

侯光明

孙向辉

颜纯钧

贾磊磊

刘军

王志敏

周星

王海洲

刘汉文

厚植中国电影学派之基 与电影产业发展内在互生

——“中国电影学派与产业发展模式的内在互生” 高峰论坛综述

■文/叶文丽

5月9日,“中国电影学派与产业发展模式的内在互生高峰论坛”在福州西湖畔召开。论坛由北京电影学院和福建师范大学联合举办,福建师范大学传播学院和北京电影学院未来影像高精尖创新中心联合承办。

论坛开幕式由福建师范大学传播学院院长谢贵主持,福建师范大学党委副书记陈晓红向莅临论坛的专家学者表示欢迎和感谢。北京电影学院党委副书记、副院长胡智锋以视频致辞的方式,阐发了中国电影学派建构与电影产业发展的内在互生关系。全国政协委员、北京电影学院高精尖中心名誉主任侯光明在致辞中肯定了此次论坛的重要意义,并介绍了该校对构建中国电影学派的倡议与推进举措。

继往开来,探索新路

主题论坛的上下半场,分别由北京电影学院科研处处长、《中国电影学派理论体系构建》艺术学重大项目首席专家刘军和福建师大传播学院副院长、福建省电影剧本创作研究中心主任颜纯钧主持。侯光明发表了《中国电影学派的研究进展与未来展望》报告,中国电影资料馆馆长、中国电影艺术研究中心主任孙向辉则以《继往开来,厚植中国电影学派之基》为题同弦共振。重大项目课题团队的各子课题负责人贾磊磊、周星、王志敏、王海洲、刘汉文和首席专家刘军研究员等分别从产业发展的不同视角报告了对于中国电影学派建构的深度思考。

侯光明介绍,北京电影学院在2017年成立了中国电影学派理论研究所,率先提出了中国电影学派的概念。近年来,关于“中国电影学派”的研究已成为显学,带动了理论研究、人才培养、艺术创作的发展。他认为,在创作实践上,要让国家政策、地方政策、企业和电影人这四台“发动机”形成合力,推出更多类型化、多元化、运用先进影像技术的中国式大片。

孙向辉介绍了中国电影资料馆承担的“中国电影学派基础学术工程”进展情况。在这个工程的支撑下,努力做电影精神的传承者、电影分线发行的实践者、电影评价体系建设的推动者。

贾磊磊从集体记忆的角度阐述巴赞的“木乃伊理论”。他将电影分成两类:一类是想象型电影,强调虚构成分;一类是再现型电影,强调现实层面的历史依据。他以举例论证电影作为视觉纪念碑的意义。

周星提出,要顺势而为,创设中国电影话语体系。他提到在电影产业方面近年来形成的“123”,即中国占据全球第一银幕数、第二高票房和第三大产量。认为基于市场高效运转应当顺势而为,辩证看待中国新主流状况中对电影创作的新认识。

王志敏强调了在新发展阶段如何建设电影强国的问题。他从习近平总书记参观清华大学美术学院时提出的“以美为媒”出发,参考脱氧核糖核酸的结构,论证了电影艺术、电影工业、电影教育、电影美学如同一种有机结构相互联结协作。要实现电影强国,必须对艺术、美学、生产和传播进行聚焦和发力。

王海洲从文化传统视野下切入中国电影学派的研究。他详细阐述了中国传统文化中的天人关系、人人关系和人我关

系,对应到电影创作当中,要重视天人关系、人人关系和人我关系的相关研究。

刘汉文尝试提出近年来中国电影形成的发展模式。他认为这种模式目前遇到了新挑战,需要从进行电影企业混合所有制改革试点,增加复映片和进口影片对院线的供给,创作出更多社会问题性的影片等方面优化发展模式。

刘军详细阐述了中国电影技术发展历程的七个时期。他认为当下属于先进影像技术时期,除了让电影延伸到传播端营销端,还要在影像上提升整个行业。并提出要从思维变革、文化转型、科技提升、智能运用等方面构建产业技术发展模式。

产业现状与发展趋势

在专题论坛“中国电影产业历史、现状与趋势”中,北京大学艺术学副教授李道新、中国人民大学文学院教授陈阳、中国艺术研究院研究员刘藩、北京电影学院青岛创意媒体学院教授刘嘉、浙江大学传媒与国际文化学院副院长范志忠、上海大学上海电影学院教授黄望莉、西南大学新闻传媒学院教授张华、《当代电影》杂志副编审林锦曦、浙江师范大学文化创意与传播学院讲师陆佳佳、福建师范大学传播学院博士研究生吴晓钟等先后发表观点。

李道新认为,在数字时代,“空气说”和“同化论”可以同中国电影的美学精神进行结合。电影需有影有戏,而方法就是要让一切同化在空气里,做到“通下一气”。

范志忠梳理了中国电影区域发展的现状和产业格局的改变。他认为东部电影的发展是与沿海沿海民营经济一同崛起,中西部地区则是因区域文化而在产业中占有一席之地。

黄望莉提供了上海1905年-1937年间电影企业的模式与经验。从历史沿革来看,当时粗糙的电影摄制和管理得到逐渐规范,而海内外资金和资本结构的尝试等直至今日也在影响电影产业。

张华论述中国早期电影企业中的地缘、业缘和学缘三种社会关系。她认为由此可以看出在早期上海,独资经营的理念因构成成员来源有较强的关联度,当今仍需研究其中的弊端和优势。

林锦曦提出动画片要做到本土化,作品要与市场连接,建立畅通的组织架构,产业规模则需要整合营销思路,增加中国动画的辨识度。

刘嘉讨论了受疫情影响后,电影窗口期的改变,以此看发行的变化与创新,分析中国在多银幕多人口的条件如何反馈回报电影上游。

陈阳从剧本角度,结合王志敏提及的中国美学,提出在华人导演作品中,中国美学的作用,认为“活态原理”与气韵说具有“凝缩——释放”的内在肌理同构性。

刘藩从产业集群上展开论述。他用蚂蚁个体和群体进行类比,强调在技术发展的过程中,产业的聚集是能够带来更为复杂的群体智慧、协作和效果。

新发展阶段与 电影强国的实现路径

在专题论坛“新发展阶段与电影强国的实现路径”中,北

京大学影视戏剧研究中心主任陈旭光、北京电影学院中国电影文化研究院执行院长吴冠平、《电影艺术》主编谭政、中国电影科学技术研究所高新技术研究部主任刘达、北京师范大学亚洲与话语电影研究中心执行主任张燕、福建师范大学传播学院教授张经武、闽江学院新闻传播学院副教授李群、福建师范大学传播学院讲师林成文、福建师范大学传播学院讲师章文哲、福建商学院传媒与会展学院讲师金珊、北京电影学院博士后李昕晓、福建师范大学传播学院博士研究生方力等先后发表观点。

陈旭光对于电影工业美学的进行了详细诠释。他认为除了强调技术指标、视听效果、工业程度外,还需包括产业链的几个重要环节。电影工业并非是完全的理性和规章制度化,同样也需要按照美的规律去创造。

吴冠平主要针对产业维度的几个特征,阐述了中国电影向内和向外的文化传播,电影的现代性和情感性不容忽视,认为文化性则更多体现在新发展阶段不同主体之间的代际差异。

谭政从早期和近年动画电影产业的发展动态中,提出做强动画电影方面的路径是拓展故事,因主体的变化而变化,青年化发展,依托科技演进。

刘达强调了产业进步总是与科技密不可分,电影线上线下业务要统筹发展,融合并进。人才培养方面特别提出了要注重以博养专,还有文理并蓄。

张燕将香港电影作为例证进行剖析。她认为在香港混合殖民统治,岭南移民和香港特有的社会结构影响下分成血缘共同体、地缘共同体、精神共同体,提供了香港电影在中国框架下辐射海外华人群体的思考。

福建师范大学张经武、李群和林成文分别从文化资源的保护,内容“真实”图景的重构以及和跨媒介融合趋势及其影响,强调在当下,一个电影强国的应对电影文化重要的不可再生资源加强保护,而媒介作为新生事物是能够参与并协助这类影像的建构和保存。章文哲选取了钟惦莱电影批范式和启发,在新的发展阶段,能够获得细致且专业的电影批评,也将反馈与电影产业的各个环节,特别是作品的创作环节。

论坛闭幕式由福建师大传播学院院长、福建省电影剧本创作研究中心副主任吴青青主持,由福建师大传播学院院长刘汉文总结。重大课题首席专家、北京电影学院科研处刘军研究员宣布闭幕。

党的十九届五中全会提出2035年实现文化强国的战略目标,电影强国是文化强国的重要组成部分,中国电影学派理论体系的构建是实现电影强国梦的重要学术工程。此次论坛的召开,各位专家从电影产业发展的角度,为复杂国际形势下如何建设新时代的中国电影学派,提出了诸多前瞻性建设性的思想,论坛内容精彩纷呈。

论坛还吸引了福建省文联、电影制片厂的专家,以及福建闽南师大、福建江夏学院、闽江学院、武夷学院、福建商学院等诸多省内学术嘉宾的参会,会议代表达到60余人。

(作者为福建师范大学传播学院戏剧与影视学专业硕士研究生)

心怀祖国,放眼世界

北京电影学院摄影系的国际化教学改革实践

■文/李伟

随着国家社会经济的发展和战略布局的需要,高等教育的国际化成为了各大学和各专业发展都要面对的问题。教育国际化应该怎么搞?什么样的国际化改革对我们的教育事业发展具有真正的价值?这些问题不但拷问着我们的管理者和执行者,其改革实践引发的质疑讨论也受到社会广泛的关注。在过去几十年中,北京电影学院摄影系对国际化教学改革做了一些探索、思考和实践,遇到过问题,也产生过成果。对一步一步走过来的改革尝试进行一个简单的梳理,对同行,对我们自己,可能都会产生积极的意义。

北京电影学院摄影系始建于1956年,是在前苏联格拉西莫夫电影学院的援助下建立的。在苏联专家的指导下,参考格拉西莫夫电影学院的课程体系,建立了四年的本科学制。为了尽快培养自己的教师队伍,摄影系还陆续派出青年教师赴苏联进修学习。摄影系78班的主任教员郑国恩教授,就是留苏归来的教师。

改革开放后,为了学习国际先进的教育理念和电影技术,摄影系开始加强国际交流,积极参与各种国际的教育和学术活动。1985年,郑国恩教授带领摄影系第一批硕士研究生,参加了在特拉维夫大学举办的CILECT国际影视院校联合会的学术会议。后来为大家熟知的著名摄影师曾念当时正在读研,也随郑国恩教授参加了这次活动。此外,摄影系也开始重视留学生的国际化和不同文化交融对教学的推动,是北京电影学院最早招收以中文教学的外籍本科生的院系之一。摄影系培养的外籍学生的成长为优秀的电影创作者,有的回到其祖国成为了主管电影政府官员。

步入二十一世纪以后,随着改革开放的进一步深入,北京电影学院提出了“建设世界一流电影学院”的发展目标。摄影系意识到只有积极实施国际化战略,增强师生的国际化视野和摄影系的国际化影响力,才能使摄影系的教学逐步成为国际公认的一流教学品质。从2001年起,摄影系陆续将年轻教员派到国外进行访学,超过一半的年轻教师都具有国外一年以上的学习经历。这些访学的教师回来时都必须完成一项针对国外优秀课程、教学方法或者教学体系的研究。2010年,摄影系首次成功地在海外举办了亚太地区电影院校的高级摄影及数字特效工作坊,第一次用英文教学带领不同国家的学生共同完成了拍摄学习。

高等教育的国际化应该怎么搞?在社会不同层面和不同角度的表述中,关于教育国际化有着不同的指标参数。比如留学生人数比例、双语教学课程比例、本校生参加国际交流的比例、教学实践硬件达到国际先进的比例等等,对标准的认定不一而同。但如果对国际化发展战略和国际教育理念的宏观理解认识,对于这些单项指标一刀切式的追求,都会使这项工作走向失衡的方向。

在2012年北京电影学院的国际化发展大会上,摄影系向学校阐述了自己的国际化发展目标,在加强以中文教学的留学生项目的同时,尝试开设以英文教学的电影专业,把摄影系的国际化视野,通过国际化教学项目和国际交流,将摄影系优秀的教学理念和教学资源分享到全世界,让摄影系的教学确实发挥国际性的影响力。这一国际化理念的提出,使摄影系摆脱了对单一指标的追求,从宏观体系的角度布局国际化发展的战略。

经学校批准,在经历了紧张的筹备后,摄影系于2013年建立了以英文教学,向全球招生的国际电影制作专业。这是全国艺术高校中第一个以全英文授课的本科项目。第一届国际班招收了来自七个国家的8名学生。课程体系参照摄影系本科。教授这个专业的老师三分之一来自摄影系具备双语教学能力的教师,三分之一来自于电影学院其它部门的老师,三分之一来自校外和国外的教师。国际班项目的运行考验的不仅仅是教师和管理人员的语言沟通能力,更是对管理制度、学生思想工作、文化差异和冲突等多方面能力考验。

经过几年的建设,摄影系全英文教学的国际班在国际上产生了一定的影响,生源也越来越稳定。学生们

来自美国、英国、法国、俄罗斯、意大利、韩国、印度等电影文化发达的国家,也有新加坡、澳大利亚、波兰、保加利亚、阿根廷等世界其它地区的国家。自2013年到2019年,摄影系国际班共录取70人,学生来自近30个国家。其中“一带一路”国家更是每年都有入选。我们已经成功地把“没有”变成了“有”。有学生、有老师、有教学体系、有管理条例和运行机制。再进一步的目标就是如何把“有”变成“好”,全面提升国际班的质量。为此,摄影系在2019年春季学习结束时与相关教师专门开了工作研讨会,健全了管理机制,划分了摄影系的教学管理职责和国际交流学院的学籍管理职责,制定了新的运行机制。新建的课程体系中,国际班教师的本地化从刚开始的六成达到了现在的近八成。这使得国际班运营的资金和管理成本大大降低。

2016年,北京电影学院摄影系在全球众多竞争者中被意大利著名品牌ARMANI公司选中,成为参与ARMANI全球学生短片制作项目的三所电影学院之一。摄影系将国内班和国际班最优秀的学生组织成一个国际主创团队,以“工业化电影标准”在“全英文工作环境”中进行拍摄实践,高质量完成了影片的拍摄,在意大利的首映式上获得了ARMANI公司的高度赞誉。

2016年以来,摄影系国际班每年都有一位优秀的外籍学生获得毕业联合作业的创作资格。其中近几年的毕业联合作业分别在印度尼西亚、泰国和新加坡拍摄,开创了我校毕业联合作业完全海外拍摄的先河。全英文环境,中外学生协同工作,这种国际化模式一方面向海外展示了摄影系国内和国际班学生的专业能力、电影学院学生的精神面貌,另一方面也带回许多海外联合合作的经验。

近年来,摄影系国际班的毕业生已经广泛投身于国际电影制作,尤其是中国与海外合拍片的创作中。来自澳大利亚的Jason Ren同学在2018年参与了成龙的拍摄项目,担任执行导演。Janiece Angelica和Estaban Bing Bang同学创作的短片在国际电影节上斩获殊荣。Luca Infanti和Jimmy Xsu等同学在泰国和中国的多个48小时短片创作国际比赛中,斩获优异名次。其他毕业生在毕业后,一部分留在中国的影视行业中工作,另外一部分回到自己的国家,也积极活跃在影视创作和相关行业中,扩大了北京电影学院在国际上的品牌影响。

摄影系除了积极推进国际班的建设,还广泛开展与世界各国影视院校的交流与合作。从2013年起,摄影系与韩国电影艺术学院KAFA、荷兰电影学院NFA、比利时INSAS和Si'LUCA电影学院签订了交流合作备忘录,达成了平等互利的合作关系。其中,摄影系与韩国电影艺术学院和荷兰电影学院达成的协议是每年一次的联合工作坊,与比利时INSAS和Si'LUCA学院达成的是每年两次联合工作坊,由摄影系和对方轮流组织。六年来,摄影系共有16名老师、112名学生参加了此类联合工作坊的交流。师生们在项目中所展现的专业水准和艺术鉴赏能力均获得了海外学校教授的认可和高度评价,并在这些工作坊活动中与对方学校的学生建立了深厚的友谊和密切的联系。

2020年初,由于疫情的原因,摄影系决定暂停招收国际班,同时克服时差,为分散在世界各地的国际学生开设了线上的课程。疫情对国际化工作产生了严峻的影响。摄影系与各国师生交流也不得不暂停。由于各国疫情的情况与政策不一,加上学生完成学业心切,国际班的管理教师在此期间做了大量的学生工作,以维持线上教学和学生心态的稳定。随着疫情的逐步稳定,2021年,咨询国际班招生的学生又迅速增多。展望未来,如果全球疫情能够得到有效的控制,摄影系将根据国家和社会发展的需要,进一步扩大国际班的影响和规模。

回望这些年的经验,我们深刻认识到国际化不是简单地将在校生送到国外深造,或是请几个外教来当讲课,而是文化与价值观在教育层面的碰撞和交流。如果我们不能培养有国际影响力的人才,不能把教育影响力拓展到全世界,就不能被称为“世界一流的电影教育”。我们应该从不同的文化中获得营养,更应该向世界输出我们的价值。摄影系将在保持国内电影专业教育优势地位的情况下,坚定地响应国家“一带一路”建设,坚持走国际化道路,为国家也为世界培养电影人才。