

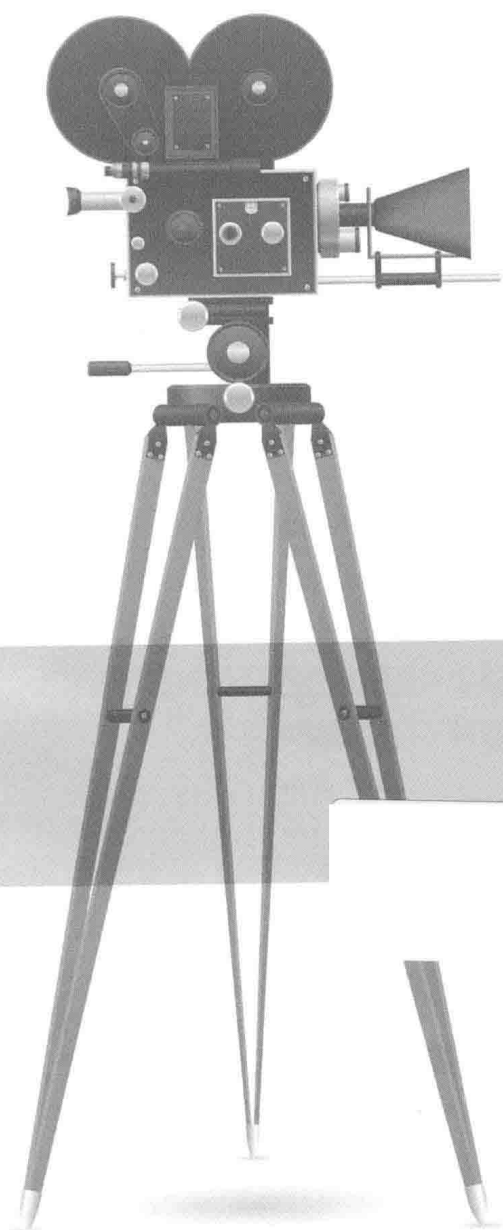

电影专业 教育研究

张会军 著

 中国电影出版社

北京市教委教学质量提高项目资助

电影专业 教育研究

军 著

CFP 中国电影出版社 2014·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

电影专业教育研究/张会军著. —北京: 中国电影出版社, 2014. 12

(北京电影学院教育教学系列丛书)

ISBN 978 - 7 - 106 - 04056 - 7

I. ①电… II. ①张… III. ①电影—艺术教育—研究
IV. ①J90 - 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 255062 号

电影专业教育研究

张会军 著

出版发行 中国电影出版社 (北京北三环东路 22 号) 邮编 100029

电话: 64296664 (总编室) 64216278 (发行部)

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

经 销 新华书店

印 刷 北京京华虎彩印刷有限公司

版 次 2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月北京第 1 次印刷

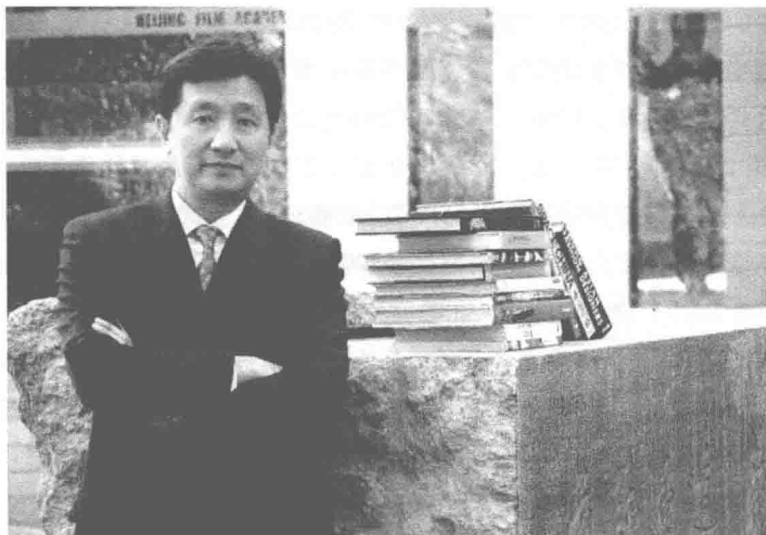
规 格 开本/787×1000 毫米 1/16

印张/45.5 字数/900 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 106 - 04056 - 7/J · 1614

定 价 96.00 元

作者简介

张会军，男，汉族，1956年7月生于北京。中共党员，1982年7月毕业于北京电影学院摄影系78班，获文学(电影摄影)学士学位。

现任：

中国文学艺术界联合会全国委员会委员；中国电影家协会副主席；北京电影学院校长、博士生导师、教授；享受国务院政府特殊津贴；北京电影家协会副主席；中国电影家协会高校联盟委员会主任；北京影视艺术家协会副主席；中国影视摄影师学会常务理事；北京大学中国文化书院导师、教授；电影、电视摄影师、导演。

社会兼职：

曾任全国政协第十、十一届全国委员会委员；全国政协第十、十一届全国委员会教科文卫体委员会委员；国家公安部特邀监督员。澳门国际电影节评委会主席。

奖励情况:

1979年荣获文化部“新长征突击手”。1999年授予由国家教育部、文化部、共青团中央、国家广播电影电视总局、北京市政府、联合评选的‘99全国大学生艺术节“优秀指导教师奖”。2001年,荣获北京市优秀高校领导干部“先进个人”。2004年,被意大利共和国总统授予“意大利仁惠之星勋章”(三级勋章);2006年被中国文化产业(国际)论坛组委会授予“中国文化产业人才培养特殊贡献大奖”,并颁发奖杯。2006年被北京市教育工会授予2006年度“优秀教职工之友”称号,荣获证书和奖牌。2007年全国政协委员会评为“优秀提案奖”荣获证书和奖牌。2008年被国家公安部授予“荣誉证书”。2008年获得中共北京市教育工作委员会和北京市教委的嘉奖。2009年5月,被北京市妇女联合会、首都女教授协会授予第一届首都“女教授之友”荣誉称号。2010年被授予、颁发“中国电影博物馆公益事业贡献纪念”奖。2011年被北京国际电影节组委会评为“先进个人”。2011年被中国戏剧文学学会、全国戏剧文化奖评委会授予“第二届全国戏剧文化奖—最佳出品人奖”(话剧《问剑》出品人),获得证书。2012年被澳门国际电影节评委会授予“终身评委”。2012年月,全国政协十一届委员会,给予本人联名的提案,《关于立项建立国家文物安全与违法预警系统的提案》评为优秀提案。2012年12月12日,第四届澳门国际电影节组委会授予“杰出电影教育贡献奖”。

电影创作:

(1) 摄影:

1982年电影《邻居》,摄影助理(毕业作业创作),1982年荣获中国电影“金鸡奖”最佳故事片奖。1982年《小院》,1993年入选日本东京国际电影节学生短片电影展。1983年电影《生死树》。1984年电影《青山夕照》。1984年电影《妈妈放心了》。1985年电影《嫌疑犯》。1988年电影《黑太阳731》,1989年入选西柏林国际电影节,并获“社会学”特别奖。1990年电影《追逐死亡的人》。1992年《大漠恩仇》。1993年电影《天生胆小》,1994年荣获上海大学生电影节“最佳影片奖”、“最佳男主角奖”,1994年荣获第18届《大众电影》“百花奖”“最佳男配角奖”、“最佳女配角”。

(2) 导演:

2006年电影《好人丛飞》(总导演),2007年荣获中国电影“金鸡奖”“最佳导

演处女作奖”提名。2000年电影《但愿人长久》，荣获首届中国电视电影“百合奖”二等奖。2000年电视电影《我真棒》，荣获中国电视电影“百合奖”“最佳儿童片”奖。2005年电影《淬火》。

(3)文学顾问：

2002年电影《世界上最疼的那个人去了》，2002年荣获第6届中国长春电影节“优秀华语故事片奖”、“最佳导演处女作奖”、“最佳女配角奖”，2002年荣获第16届日本东京国际电影节亚洲之风单元评委会特别奖，2003年荣获中国电影“华表奖”优秀故事片“三等奖”、“电影新人奖”、“优秀女演员奖”。

(4)监制：

2003年电影《白色栀子花》，2005年2月入选德国柏林电影节参展放映，第七届意大利远东国际电影节荣获“最佳影片”，2005年入选哥伦比亚国际电影节。2005年电影《水墨青春》，2006年入选瑞士洛迦诺电影节参展放映。2006年动画电影《小兵张嘎》，2006年荣获第11届中国政府电影华表奖优秀动画片奖，荣获北京市文学艺术奖，2007年获第26届中国电影金鸡奖最佳美术片奖提名，2008年，法国昂西电影节官方展映作品，入围乌克兰国际电影节，获第4届中国国际动漫节美猴奖动画长片奖，入围韩国首尔国际青年电影节。2007年电影《葵花子》。2007年动画电影《欢笑满屋》，2007年荣获第12届中国政府电影华表奖优秀动画片奖提名。2007年电影《天山雪》，2008年两岸三地台北首届电影院校电影节放映，2009年荣获首届澳门国际电影节“最佳编剧”、“最佳导演”、“最佳男配角”、“最佳女配角”提名；荣获“最佳男配角”，“最佳女配角”。2007年音乐电影《岗拉梅朵》，2008年美国洛杉矶第二届中美影展荣获“金天使”大奖。2007年电影《我的梦》(纪录片)，2008年希腊第二届国际残疾艺术电影节荣获“原创纪创新奖”，2012年12月12日，荣获第四届澳门国际电影节“金莲花组委会大奖”。2006年电影《靖国神社》(纪录片)，2006年10月入选韩国釜山电影节，2006年荣获“柯达最佳影片”，2008年1月入选美国圣丹斯电影节“世界影像单元”，入选德国柏林电影节，荣获香港国际电影节“最佳纪录电影人道大奖”，入选日本东京国际电影节参展放映，2009年荣获日本全国电影联盟颁发的2008年度“日本全国映连奖”特别奖。2009年电影《我和你》。2009年动画电影《快乐奔跑》，获13届中国政府电影华表奖“优秀动画片奖”；获第10届金熊猫奖最佳影院动画片奖。2010年3D动画电影《兔侠传奇》，2011年先后获得第14届中国政府电影华表奖“优秀动画片奖”，第28届中国电影金鸡奖“最佳美术片奖”，第7届中美电影节“金天使奖”，第3届伦敦万象国际华语电影节

“优秀动画片奖”。2010年电影《野草莓》，2010年入选第二届澳门国际电影节，荣获“最佳导演奖”、“最佳女配角奖”。2011年电影《幸福马拉松》，2011年入选第三届澳门国际电影节获“最佳故事片”提名，并获得电影节“组委会大奖”。2011年电影《飞越老人院》，2012年入选第11届中国长春电影节，电影节授予《飞越老人院》评委会特别荣誉奖，2012年12月，在埃及第35届开罗国际电影节获人权竞赛单元“特别提名奖”。

电视创作：

(1) 导演：

1985年《雪是雨的精灵》，2集电视剧。1994年《不谈爱情》6集电视连续剧。1999年《表演系的故事》20集电视剧。2001年MTV《红梅赞》。2001年MTV《共和国英雄》。

(2) 摄影师：

1986年《报魂》，2集电视剧。1988年《捞世界的女人》，3集电视剧。1989年《一个出租汽车司机的奇遇》，2集电视剧。1989年《旋转的世界》，2集电视剧。1990年《独船》，2集电视剧。1991年《人逢难处》，2集电视剧。1991年《无悔这份情》，2集电视剧。1992年《天边有群男子汉》，2集电视剧，1992年荣获全军优秀电视剧一等奖，荣获全国电视剧“飞天奖”三等奖。1994年《不谈爱情》，6集电视连续剧。1995年《经过上海》，20集电视连续剧。1996年MTV《霸王别姬》，荣获1996年中国音乐电视大奖赛金奖，荣获1996年中国音乐电视大奖赛“最佳摄影奖”。1996年MTV《花街》，荣获1996年中国音乐电视大奖赛银奖。1996年MTV《父母中国》，荣获1996年中国音乐电视大奖赛铜奖、银屏奖。1997年MTV《天长地久》，荣获1997年中国音乐电视大奖赛银奖。1998年MTV《B种情感》，荣获1999年美国费城国际电影节“最佳亚洲音乐奖”。1999年《表演系的故事》20集电视剧。2002年《大师出山》，8集电视连续剧。2003年《阳光职介所》，20集电视剧。2001年MTV《临安遗恨》，2002年荣获匈牙利布达佩斯国际电视节“音乐电视”奖。

(3) 监制：

1999年MTV《精忠报国》、《你》荣获2000年香港China V“神洲杯”“最佳录影带奖”，荣获2001年中国音乐电视大奖赛银奖、“最佳美术设计奖”。2001年《梦—北京电影学院故事》(纪录片)，荣获第28届日本放送“文化基金奖”、日本电视制作联盟“优秀纪录片大奖”。2003年《跟着阳光跳舞》，20集电视剧。

2003年《少林寺纪录片》。2004年《后海前街》，20集电视剧。2004年《宋莲生坐堂》，31集电视剧。2004年《银色年华》，20集电视剧。2005年《不谈爱情》，22集电视剧。2007年《小院故事多》，30集电视剧。2007年《想爱都难》，30集电视剧。2008年《亲兄热弟》，30集电视剧。2008年《至圣东方朔》，45集电视剧。2009年《密战》，30集电视剧。2010年《国球》，30集电视剧。2011年《烈焰》，30集电视剧。2011年《30岁，你好》，30集电视剧。2011《深海行动》，30集电视剧。2012年《大男当婚》，30集电视剧。

独立专著：

1998年《电影摄影画面创作》，25万字，中国电影出版社，2000年荣获国家广播电影电视总局部级优秀教学、科研成果“一等奖”。2008年《脉络的呈现——电影艺术创作理论》，42万字，中国电影出版社。2008年《北京电影学院78班回忆录》，33万字，中国社会科学出版社。2008年《还是同学少年》，16万字，中国青年出版社。2010年《风格创造——张艺谋电影创作论》，29万字，中国电影出版社。2014年《电影摄影师创作应用手册》，43万字，中国电影出版社。

主编专著：

1996年《北京电影学院硕士学位论文集》，30万字。2000年《银幕创造——与中国当代电影摄影师对话》，35万字，荣获北京市政府颁发的北京市第八届哲学社会科学（部级）优秀成果（艺术学）著作类“二等奖”。2001年《中外影视大辞典》，200万字。2002年《影象造型的视觉构成——电影摄影艺术理论》，32万字。2002年《银幕追求——与中国当代电影导演对话》，30万字，2006年荣获中国高等院校影视学会第四届“学会奖”的著作类一等奖。2003年《影片分析透视手册》，23万字，2005年荣获国家广播电影电视总局部级优秀科研成果文科著作类“二等奖”。2006年《银幕追求——与中国当代电影导演对话（二）》，29万字，2006年荣获中国高等院校影视学会第四届“学会奖”的著作类一等奖。2006年《2006中国电影产业年报》，95万字。2006年《传承与梳理——电影高等教育研究》，39万字。2006年《风格的影像世界——欧美现代电影作者研究》译文专著，50万字。2007年《光影世界：电影摄影创作》译文专著，27万字。2007年《银幕追求——与中国当代电影导演对话（三）》，41万字。2008年《崛起的力量——韩国电影研究》，25万字。2008年《阅读与关注——品评中外电影佳作》，29万字。2008年《实践与创新——探究导演大师的影像奥秘》，37万字。2008年《形式追

索与视觉创造——张艺谋电影创作研究》，26万字。2009年《2007—2009中国
电影产业发展报告》，51万字。2010年《电影摇篮——北京电影学院童话》，28
万字。2012年《考上北京电影学院》，30万字。

论文发表：

发表电影理论、创作学术论文120余篇，发表翻印、校对电影理论、创作学术
论文20余篇。

科研项目：

1996—1999年国家广播电影电视部人文社会学科研究项目《影视艺术教育
人才素质培养模式及改革实践研究》，部级科研项目。

1998—2001年国家广播电影电视总局人文学科研究项目《电影导演创作构
思的数字化呈现》，部级科研项目。

1998—2001年国家广播电影电视总局人文学科研究项目，《影视节目制作
教学法研究》部级科研项目。

1999—2003年国家重点人文社会学科科研项目《中国电影摄影艺术发展
史》，项目课题成员之一。

1999—2002年国家广播电影电视总局高等院校自然科学工科研究项目《数
字背景下的电影画面制作质量控制的研究》（论文集、实验报告），部级科研项
目，项目主要成员，作者之一。

1999—2001年国家广播电影电视总局人文学科研究项目《电影市场运作中
的媒体策略研究》，部级科研项目，项目主要成员。

2000—2004年国家教育部高等教育重大教学改革项目“新世纪高等教育教
学改革工程——本科教育教学改革立项项目”，《影视艺术专业人才培养模式综合
改革研究与实践》（论文集），国家级科研项目，项目负责人。2005年荣获由北京
市人民政府颁发的2004年北京市教育教学成果（高等教育）二等奖，2005年荣
获北京电影学院教育、教学成果“一等奖”。

2000年国家教育部人文社科研究“十五”规划项目，《摄影（图片）艺术理论
研究》项目负责人。

2001—2004年北京市哲学社会科学规划、北京市教委人文社会科学研究项
目，《中国电影摄影艺术经典影片研究》专著项目负责人、主编。

2004年北京市高等教育精品教材建设重点项目《新世纪电影学论丛》(2003卷、系列专著7本),项目负责人、作者。

2004年—2006年北京市哲学社会科学“十五”规划重点项目——“北京影视艺术研究基地”《当代中国电影艺术家创作研究》(系列丛书),部级项目,课题组长,主编,作者,2006年荣获中国高等院校影视学会第四届“学会奖”的著作类一等奖。

2005年全国艺术科学“十五”规划2005年国家年度课题立项《中国电影学专业发展研究》(7本学术专著),国家级全国艺术科学规划课题科研项目负责人。

2005年北京市教委人文社科研究计划重点项目,《中国电影学史论研究》,项目负责人、编委会主任、作者。

2006年北京市市属、市管高等学校学术创新团队计划项目,《当代中国电影艺术创作研究(张艺谋电影创作艺术研究)》,项目负责人、编委会主任、作者。

2006年北京电影学院艺术类项目,《韩国电影研究》,项目负责人、主编,作者。

2006—2007年,中国艺术研究院,全国艺术科学规划特别委托课题,《中国文化发展战略研究》,国家级科研课题项目,子课题负责人、作者。

2008年北京市教委人文社会科学研究计划重点项目全国艺术科学“十五”规划,《中国电影学专业发展研究》(7本学术专著),项目负责人。

2009年5月,国家级精品课程——《电影摄影创作》,成果主要完成人,获得2008年北京市教育教学成果奖(高等教育)北京市级“一等奖”。

2008年,国家广播电影电视总局部级社科研究项目,《国有电影制片厂转企改制研究》省部级项目,项目负责人,第一作者。

2010年北京市哲学社会科学规划重点项目,《风格创造——张艺谋电影创作论》(专著),项目负责人,独立完成人。

2013年,北京市哲学社会科学规划重点项目,《电影摄影师应用手册》(专著),重点项目,项目负责人,独立完成人。

开设课程:

在北京电影学院给本科生、研究生、博士生开设“影片分析”、“电视摄录像技巧”、“电影画面”、“电影摄影艺术创作”等课程。在其他大学相关专业给研究生开设“电影剧作”、“视听语言”、“电影制作”等课程。

目 录

作者简介

· 教育研究 ·

003	加快电影复合型高端专业人才的培养
016	电影专业教育、教学的思考
065	中国电影的回顾与盘点
084	更新观念,认真做好电影教育、教学工作
——关于北京电影学院教学工作的思考
092	北京电影学院产学研发展的思路与对策
098	明确办学任务目标,加快学院发展建设
——学院学科专业建设若干问题思考
103	关于加快建设电影强国若干问题的思考
122	做亚洲最大,创世界一流
126	电影的传承与发展
135	中国电影教育的传承与发展
140	新中国电影高等教育发展回眸
148	传统继承与创新
——改革开放30年北京电影学院教学回顾
161	北京电影学院人才培养规模、质量、学生就业率以及
与教学资源匹配程度分析报告
217	北京电影学院未来发展整体设想的思考

- 226 | 电影艺术专业人才培养教学改革实践与研究
- 277 | 电影教育的崛起与奋进——中国电影教育体系
- 307 | 电影专业教育特色创新发展——关于中国电影专业教育的思考
- 316 | 电影教育研究——高等艺术院校实行学分制改革的思考
- 322 | 文化产业发展中的电影专业高等教育研究
- 332 | 北京电影学院学科建设与发展思路

· 交流发言 ·

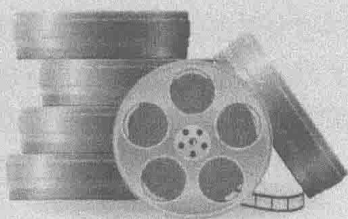
- 341 | 引领、创新、务实——学院电影科研工作的思考
- 346 | 电影专业教育与国际交流发展的思考
- 351 | 加强教师职业道德和专业素质的培养
- 356 | 用科技创新促进和引领中国电影产业发展
- 362 | 推动两岸电影多元交融与繁荣发展
- 367 | 继承专业传统、坚持实践特色、创新开拓发展
- 382 | 两岸三地电影教育的发展
- 389 | 加强学科建设与改进教学管理
- 410 | 高等教育，我们必须保持清醒的头脑
- 415 | 在坚持电影特色中创新发展
——关于中国电影艺术教育的思考
- 437 | 北京电影学院电影专业创作实践教学总结
- 448 | 电影艺术专业院校加强教师和学生德育工作的措施

· 对话采访 ·

- 461 中国电影路向何方？
- 482 实现中国电影强国梦再创中国电影的传奇
- 490 不断丰富和强化电影专业教学的内容和形式
- 502 严谨治学 不断进取
- 519 电影为本 与时俱进
- 527 开拓发展，对话国际电影，解读“中美电影大师课”
- 538 中国电影缺乏“做饭”的人
- 543 坚持创作实践型中国电影教育特色
- 552 中国“梦工厂”的现实与未来
- 558 北京电影学院电影学科的博士生培养
——博士生培养经验和总结
- 576 重视师德 教书育人
- 591 高等电影专业教育中的硕士、博士培养
- 609 建设世界一流的高等电影教育
- 624 电影人需要执著
- 642 电影专业教育必须务实和勤奋
- 659 构筑中国电影教育的“鸟巢”
- 665 创作实践型电影专业教学若干梳理
- 686 制造“第五代”
-
- 698 附录：1978年北京电影学院教学方案

第
一
篇

教育研究

加快电影复合型高端专业人才的培养

从2005年以后,中国电影进入了快速发展的轨道。中国电影产业发展的重要标志是:影院的建设和银幕数量快速增加;国产电影的年出品数量逐年增长;电影的票房数量迅猛飙升;与电影制片有关的数字技术飞速发展。

为此,在自己调研和学习的基础上,于2009年底,结合自己的思考,给中央提交了《关于加快建设电影强国若干问题的思考》(内参报告,17600字),中央的领导同志,对电影事业的发展和电影人才的培养高度重视,在我写的内参报告中做了重要的批示,对关于对从电影大国向电影强国的建设,要求在制定国家“十二五”电影产业规划中予以考虑,同时,也对未来电影学院的发展做了重要指示,要求要加强培养电影创作和制作的复合型高端人才,并做了非常具体和明确的批示。结合对中国电影产业发展,学习和贯彻中央领导的批示精神,2011年,我给国家广电总局电影事业管理局,提交了《关于落实批示精神,加快电影事业发展和建设的思考》报告,也得到给国家广电总局和电影事业管理局多位领导的批示。同时,在北京电影学院举行的多次专题会议中,研究讨论如何改进我们的教育、教学和人才培养模式,加快电影专业人才培养的具体措施,提出了很多建设性意见和具体措施。

党的十七届六中全会以后,中央领导、国务院领导做出了一系列重要指示,提出了明确的指示和具体工作的要求。为了贯彻落实中央领导同志的一系列重要的指示精神,教育部和国家广电总局几次召开专门的会议,召集教育部所属院校和北京市的一些相关的院校初步,研究、座谈、布置、商讨怎么样用具体的方法和措施,实施电影复合型高端专业人才的培养计划和培养工作,国家教育部和国家广电总局党组对几次会议的召开、征求意见和具体的实施工作方案非常重视。

国家教育部,也在2012年召开了在京的七所部属和北京市属的高校负责同志,座谈关于开展电影复合型高端专业人才的培养工作计划实施的初步设想,大

家对实施复合型电影高端人才培养硕士班计划,提出一些意见、设想和建议。现在的情况是,就是说,我们各个高校,要改变教学和人才培养的方法,定点、定单、定位的培养复合型高端电影专业人才,这是,对我们的挑战,而且,完全是电影复合型高端应用型的专业人才,对于这项工作,要充分改变我们原来的教学模式,根据国家电影产业发展和需求,利用国家教育部所属院校和北京市的一些相关的院校的优势和资源,进行电影专业人才的培养。

一、对复合型高端电影人才培养的认识

我们要实施这样一个复合型高端电影专业人才的培养计划,是有着不同寻常时代和环境的背景。一个重要的内容就是要是贯彻落实党的十七届六中全会精神,加强高端紧缺文化人才和复合型高端电影人才的培养。这个计划是国家加强文化建设,加快从电影大国向电影强国转变的一个重要的举措。2011年10月,召开的十七届六中全会做出了要深化我们国家的文化体制改革,推动社会主义文化大发展、大繁荣的重要决策,这是具有国家战略意义的重大决策部署。在这个部署当中,中央也明确提出要推进国家文化产业的结构调整,发展和壮大新兴的包括影视制作、出版、发行、印刷、复制、媒体、信息、设计、数字等文化产业。

在国家的层面,“十二五”发展规划中,也明确提出国家要重视和加快发展文化产业,大力发展与电影产业制作有关的相关产业。文化产业在当下的国家建设和国家影响力方面,具有重要的影响力,同时,电影在文化传播当中,是最具有代表性和最具有影响力的形式。

当今最具影响力、多元化和特殊形态的东西是电影。连美国政府,也在大文化的领域,将电影作为国家战略进行严格管理和产业保护。电影的从属性,同时具有文化、艺术、技术、传媒、产业的特点和特性,作为目前典型的媒体艺术形式,无论是在表现内容还是在表现形式方面,都具有非常重要的文化价值、传播价值、商业价值、产业价值。对人类社会的影响力应该说是最直接、最强大、最形象、最有效的。我们应该认识到电影的影响力和一般的文化传播不完全一样,其他形象和视觉冲击力要强得多,我们国家,也要在电影领域把它看做是文化产业里面的重中之重。

中国,作为目前世界第二大的重要经济实体,作为一个最大的发展中国家,我们觉得,国家的文化发展,国家的文化产业的发展,具有非常重要的现实意义和历史意义。作为国家,对发展文化产业和电影产业,是我们国家重大战略转移的重要举措。我们必须清醒地认识到,电影是一个非常庞大的工业体系,不是在