

鲁明 著

艰难与辉煌

——
科教电影亲历

CIP 中国电影出版社

鲁明 著

艰难与辉煌

——
科教电影亲历

CIP 中国电影出版社 二〇一三年·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

艰难与辉煌：科教电影亲历 / 鲁明著. —北京：
中国电影出版社，2013. 5

ISBN 978 - 7 - 106 - 03640 - 9

I. ①艰… II. ①鲁…… III. ①科学教育片—电影史—
中国—文集 IV. ①J909. 2 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 066041 号

艰难与辉煌——科教电影亲历

鲁明 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: cfp@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 2013 年 7 月第 1 版 2013 年 7 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/710 × 1000 毫米 1/16

印张/22 插页/12 字数/330 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 106 - 03640 - 9/J · 1405

定 价 60.00 元

科教电影与中国传统文化的守望

——《艰难与辉煌——科教电影亲历》序

鲁明先生是我国电影事业的亲历者和新中国电影教育事业的开拓者。耄耋之年,先生还能够以如此严谨的态度和充沛的热情为读者呈现出这样一本洋洋洒洒 30 余万字、图文并茂的填补空白之作,惊喜之余让人充满敬意与感动。

来北京电影学院任职之前就已听闻,鲁明先生在延安电影团时期就从事电影创作,新中国成立后还先后在中央新闻纪录电影制片厂、北京电影学院和北京科学教育电影制片厂从事从创作、教育到行政领导等各方面的工作,是中国电影界非常重要的前辈和师长。任职后几次想前去拜望,都因为各种原因未能成行,直至 2011 年 11 月 8 日,终于与先生在陈波儿同志逝世六十周年的祭奠活动上第一次见面。虽然那年先生已 85 岁高龄,但精神矍铄、思维敏捷,他如数家珍的给我讲述了从延安到兴山再到新中国成立,共产党领导下的中国电影事业经历了怎样的艰难过程,以袁牧之、陈波儿等为代表的电影人又是以怎样的信念与执着成就了今天的中国电影事业和电影教育事业。自此之后,一直想有机会再与先生会面,所以不久前接到先生请我为他新作代为写序的邀约,惶恐之余又非常欣喜。

先生离休后笔耕不辍,通过自己的回忆以不同的侧面再现中国电影发展的各个时期和重要的事件,发表文章百余篇,大都刊登在《电影艺术》、《中国艺术报》、《中华魂》、《北京电影学院学报》等重要的杂志刊物上。再应出版社邀约,把相同时期与主题的文章集结出版为著作。《艰难与辉煌——科教电影亲历》是鲁明先生在北京科学教育电影制片厂出任创作副厂长,并亲临一线拍摄了大量科教电影的体会。全书分为四个版块:第一版块为“科海泛舟”,讲述了科教电影在中国电影史中的重要性和特殊性;第二版块为“探索追求”,讲述的是科教电影拍摄的花絮以及创作回顾,是作者对科教电影创作上的反思和坚持;第三版块为“教诲勉励”,是国家对

于科教电影的鼓励与扶持,并且希望后来人能够重视科教电影,将这样一个特殊的片种与类型能站在保留历史文化的角度上继续发扬下去;第四版块为“精耕细作”,以具体的科教电影为例,讲述科教电影是如何最大限度的体现和保留了中国传统的文明与文化。这一版块也是全书最重要的部分,比如《僮人》的拍摄就是跟随中国社科院民族研究所几位专家前往西藏察隅麦克马洪线北侧我方僮人居住的几个村寨,这部科教电影属于民族学范畴,记录了有关原始社会晚期这个族群的非常珍贵的资料,被称为远古时代的折光。除此之外,这一部分电影还介绍了红山文化、马家窑文化、良渚文化、长岛古文化、克什克腾岩画、制陶、造纸等各种中国传统的文明与文化,有非常宝贵的史料价值。

中华民族是一个具有五千年文明史的智慧民族,我们要屹立于世界民族之林,就要铸造我们的民族精神,而铸造民族精神不能离开中华民族的传统文化。今天,中国梦成为了当代中国最有凝聚力的一个口号,“中国强”除了经济强、外交强、贸易强之外,最重要的是“文化强”。早在20世纪80年代,各国的文明与文化已经成为衡量一个国家强大与否的重要质素与指标。那么如何体现文化强国的姿态?复兴中华民族的文化传统是在当今中国与世界平等对话的过程中体现文化复兴的重要推动力。在某种意义上讲,如果说中国的影响力体现在对全球和平发展的参与中,表现出我们文化强国的姿态,首先要完成的是中国传统文化恢复强盛姿态,继而转变为人类文化的价值,为人类走向和平公义的道路做出贡献。

意大利著名的电影学家卡努杜把电影称作第七艺术,电影与音乐、绘画等其他传统艺术门类最大的区别就在于它是工业革命的产物,它的进步与发展与技术的发展与革命息息相关。文化精神借助电影媒介得以实施,依赖于每一次电影技术的革命与创新,从默片到有声电影、从黑白影像到彩色宽银幕、从二维画面到3D技术,电影的每一次革命无不是在技术先驱下完成的。所以科学与文化,在电影这种媒介下相辅相成、相伴相生。中国电影也从上世纪20年代在第一代电影人郑正秋、张石川筚路蓝缕的拓荒之下一路走到了今天。2012年,我国电影全年票房收益已经达到了170亿,单片国产电影票房最高为12亿,这无疑是中国电影的一个新起点。随着3D技术越来越普及化以及受众对国产电影类型接受度越来越高,单片电影票房收益过亿已经成为基本指标,而非高目标指标。但是,如何能在规范国产电影市场的同时,打造具有文化内涵的精品影片,才是我们电影人的高目标指向所在。

一直以来,北京电影学院可以看做是新中国电影事业和电影教育事业

发展的缩影。从左翼电影运动到十七年创作高峰,从改革开放的新电影探索到全球化时代下的大制作诞生,北京电影学院之所以能够有今天的地位和成就,根本原因是源于我们一以贯之的贯彻党的文艺路线,传承了自延安时期形成的中国电影自强不息的文化精神。想要实现电影大国跨越到电影强国,离不开电影教育与时俱进的发展。北京电影学院的校训是“尊师重道、薪火相传”,如何利用电影这一媒介肩负起中华民族文化传承的光荣使命,是北京电影学院矢志不渝的践行根本,创建世界一流电影学院也是我们这一代电影教育工作者不可推卸的使命与责任。

鲁明先生曾任北京电影学院创建时期的党委副书记,为中国电影教育事业的开拓与耕耘做出了非常重要的贡献。如今他还能坚持不懈的为中国电影献计献策、书写历史,我由衷的钦佩与感动,并且深受感染与鼓舞。再次表达对鲁明先生的敬意,并以此为序。

北京电影学院党委书记 侯光明

2013年5月于北京

目 录

科教电影与中国传统文化的守望	
——《艰难与辉煌——科教电影亲历》序	1

一、科海泛舟

根深不怕风摇动	
——赞《科影记忆》出版问世	3
登高壮观天地间	
——北京科影 50 年	11
“天行健,君子以自强不息”	
——对《北京科影简史》的评析	16
写给投身科教片事业的新战友们	22
科影厂影片目录与厂庆 40 年	25
中国电影迎来百年华诞	
——在从影 50 周年表彰会上的发言	28
不应忘记的人与事	
——简介九部记录国画大师的科教片	31
拂晓长歌寄深情	
——从伦敦奥运会开幕式女旗手想起	34
风范长存	
——记与苏先生的交往	38
彰往知来	
——暮年感言	46

二、探索追求

《生物进化》的艺术特色和现实意义	51
一部成功的科教片	
——《生命与蛋白质——人工合成胰岛素》	56
我们的成绩和不足	
——在北科影创作总结会议上的发言摘要	59
思想灿然 趣味盎然	
——关于《中国文明曙光》的创作	63
小议考古学科教片的拍摄	66
拍摄《中法西藏喜马拉雅山地学考察》散记	68
《幸存的古老工艺》、 《云南青铜文化》创作回顾	73
我的心里话	
——兼作 1989 年创作小结	78
路标·新意·坚持	
——我的 1990 年创作小结	81
执着地追求	
——小结《小小陶屋》等影片	85
有话直说	
——我的 1992 年创作小结	89
让音乐自己来说明自己	
——谈卢世林在文物考古片中的音乐创作	95

三、教诲勉励

中央宣传、思想工作领导小组的信	101
苏秉琦先生给科影厂的信	102
中影公司发出通知要求发行好	
“文物考古”影片	104
《中国文物报》头版头条报道：	
《中国文明曙光》等影片获得巨大成功	105
“文物考古科教电影展览周”在济南举办	106

记内蒙古文物考古新成果电影展映	107
我厂举行组片《中国文明曙光》招待会	109
重现中国文明的曙光	
——记北京科影厂导演鲁明	110
中国灿烂的古代文化	112
红小鬼的激情人生	115
一次别开生面的祝寿会	125
中国首部性教育片诞生记	128
我国第一部性教育电视片《青年性教育》将诞生	130
首部青年性教育片拍竣	131

四、精耕细作

中国文明曙光组片之一	
红山文化——坛、庙、冢	135
中国文明曙光组片之二	
马家窑文化——彩陶宝库	141
中国文明曙光组片之三	
良渚文化——玉器时代	149
中国文明曙光组片之四	
长岛古文化	157
中国重大考古发现系列片之一	
安阳殷墟——商代鼎盛期的文化遗存	164
中国重大考古发现系列片之二	
鄂尔多斯青铜文化	173
中国重大考古发现系列片之三	
云南青铜文化	181
中国重大考古发现系列片之四	
南越王国——岭南地区的往日	189
中国重大考古发现系列片之五	
小小陶屋——汉代建筑艺术	197
中国重大考古发现系列片之六	
克什克腾岩画	202
鲁国故城与鲁文化	207

齐国故城与齐文化	219
契丹考古	232
揭开古文明之谜——模拟实验制陶工艺	241
幸存的古老工艺——制陶	253
幸存的古老工艺——造纸	260
幸存的古老工艺——提花	266
砂岩峰林	274
绿海奇峰	287
虹鳟的养殖	302
后记:心灵的坚守	314

附录 1

“今我来思”

——为母校办好校史馆尽一份力	317
----------------------	-----

附录 2

为纪录片和科教片再进一言	323
--------------------	-----

1

科海泛舟

根深不怕风摇动

——赞《科影记忆》出版问世

2013年2月春节,未曾料到恰是双喜临门。欢度节日来临之际收到了北京科学教育电影制片厂编、中国电影出版社2013年1月出版的《科影记忆》(以下简称《记忆》),快速翻阅后,深感《记忆》一书是科影五十年丰功伟绩的简照;是全厂人人动手书写厂史的一个榜样、一篇宣言;有力地证明并再加固小小科影那深深埋藏于每个科影人心中,即使再大的风也难以摇动的那条根。

《记忆》收有近百篇文章,篇篇透露师恩散发母爱。是人们欲了解新中国科教电影以及电影史专家必须掌握有关亲历者们的第一手资料。

篇幅有限,仅举七例。

例一:

《快与慢的寓言》——杨杰亭。杨杰亭是建厂元老之一,收在《记忆》的一文,是全书最短,可谓千字文。文虽短,大有寓说理于形象,见嘲讽于幽默之风。请看:

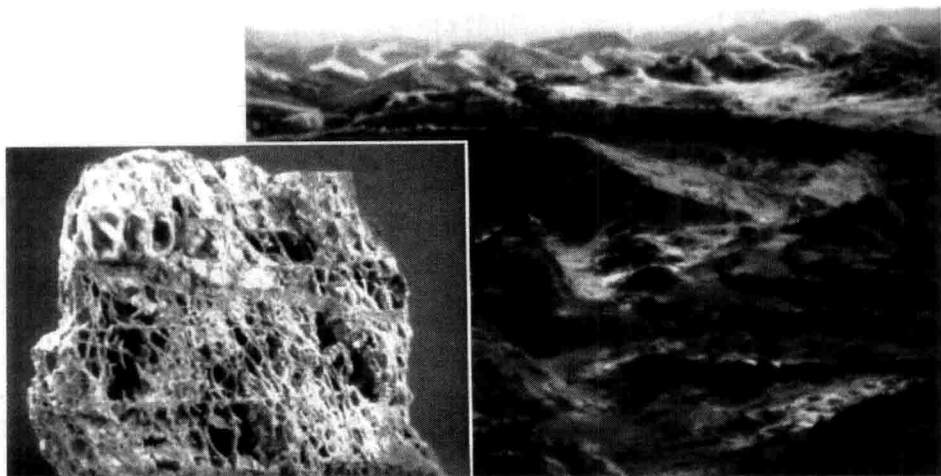
“为庆祝科影厂成立50周年,友人约我写篇纪念文字。我觉得该写,因为我跟科影的渊源太深了。你想啊,从入科影开始工作,到在科影安享退休,吃科影的饭,干科影的活,想科影的事,与她同舟共济、同甘共苦一辈子。今天她欣逢盛世而知天命,步上创造辉煌的康庄大道,我能不为她尽情欢呼。”

该文,在谈笑风声中,传达了一条重要信息,老厂长何文今建厂伊始的“三边”政策,即边生产,边培养一支业务精、能力强、干劲足的创造干部队伍边发展,“这是科影厂今后发展的基础”。为人们深切怀念老厂长,提供了最有说服力的依据,这一笔何等珍贵。凡在科影成长起来的创作干部都可与这条政策深切地联系起来。这就是何文今对科影厂永不磨灭的伟大贡献。

人们往往不谈或尽量少谈自己的功绩。与杨杰亭长期合作也是杨一

手培养的徒弟王新勇为《记忆》奉献了一篇《对师傅的点滴记忆》的长文,很传神地叙述了杨杰亭一生的主要贡献和为人的许多感人细节,值得一读。

说到影片我以为《古潜山油田》是他的代表作,该片动画与实景衔接得十分巧妙,摄影造型新颖之笔颇多。1975年此片在日本东京举行的国际科学技术影片大会上获奖。

埋在地下的古代山脉称之为古潜山,山石缝里往往储存了大量的石油,任丘古潜山油田就是这样形成的。

例二:

《岁月如流》——万迪基。1973年我来厂时,万导已是从业多年的老编导。1983年接替何文今任科影第二届厂长。他的代表作是《生命与蛋白质——人工合成胰岛素》,关于这部影片,他曾这样说过:“在拿到这个选题的时候,相关的科研活动已经结束多年了,而且实验室的画面无非是些瓶瓶罐罐,也比较难于表现。深入了解了整个科研过程之后,我想用形象化的素材来表现试验过程,创造出卡通动画形象来说明要达到的目的。”

当年,我为这部影片深深打动了,情不自禁地以《一部成功的科教片——〈生命与蛋白质——人工合成胰岛素〉》为题,评论了这部影片。我在文中这样指出:“敢碰这样尖端题材,是科教电影创作上的一个重大突破。”并详细介绍了他是怎样把一个在科学内容有重大意义,但缺乏视觉形象又时过境迁的题材拍摄成一部成功的影片。(载《科普创作》1981年第5期)

编导万迪基、摄影张宝义正在拍摄。

这部影片获国家文化部1980年优秀影片奖,同年5月又获得中国电影家协会第一届金鸡奖最佳科教片奖。

在万导多年担任厂长兼总编辑之后,为科教电影事业进一步发展留下许多有价值的思考。例如:

“曾有人认为科教片导演最好是学自然科学的。我主张哪个学校都可以,学什么学科的都可以,学科融合交叉才有利于创作。而且我特别强调创作人才应该来自五湖四海,不能光要北京的学生。因为每个学校各个地域都有它的优势,各校和各地的优势融合、相互补充,才可能会碰撞出更棒的火花。像科影厂1983年进厂的那一批编导,哪儿的人都有,这样凑起来才像是一个中国的科教片厂。”

例三:

《科教片与我》——张清。这位建厂元老,也是科影为数颇多的女编导中的一位。

她在这篇短文中,叙述入科影以来从初学乍练到熟练掌握技能的人生经历,其中,她感到最兴奋的一点是“为了说明白科学道理,任何电影表现手段都可用。”还传达了一条极其重要的历史信息,“为生产服务不应该作为科影的唯一任务,用科普片来提高国民素质同样重要。回想当年中宣部部长陆定一也曾提到希望北科拍一部‘百科全书’一样的电影……”

张清的代表作,无疑是《生物进化》。这是一部长达九本的科普长片,1980年获国家文化部优秀影片奖。我曾著文赞扬,题为《生物进化的艺术

1980 年国家文化部黄镇部长(右)为《生物进化》编导张清颁奖。

特色和现实意义》(载《电影艺术》1980 年第 10 期)该文的开头:“马克思有过这样的名言:‘如果斗争只是在极顺利成功机会的条件下才着手进行,那么创造世界历史未免太容易了。’编导张清及参加(生物进化)创作的全体同志,无愧于革命导师

这个教导。”

影片生动地展示了达尔文进化论学说产生的历史背景和基本内容及生物进化的历程。不容易啊,光动、植物就拍摄了 150 多种,其中有些是我国独有的珍品。张清最后这样写道:“我为我能成为一个科教片编导感到自豪,我为曾经是北京科影的一员而感到庆幸和骄傲”。她喊出了每一个科影人的共同心声。

例四:

《难忘的回忆》——于秀芝。这位与上述几位同时进厂的老人也是和特殊摄影师合作最早尝试显微摄影的女编导。起步之初,虽然显微镜头不多,放大倍数也不高,但却已开创了历史。其后她的《细胞》,向全国第一届科学大会献礼。

她的代表作,应是科普片《生命河》上下两集,上集展示人体内潜藏着一条由粗细血管组成的生命河。生命河中血红细胞输送人体生命的燃料——氧气,并送出废气二氧化碳,以及其他许多与生命密切相关的功能。下集说明血液在生命的新陈代谢过程中起着营养物质的传送、体温调节、疾病防御等作用。影片用当代先进显微等特殊摄影手段,再现了一系列难得一见的生命现象。

科影从事显微摄影并创造出一个又一个非凡业绩的摄影师代表人物有徐志良、廖启康、姚大禹等,于秀芝正是在与他们的合作中引起她对微观世界的莫大兴趣,并几十年如一日地投身在这个行当里。

例五:

《〈昆虫世界〉摄影实践》——郭奕耀。这位摄影师与女编导邓葆宸合

《昆虫世界》摄影组现场拍摄,右三为科学顾问张广学院士

作,成功地拍摄了系列片《昆虫世界》,含《苏醒》、《变态》、《越冬》、《身体构造与功能》、《自卫》。他们用了四年多的时间,深入到昆虫生活中去认识它们、接触它们、和它们“交朋友”,然后成功地表现了它们的生活。

这部系列长片中,80%的镜头必须采用放大等特殊摄影手段,否则,一切免谈。当拍完这部片子,我所熟悉的郭奕耀三字,在心目中已化为放大摄影大家,他被誉为科影放大摄影的“伯乐”、“鼻祖”,实为不妄。朋友,你了解放大摄影吗,那么,郭奕耀的文章就是最好的教材,也是他为这一行当留下最珍贵的遗产。

近年,我读了作家出版社出版的世界名著《昆虫记》,使我进一步认识了邓葆宸、郭奕耀拍摄的《昆虫世界》系列片的科学价值和审美价值,此片真是具有难于估计的深远意义。

《昆虫记》有些名言,如:“本能是虫类的天才”。“母性愈显著,本能愈优越”。“生命进化并不是循序渐进的过程,并非一定从低劣进入良好,随即从良好进入最佳;

于秀芝在显微摄影机前