

中国影视专业教育现状

王志敏 陆嘉宁 主编

电影学新论系列

凤凰出版传媒集团

江苏教育出版社

电影学新论系列

中国影视专业教育现状

王志敏 陆嘉宁 主编

凤凰出版传媒集团

江苏教育出版社

JIANHUAI EDUCATION PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P) 数据

中国影视专业教育现状/王志敏, 陆嘉宁主编. —南京:
江苏教育出版社, 2009. 11
(电影学新论系列)
ISBN 978-7-5343-9122-4

I. 中… II. ①王…②陆… III. ①电影(艺术)—高等
学校—教学参考资料②电视(艺术)—高等艺术—教学
参考资料 IV. J90

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 103526 号

书 名 中国影视专业教育现状
主 编 王志敏 陆嘉宁
责任编辑 司亚宁
出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏教育出版社(南京市湖南路 1 号 A 楼 邮编 210009)
网 址 <http://www.1088.com.cn>
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
照 排 南京前锦排版服务有限公司
印 刷 南京通达彩印有限公司
厂 址 南京市六合区冶山镇(邮编 211523)
电 话 025-57572508
开 本 787×1092 毫米 1/16
印 张 22.5
字 数 392 000
版 次 2009 年 11 月第 1 版
2009 年 11 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5343-9122-4
定 价 38.00 元
批发电话 025-83657708, 83658558, 83658511
邮购电话 025-85400774, 8008289797
短信咨询 02585420909
E-mail jsep@vip.163.com
盗版举报 025-83658551

苏教版图书若有印装错误可向承印厂调换
提供盗版线索者给予重奖

序

本书的主要目的是描述中国电影高等教育的发展状况。在我看来，电影进入高等教育，对电影发展来说是一个重要的里程碑。因为，教育是文化发展和传承的最重要的专业渠道。电影文化的发展与传承也同样缺少不了电影教育，特别是电影高等专业教育。

从世界范围看，电影教育的基本发展趋势现在变得越来越明显了，即首先是电影高等专业教育，接下来是电影高等专业教育的推广，再接下来一定是电影教育的普及。这一趋势不可阻挡。

俄罗斯的第一个也是世界上的第一个电影学校成立于1919年，它是俄罗斯国立电影学院的前身；南加州大学电影电视学院成立于1929年，是美国第一所授予电影学士学位的大学：这就是电影高等教育的起源。20世纪的中期，美国出现了电影高等教育普及的势头，1978年，电影教育已经成为高等教育的通识课程。中国在20世纪80年代以后，先是电影普及教育随后是电影专业教育不断被纳入到高等教育体系之中，这一重大的历史性进程对电影理论及电影文化的发展具有决定性的意义，而且这一进程还是现在进行时。

当然我们知道，教育本身的合法性是不断地受到挑战的，更不用说电影教育了。

丹尼尔·科顿姆的《教育为何是无用的》，书名一听很唬人（当然还有同样唬人的斯潘诺斯的《教育的终结》）。我很想从中看出点儿什么来，结果大失所望。岂但是失望，我几乎被这本书激怒了。这本书的写法绝对是对东拉西扯不着边际。打开书一看序言，先是列举了所谓教育无用的

21 条理由——东拼西凑拉拉杂杂凑成了 21 条，思维不清，逻辑混乱，完全没有必要列出 21 条。作者看来是相当的博学，这一点似乎无可置疑。读的书很多，知道的东西不少：从毛泽东到红色高棉，把枪杆子里面出政权改成枪杆子里面出生机，从尼采到福柯……凡讽刺教育的逸闻趣事，陈芝麻烂谷子，都一一罗列，不厌其烦，给人的印象似乎是伟大的人物都反对教育挖苦教育。哪怕是小人物也愿意引证，没有门槛看起来倒是学术平等思想，其实实在是没有像样的支持理由。于是产生感想，这种人一定没有很好地接受过教育——宽容地说是没有接受过好的教育，属于典型的孔子所说的“学而不思”一类的人，算是现代教育的一个严重的恶果吧。虽然说起教育的成绩，可谓功莫大焉，但是要清算起来，也是一言难尽啊！

教育分两种：学校教育和非学校教育。人与动物的重要区别就是人是要受教育的，动物不用。说教育无用，莫非是想让人类回到野兽状态不成？学校教育纵然有一千条缺点，却也不能否认它的用处。当然这并不意味着不去正视教育的问题。现在正是正视的时候，因为我们已经有了电影和电影教育。

所以我们关心电影教育的问题。

我在 2002 年的时候提出了如下的建议：把影视教育列为小学、中学教育的核心课程。这一举措对发展中国儿童电影意义重大，对发展中国电影的意义同样重大。这一提议的意义与以往所说运用影视手段来辅助常规教育的做法，与将影视作为进行爱国主义教育、革命历史教育、道德伦理教育和共产主义理想教育等等的强有力的手段，还是有很大的不同。

在当今时代，影视教育应当像语文、数学、音乐、美术一样，成为中小学基础教育的核心课程之一。我始终相信，从教育的发展来看，而不只是从教育的现状来看——不管是美国的还是法国的现状——电影作为一个学科的发展一定会发展成像文学一样，绝对应该成为一级学科。

21 世纪是印刷文化和电子文化并存的时代，更准确地说，是多种媒

体（语言、文字、音乐、图形、图像、美术、影像、声音、动画）融合的文化时代。其中的双频是新兴的文化形式。人类的语言、音乐、美术已经有数万年的历史，文字也有数千年的历史，影视（从电影开始的双频）只有一百余年的历史，而且更重要的是，它本身就是集多种媒介于一身，声图并茂、视听兼顾，具有极强的表现功能、传播功能和教育功能，具有极大的发掘潜力。教育部在《加快中小学信息技术课程的意见》中提出：全国普通高级中学和城市初级中学从2001年新学年开始，开设信息技术必修课。这预示着今天传播知识、接受教育和交流的观念和方式已经发生了深刻的变化，人类社会正在开始由以“阅读印刷书页”为主的时代进入到以“阅读电子书页”（其中包含影视书页）的时代。在新的时代里知识仅仅由文字来传递是远远不够了。计算机技术和互联网技术的迅猛发展使这一点变得更为明显了。

不是所有的人都愿意相信这一点。但重要的并不是争论，历史并不由于争论而止步不前。我们确实看到，在这个方面，我们国家已经迈出了一些非常重要的步伐。

1996年12月，国家教委、广电总局和文化部共同磋商、策划，成立了全国中小学生影视教育协调工作委员会。委员会每年两次邀请北京教育界、影视界的部分专家组成评委会，对各电影厂及有关制作单位推荐的影片进行审查、选择，确定推荐影片的片目，报请三部局审核后向各省、市、自治区教委、文化局、广电局正式发文。

经过国内从事美学教学的教育工作者们将近20年的呼吁和争取，美育的地位和作用以写进党和国家教育方针的方式得到了明确肯定：“大力推进素质教育，使学生在德、智、体、美等方面全面发展”的内容被写进了1998年的《政府工作报告》。

1999年的《中共中央、国务院关于深化教育改革，全面推进素质教育的决定》指出，为了适应新世纪的需要，必须实施素质教育，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，培养有理想、有道德、有文化、有纪律、德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

我们国家所采取的这一系列举措符合整个世界文化教育的发展方向。从整个世界范围来看,艺术教育正在日益受到重视,特别是,综合式艺术教育正在成为艺术教育的发展趋势,其中,影视文化教育成了艺术教育的重要内容。这里应该明确的一点是,中小学语文课其实是语言文字艺术课,再加上音乐艺术课、绘画艺术课。现在再加上影视艺术课是一件理所当然的事情。

在世界发达国家采取的各种举措中,以法律法规的形式确立艺术教育在中小学基础教育中的核心地位是一项最根本最重要的举措。

这里仅举法国和美国两个文化大国的举措。

1987年法国国民议会通过了《艺术教育法》,决定在今后十年里为艺术教育投资19亿法郎,决定设立法国艺术教育高级委员会,该委员会由国民教育部和文化交流部主管,由国家有关官员和艺术界知名人士组成,负责发展艺术教育的行政、财政方面的工作,并决定把每年5月18日至23日定为法国中小学艺术周。在我看来法国的做法还是比较虚一点。美国的做法实实在在。

1994年美国以法律形式通过了《2000年目标:美国教育法》,这项法令把艺术课程(包括音乐、视觉艺术、舞蹈、剧院艺术)增列为美国基础教育的核心课程,并在最近出台了《国家艺术教育标准》。美国60年代重视“新三艺”(数学、自然科学和英语),到了90年代初,布什政府加上了历史、地理为中小学教育的核心学科,克林顿政府把艺术增列为核心学科。这一举措是富有战略意义的。因为综合国力的竞争是人才的竞争、教育的竞争,我们应当充分理解这一举措的深远意义。

归根结底一句话:影视教育应当成为中小学教育的正课。学生看电影应当像以往阅读课文一样对待。唐代诗人杜甫曾说过“读书破万卷,下笔如有神”,明末清初的思想家顾炎武则提出“读万卷书,行万里路”,而且自己身体力行,在北游的20余年中,真的行了万里路,读了万卷书。现在又有人与时俱进地加上一句“看万部电影”。

具体落实这一设想是一个极其复杂的系统工程,还有许多复杂问题

需要处理，还需要进行深入的调研。例如，各门课程的比例问题就非常重要，需要认真对待。再如，教科书的编撰审定问题，观赏影视作品篇目的确定问题等等，都需要采取与现行做法极为不同的方式。

我在一次访谈中提到，对电影艺术贡献最大的是欧洲，对电影商业贡献最大的是美国，对电影教育贡献最大的，历史将会证明是中国。特别是，由于北京电影学院在中国和世界的独特地位，它有可能成为世界电影教育的一面旗帜。当然这要取决于北京电影学院自身的作为。让我感到欣慰的是，1923年蔡元培就提出了“中国要有世界一流的电影教育”的想法，还有鲁迅也天才地预见过：“用活动电影来教育学生，一定要比教员的讲义要好”。伟大的人物就是不同凡响，看来，这些伟大的设想并不是空想。时间已经证明了这一点。历史是最公正的裁判员。

现在又到了需要我们做出决策的时候了。

我们关心今天，但是我们更瞩目明天。

王志敏

2009年5月

第一辑 中国影视专业本科教育发展概述/001

一、开设影视本科专业的院校类型/004

二、不同影视本科专业的分布情况/012

三、影视本科专业的就业情况/014

四、中国高等院校影视学会/015

第二辑 中国影视专业本科教育数据汇总/017

一、影视专业范畴界定/019

二、国家高等教育本科学科系统的影视专业统计数据/022

三、各高校的影视专业建制统计数据/023

第三辑 中国艺术学学科体系与影视教育数据/069

一、艺术学学科体系/071

二、艺术学学科机构/072

三、学术及教育水平评价体系/072

第四辑 中国影视教育专家学者访谈/093

一、艺术院校/095

建设世界一流的电影学院——访北京电影学院张会军/095

高等教育普及化大潮中的影视教育——访北京电影学院籍之伟/116

保证质量，重视实践——访北京电影学院汪流/125

电影的艺术本质是电影教育的基石——访北京电影学院王迪/135

“大传媒”背景下的影视专业教育——访北京电影学院倪震/150

电影专业教育要走“产学研”相结合之路——访北京电影学院黄式宪/164

明确定位，特色发展——访北京电影学院谢飞/179

控制规模，拓宽领域——访北京电影学院郑洞天/193

数字化时代的影视教育新模式——访北京电影学院陈山/205

动画教育的“科学发展观”——访北京电影学院孙立军/219

两个翅膀，三个支柱：北京师范大学的影视教育——访北京师范大学

学黄会林/234

中国高等院校电影电视学会与中国影视教育——访中国传媒大学张凤铸/250

在戏剧学院发展影视教育——访上海戏剧学院赵韫颖/256

影视理论教育的现状与趋势——访中国艺术研究院章柏青/261

二、综合大学/272

艺术教育需要中国传统文化的滋养——访北京大学葛路/272

影视教育在北大——访北京大学李道新/276

警惕影视教育的“同质化”——访清华大学尹鸿/281

国内高等艺术教育发展状况扫描——访中国人民大学张法/291

美学与艺术专业教育——访中国人民大学王旭晓/302

开风气之先：华东师范大学的影视教育——访华东师范大学王晓玉、严三九/310

影视高等教育普及化进程——访上海交通大学李亦中 /318

抓住机遇，重点发展：上海大学的影视教育——访上海大学金冠军/327

第五辑 中国影视教育专业设置及课程安排的若干问题/331

一、影视教育专业的地位与格局/333

二、影视教育课程的内容与形式/338

三、影视教育专业课程改革方向/345

附录 全国开设影视专业的独立学院或分校 86 所名录/347

本科 中

新中国的影视专业高等教育起始于1956年。1950年,“中央电影局表演艺术研究所”成立,1956年更名为“北京电影学院”,标志着电影专业教育成为我国高等教育的一部分。1954年,“中央广播事业局技术人员训练班”成立,经国务院批准,1959年4月升格为“北京广播学院”,2004年8月又更名为“中国传媒大学”,北京广播学院的成立标志着我国的电视专业教育也被纳入高等教育的轨道。在此后很长的一段时期之内,中国的影视专业教育主要集中于这两所专业院校。直到1992年,以华东师范大学中文系设立影视类本科专业为标志,影视专业教育开始走出专业院校,扩展到全国各类高等院校。根据教育部高教司综合处提供的基础数据和调研小组的详细调查,截止到2007年4月13日,在全国742所普通本科院校^①中开设有影视专业^②的共有268所^③。

① 我国具有普通高等学历教育招生资格的院校共分为四类:普通本科院校、普通高职院校、独立学院、分校办学点。在这四类院校中,普通本科院校是高等教育的中坚力量,代表本科教育的最高质量,在学科建制等方面更为规范和严格。为了对影视教育的办学情况进行基础性评估,本调研将普通本科院校作为基本考察范围。

② 影视专业,主要指的是与电影、电视相关的艺术类专业,如导演、表演、摄影等。戏剧影视文学专业在一些院校中不按照艺术类招生,但是根据各校网站对该专业的介绍,培养目标和模式基本与将其设为艺术类专业的院校一致,因此包含在内。文化(媒体)管理专业在大部分院校中都不作为艺术类专业,但是其与影视关系十分密切,因此也统计在内。本调研涵盖的专业共有10个:表演、播音与主持艺术、广播电视编导、导演、动画(数字艺术、多媒体艺术)、录音、摄影、戏剧影视美术设计、戏剧影视文学、影视制片管理(文化产业管理、媒体管理)。

③ 详细情况见本书第二章《中国影视专业本科教育数据汇总》。

一、开设影视本科专业的院校类型

开设影视本科专业的院校可以分为以下几类：

- (一) 以电影专业为主体的北京电影学院；
- (二) 从广播电视专业院校发展为综合性大学的中国传媒大学；
- (三) 综合性艺术院校（如南京艺术学院、云南艺术学院等）；
- (四) 专业艺术院校；
- (五) 综合性大学（包括全国重点综合性大学、地方综合性大学、师范类院校、外语院校等）。

（一）北京电影学院

北京电影学院是培养电影专业人才的专业艺术院校，其本科专业体系承袭自苏联莫斯科电影学院，专业分工比较详细，按照电影创作的各个部门分为电影编剧、导演、表演、摄影、录音、美术等专业。随着技术和创作实践的发展，动画专业也成为其专业体系的重要组成部分。

北京电影学院的教育模式为后来其他高等院校发展影视专业教育提供了模板。许多院校的专业建制模仿北京电影学院的“编、导、演、摄、录、美”分工方式，根据自身条件选择其中一个或几个专业来发展。教育部的学科名录在这部分专业的设定上也受到这种分工模式的影响。

北京电影学院传统上遵循艺术教育的“精英培养”模式，即招生较少，生师比偏低，教师对学生进行详细指导以便因材施教。这种“师徒相授”的培养模式有集中资源、重点培养的优势，教学成果也非常明显。北京电影学院培养的电影人才已经在中国电影各个领域取得了突出的成绩。

然而，这种“精英培养”在一些方面与现代高等教育的标准化、规范化存在一定矛盾。自从中国高等教育实行扩招以来，艺术教育的“精英模式”难以为继，这是目前艺术教育方面的讨论热点之一。为了适应国家在高等教育方面的政策和要求，北京电影学院已经作出了一定的调

整,相应地扩大了办学规模,但仍然坚持传统的电影专业特色,而没有向更为综合化的影视传媒教育发展。

此外,在技术条件上,北京电影学院有着其他院校难以比拟的优势。学院建立以来,在国家的支持下,学校有自己的试验基地“青年电影制片厂”,学生有条件接触专业设备,尤其是电影胶片,这也是长期以来电影专业教育无法在其他院校发展的最重要原因。虽然,现在其他个别院校也有可能为学生提供胶片,数字设备(DV、高清)的普及也让更多院校有条件支持学生的实践,但是北京电影学院长期以来形成的专业基础和积淀仍然具有极大的优势,这种优势并没有因新技术的普及而有所削减。

(二) 中国传媒大学

中国传媒大学的前身是北京广播学院。这所院校是在建国之初为了建设新中国的广播电视事业而成立的。起初主要由两部分组成:一是艺术类专业,如播音、编导专业;另一类是技术类专业,如广播电视工程专业。

在发展过程中,北京广播学院形成了以广播电视专业为主体的办学特色,推动了电视学科的发展和完善。在高等教育改革的大潮中,学校由广播电视专业教育向综合化的影视传媒教育过渡,于2004年正式更名为中国传媒大学。中国传媒大学作为国家“211工程”^①学校,具有综合性大学的特点,除了传统的广播电视学科之外,还设立了外语、管理、广告、理工等多类专业。这些专业在具体的人才培养环节广泛地受到传媒教育的影响。如外语专业隶属于“国际传播学院”,开设传播学课程。而在影视专业本科教育方面,中国传媒大学的影视专业体现出分布广、辐射面大的特征。

首先,同一专业分布在不同学院中,以结合各学院不同的办学特色

^① “211工程”即国家面向21世纪,重点建设的100所左右的高等学校和一批重点学科。

和学术资源。如编导专业在电视与新闻学院称为“广播电视编导”，在影视艺术学院称为“文艺编导”、“网络编导”；播音专业主要设在播音与主持艺术学院，在国际传播学院设有“英语播音”；戏剧影视文学专业主要设在影视艺术学院，在国际传播学院设有“戏剧影视文学专业译制片方向”。这种专业设置方式，好处是扩大了专业的办学规模，但劣势在于分散了原有的资源和力量。

第二，重视传统专业，发展新兴专业。虽然中国传媒大学在逐渐向综合性大学转变，但是对传统的优势专业非常重视，播音、广播电视编导等在其他院校仅仅作作为艺术传媒院系下属的专业，在中国传媒大学，建制规格却更高，如播音与主持学院、电视系等等。而为新兴的与影视相关的专业如动画、广告，也分别设立了学院。较高的建制规格意味着更加充足的人力、物力资源和更大的办学自由度，有利于原有的传统专业保持优势，也有利于新专业的发展壮大。

第三，借鉴其他院校的经验。在中国传媒大学，电视专业、播音专业虽然属于影视专业，但办学历史较长，经验丰富，已经形成了独立的体系，很难与其他影视类专业合并到同一建制之下。在发展其他影视类专业的同时，中国传媒大学在传统专业之外创立门户，于2002年成立了“影视艺术学院”。这个学院很大程度上借鉴了北京电影学院、中央戏剧学院的专业体系，由导演、表演、摄影、录音、戏剧影视美术设计、戏剧影视文学、文艺编导、音乐编辑等专业组成。这些专业过去已经存在，但散落在各个学院中，影视艺术学院将这些专业整合起来。相比电视与新闻学院的传媒教育属性，影视艺术学院的艺术教育属性更为突出。

（三）综合性艺术院校

根据本调研小组搜集的数据，国内具有较为完善的影视专业体系的院校，除了北京电影学院、中国传媒大学之外，以综合性艺术院校居多，如山东艺术学院、南京艺术学院、云南艺术学院等。综合性艺术院校的专业通常按照门类艺术来设置，由美术、音乐、戏剧、艺术设计等专业院系组成。影视艺术相比这些艺术类专业而言还属于新专业，近年来也

被吸纳进入综合性艺术院校的专业体系。相对于普通综合性大学,这些综合性艺术院校整体的艺术氛围更加浓厚,影视专业能够得到音乐、美术等不同艺术门类的支持,因此能够建立较为全面的影视艺术专业体系(编、导、演、摄、录、美、管理等),而不是像许多综合性大学那样只开设个别专业。

(四) 专业艺术院校

专业艺术院校主要指以某一艺术门类为主体的艺术院校,如中央戏剧学院、中央美术学院、中国戏曲学院等。由于电影电视属于综合艺术,专业分工上需要各种艺术门类的支持,因此这些专业艺术院校根据自身传统专业与影视专业的亲缘程度,开设了个别影视专业。

中央戏剧学院、上海戏剧学院这两所以戏剧专业为主体的专业艺术院校,由于电影和戏剧的天然的亲缘性,都为影视专业成立了院系。这两所院校的表演专业为影视行业输出了大批人才。但院系建制同学校的历史和传统有密切关系,戏剧学院的表演专业历史悠久,在戏剧方面积淀深厚,很难与影视专业合并,不同于综合性大学将表演归入影视传媒院系的建制,戏剧学院的表演院系与影视院系是并列的关系,其他在戏剧学院有了一定历史和规模的专业,如戏剧影视美术设计、戏剧影视文学等也是如此。影视专业在戏剧学院的发展,借用戏剧专业的资源,但并非与戏剧专业融合。除了这两所戏剧学院,中国戏曲学院也开设了影视专业。

以美术为主体的专业艺术院校,如中央美术学院、中国美术学院等,这些院校在美术方面基础雄厚,对发展动画专业有比较好的基础和条件,这些院校很少涉及除动画以外的影视艺术专业。他们往往开设有摄影专业,虽然主要指平面摄影,但是在课程设置上,DV拍摄课程已经在摄影专业中普及,因此也被计算在内。

以音乐为主体的专业艺术院校,如中央音乐学院,这些院校设有录音、音乐编辑制作类专业,不同于北京电影学院的电影录音专业,但是影视作为综合艺术,需要进行音乐制作、编辑等工作,因此这些院校的