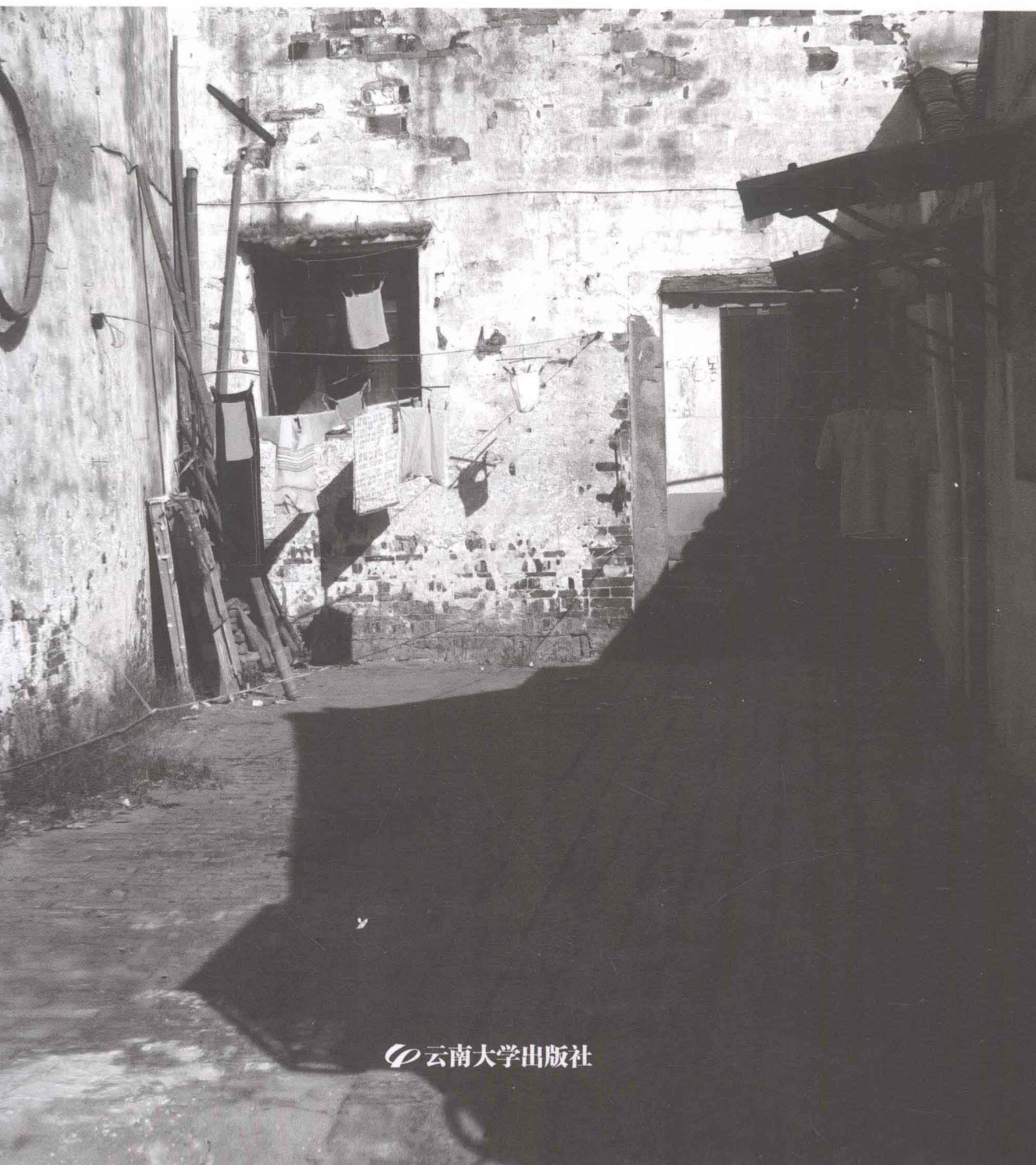

视听视界：影视艺术专业文集②

主编 ■ 宋杰

云南大学出版社

视听视界：影视艺术专业文集②

主编 ■ 宋杰

云南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

视听视界：影视艺术专业文集.2 / 宋杰主编. —昆明：
云南大学出版社，2011
ISBN 987-7-5482-0716-0

I. ①视… II. ①宋… III. ①电影—文集②(艺术)—文集
IV. ①J9-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第230361号

视听视界：影视艺术专业文集②

主编 ■ 宋杰

策划编辑：柴 伟
责任编辑：李 红
图片摄影：宋 杰
装帧设计：◀ 猎鹰创想 | 书籍设计

出版发行：云南大学出版社

印 装：昆明宝王印务有限公司

开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：21.5

字 数：318千

版 次：2011年11月第1版

印 次：2011年11月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5482-0716-0

定 价：45.00元

地址：云南省昆明市翠湖北路2号云南大学英华园内

电话：0871-5033244 网址：<http://www.ynup.com>

邮编：650091

E-mail：market@ynup.com

序

这是我们的第二本文集。

第一本文集的出版已是三年前的事了，我们以《视听视界：影视艺术专业文集①》为名完成了我们这个集体的第一次理论亮相，当时我毫不怀疑，《视听视界：影视艺术专业文集①》将会有更大的、连续的数字出现。

今天，当我们这个小集体第二次理论亮相时，名称已经有了变化——我们已经号称学院了。虽然行政级别没有变化，但学生人数已经翻了近一倍，由此不难看出高校大跃进的步伐。

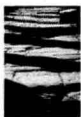
第二本文集的初衷来自于一种回望的动力。人往前走的同时，眼睛并不一直都盯着未来，免不了回头看看，而在那些称之为特别纪念的日子，回望自然地成为一种规矩或制度。

2011年，我们也迎来了自己的特别日子——十周年！

作为主编，我最初想在建院（系）十周年之际，出版一本以影视教育文论为主的文集，只是我们的教师似乎更关心教育以外的研究。尽管如此，我还是不得不说说我们的教育问题。

十年前，凭着一腔热血和初生牛犊不怕虎的勇气，我们在云南艺术学院创立了影视系——“要建一个与世界先进影视教育同步发展，既符合视听媒介自身特点和影视教育规律，又与众不同的影视系”，这是2001年云南艺术学院影视系建立之初，我和前来助阵的周传基教授的共识。

按照一般的逻辑推理，我们的办学冲动是有问题的，即“符合视听媒介自身特点和影视教育规律”的理念应该是大家都普遍遵循和认同的，按照这样的方针来办学，哪来的与众不同？可是情况却恰恰相反——当时中国的影视教育单位大都是以非影视的文学思维方式来教育学生的，结果，我们这些

倡导教会学生用视听的思维方式来思考和制作的教育者反而成了另类。

与古老的文字语言相比，视听媒介是一个新事物。对待新事物，不同的人有不同的态度。对那些固执于传统的人来说，新事物不是旧事物的翻版的话，他们会觉得不可理喻。因此，他们会极力用旧有的观念来解释新事物。

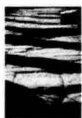
2007年，我带领视听语言方向的研究生前去西安参加西部电影论坛，两天的论坛活动很是热烈，但我的研究生们却从发言和讨论的内容里看出了问题，他们有些不解地问我：我们怎么变成了另类？他们的问题对于我来说，已经是老生常谈，见怪不怪了。对于这些在我看来接受了正确的视听思维训练的学生来说，他们的疑问是很正常的，因为他们所受的影视教育一直在强调影视本体的特点和自身语言的价值。所幸的是，我们从论坛上看到那些处于弱势的年轻人，已经开始从视听媒介的本体层面思考问题，不少年轻人已经接受了我们的观念。

我的研究生范小玲就是因为曾经听过周传基先生的课而最终选择到云艺来跟随我学习视听语言的。2010年，她的毕业论文《周传基影视教育思想与实践研究》在答辩时获得了评委的一致好评，被推选为优秀论文。可是，就是这样一篇论文，却遭遇了她认为令人诧异的抵触，一位看过其论文的教授对她说：周传基的理论只是一家之说，你只研究了一个周传基是不全面的，要海纳百川。这位教授善意地指出：论文出现的问题不是学生的问题，是导师和这个教学制度的问题，比如你们一开题，就会面临对自己论文题目的限制，自己的研究领域受到很大限制，以至于不能更开阔地看一些更为广阔的电影理论观念。这位教授似乎忘记了我研究生期间是学习电影理论的，并且多次为本科班开设过电影理论课，还带过电影理论方向的硕士研究生。当然，他或许没有去看这篇论文的后记，在后记中的最后一段，范小玲这样写道：“最后不得不说的是，能选取这样的一个论文题材，既是总结多年来自己学习和实践电影的心得，也是对周传基老师的尊重与敬仰，同时也是恩师宋杰教授多年来一直想完成的夙愿。周老师长期对电影的研究以及对电影教学工作的探寻，让混沌的我们得以开化。我相信越来越多的人会认可周老师的理论，越来越多的人会懂得究竟什么是电影的本质，也有越来越多人会迷上那光与声交织的电影世界。”

由此不难看出，尽管我们的本体论影视教育已经开展了10年，与那些所谓的主流的影视文化和教育相比，我们依然形单影孤。可是，我们依然非常坚定地走我们自己的路。历史告诉我们，真理未必掌握在多数人手里。我们的观念已经在年轻人中间开始生根发芽。每次参加学术活动，我的发言总会给我带来一些与我们同行的年轻朋友。尤其是我们的学生作品纷纷入围国际电影节并获奖，我们优秀毕业生在工作岗位作出了可喜的成绩，我们的教育观念正在赢得那些真正想搞好影视教育的有识之士的认同，这一切都更坚定了我们的信心。

2001年，为了评教授，我在中国广播电视出版社出版了文字教材《视听语言：影像与声音》。这本教材是在讲义的基础之上匆忙修改后付印的，其中有多处问题。但就是这样一本从媒介材料、幻觉、传播学、心理学入手探讨电影语言规律的本体论教育之基础教材竟然出乎意料地成为全国数十所大学的正式教材，上海、浙江、广东等省还将该教材列入了自学考试的教材之中，中国广播电视出版社竟然在没有征得同意的情况下于2011年1月第五次重印了这本书。2005年，首都师范大学的一位教师要为学生开设视听语言课程，他选择了我的《视听语言：影像与声音》作为教材，他与我素昧平生，却通过关系向我索要了《视听语言：影像与声音》的电子版和视听课件。2006年，我带学生去台湾参加学术交流活动，我的学生分别在台南市的书店和高雄市的电影图书馆里书架上看到了这本书。2007年我去山西广播电影电视管理干部学院讲授《纪录片创作》课，发现该校有四个专业将《视听语言：影像与声音》作为教材。2008年，我到陕西师范大学去作讲座，其新闻与传播学院的电视编导专业和播音主持专业也在用《视听语言：影像与声音》。2009年，西北大学、浙江传媒学院的学生向我咨询报考研究生的事宜，他们报考视听语言方向研究生的愿望竟然也是起源于《视听语言：影像与声音》，因为他们视听语言课程的教材就是这本书。2001年，学习戏剧戏曲学的研究生来旁听我的课程，她告诉我她所在的安徽安庆学院的教师也选择了《视听语言：影像与声音》作为教材……如此看来，我们并不孤独！

2010年，我们在云南艺术学院召开过一个以周传基教授的名字命名的影视教育论坛。与会者纷纷畅谈周传基教育的特点和思想。来自台南艺术大学

的井教授有些诧异，他忍不住说：“你们所谈的这些问题，在美国、台湾以及世界许多地区都不是问题，而是众人皆知的常识，为什么常识到了你们这里就变成了问题？”井教授曾在美国念完硕士和博士，担任过八年的台湾电影资料馆的馆长，是台南艺术大学音像学院的创办者和院长，他的话是非常客观的。如此说来，周传基的理论其实并非一家之言，而是常识。

十年前，我和周传基先生创办云南艺术学院影视系时，我们是有心理准备的。虽然我们的理念在别人看来只是一些常识，但对于固执、封闭、僵化的我国影视教育的现状，我们的教育理念是新的，所谓的新教育是具有强烈针对性的：

(1) 针对我国影视创作和教育“综合论”泛滥的局面，提出了本体论教育的理念。

(2) 针对传统影视学院主要以培养“艺术家”为目标的情况，把人才培养模式定位于“影视制作骨干”。

(3) 针对多数影视教育“说得多，做得少”的现状，提出“实证、实践、实战”的办学思想。

(4) 针对主流影视教育（尤其是地方性院校）用传统媒介思维替代视听思维的情况，强调学生视听思维的培养。

(5) 针对我国大多数影视教育过分依赖文学语言或口头语言的非正常教育格局，提出以视听语言为中心的语言教育。

(6) 针对影视创作和教育一味表达而很少顾及接受心理的情况，注重从心理学角度，结合传播学、符号学、语言学等的研究成果，去认识和了解视听媒介。

我们把这种特色办学归结为本体论影视教育，如果用一句话来概括云南艺术学院影视学院的办学思想，那就是：从本体论和心理学出发，以视听语言为中心，讲求“实证、实践、实战”的办学方针，培养具有较强视听思维水平和动手能力的影视制作骨干。

上述的针对性理念对中国的影视教育格局必然具有一定的颠覆性，因此，我和周传基教授共同意识到，我们必然经历一场影视教育的革命。

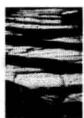
十年过去了，我们依然坚守着我们的本体论的教育观念，时间和教育的

结果不断地印证我们的坚守是正确的。虽然我们仍然是国内独树一帜的本体论教育机构，但我们相信我们所倡导的教学理念为中国影视教育提供了发展的思路与坐标；我们的学生毕业作品在世界十余个电影节或影展中纷纷入围并获奖的现象也说明我们的教育是与世界同行的；当然，我们也有诸多的问题，比如我们的课程设置过于精细，不利于从整体或团队上形成合力；我们的学生人文素质较低，整体意识差；我们的师资队伍构成中梯队建设亟待完善，教学水平参差不齐；教风学风令人忧虑；人为的教育大跃进所带来的揠苗助长的负面冲击；精英教育观念下的教学内容已经不能适应今天大众艺术教育的格局等；设备和资金严重不足……所有这一切，都困扰着我们的发展，也在考验着我们的意志和信心。在严酷的现实面前，有的人退缩了，有的人灰心了，有的人疲倦了，有的人放弃了，有的人苟且偷生，但我仍然固守自己的方向，还是那句老话：时间会说明一切，我相信人性总是向往和期待健康、快乐和美好的生活！

就在我开始写这篇文章的同一天，网络新闻中的两条消息吸引了我：苹果前首席执行官、苹果公司董事长史蒂夫·乔布斯去世，以色列科学家达尼埃尔·谢赫特曼获得2011年诺贝尔化学奖。

作为苹果公司的创始人，乔布斯有着传奇的经历。1976年，21岁的乔布斯和他的好友26岁的沃兹尼艾克在乔布斯家的车库里成立了苹果电脑公司，十年后，苹果公司成长为拥有4000名员工，价值20亿的大公司。可是，乔布斯却被自己亲手创立的公司解雇了。乔布斯一度陷入生命的低谷，但对事业的热爱唤醒了乔布斯，他重新振作起来，开始了自己的事业。当乔布斯1997年重返苹果时，苹果已经濒临破产的边缘。可是，在他的带领下，苹果公司竟然奇迹般的复活并取得非凡的成就，现在的苹果已经是世界最大的公司之一。10月6日，美国总统奥巴马通过白宫官方博客，高度评价乔布斯的成就：“史蒂夫是美国历史上最伟大的创新者之一，他勇于与众不同地思考问题，敢于相信他可以改变世界……正如他所做到的，他改变了我们的生活，重新定义了所有行业，并实现了人类历史上最罕见的壮举之一：他改变了我们每个人看这个世界的方式。”

在乔布斯去世的同一天，瑞典皇家科学院宣布，以色列科学家达尼埃尔·

谢赫特曼因发现准晶体独享 2011 年诺贝尔化学奖。谢赫特曼的发现是在近三十年前的 1982 年，那时 41 岁的谢赫特曼正在美国霍普金斯大学从事研究工作。由于他的发现挑战了当时的常识，谢赫特曼被斥为“胡言乱语”、“伪科学家”。发现“准晶体”后，谢赫特曼花费了好几个月的时间，试图说服他的同事，但一切均徒劳，没人认同他的观点。不仅如此，他还被要求离开他所在的研究小组。无奈之下，谢赫特曼只有返回以色列，在那里，他的一个朋友愿意帮助他，将“准晶体”的有关研究成果公开发表。经过近 30 年的奋争，勇敢质疑“常识”的谢赫特曼终于获得全世界最权威科学机构的认可。

乔布斯和谢赫特曼的经历使我联想到我们的影视教育事业。虽然前路艰难，但我们依然对明天充满期待，因为：影视教育是对未来充满信心的行动！

这本文集就是我们行动的见证。

另外，感谢云南艺术学院“戏剧与影视学”省级博士授权建设学科对本书出版提供资助。

作 者

2011 年 11 月 8 日

目 录

教育教学篇

- 周传基影视教育思想与实践研究 范小玲 ■ 002
- 影视剪辑人才培养系统实践训练模式研究 洪志明 ■ 059
- 培养“眼高手低”的实用型可持续发展人才
——云南艺术学院影视学院十年教学思路的思考 尹 松 ■ 083
- 浅谈影视美术教学与实践创作的几个基本要点 孙玉萍 ■ 091
- 云南省精品课程“视听语言”建设中期总结 水 木 ■ 096
- 漫谈学生与辅导员的关系 查 彬 ■ 107
- 随笔六则 宋 杰 ■ 116

理论历史篇

- 云南少数民族故事片对中国传统家园的想象 杨 静 ■ 130
- 云南民族文化中的视听元素新探
——用营销的理念寻找民族文化中的视听元素
毛卫民 黄 鹏 ■ 143
- 作为文化记录的云南少数民族故事片及其文化研究价值 杨 静 ■ 193
- 舞台美术场景空间的意象建构
——浅谈舞台空间的认识 孙玉萍 ■ 199

“百家争鸣”的传播学审视 吴 丽 ■ 204

解读传媒经济：一种注意力经济 吴 丽 ■ 210

类型与奇观

——美国早期喜剧电影研究 谢 波 ■ 215

空间与栖居

——透过人类学地志学进路解读《文化地理学》的空间概念

杨大卫 ■ 231

重归本体论与认识论的整合

——从人类学的实用主义转向看社会学的困境 杨大卫 ■ 241

可见的碎片拼贴与先锋的狂欢欲释

——浅谈后现代语境中电影的视像性 张 含 ■ 250

戏剧、电影：各具魅力的艺术双生花

——浅析戏剧、电影二者在美学意义上的异同 张 含 ■ 265

批评分析篇

新媒体·旧叙事

——《阿凡达》叙事研究 谢 波 ■ 282

浅谈基耶斯洛夫斯基视听风格的形成 王 跃 ■ 295

广告景观与美好生活

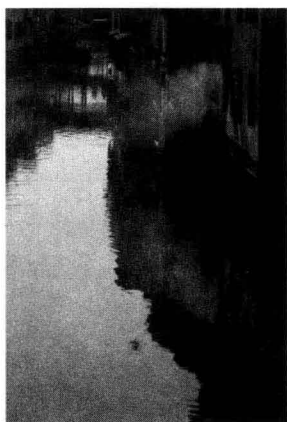
——从对 No Logo 的反思出发 杨大卫 ■ 306

从文化产业政策的发展看我国的改革开放 吴 丽 ■ 316

关于“时政新闻民生化”的思考 吴 丽 ■ 321

血色战争前的温情绽放

——评电视连续剧《中国远征军》的团圆戏 张 含 ■ 329

教育教学篇

周传基影视教育思想与实践研究

范小玲

引 言

周传基先生是第一批将西方的电影理论和优秀影片译介到中国的为数不多的学者之一，也是迄今为止在中国理论界、创作界、教育界影响较大的理论家、教育家和翻译家，只要谈起周传基几乎无人不知，无人不晓。有人戏称，“假如你在国内用谷歌搜索他的名字，可导致谷歌崩溃”。

他是一个饱受争议的人，网络上对周传基的观点和理念认知有支持的，也有反对的。他在被质疑的同时，也获得更高的关注和颂扬，业界赋予他很多描述：他是中国电影的教父；他是带领中国电影理论真正走到轨道上的领航者；他是国内外唯一反好莱坞的中国学者；他是摇旗呐喊反综合论的电影理论家；他是极力推行电影本体教学的倡导者；他是目前在国际影坛上叱咤风云的中国第五代导演的恩师；他是整个年级学生旷课后跑来旁听从而轰动校园导致校方出动保安来维持秩序的电影学院教授。

郑洞天老师曾经当着周老师的面说过：“周老师像堂吉珂德一样地在向风车进攻，可是他就没有回头看，他攻下了一个风车，后面又出现了好几座风车。”周老师说：“这有什么关系，接着攻，有多少攻多少！”这是一个老教授的较真？还是对真理的坚持？一时间“周传基”这个名字享誉国内外，是炒作？还是走向真正电影的据理力争？“电影电视根本就不是所谓的综合艺术”，“没有幻觉就没有电影”，这是周传基的一家之言？还是全世界各家之言？中国的影视教育界对周传基的影视教育思想与教育实践认可多少？了解多少？周传基影视教育的思想与观念又对一批又一批影视青年影响多少？为什么曾经培养了许多优秀的影视制作者和教育者的他，却被奉为“另类”？为什么他

的言论在中国影视教育的主流中，却被人称为“危言”？这所有问题的答案，都需要对周传基影视教育思想与实践进行梳理、分析、总结和研究后才能得到，从而更客观、更有效地对其观念和实践有效运用，更利于电影理论研究、电影学科建设、电影艺术创作以及影视教育教学的发展。

一、周传基影视观念研究

（一）生命中如影随形的电影事业

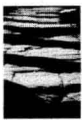
在很多学生和读者眼里，周传基先生是一个十分热爱电影的学者，其实在他身上“热爱”这样的词已经显得苍白无力，先生的生命早已经与电影教育事业如胶似漆地融为了一体。如今，八十六岁高龄的周传基先生杖朝之年依然在美国芝加哥通过互联网对热爱电影电视的中国电影青年进行远程教学，周传基影视讲座课堂讨论暨周传基论坛（www.zhouchuanji.com/bbs/）成为“中国电影青年的圣地，中国电影教育的圣地，中国电影的火种所在”。

“我是右派，我是一个电影小学教员，我是北京电影学院图书馆资料员，我是广东人，我是中国驻印缅远征军普通一兵。”这是周传基先生在自己的新浪微博里写下的一段话，寥寥几字很沧桑，很沉重！

周传基先生 1925 年 3 月 12 日生于北平，人生经历丰富。十岁学习小提琴，幼时曾学习过古典芭蕾，受家学影响，他对中西方文化了解颇深。1950 年周传基毕业于山东大学文学院英国文学系，主修英国文学，通晓英语、俄语、波兰语和德语。二战时期是中国驻印缅远征军无线电通讯员。解放后成为中国电影家协会的同声翻译，曾为许多时任中央领导现场传译国内外资料片。“文革”中被打成右派，“文革”结束后调至北京电影学院的图书馆工作，1986 年，年过花甲的周传基教授正式担任录音系教授。周传基先生退休之后赴各地讲学，期间在北京独立创办周传基影视学校，并参与深圳大学的传播系和云南艺术学院影视学院的建立。

1. 周传基影视观念的确立

周传基先生生于富有家庭，在他童年的记忆中，父亲就有一个 16 毫米的摄影机，儿时他骑着三轮车和哥哥们一起玩耍的家庭影像就出于周父之手。

1958 年新开播的北京电视台（中央电视台前身）苦于没有节目播出，便借用周家的家庭录像作为纪录片充当播出节目。儿时与电影的邂逅，使之一生与电影随行。

1954 年周先生调到中央文化部电影局艺术委员会《电影艺术译丛》杂志编辑部担任笔译工作。一个电影白丁不断向电影的主创人员进行学习，虚心请教北京电影学院摄影系所有老师，就这样他翻译了 600 多万字的英、俄、波文等文章，其中大部分是电影学术论著。一边是西方先进的电影观念与理论，一边是中国国内最为优秀的电影工作主创人员，开放的两扇窗户为周传基认识电影提供了新鲜的空气和养分，他将西方先进的影视教育观念、西方的电影理论以及优秀影片介绍到了中国的同时，他对电影的认识也逐渐深入，有了自己的独到见解。

“大跃进”时期他被划为右派，但因为通晓几门外语，经常被派往重要场合给国家领导做电影的现场翻译，有很多电影他已看过不下十几遍，在反复观摩中他领悟出了如何读解每一部电影，并且找出了中国电影的症状所在，对中国电影进行反思与批判中，他确立了电影新观念，也形成了较为系统、较为成熟的电影新思想。

2. 厚积薄发的学术明星

“文化大革命”结束后，周传基先生调至北京电影学院成为图书馆的资料员。直到 1986 年，年过花甲的周传基才正式担任教授，主讲“电影声音构成”、“世界电影史”、“影片分析”、“好莱坞电影”、“视听语言”等课程。坎坷而丰富的、与电影有不解之缘的特殊经历成为他研究电影的深厚积淀，三十年的沉寂让这位厚积薄发的学者大放异彩，改革开放以后他陆续发表一系列文章，诸如《电影时空结构中的声音》^① 等文章一经问世便语惊四座，引起极大的青睐和轰动，这才有了他上课需要请保安维持秩序的场面。20 世纪 80 年代初，周传基先生成为界内无人不知的学术明星，从此历史赋予了他一个重要的身份——电影理论家。他的电影理论观点和论著充盈着思想解放的时代气息，用一种前所未有的“大讲艺术技巧、大讲电影纪实美学、大讲

^① 见第二期全国高校电影教师进修班《讲课资料集》。

电影语言”的架势，对当时中国电影的“陈规旧貌”提出了旗帜鲜明的批评。20世纪90年代，周传基先生在《文汇电影时报》上发表的一篇《亦谈电影票价》引起一场争论，令人意味的是，这惹来资深学者如郑雪来等老先生们的辨析和校正，郑先生写《我们还没有学会拍电影——与周传基先生商榷》进行反驳，周传基先生随即发表《回郑先生》回应，其中还有舒克的一篇文章《什么叫“纯粹国产片”——兼与郑雪来先生商榷》，可以说这场争论在20世纪之末发人深思，这是继20世纪80年代初期延续至此的中国电影史上最大规模的电影理论论争，在那个特定的历史时期作为一种氛围、一种话题，意义非凡。

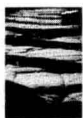
北京电影学院1978级张艺谋、陈凯歌、田壮壮、吴子牛都是周传基先生的学生，可以说他们在周先生这里体味过理论滋养灵感的创作经验并得益于此，他们承载着直面社会和表达自我的使命，在那个中国电影理论和创作发生作用之时，跻身于电影这个职业之初有一段刻骨铭心的精神历程。同时周传基先生也从1978级学生那里看到了第五代导演的初露锋芒与中国电影的希望。

在中国的教育界没有几位电影教授是沉积了半辈子才进行教育教学的，大都是赶鸭子上架，很多人都是边学边工作。因此周先生在研究任何一部电影的制作都凝聚着他整个生命历程的体验，他从方方面面掰开了、揉碎了进行读解，句句着实，一针见血。他不遗余力地告诉很多热爱电影的青年如何去研究电影，并且告诉他们电影是如何制作出来的，最重要的是帮他们树立正确的电影观念并传授他们行之有效的创作方法。

3. 自由的电影教育家

20世纪80年代中期，周传基先生学术活动随着他的名气大增，而这些活动，周传基先生都是以一个电影理论家和电影评论家的身份去的。直至80年代后期退居二线，周传基才到处讲学，在几十年的理论研究中，他已经确立了新的影视观念，建立在如此夯实的影视观念基础上的影视教育，使得更多的电影学人走近电影、认识电影，走向真正电影的正确轨道。因此他的生命中又多了一个称谓，那就是“电影教育家”。

他曾担任中国电影音乐学会理事、中国电影剪辑学会理事以及中国电影

评论家协会会员、1983年电视飞天奖评委、1986年电视广告评委、1986年无锡国际旅游电影节评委、1988年电影电视技术委员会录音奖评选委员会评委、1993年夏威夷国际电影节评委、1994年东三省电视剧评委、1995年夏威夷国际电影节张艺谋影片回顾展特殊贵宾。担任各个国内外电影节评委之时，每次活动结束后，他都不要任何报酬，唯一的要求就是能把获奖影片给他拷贝一份。令许多电影学人受益终身的电视旅游片《丹麦交响曲》就是周传基先生从1986年无锡国际旅游电影节中获得的一手资料，大家从周先生的讲解传授中获得了今生最为宝贵的财富，许多教师把这部影片作为剪辑课中重要的教学内容，这部影片影响了许多人。

周传基退休后，他曾受邀到国际电影名校进行讲学与学术交流活动。美国洛杉矶加州大学及北岭加州大学、德国慕尼黑电影电视高等学校、美国夏威夷大学、美国旧金山大学都留下这位老教授掷地有声的言辞。从《圣女贞德》到《明星诞生记》，从《最后的墨西哥人》到《机翼上的天使》，从《好莱坞对中国电影的影响》到《视听语言及中国电影视听语言》的专题讲座，场场爆满。新世纪，他还发行了《周传基讲电影》VCD（共11张）、《视听语言》录像教材（中央电教馆发行）、《电视广告》录像教材等电影电视影像教学视频，在全国86所大专院校、75个电影制片和电视台、20个国家部委单位、22个文艺团体协会以及30多个影视制作公司或训练班（共计225个单位）授课，听众不下56000人次，其中一半以上为非专业人员。更多电影界的生力军都力图从教授那里找到艺术的灵感，以便日后创作出优秀的作品。

周传基先生曾不止一次地谈到中国影视教育存在的时弊，也为之付出不懈的努力。他从各地讲学到办培训班，从致力于创建不同于电影学院的影视院校到开办私塾，他用不同的教育体制尝试着改变，也许是迫于无奈，也许是为了获得更为自由的影视教学，网络教学成为周传基先生迄今为止最为得力的教学模式。在网络上大家畅所欲言，没有人审定和限制周先生的教学大纲，他可以根据学生自身情况为学生量身定做适合学生自己的教学计划，有针对性地进行教学。2001年周传基先生在云南艺术学院任教，期间开创了电影教育的远程教学，他曾在美国洛杉矶通过互联网直接给2001级的全班学生上课，此项远程教学项目一直延续至今。在周传基影视讨论课堂讨论中，周