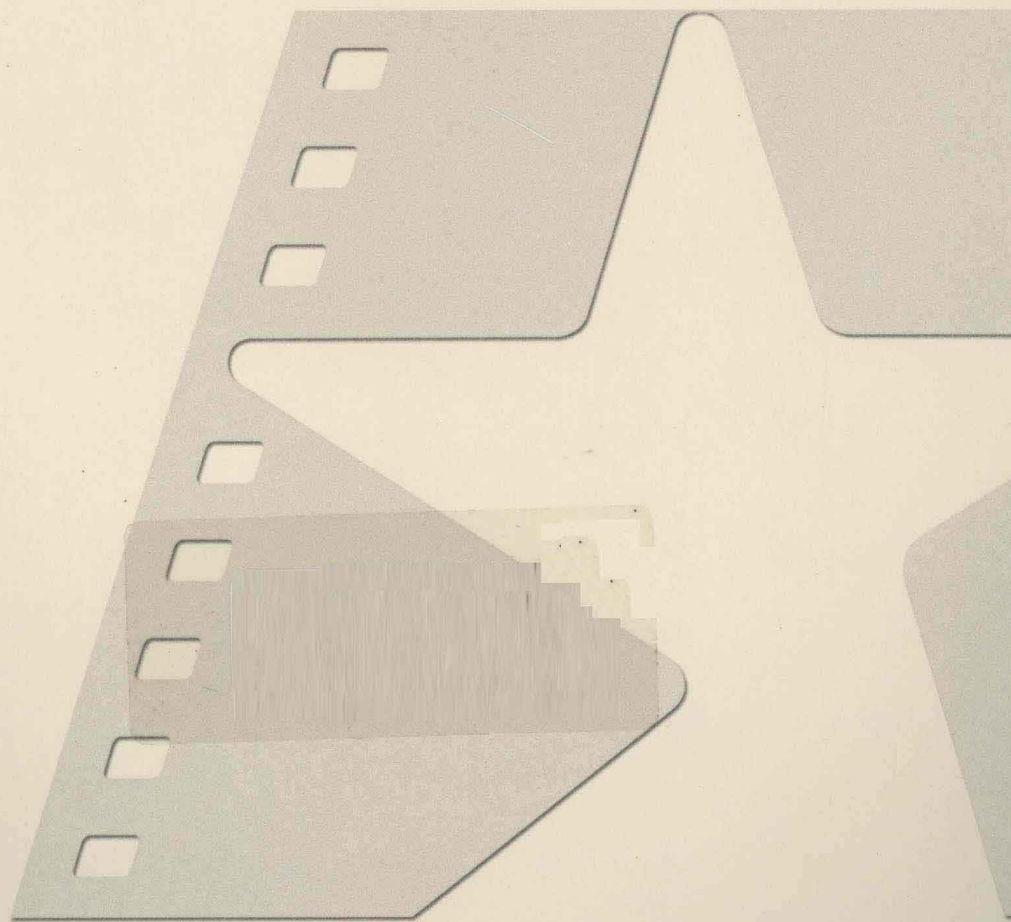

世纪回眸

中国电影专业史研究

电影教育卷

籍之伟 钟大丰 等著

世纪回眸

中国电影专业史研究

图书在版编目 (CIP) 数据

中国电影专业史研究·电影教育卷/籍之伟等著.
—北京: 中国电影出版社, 2011. 1
ISBN 978 - 7 - 106 - 03278 - 4

I. ①中… II. ①籍… III. ①电影史—研究—中国
②电影—教育—研究—中国 IV. ①J909.2 ②J90 - 05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 221813 号

责任编辑: 于雪飞
装帧设计: 赵子航
责任校对: 时 光
责任印制: 张玉民

中国电影专业史研究·电影教育卷 籍之伟 钟大丰 等著

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: cfpvgb@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 1 月第 1 版 2011 年 1 月北京第 1 次印刷
规 格 开本/720 × 1000 毫米 1/16
印张/20 插页/2 字数/348 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 106 - 03278 - 4/J · 1230
定 价 56.00 元

《中国电影专业史研究》

编委会名单

总策划:张会军

编委会主任:张会军 籍之伟

编委会副主任:侯克明 谢晓晶 姚国强 孙 欣

主编:张会军

编委:(按姓氏笔画排列)

王志敏	王鸿海	王黎光	叶远厚	田壮壮	刘 季
刘一兵	刘戈三	刘仰宁	孙 欣	孙立军	李春妹
张会军	陈 浥	郑雅玲	侯克明	俞剑红	姚国强
钟大丰	秦 赞	黄英侠	宿志刚	扈 强	谢晓晶
薛文波	穆德远	籍之伟			

《中国电影专业史研究·电影教育卷》

撰稿人(按文章顺序排列)

钟大丰	林 黎	贾云鹏	汤梦萧
戴德刚	陈 波	李 静	童启富
籍之伟	杨文火	陆 花	

世纪回眸

《中国电影专业史研究》总序

迄今为止,北京电影学院已经走过了 55 年的风雨历程。

北京电影学院作为中国从事电影艺术创作、历史、理论和批评研究最权威的高等学府,在中国电影学科的理论研究领域一直处于国内外领先地位。学院积累了大量珍贵的电影历史及理论研究的文献资料,拥有一大批掌握国内外最新电影艺术和技术资讯的专家、学者和研究群体。利用现有的学术力量和学术资料,学院进行了各级各类电影学科研课题的研究,国内外的学术交流机会又为学院各类研究工作补充了第一手的学术文献资料。

近几年来,学院在继续巩固和发展电影艺术创作及制作领域学术力量的同时,还大大加强了电影学科的理论建设和学术研究工作。据不完全统计,学院在国家级出版社累计出版的电影学各个专业学科的学术专著及教材有近 200 部(本);教研人员在国家核心或重点学术刊物上累计发表的学术论文逾 800 篇,发表的专业译文有 200 余篇;不仅系统地策划和出版了《新世纪电影学论丛》2002 卷(12 部 430 万字)、2003 卷(9 部 320 万字),还出版了《当代中国电影艺术家创作研究》系列丛书(计划 15 部,已出版 5 部 150 万字)、《电影专业系列教材》(计划 50 部,已出版 10 部 235 万字)、《当代影视声音系列丛书》(计划 10 部,已出版 4 部 100 万字),并即将出版《电影创作及理论译丛》(9 部 320 万字)。同时,学院设立了得到学术资助的各级各类科研课题近 300 项,已完成了近 70 项;课题成果中获得国家级奖项的有 7 项,获得省部级奖项的有 45 项,获得厅局级奖项的有多项,得到了国内外学术界的高度评价和一致赞誉。这些教学、科研理论成果的取得,使得电影学院的学术地位和教育水平达到了一个新的高度,巩固和保持了北京电影学院在中国电影艺术创作及理论研究领域的学术领先地位。

事实上,在北京电影学院,特别是从“文革”后的 78 班开始,所有的在

校学生都有这样一种感觉,电影史以及电影史所介绍的影片对我们的专业学习是非常重要的。电影史所阐释的内容是历史积淀下来的宝贵财富,也是我们当前从事电影艺术创作的参照坐标。如果电影学院的学生对电影各专业的历史了解得十分清楚,他们就会以一种特别的艺术姿态和精神风貌出现在中国电影的艺术创作领域。

我们的电影教学经验证明,系统地学习电影理论,特别是学习有关的电影历史,是了解电影艺术、掌握电影技巧非常好的学习途径,这会对学生的电影专业学习有比较大的促进作用。回顾改革开放 20 多年来学院电影史课程的教学经历,在某种意义上电影史的学习程度决定着学生未来专业可持续发展的后劲。尽管电影思维在全球化的背景下还在不断地发展,我们很难从一个思潮、一个流派、一个运动或一个角度对电影的历史进行定位或概括。但是,从电影史课程中所获得的知识可能会让学生们在今后的艺术创作中终生受益。

我们在浩瀚的、延绵不断的历史长河中不难发现,某些细微的东西是远远大于历史事件本身的。电影历史上的运动、现象、人物和作品已经远远地大于了自身。这就引起了我们的反复思考:电影作为人类近代传播文明的重要媒介,对人类文明文化史以及社会发展史所起的作用和影响是举足轻重的,而在对电影历史的研究中,还有什么没能引起我们研究者的足够注意?还有多少问题被理论家疏忽了?

在我国电影理论学术研究中,关于电影历史的研究成果已经十分丰富,已有了《中国电影发展史》等学术专著。但是,以发展的眼光来看,仍缺乏从各个专业的角度对电影的历史、理论和批评进行横向与纵向的系统研究和学术梳理。因此,在我国电影学科的教学研究中,非常迫切也非常需要对电影学科的各个专业学科史(编剧、导演、表演、摄影、声音、美术、理论、文化、教育、技术、制片发行放映、音乐、动画)的发展历程有一个比较清晰和系统的脉络整理。

我们清醒地知道,对某一历史、事件、人物的研究与反思,单项研究与系统的历史研究是殊途同归的关系。其实,历史中的素材是大量的,是取之不尽、用之不竭的。我们不可能把更多的精力放在搜集历史的素材上。一旦我们研究者的头脑中有了基本的“结构”框架,就可以展开学术想象的翅膀进行研究和写作了。

缘此,我们动员了全院的学术力量,经过多年的反复调研、反复论证、反复筛选和反复酝酿,决定在 2005 年中国电影百年华诞及北京电影学院建院

55周年之际,为全面加强中国电影学的学科建设,代表中国电影教育界向中国电影事业献上一份重大的、崭新的、丰厚的学术礼品——学院重点科研项目“中国电影专业史研究”课题组(项目编号2003ZD01~13)的最终研究成果:《中国电影专业史研究》之电影编剧卷、电影导演卷、电影表演卷、电影摄影卷、电影声音卷、电影美术卷、电影理论卷、电影文化卷、电影教育卷、电影技术卷、电影制片发行放映卷、电影音乐卷和电影动画卷等13部逾600万字的电影史卷。

作为全国艺术科学“十五”规划2005年度国家规划课题(国家级)——“中国电影学专业发展史研究”课题组(项目编号:05BC026),以及北京市哲学社会科学规划办公室和北京市教育委员会共同立项的人文社会科学研究计划重点项目(省部级)——“中国电影学史论研究”课题组(项目编号:SZ200510050014)下属的多项子课题组的最终成果(全部逾600万字,成果名称详见本书封面勒口),分别从理论的高度和专业的角度对各个电影专业的发展脉络、本质、特征、本体、文本、类型、风格、审美、规律、现象及研究方法,进行了系统的学术理论总结。同时,也对电影艺术的社会审美本质、艺术审美本质,从电影理论的层面进行了总结。通过对电影专业学科发展史中的现象研究、运动研究、流派研究、类型研究、大师研究、美学研究、问题研究及作品研究,建立和完善了科学的、系统的电影艺术研究理论体系框架。

本课题的研究涉及了中国电影的编剧、导演、表演、摄影、声音、美术、理论、文化、教育、技术、制片发行放映、音乐和动画等学科领域。课题的研究将主要集中在中国电影技术、艺术、创作、理论、教育的最新理论及美学发展趋势等方面,其中有些是我国电影学学科研究中的空白和相对比较薄弱的部分。这对于加强中国电影学的专业学科建设、充实中国电影学科发展历史的学术理论专著和专业教材具有极其重要的理论意义和学术价值。

这些研究成果,其学术研究的涵盖面为目前国内电影历史和理论研究之最。不仅是中国电影理论研究领域所获得的最新的、首创的、重要的和历史的学术性研究成果;同时,也是中国电影历史理论研究的一个精湛学术典范。因此,对我国的电影艺术高等教育具有非常重要的理论意义,对我国电影学的学科建设也具有非常重要的历史意义。可以说这项课题研究具有填补我国电影理论研究空白的学术意义。其研究成果使学院的电影学科学术发展和建设都达到了一个标志性的高度。

我们认为,对于历史研究结果的不同,既在于研究者审视历史的立场与方法的不同,也在于采用的结构和体例的不同。每一项历史性学术研究,必

定要涉及主题、人员、历史和方法的局限性。有很多事情在发展的当时是难以被辨识清楚的,但现在我们有了重新认识历史事件的可能性,其研究的结果自然会与以前的结论有所不同,形成一种与众不同的新观点。

作为中国电影理论研究的一个重要学术研究方向,《中国电影专业史研究》实际上代表了一个国家的电影理论研究水平。因此,我们在《中国电影专业史研究》理论构架讨论中,不仅阐释了所关注问题的学术观点,梳理了其相应理论的研究方法,展示了在教学和研究中所形成的理论成果,还表达了我们对中国电影发展史的新看法,体现出我们对中国电影理论研究的使命性、电影专业的历史性、电影文化的批判性和电影道德的精神性。包含了今天的中国电影学者对中国电影历史研究的一种新期待。

不管是从宏观的历史视角还是从微观的学术观点出发,承担这样一个重点课题对学院的学术研究力量来讲,都是一个异常艰巨的任务,具有相当的难度和极大的挑战性。其难点在于就某一专业进行发展史的研究时,很难把握其界定的范围和研究的深度,关键点在于我们以怎样的视角对该专业领域的深度和广度进行全景扫描。

我们所从事的电影学科专业史的研究,除涉及各电影学专业领域外,还包括了与电影史相关的风格、事件、文字、作品、评论在内的史料学研究,电影艺术发展史的比较学研究以及人类学、社会学对电影发展史的影响研究。通过诠释新的视点和论据,我们将不同领域的人文科学历史研究成果与电影艺术历史研究成果在横向和纵向坐标上进行比较与研究,这对于我们今天的电影艺术创作,具有很强的指导意义和应用价值。可以预见,该课题最终成果的出版和发行必将在我国电影学科领域的教学、创作及理论研究上产生非常大的学术影响。

这些年来,关于电影历史研究的学术成果,基本上以三类文本的形式出现:一类是编年体的;一类是谈作品的;一类则是美学的。

那么,我们在《中国电影专业史研究》中将采用哪些方法?研究成果的文本将以什么样的形式出现?我们在课题研究中的学术学位又将是什么呢?最终,我们应该怎样通过自己的研究来确立《中国电影专业史研究》的解读方式?这对我们是学术上的又一个严峻挑战。

在我们策划、论证、讨论、酝酿和研究《中国电影专业史研究》的过程中,困扰我们的不是撰写本身的方方面面,而是如何整体把握所研究的专业学科史,通过对其在结构、风格、体例、范围方面的认识与把握,通过对整个发展过程中的人物、事件、作品、运动的心灵轨迹的体验和回顾,把握住中国

某一电影历史事件中所蕴含的内在意义及其给予我们的启迪。最终解决以怎样的形式来书写中国电影专业历史的问题。这个课题研究成果的未来品质在很大程度上取决于我们在研究和撰写过程中的真诚态度,或者说真实度,我们在课题成果的撰写中提出了以下的写作原则:

首先,我们不追求文体的凝重和拘泥,但是希望文章是有选择、跳跃和活泼的;

其次,我们不追求研究过程中论述的全面性,但是希望观点具有代表性;

再次,我们不追求最终成果中表述的尖锐性,但是希望问题具有针对性;

最终,形成一种中国电影历史学术研究的“历史语言”、“历史观点”和“历史总结”。

在上述原则中,我们将突破以往史学研究的限制,不搞成编年史的理论专著,将更侧重于理论、学术、观点、美学上的梳理。我们的研究将从系统论、方法论的高层次上,对电影艺术创作、电影技术技巧、电影理论、电影美学、电影批评等方面进行全方位、多角度、多元化、多层次、宏观和微观的理论研究。

说到底,中国电影历史及理论的教学研究就是要全面总结和梳理推动电影艺术发展的各种因素、环境条件和内外在的动因,以及研究电影发展过程各个时期的特点,阐释电影作为艺术的逐步确立、发展中的流派、运动、现象、问题,揭示电影艺术发展中各专业之间的相互关系,揭示电影艺术发展的规律,展望电影艺术发展的前景。

事实上,课题组的这些研究成果也是为中国的电影教学以及打算学习、研究中国电影的学生们所撰写的专业教材。本课题的最终研究成果作为中国电影史研究的重要组成部分,可作为电影学、广播电视艺术学、艺术学史论专业的博士、硕士研究生的专业教材,亦可供全国各类高校相关的影视、传播、艺术等专业作为教学参考书使用。它们不仅可以弥补中国电影历史、理论、批评、美学研究的缺憾,更是北京电影学院为中国电影高等教育做出的贡献。

我们认为,《中国电影专业史研究》的学术特点主要有以下几点:

1. 特色鲜明:是对中国电影学科各个专业发展史研究的系统总结,对中国电影专业史的研究和教育有着极大的针对性。

2. 覆盖面广:全面涉及了电影学专业创作和史论研究的各个主要方

面,在普遍研究的基础上有所侧重,论述的方法各异,视点独特。

3. 专业性强:各子项目研究的作者都是从事电影学科专业创作、历史以及理论教学和研究的专家。

4. 系统性强:各个子项目的研究内容十分紧密,对各自的学术思路、编辑思想、内在逻辑有非常细致的分类,框架合理,逻辑严谨,条目分明和思路清晰。

现在,我们研究了电影历史的一些理论问题,出版了这些研究电影历史的学术成果,不仅完成了一件电影业界分内事情,也了却了一件电影前辈们嘱托的重任。我们认为,本课题最终研究成果的撰写及出版,是我们在对历史的研究和描述方面所做的一种新的尝试。我们在研究过程中一次又一次地将历史与现实的关系提出来,说明我们作为研究者和教育者对于历史本身和现实本身,以及两者之间的关系实际上是非常在意的。

最后,我要借此机会,衷心地感谢学院所有参与本课题研究的专家学者们。本课题各子课题的负责人不仅是学院各专业学科领域的学术带头人,同时,也是国内外非常有影响的电影学专家和学者。他们不仅担任着学院各部门的负责人,在电影史论和各相关研究领域中也已经进行了相当长时间的学术积累,大多具有20年以上的电影学术研究经验;另外,参加本课题研究工作的其他研究人员大多是学院资深的电影专家、研究人员和年富力强的青年学者,他们大都发表过相当数量的电影学术研究论著,对所研究的内容具有充足的资料积累和理论准备,对电影学各学科领域的各个研究方向也极为熟悉,对学科的发展和校内外的教学、研究等学术资源更是十分了解和熟悉,并且系统地掌握了电影学本学科领域的学术前沿知识和未来发展的方向,具有较强的教学和研究能力,具有较高的学术水平以及较强的学科研究组织领导能力。没有这些专家及学者们多年来的辛勤劳作,是无法完成这部浩繁的学术作品的。

谨此,表示我诚挚的谢意!

全国政协教科文卫体委员会委员

北京电影学院重点项目“中国电影专业史研究”课题组总负责人

北京市教委人文社科重点项目“中国电影学史论研究”课题组组长

全国艺术科学规划项目“中国电影学专业发展史研究”课题组组长

北京电影学院院长、博士生导师、教授

2005年12月28日

从中国电影教育的 历程中探寻经验与规律

钟大丰

中国电影从1905年拍摄第一部戏曲纪录影片《定军山》算起,已经走过了一百多年的发展历程。一百多年来一代又一代的艺术家沿着各自不同的道路走进电影,参与了对中国电影辉煌历史的创造。“中国电影教育史”作为北京电影学院“中国电影专业史”系列研究中的一个子项目,尝试从电影人才培养和成长的机制这一侧面的历史梳理中,对中国电影的发展史提供一个新的观察角度。希望能对认识电影媒介和中国电影的历史发展的内在规律提供某种启示。

在开始我们的研究之前,我们首先要对研究对象的内涵进行一定的厘清。

首先所涉及的“电影”和“教育”两个词的内涵和关系。我们所进行的“电影教育史”研究,关注的不是“用电影的手段或内容进行教育”的历史,也不是对一般人进行有关电影媒介知识和审美能力教育的发展历史,而是对参与电影生产和计划,以电影为职业的人进行教育的历史。

另外,既然叫做“中国”电影教育史,本应涵盖港澳台地区。我们也进行了一些努力,还征询了一些港澳台学者的意见。但目前港澳台地区对这一方面的研究和资料基础十分薄弱,且其电影工业的发展机制、人才结构、人才教育背景与内地电影的差距也较大。因此,我们经过慎重考虑,将对1949年以后部分的研究限定在内地。这不能不说是一种遗憾。但同时,我们也觉得这种限定也有助于我们的研究能更紧密地把电影教育与内地社会的特定环境和历史变迁结合起来进行考察,有助于我们对这部分研究的深入。这多少也有些不得已而为之的意思。

在我们对中国电影教育史的考察中,更侧重于对与电影产业,特别是在商业电影市场上占主导地位的故事片生产相关的人才培养和教育的考察。

这既是囿于资料和能力所限,也由于我们认为这样的观察比较具有代表性。这种切入方式,也决定了我们把更多的注意力放在电影产业中占有较重要地位的编导摄演等主要创作领域的人才培养方面。电影作为一个综合性的媒体,需要各种人才共同参与。我们的研究也不仅仅限于创作人才的培养。但是主创人员必定在更大程度上影响和决定着电影的面貌。对他们的能力、知识结构及其成长训练机制的认识显得更加必要。

对于电影产业而言,学校教育只是电影队伍人才来源的途径之一。我们在考察中国电影教育发展的历史时,各种类型的学校式教育固然是核心的对象。但我们还是希望从更广义的层面理解“教育”,试图使对电影人才建构机制的认识更符合中国电影发展的实际。

电影人才的培养,包括多方面的内容,诸如世界观、艺术观、综合人文素质、创作力与创新性、专业知识、艺术技巧、技术技能以至再学习和提高的能力与意识等等都不能忽视。不同的教育尝试,在很大程度上都是基于不同的原则来处理这些影响电影教育的基本矛盾。不同的人才知识和能力结构设计、不同的教育训练方式,在很大程度上基于对其认识上的差异。不同教育理念和实践的差异,在很大程度上决定于如何认识和处理它们之间的关系。如何有效地协调和处理这些关系,是产生高素质电影人才的关键。研究电影教育史在很大程度上也就是梳理认识和处理这些关系的历史,更好地认识电影人才的形成机制和规律,从而给认识电影及其发展规律带来启示。

中国电影教育的诞生,源于电影产业发展中对于人才的需求。在正规教育体系还没有把电影这一新媒介看做值得纳入其体系的部分之前,产业自身便开始了直接针对自己需求培养人才的教育行为。这决定了早期的电影学校针对性明确、实用性强的短平快特征。但也难免短视和单薄的缺陷。1930年代,高校开展的电影教育,是电影成为现代高等教育的一个组成部分,将电影教育推向了更高的层次。这些努力具有重要的意义,但是由于其出发点更多是把电影作为教育技术手段,教学体系中几乎毫无体现对艺术创作力的关注。电影教育发展水平与产业对于高端人才的需求之间的差异使专业教育对电影产业人才构成贡献不大。但最初这些今天看来不免简陋稚嫩的探索仍是中国电影教育发展不可或缺的基础。

新中国成立之后,电影教育在国家的重视和支持下得到了迅速的发展。从1950年表演艺术研究所就开始着手主要电影创作领域高层次创作人才培养的探索。在此基础上,经过高校院系改革,对国内电影教育力量整合而发展起来的北京电影学院,在此后的近半个世纪里,作为国内唯一的电影专业高等学校成为中国电影教育的最重要基地,也成为电影产业主要创作制

作人才的最重要补充来源。这也使得 20 世纪后半叶的中国电影教育史和北京电影学院的历史高度重合。

为了更有效地服务于电影产业,北京电影学院逐渐建立起了对应于电影产业专业分工的一套完整的系科和专业教学体系。这套教学体系在设计之初,在很大程度上借鉴了莫斯科电影大学的经验。这固然与当时中国的政治社会环境分不开,但从电影教育规律的角度看也有其合理性。莫斯科电影大学是世界上历史最悠久,也是最优秀的电影院校之一。而且两国在电影工业运作方式上有很多接近的地方。相比欧美的教育体系,苏联式的电影教育体系更加适合高度集中的国营电影产业对人才的需求。北京电影学院在借鉴苏联经验的基础上,也根据国情努力对教学内容、进程和方法的细节上进行创造性改造,特别是更加注重了与中国文化和电影传统的衔接,逐渐形成了一套有自己特色的教学理念和实践体系。当然,北京电影学院成为唯一的电影专业院校的状况是与建国初期国家在计划经济体制下的高等教育理念分不开的。在当时的社会体制下,这种做法在有效利用教育资源,人才培养的针对性和实用性方面是有其合理之处的。然而在这种缺少多样化模式和竞争的教育布局情况下,电影学院的电影教育理念、人才培养模式、知识结构设计、教学训练方式等对后来整个中国电影的人才结构、水准和内在素质都会产生深刻的影响。

像整个中国一样,十年“文革”给中国电影教育也带来了巨大的创伤。但改革开放很快又让人们看到了电影教育新的发展天地。1978 年北京电影学院恢复招生的同时,中国电影也在孕育着革新的浪潮。而这一给中国电影带来新希望的电影新潮的核心,正是以北京电影学院此前的本科毕业生为主体。从 78 级毕业后“第五代”的出现,到后来一代代青年影人的相继崛起,都从一个侧面体现了新中国高等电影教育的成就。新时期的北京电影学院在改革开放的潮流下开始了追赶世界电影教育先进水平的新征程。他们认真研究欧美电影教育的特色和新鲜经验,有选择地加以借鉴,加强了电影学科与相关学科以及电影学科内部不同专业之间的渗透和结合,培养一专多能的复合型人才的认识逐步打破了培养单一专业人才的传统电影教育观念,以培养学生艺术创作实践能力为主要目标而搭建的教育教学体系使得创作实践教学逐步成为北京电影学院最显著的办学特色,在上世纪末基本建立起集电影人才培养、电影理论和学术研究、电影艺术创作为一体的现代电影教育体系,为跻身世界电影教育的先进行列创造了条件。

新世纪以来,我国进入了全面建设小康社会的历史新时期。社会的全面进步呼唤着社会主义文化的大发展、大繁荣。电影及相关文化艺术的发

展既对电影教育提出了新的要求,同时也为电影教育新的发展创造了条件,加上市场经济的深入发展和人民群众不断扩大的教育需求,共同催生了中国电影教育一主多元发展局面的出现。一方面,北京电影学院仍然是中国唯一的电影专业高等院校,是延伸和发展中国电影教育的主要力量;但另一方面,北京电影学院又不再是中国电影教育的唯一主体,电影教育呈现出百舸争流的局面,中国电影教育史和北京电影学院院史之间出现了一定程度的分化。

进入 21 世纪以来,北京电影学院明确提出“建设世界一流电影学院”的发展目标,并从学科专业建设、人才培养质量、师资队伍建设、电影学术理论研究和高新技术开发应用、电影艺术创作思想以及学校管理和办学条件等方面大力推进世界一流电影学院建设,办学综合实力显著增强,国际影响进一步扩大,北京电影学院以自身的发展延续和提升了中国电影教育的发展史。

1998 年到 2000 年的中国高等教育改革、发展的新形势对中国电影教育产生了深刻影响,从事电影和影视教育的高等院校数量急剧增加,其中既有中国传媒大学这样的专业影视教育院校,也有中央戏剧学院这样的艺术类院校,还有北京大学、北京师范大学这样的普通高等院校。因为受各自传统和优势的影响,各所学校开展的电影教育也各具特色,并从特定的角度丰富和发展了中国的电影教育,从而使新世纪的中国电影教育呈现出争奇斗艳的局面。

在这种百花齐放、百家争鸣的电影教育格局中,一方面,北京电影学院以自身的辐射和示范作用引领着中国电影教育的发展;另一方面,其他院校的专业电影教育也以自己探索和积累的成果启迪着北京电影学院。在这种相互借鉴、相互促进和一定程度的竞争中,共同谱写中国电影教育发展的新篇章。

2010 年 9 月

目 录

总序	1
序	1
第一章 中国电影教育的起步	
钟大丰 林黎 贾云鹏 汤梦萧	1
第一节 电影产业发展催生着电影创作人员培养的需求	1
一、20 年代电影产业的形成	1
二、各类影戏学校的创办及课程设置	5
三、昌明电影函授学校讲义所反映的电影观和教育观	11
四、“联华”、“明星”的艺员培养与左翼运动中的电影新人	16
第二节 国民党政府官营电影产业与电影教育的建立	24
一、国民政府的“教育电影观”——新生活运动和中国教育电影协会	24
二、电影高等教育的起步——为“教育电影”的“电影教育”	27
三、大后方的电影教育——服务于抗战、服务于宣传	34
四、光复后国统区的高等电影教育——科学化、系统化与规模化	37
五、各类演职人员教育培训机构——从孤岛时期到光复后	42
第三节 解放区的电影教育	44
一、解放区的艺术教育 with 延安电影团的电影人才培养	44

二、西北电影工学队	53
三、东北电影制片厂的电影人才培养和四期训练班	57

第二章 新中国电影教育的起步

钟大丰 汤梦萧 戴德刚 陈波 李静	67
-------------------	----

第一节 电影事业的新格局为电影人才的培养提出了新的要求	67
一、新中国国营电影体制的建立和两支创作队伍的会师	68
二、全国性发行放映网络的建立与发行放映人才的培养	72
三、新电影需要新的电影人才	78
第二节 根据创作队伍建设的需要开展电影教育事业	82
一、表演艺术研究所——新中国电影教育的起步	82
二、高等学校院系调整与北京电影学校的建立	89
三、学习苏联电影经验,提高创作队伍素质	93
第三节 北京电影学院的建立	98
一、建立正规的高等电影教育的设想与实施	98
二、在学习苏联经验的基础上建构高等专业人才培养的框架	100
三、第一批电影本科人才的培养	105
第四节 曲折中成长	110
一、扩张与收缩——“大跃进”中全面开花的电影教育及其结局	110
二、健全发展学科体系,探索创新教学格局	113
三、尝试建立培养高等专业制作人才的实践教育体系	120

第三章 凤凰涅槃——重新崛起的北京电影学院

李静 童启富	130
--------	-----

第一节 电影教育的浩劫	130
一、黑线专政论指导下对新中国电影成就的全盘否定	131