绩是毋庸置疑的。在市场回报方面，二十一世纪伊始，号称首部国产科普大片的《宇宙与人》，以2000万的票房荣登2001年中国电影票房排行榜第七名，战胜当时绝大多数的故事片，这是何等傲人的成绩；然而2006年高科技、大制作——投资千万的科教电影《圆明园》，再次进入全国院线，虽然也收获了近1000万的票房，但也只是基本收回影片的投资成本；2009年的《月球探秘》“入选国家广电总局新中国成立六十周年献礼影片”，并被赞誉为“代表

了新中国成立六十年中国科教电影的最高水平”（到今天也是最高水平），可是院线市场回报为零。

从《宇宙与人》的投资成本与票房收益比约1:7，到《圆明园》约1:1持平，再到《月球探秘》的院线市场零表现，我们不得不叹息中国科教电影的没落；而且二十一世纪以来，能进入院线并有较好票房回报的国产科教电影也就《宇宙与人》和《圆明园》了。

当下的中国科教影视作品，无论电视科教节目，还是科教电影，在艺术创作和社会影响方面，我们都取得了不错的成绩；但是在市场反响上，我们曾经辉煌过，特别是中国科教电影，到现在它没落了，甚至可以说是倒退了……问题出在哪儿呢？

细细分析《宇宙与人》与《圆明园》的票房表现，我们不难知道：在中国，科教电影是有市场的，只要创作出的科教电影足够优秀——观赏性高、能吸引观众，它就能在中国的电影市场获得一席之地，并获得不俗的票房成绩（《宇宙与人》就是最有力的证明）。

究其根本，中国科教电影人并没有完全从科教电影统购的计划经济中走出来，主动走向市场，让科教电影市场化，进行市场化运作（这就是为什么我们有一些优秀的科教电影艺术水准很高，却不能吸引观众，绝大多数没能进入影院，偶有极个别影片进入院线，但最终票房也不理想）。只有这样，中国科教电影人才能解放创作思路，将我们已有的优良创作手法、技巧与经验全面推广开来，进而有新的进

步与发展，不断创作出口碑与票房双丰收的中国科教电影。

市场化——中国科教电影的唯一出路。中国科教电影人应该有足够的自信，中国科教电影也可以像故事片一样获得很好的市场回报，转变观念、理顺思路，走市场化创作道路^[1]，中国科教电影定会携手科教电视节目一起迎来中国科教影视新的春天。

[1] 走市场化创作道路：即科教电影按照电影的市场规律，同时结合电影的创作规律进行创作，这也是笔者在后文的分析、总结、思考并提出观点后最终所指。

目 录

第一章 新中国科教电影发展与研究过往	(何洪池 袁宴林) 001
一、新中国科教电影的六个阶段	002
二、中国科教电影研究的近乎空白状态	005
第二章 中国科教电影创作现状	(何洪池 袁宴林) 021
一、当代电影观念	021
二、二十一世纪中国科教电影创作	023
第三章 中国科教电影的电影化、大片化	(何洪池) 033
一、电影本性的回归	033
二、创作的大片化	041
第四章 科教电影要讲故事：讲好科学故事	(何洪池 向涛) 052
一、科学内容的故事化	053
二、科教电影的叙事策略	061

三、科教电影的叙事方式.....	075
四、科教电影的叙事结构.....	093
第五章 中外科教电影主要创作特征比较分析.....（何洪池）	111
一、横向比较分析.....	111
二、纵向比较分析.....	113
三、中外比较分析.....	117
第六章 反 思（代结语）.....（何洪池）	118
一、创作手法反思.....	119
二、路在何方——创作走市场化道路.....	121
参考文献.....	124
附 录.....	129

第一章 新中国科教电影发展与研究过往

科学技术是第一生产力，党和国家提出了“科教兴国、科教兴农、落实科学发展观、建设社会主义新农村、大力发展文化产业”等一系列重要举措。大到国家、产业，小到个人，科教影视发挥着文化软实力的巨大作用——推广科学文化知识、提升整体国民素质。

我国科教片从新中国成立至二十世纪八十年代，近乎零起点——从无到有、从小到大，在实践中探索出一条与我国国情相适应的，以科技推广特别是农业科技推广传播为主的，紧密结合国家经济发展需要的科教影视创作之路，为国家经济发展和人民群众科学文化水平的提高做出了巨大贡献，也走过了一个辉煌的时期。但是二十世纪末随着我国社会和市场经济的不断发展，特别是改革开放的不断深入，国家由计划经济向市场经济转轨，影视媒体开始走向产业化、市场化，科教电影的院线播出受到票房经济的冲击，科教电视受到收视率的冲击，使得科教片的生存环境发生了巨大的

变化。

二十世纪九十年代，我国电影从计划经济转变为市场经济运作方式后，取消了故事电影、纪录电影、科教电影统购计划任务，科教电影生产量急剧减少，进入低谷。中国科教电影从二十世纪八十年代每年的300到400部影片的产量降低到2009年的仅50多部，并且优秀作品甚少；近些年来我国科教电影产量也并没有大的突破，2016年中国科教电影的产量为67部，在创作上其似乎也一直停滞不前。中国科教电影为何发展受阻，近三十年来似乎前路越发迷茫，究其原因与困境，梳理其发展历程，则必不可少。

一、新中国科教电影的六个阶段

从1949年新中国成立至今，新中国科教电影的发展历程可分为六个历史阶段（1987年刘咏在《科教片历程反思》一文中，分析了中国科教电影的三个发展时期——二十世纪五十年代、六十年代和八十年代；在此基础上，结合中国科教电影各个历史阶段的特征，笔者加入了二十世纪六七十年代、九十年代及二十一世纪三个中国科教电影的发展阶段）：

第一阶段是二十世纪五十年代，它是以直接解决生产、生活中迫切需要解决的科技问题为目的，内容技术性很强，是与人们的生产生活紧密相连的科教电影时期。

第二阶段是二十世纪六十年代上半期，是知识型的科教电影

开始崭露头角的时期。科教电影由单纯技术型发展成为技术型和知识型共同占据主导地位的科教电影时期。科教电影开始从注重讲清楚实用技术走向注重运用影视手段表现科学知识，因此有学者认为“六十年代科教片以普及科学知识为主，传播知识，启迪与开发智慧”^[1]。科教电影创作的宽松局面，也激发了创作者的创作热情和能动性。这一阶段是新中国科教电影发展的第一个创作的繁荣时期，除了技术推广片和科普片大力发展之外，其他类型的科教电影同时也悄然兴起，如科学幻想片（《小太阳》）、科学童话片（《知识老人》）、科学考察片（《泥石流》）等。

第三阶段是经受二十世纪六七十年代严峻考验的科教电影时期。当时的中国科教电影，受到极左思想、路线的冲击，虽然科教电影创作者极力克服这些问题，但是在这一非常时期，科教电影终不能幸免，没有太多的建树和创新。然而，这时期的技术推广片（如《制革酶法新工艺》《室外养蚕》等）在推动国民经济的建设和发展中是发挥了极其重要的作用的。

第四阶段是二十世纪八十年代，经历二十世纪六七十年代数载沧桑、浮沉以后的科教电影时期。该时期的中国科教电影“仍旧沿着知识型迈步前进，并向深层发展，一方面涉猎新兴科学，向人们介绍最新的科学技术知识，一方面向大自然深处前进，探求更加细

[1] 刘咏.科教片历程反思.电影艺术, 1987, (11)。

微的科学细节，以向人们展示鲜为人知的自然奥秘”^[1]。这一阶段是中国科教电影在“文革”后的另一个大发展和繁荣的时期，科教电影人在恢复中探索科教电影的新发展。这一时期的科教电影以技术推广片和科普片为主，同时也出现了社会科学题材的科教电影（这类科教电影在中国科教电影诞生之初就已存在，只是在科教电影的发展进程中一度中断过），但是许多之前取得大发展的科教电影类型始终也没有得到恢复（如科学童话片、科学幻想片等）。

二十世纪八十年代，国外科教电影开始进入中国，我国的科教电影在各大国际电影节上频频获奖；同时，我国高校电化教育体系内的一大批科教电影工作者也大大地推动了该时期科教电影的发展。另外，这一时期的科教电影在表现形式和技术上有了比较大的提升，如显微摄影、放大摄影、高慢速摄影、定时摄影、水下摄影等技术的出现。再者，随着《崛起的第三金属——钛》《回声》《增长的代价——人口与经济》等影片的出现，标志着中国科教电影创作在观念、结构、表现形式等方面渐渐的由传统科教电影向着现代科教电影前进。

第五阶段是二十世纪九十年代，随着我国的科教电影渐渐走出电影院，国内科教电影前进的脚步极其缓慢，没有什么大的突破。科教电影的年产量也从高峰时的近400部锐减到40部左右……与此同时，

[1] 刘咏.科教片历程反思.电影艺术, 1987, (11)。