

上海戏剧学院

SHANGHAI THEATRE ACADEMY

新影戏丛书

导演的大学气质

——电影学院和戏剧学院毕业的电影导演比较研究

厉震林 万传法◎主编

CIP 中国电影出版社

上海戏剧学院
SHANGHAI THEATRE ACADEMY
新影戏丛书

导演的大学气质

DAO YAN DE DA XUE QI ZHI

CIP 中国电影出版社

2012 · 北京

图书在版编目(CIP)数据

导演的大学气质：电影学院和戏剧学院毕业的电影导演比较研究/厉震林，万传法主编. --北京：中国电影出版社，2012.11

ISBN 978-7-106-03578-5

I. ①导… II. ①厉… ②万… III. ①电影导演-对比研究-中国-学术会议-文集 IV. ①J911-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第251272号

责任编辑：姬 星

封面设计：北京创意源文化艺术有限公司

版式设计：北京创意源文化艺术有限公司

责任校对：李天天

责任印制：张玉民

导演的大学气质

——电影学院和戏剧学院毕业的电影导演比较研究

厉震林 万传法 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：64296664（总编室） 64216278（发行部）

64296742（读者服务部） Email: cfpygb@126.com

经 销 新华书店

印 刷 北京中献拓方科技发展有限公司

版 次 2012年11月第1版 2012年11月北京第1次印刷

规 格 开本/787×1000毫米 1/16

印张/18.75 插页/4 字数/270千字

书 号 ISBN 978-7-106-03578-5/J · 1377

定 价 42.00元

《导演的大学气质——电影学院和戏剧学院毕业的电影导演比较研究》

编辑委员会

主任委员

宫宝荣 张建勇

副主任委员

倪 震 厉震林

委 员(按姓氏笔画排列)

万传法 王 云 厉震林 吕晓明 孙惠柱
陆 军 汤逸佩 张文燕 张仲年 张建勇
荣广润 宫宝荣 胡雪桦 饶曙光 徐 辉
倪 震 詹 新 魏东晓

主 编

厉震林 万传法

副主编

张文燕

影像迷恋与故事情结

电影导演是什么？各人的回答不尽相同。

理查德·阿滕伯勒说：“如果你是导演，你就可以在电影每一帧画面里签名。你可以有机会说：‘这就是我所认为的，这就是我的信仰，这就是我想做的陈述。’”

亚伯拉罕·波隆斯基说：“导演工作是一种拥有整体影像的想法，……这种想法是你自己的想法，就像人性中的其他想法一样，它寻找着最合适的语言、最具体的影像来表达。”

文森特·舍曼这样认为：“导演就是讲故事的人。不论什么形式，闹剧、歌剧、悲剧，都要讲故事。讲故事的特殊方式是影片的特点。导演总是在寻找最有效的讲述方法。”

理查德·阿滕伯勒还曾提出：“导演最重要的天赋是：在拍摄过程中要有能力融入自己的眼光和想法并保持住对于整体感、形状、速度、灯光等的感觉和信念。”

不管存在多少种不同的意见，有一条是绝对共同的，正像埃里克·舍曼反复强调的——导演是整体的控制者。他认为：“导演不仅是被冠以‘导演’职衔的人，也包括任何用自己的表达控制电影整体的人。他提供

了一种整体感，这种整体感是他人即使发挥最佳水平也无法达到的。”导演并不在“其他成员的独特创造性上投下阴影”，“导演的创造性是唯一贯穿电影整体的”。

当然，我们也应当看到，由于电影导演是综合艺术，任何人都可以从任何角度切入电影导演艺术。在埃里克·舍曼编著的《导演电影——电影导演的艺术》一书的扉页上印着他的导师和朋友保罗·韦斯的一句话：“先生们，这里没有法则。电影是一门艺术，任何人都可以学习它并贡献自己的诠释。”

保罗·韦斯说得很对。事实上，电影导演的出身是很多样的。比如希区柯克1920年在伦敦一家美国工作室担任字幕设计，开始了电影生涯。后来的著名导演有的出身于演员，有的出身于编剧，有的出身于摄影师，有的出身于美术师，有的出身于评论家，有的出身于剪辑师，还有电视制作人，甚至是电视台收发室工作人员（威廉·弗里德金）、电工（埃兰·德万）……进入数码时代，人人都可以拍电影，人人都能成为电影导演。恰如威廉·弗里德金所说：“导演则是一种游戏，一种儿童般的游戏。”

出身不同的导演在电影的整体把控上会有什么不同？在电影的表达上会有哪些区别？他们对电影导演艺术的发展有什么影响？他们的成才道路为当今电影导演的培养提供了什么样的经验或教训？凡此等等，正是我们这一次研讨会想深入探索的课题。应当说，这是一个比较学术性的课题，也是一个看似简单，其实需要做大量研究的课题。

至于说比较戏剧学院出身和电影学院出身的导演，只是因为这两者出身的导演居多。推而广之，可以说是戏剧人出身或电影人出身，从而波及其他。

在这本论文集中，我们看到了对这个课题提出深刻见解的论文。它们从本体意义上阐释这个问题，从中国电影的历史发展去探讨这个问题，从导演个体风格去论述这个问题，从导演培养体制与方法去研究这个问题。相信这本论文集与当前中国电影的发展有着密切的关联，同时也为中国电影学研究增添一个新的领域。

我把这篇序的标题写为“影像迷恋和故事情结”，是因为我认为这两者应当成为电影导演们共同的追求。有一位导演曾尖锐地指出，中国电影目前既输在讲故事上，也输在影像表达上，中国电影如何能走出困境，赢得观众，赢得世界？他的话有点振聋发聩。我觉得无论在戏剧学院还是在电影学院，无论从戏剧性入手还是从影像制作入手，这两者都必须同样被强调，同时交叉训练，不可偏废。对于导演来说，它们都是必备的专业基础。

非常感谢《当代电影》杂志社跟我们又一次的合作。上海戏剧学院的电影学科正通过这一次次的合作逐步壮大。相信我们的合作会越来越深入，越来越默契，共同为中国电影学作出贡献。

是为序。

上海戏剧学院 张仲年

目录

CONTENTS

序 影像迷恋与故事情结	张仲年 / 001
院校电影导演流派研究	赵宁宇 / 001
媒介融合背景下影视人才培养模式思考	刘汉文 杜雅利 / 013
浅析戏剧学院与电影学院出身的导演在影像探求与风格上的同异	邹亚林 / 021
戏剧出身与电影导演创作相互关系二题	张仲年 / 029
电影世界观的建构之路	
——浅谈戏剧学院与电影学院背景下的电影导演美学观念与创作观念之差异	潘 雨 / 043
从新时期以来导演群体的比较看中国电影民族风格的建构与拓展	周 斌 / 053
动作：戏剧性与电影性论纲	蓝 凡 / 071
身份的差异	
——从声音创作看戏剧学院和电影学院毕业的电影导演的创作方式	詹 新 / 091
他者解读戏剧学院与电影学院出身的导演身份差异	简小雄 / 099
影像本位与戏剧本位之争	张艾弓 / 109
政权启示录	
——评姜文影片《让子弹飞》	陈犀禾 / 115
另类身份的言说：探究“新张艺谋现象”	
——对张艺谋超越电影导演身份的视觉文化解读	孟建 王晶 / 123

论导演姜文的表演美学及其教育背景	厉震林 / 135
先锋与救赎	朱 枫 何 晴 / 149
姜文: 导演身份与导演风格研究	万传法 / 155
从《孔雀》到《最爱》 ——论顾长卫导演作品的风格及寓意	许 乐 申 宁 / 169
仪式狂欢与世俗白描 ——姜文与王全安电影对比	崔 辰 / 179
张一白导演风格研究	沙 扬 / 189
画意与诗情: 刚柔相会气均匀 ——吴永刚导演艺术研究	刘宇清 宋泽双 / 205
后撤式的电影创作 ——“第四代”电影人的改编电影	冯 果 / 221
费穆电影叙事中“去戏剧化”脉络浅析	黄望莉 / 233
两个版本昆曲电影《游园惊梦》和《牡丹亭》中戏曲空间的电影化	张 泠 / 245
论管虎电视剧作品中的纪实风格	曹阿爽 / 255
想象·舞台·通俗剧法 ——浅论李翰祥《后门》的电影改编	王培雷 / 269
身份的言说与他者的解读 ——“戏剧学院与电影学院出身的导演影像探求与风格差异研究” 大型学术研讨会综述	万传法 周爱军 / 279

院校电影导演流派研究

中国传媒大学 赵宁宇

一、北京电影学院

在国内，北京电影学院是唯一一所学科专业配备齐全的电影专业院校，电影业内的高级从业人员绝大部分毕业于北京电影学院，或者直接或间接接受过北京电影学院教师的教育。

北京电影学院在世界上也处于超一流的地位，和美国加州大学洛杉矶分校、纽约大学、巴黎国际电影学院、英国皇家电影学院、莫斯科电影学院等齐名。

1. 天之骄子

北京电影学院得天独厚的优势来自于三个方面：新中国电影教育体

制；新时期思想解放运动；源源不断的资金投入。

新中国的教育体制有着计划经济的特点，举全国之力建设一所电影学院，从人力、物力、财力上给予了充分的保证。同时，计划经济使得电影学院与制片厂的关系十分紧密，教学与创作形成直通车，电影学院和电影业界的血脉相通。

新时期的思想解放运动，使得电影学院在艺术观念上焕发出了强大的生命力。从20世纪70年代末期开始，电影学院师生一直不停地进行着观念更新。近年来，又连续招纳在业界成绩斐然的校友回校任教，增强了和创作一线的联系。极大地影响着教学观念、认识方法和创作技巧，形成了较好的自我检讨、自我更新、升级换代的能力，维持着老中青三代教师队伍的教学水平。

20世纪80年代，位于北京蓟门桥北的新校园落成，电影学院教学面积扩大。各个方面划拨的资金、自主产出的收益，源源不断地支撑着电影学院的软硬件建设。21世纪，电影学院（从原上级单位广电总局）划归北京市管理后，极受重视，获得的资金成倍上涨，使得电影学院有条件大规模购置最先进的电影设备。经过不断建设，北京电影学院的设备水平与好莱坞一线公司保持相同，是科达、阿莱、索尼、杜比等公司的头等客户——这是世界其他电影学院无法比拟的——参观过外国电影学院的朋友们，往往因其面积的狭窄和器材的简陋而感叹。

历史、传承、技术、系统，是电影学院毕业的导演得天独厚的先天优势。一批批培养完成的电影人迅速进入电影生产的肌体，电影学院成才比例和速度远远超过其他院校，这是个客观存在的事实。

2. 本科生与研究生

在北京电影学院，本科生（亦包含大专、高职）与研究生之间的关系有些尴尬。历史上，曾有“博士生不如硕士生，硕士生不如本科生，本科生不如大专生，大专生不如进修生”的说法，且为许多业内人士所认同。其道理，大致是“电影是一门实践性的艺术，读书越多，实践能力越差”

的有趣思路。这种说法显露出两个信息：一方面，部分电影学院培养出的毕业生理论能力强、动手能力差；另一方面，电影界对于学历教育具有强烈的抵制情绪。事实上，这种说法更多来自于没有接受过电影教育的电影产业人员——位置决定立场。

学院内部曾经存在的奇特认识则是：表演、摄影等专业仅仅需要大专层次的教育，学生应少学两年迅速进入产业工作，在实践中成长；导演、编剧等专业则需要深厚的生活、艺术积淀，本科四年很难培养出成熟人才，应该从社会人员中招收研究生，在硕士层面进行教育；博士教育则毫无必要。这些挑肥拣瘦、捻轻怕重的奇怪思路令电影学院损失惨重，造成了在中国教育界低人一等的错觉。

本科生和研究生之间存在着事实上的情绪对立。本科生认为研究生大部分“半路出家”，没有经受严格的实践训练，拍不了电影。研究生认为本科生不够成熟，纯技术主义，理解不了电影深刻的内涵。学院和产业的话语加深了这种隔阂。虽然，事后看起来，这不过是孩子气的自说自话。学生如是，学院如是，产业的言论也算不上成熟。

结果却出人意料，电影学院的本科和研究生教育都培养出许多电影人才。曾经被许多人认为在创作上毫无出路的研究生们，也产生出诸多代表人物。无论研究生还是本科生，电影学院的学生中“权”与“贵”子弟极少，这和民间印象完全相反。盖电影工作太过艰苦，“权”“贵”子弟绝难忍受，故知难而退。

3. 无所不能的进修班

计划经济体制遗留的后果之一，是使得中国电影界几乎变成了电影学院的“三种人”：电影学院毕业生、电影学院进修生、电影学院家属（家长为多）。这种现象同样存在于戏剧界于戏剧学院、电视界与传媒大学的关系上。

新时期以来，电影学院便开始不断招收干部进修班（包括干部进修班、干部大专班、研修班、师资班等）。其实，在1950年电影学院正式建

院时的基本建制正是干部进修班，直到1956年才开始招收本科。“文革”结束前后，各个电影厂的业务骨干广泛进入电影学院各系专业干部进修班学习，部分电视台、戏剧界、部队文化系统的干部也进入了干部进修班。绝大部分中国电影导演均曾在电影学院“轮训”，吴天明、韩三平、黄建新、翟俊杰、宋江波、史蜀君、王冀邢、米家山、周晓文、唐国强、刘继忠、徐耿、高希希、孙周、刘抒鹃、张晓光、郑华、戴玮、高晓松等均出身于电影学院各类干部进修班。

2011年的“金鸡奖”获得者中，电影学院出身占据了绝大多数席位，其构成刚好涵盖了电影学院教育体系的各个方面。最佳故事片《飞天》导演之一沈东、导演处女作奖获得者路阳为研究生，最佳编剧程晓玲、最佳导演陈力为进修班毕业生，最佳摄影孙明、最佳美术霍廷霄、最佳录音王丹戎、最佳女主角娜仁花为本科毕业生，最佳音乐王黎光、最佳美术片导演孙立军为学院教师，最佳女配角国歌为MFA艺术学硕士——这个分布也基本符合电视剧导演的规律。在电视剧创作阵容中，出身于戏剧学院和院团的导演比例稍高于电影学院。

二、北京电影学院各系导演分布

电影学院各个系都培养出了不少导演，并非导演系一家独大。事实上，导演系培养出的导演甚至不算最多，影响力也基本与表演系、摄影系相当。这是一个颇堪玩味的现象。

1. 导演系导演

“文革”前毕业于导演系的导演基本属于“第四代”，代表人物包括黄蜀芹、邝春兰、肖桂云、张暖忻、王好为、王君正、蔡晓晴、丁荫楠、韦廉、郑洞天、谢飞、韩小磊、司徒兆敦等。有趣的是，女导演在创作上建树颇丰，男导演则更多在教学岗位上贡献力量。

78班是导演系贡献导演最多的班级，也就是通称的“第五代”：张军

钊、陈凯歌、田壮壮、吴子牛、谢晓晶、夏钢、张建亚、金韬、李少红、胡玫、彭小莲、刘苗苗等，人们耳熟能详。

85班培养出的导演构成了“第六代”的主体，整体风格离经叛道，王小帅、娄烨、路学长、胡雪杨、王瑞是其中的代表。

87班毕业的导演艺术风格不甚突出，管虎、李欣、王红卫、谢鸣晓、沈严、顾筠……87班之后，电影学院六年没有招收本科班，风头渐渐被其他系培养的导演抢去，恢复招生的93班培养出的导演以毛小睿、李虹、杨超为代表，外加留学生伍仕贤，以及最近因《倭寇的踪迹》异军突起的徐皓峰。不过，和当初恢复招生时全系上下意气风发的气氛相比，结果不算很令人满意。

94年招生的广告导演班（半途由美术系划入了导演系建制），培养出了一些优秀的广告导演，近年来反攻杀入电影界，引起了一些关注，代表人物是李蔚然、乌尔善。

95班之后毕业的同学，进入创作界并且取得成绩的不多见，只有徐宏辉、罗登、潘雨等少数几位。

撑起导演系最近十几年天下的，反倒是当初被轻视的研究生们。章明、孟洪峰、朱枫、姜伟、宁敬武、乔梁、陈宇、蒲剑、俞钟、陆川、方刚亮、小江、何可可、常征、万玛才旦、路阳等等。值得注意的是，导演系研究生取得创作成果的，绝大部分本科并非导演系出身——例证是以上所举全部。

2. 其他系导演

A 表演系

一般印象里，表演似乎和导演工作关系最远。表演系，被人有意识地安上了许多标签。然而，事实却并非如此。

北京电影学院的表演系培养了许多导演。“文革”前有于洋、陈家林、王进、刘国权、马精武、林洪桐等。新时期伊始，各班培养出的导演则包括76班宋业明、侯克明；78班陈国星、陈浥、袁牧女；82班娜仁花、

张晓敏；84班张建栋、陈大明、庞好；85班（干部班）唐国强、刘继忠；87班王全安、钱雁秋、陈兵；88班蒋雯丽、刘江（小）、扈耀之、赵彦国（赵燕国彰）、王维明；89班俞飞鸿、柳云龙；90班张辉、王劲松、黄磊；92班朱洪波；93班徐静蕾、姜丽芬；94班韩悦、张晋，以及其他大专班、进修班产生的导演……这个名单分量并不算轻。

B 摄影系和摄影学院

电影是一门光与影的艺术，电影学院摄影系几乎是成为导演的直通车。摄影系各班都培养出了导演，其中一部分，同时或者轮替担任着导演和摄影的角色。

“文革”前毕业生中成为导演的包括李晨声。摄影系78班则是培养导演的大户：张艺谋、张会军、张黎、顾长卫、智磊、穆德远、梁明、肖风、王小列、侯咏、吕乐……

之后各班培养的导演有张元、刘杰、刘江（大）、花簪、姚晓峰、李大为、许斌、李伟等，以及近年声名鹊起的宁浩。

C 文学系和电影学系

文学系具有掌控剧本的优势，一部分毕业生写而优则导，逐步成为导演。其中的代表人物有：沈东、马军骧、黄军、黄丹、曹保平、薛晓路、钱路劼、林黎胜、刘德濒、金铁木、张菁、庄宇新、滕华涛、赵天宇、郭晓橹等，最具知名度的当属贾樟柯。

D 美术系和录音系

美术系是电影学院培养导演的又一个大户。美术出身的导演首推现任中国“影协”主席李前宽，以及霍建起、冯小宁、尹力、韩刚、王洪海、戚健、石建都、苏舟、西尔扎提、李继贤、丁晟、邹亚林、张番番等。

由于美术系的动画专业处于一枝独秀的地位，不仅已经独立成立了动画学院，且贡献了国内众多动画片导演：孙立军、曹小卉、李剑平、刘峰宇、陈廖宇、速达、陈志宏等。

录音系则有风格独特的女导演宁瀛。

E 管理系

管理系“潜伏”着几位青年导演：吴兵、邱怀阳、彭湛晖、吉桥、郭东华、李学兵。管理系第一个本科班绝大部分课程和导演系相同，众多报考导演系无门的同学进入管理系，“曲线救国”，故89管产生导演最多。

从以上各系产生的导演分布可以看出，电影学院的每个系都培养出了导演。有些导演的风格特征似乎符合自己的出身，比如美术系的霍建起重画面，表演系的蒋雯丽重表演，摄影系的梁明重运动拍摄。但是，这种特征并非是唯一和排他的，霍建起电影的表演同样很出色，蒋雯丽电影的画面同样很唯美，梁明电影的叙事同样很坚实。在不同的导演身上，呈现出一种电影学院的整体风格，这是融汇了各个专业共同艺术追求并且不断升级的“大气质”。

三、戏剧学院

1. 中央戏剧学院

中央戏剧学院的毕业生们从来不认为自己在电影创作上低电影学院一等——这种强烈的情绪本身便蕴含着问题。

戏剧和电影的亲缘性，随着中国电影“去戏剧化”运动而被切断。在电影界几乎一边倒地口诛笔伐戏剧对电影造成的“恶劣影响”时，戏剧界不得不和电影划清了界限。但是，电影这种新奇的事物对戏剧学院的师生具有强烈的吸引力，总难以割舍。令人啼笑皆非的是，电影界在完成“去戏剧化”的理论准备后，一股脑儿地冲向戏剧院校和院团争抢演员。排斥戏剧的新主张指导下的新电影，大多邀请了戏剧演员演出，发声最响亮的导演动作最为迅猛。戏剧学院的学生们由是感到：电影还是缺不了我们。

不仅能演，也能写、能导、能拍。1985年开始，戏剧学院的各系

在专业目录“戏剧”之前加上了“（影视）”的标志，类似于主动“复婚”的明示，如今则彻底自称为“戏剧影视”。电影学院却绝不加“戏剧”，也不太理会“电视”。戏剧学院也开设了电影课程，导演课程的老师几乎全部来自于北京电影学院：郑洞天、谢飞、韩小磊、司徒兆敦、詹相持。可以说，戏剧学院的电影教育，依旧是电影学院血脉的延续。而在电影学院的表演系、导演系、文学系，也有一批毕业于“中戏”以及来自戏剧院团的教师在授课。血脉交杂，说不清到底有没有真“离婚”。

世纪之交，中央戏剧学院正式创立电视艺术系，后又更名为电影电视系，从北京电影学院接收了一批毕业生，也就是现在的电影学科教学骨干，如：何可可、吴楠、饶辉、徐枫、顾峥、李丽娜等。这是戏剧学院电影教育的第二次“基因”引进。中国各校电影教育都和电影学院脱不开干系，这种情况屡屡可以看到。

中央戏剧学院出身的电影导演同样来自于各个系。导演系有都郁、史蜀君、谢洪、阎建钢、古榕、沈悦、张晓春、张杨、施润玖、孟京辉、马俪文、周伟、潘镜丞、金琛、张弛、袁卫东等，戏剧文学系有康建民、范元、张一白、蔡尚君、刁奕男等，表演系有姜文、刘晓宁、江澄、伍宇娟、刘新、吴卫东、吕小品、李威、杨紫婷、杨亚洲等，舞台美术系有刘心刚、张猛等，电视系有姬诚、韩岩等。由于20世纪80年代中期“中戏”开始设立跨系的“综合班”，若干导演实际具有跨系的身份。由于戏剧和电视剧亲缘更近，戏剧学院培养出的电视剧导演较电影导演为多。

2. 上海戏剧学院

“上戏”培养电影导演的情况则有些特殊。1986年，“上戏”招收了有史以来第一个导演本科班，并且是“电影导演本科班”，而非戏剧导演专业班。这一班中有吴天戈、郑大圣、傅东育、傅华阳、梁山等，成为上海影视剧导演的重要力量。