電影教育研究

FILM EDUCATION RESEARCH

2017年 第7期

北京电影学院 BEIJING FILM ACADEMY

CFER 中国电影教育研究中心 China Film Education Research Center

Contents 目录

2017/11 第7期

焦点聚焦

2017暑期档观察

2017暑期档盘点：观影人次4.74亿 同比增加26.7%
2017暑期档艺术观察之一：新生代扛起大旗 国产片提振市场
2017暑期档艺术观察之二：华语影市酝酿全类型繁荣
《战狼2》以一己之力拯救电影市场
《战狼2》点燃从类型片到主流大片的引信
“独狼”还是“头狼”：《战狼2》的成功能复制么？
15

学术动向

1-14

论文综述

1 2017年2月公开发表所有“电影”主题学术论文统计
2 2017年2月出版重要期刊“电影”主题高下载学术论文统计
6 2017年2月出版重要期刊“电影”主题研究热点综述

电影教育参考

27-38
27 学术资讯
34 产业资讯

Contents 目录

2017/11 第 7 期

海外视点

美国普查曼大学记录片项目的“学生中心经验” 39

原创论文

42-47

论如何加强中小学影视艺术教育

汪开庆

征稿启事

48

第四届电影教育国际论坛征稿启事

主　　管 | 北京电影学院

主　　办 | 中国电影教育研究中心

投稿邮箱 | cfer@bfa. edu. cn

主　　编 | 刘军

执行主编 | 沈娟

责任编辑 | 李九如

编　　辑 | 张轩瑞 秦宗鹏 康宁 许航 赵谦 李彬

美术编辑 | 李华

版权声明

本刊物主要以电子版形式发行。资讯内容由公开出版和网络数据库的学术信息整理而成，仅供教学科研参考；原创论文版权归本刊所有，未经授权，严禁转载。本刊版权均归中国电影教育研究中心所有，翻印和公开出版需要得到本中心的许可。

1 学术动向

2017年2月公开发表所有“电影”主题学术论文统计

2017年2月出版重要期刊“电影”主题高下载学术论文统计

2017年2月出版重要期刊“电影”主题研究热点综述

论文综述[1]

【编者按】搜索数据库 CNKI，检索字段为“主题”，检索词为“电影”，发表时间范围设定为从 2017 年 2 月 1 日至 2017 年 2 月 28 日，这样，我们就得到了 2017 年 2 月份全国发表的、与电影相关的学术论文，数量为 492 篇，经人工去除与电影无较大关联的文章，得到有分析价值文章共计：990 篇。我们接下来对这些数据和文本的进一步分析，目的就是为了对我国每月的电影学术研究成果情况有一个整体的把握。初步阶段有所疏漏和分析不到位的地方，还望谅解指教，及时给予我们宝贵的回复意见。

2017 年 2 月公开发表所有“电影”主题学术论文统计

搜索数据库 CNKI，“主题”为“电影”，发表时间范围在 2017 年 2 月 1 日至 2 月 28 日的期刊、报纸、会议论文共有 990 篇。经过比对和阅读筛选，得到进一步统计和分析电影论文共计：492 篇。

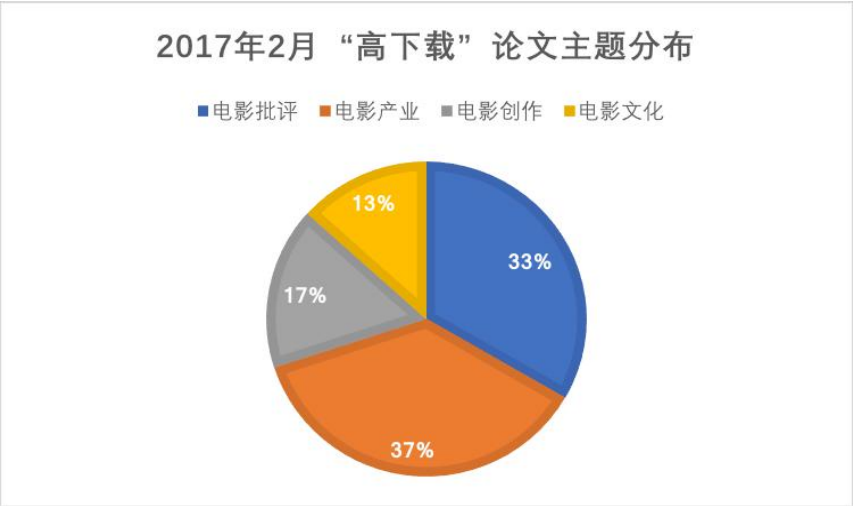
其中，电影批评的文章，为 162 篇；电影产业研究的文章为 177 篇；电影文化的为 34 篇；电影创作的文章为 63 篇，其他相关“电影”主题的文章 56 篇。

[1] 论文检索时间为 2017 年 08 月 01 日。

2017 年 2 月出版重要期刊“电影”主题高下载学术论文统计

按照下载量由多到少进行排序，选取了总的期刊目录中的前三十名，和核心期刊目录中的前三十名。鉴于论文重合情况，本次学术动态选取了 30 文章，对其进行分类概括，以期对目前的学术热点进行综述。

在 30 篇论文中，电影创作文章 5 篇；电影批评文章 10 篇；电影文化文章 4 篇；电影产业文章 11 篇。

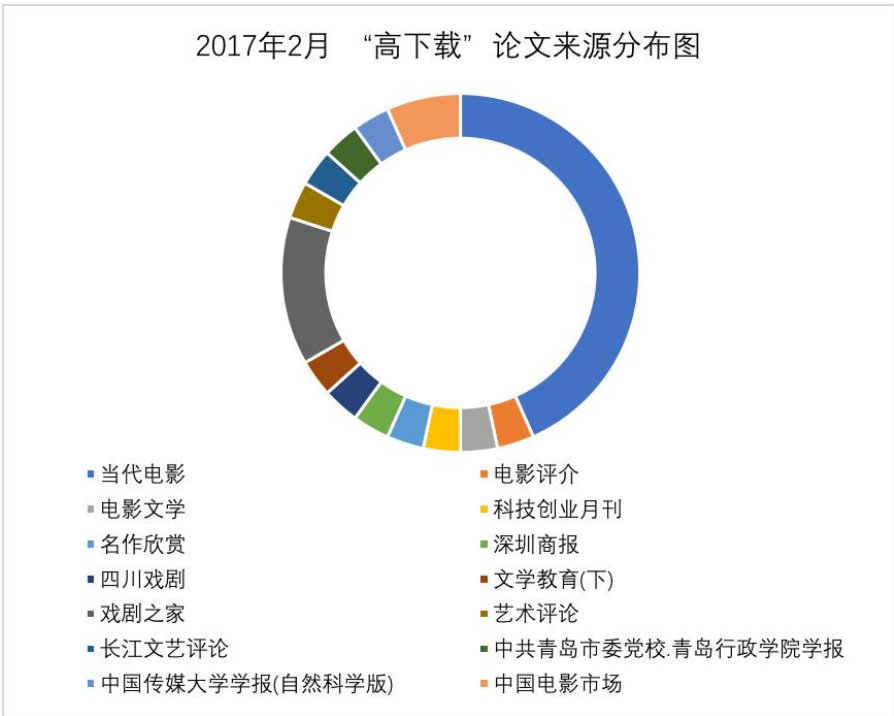


表格　2017 年 2 月“高下载”学术论文排行

序号	题名	作者/主编	来源	下载
1	电影《驴得水》：一曲理想主义者的悲歌	肖瑶	四川戏剧	496
2	大国意志、主流价值与商业精神——电影《湄公河行动》对主旋律电影创作的启示	宋维才	当代电影	355
3	《摆渡人》：都市电影的后现代空间重构	夏清泉	当代电影	346
4	《爱乐之城》歌舞剧电影新时代	刘文英	深圳商报	290
5	从“话剧电影”《驴得水》热映谈话剧与电影的形式转换	刘夏	戏剧之家	289
6	与电影有关的知识产权问题研究——以《电影产业促进法》为视角	来小鹏	当代电影	286
7	中国电影市场由高速发展转为稳步增长——2016 年电影市场综述	谢世明	中国电影市场	281
8	浅析新媒体时代下的国产电影口碑营销策略	李坦	戏剧之家	276

9	电影微信营销模式探究	张姮	当代电影	272
10	我国电影产业发展中的问题与对策研究	曲艳阳	中共青岛市委党校.青岛行政学院学报	242
11	日本动画电影《你的名字》鉴赏	刘雪铃	文学教育(下)	235
12	电影产业的众筹模式研究——以《大鱼海棠》为例	李荷雨	科技创业月刊	230
13	大数据时代电影票房影响因素证实分析	卢文景 冯晓	中国传媒大学学报(自然科学版)	206
14	一个浪漫时代的消亡——评电影《罗曼蒂克消亡史》	张玉姝	戏剧之家	202
15	中国电影产业的产业关联度与波及效应研究	段卫东 李芳	当代电影	197
16	顺水行舟：探析电影《长城》的文化输出策略	王文浩 黄鑫	电影评介	194
17	电影《追凶者也》叙事艺术管窥	贺子桓	名作欣赏	192
18	二次元对当今电影产业创作的影响与思考	王沁沁 张宏	当代电影	179
19	冲突与融合：后全球化时代的跨国电影文本	范志忠 张佳佳	当代电影	171
20	华莱坞电影产业的国际化之路	邵静	当代电影	170
21	中国文化的“走出去”与“走进去”——从电影《长城》说说如何讲好中国故事	邓为	长江文艺评论	169
22	类型电影的观众体验情感层级研究——以漫威科幻电影为例	白晓晴	当代电影	167
23	电影产业集群创新研究综述	牛盼强	当代电影	162
24	是枝裕和电影的美学风格	赵宏涛	电影文学	155
25	以培养电影工匠为目标 推动影视教育的	刘海波	当代电影	154

	供给侧改革			
26	论幻想系列片中的“想象世界”	梁君健 尹鸿	当代电影	153
27	荒诞故事背后的悲剧缩影——浅析电影《追凶者也》	叶琪	戏剧之家	150
28	“罗曼蒂克消亡史”——2016 年中国电影创作状况分析	陈晓云 李卉	艺术评论	147
29	从《了不起的盖茨比》看电影中时尚元素的叙事策略	张洽	当代电影	143
30	2017 年中国电影市场走向分析	刘正山	中国电影市场	142


2017年2月 “高下载”论文来源分布图
当代电影
电影评介
电影文学
科技创业月刊
名作欣赏
深圳商报
四川戏剧
文学教育(下)
戏剧之家
艺术评论
长江文艺评论
中共青岛市委党校.青岛行政学院学报
中国传媒大学学报(自然科学版)
中国电影市场

2017年2月 “高下载”论文作者机构分布
中南财经政法大学;
四川成都市第十一中学高三六班;
中国传媒大学信息工程学院;
深圳商报
郑州升达经贸管理学院;
青岛市黄岛区服务业发展局;
湖北省委宣传部;
西南大学文学院;
上海理工大学出版印刷与艺术设计学院;
西南大学;
曲阜师范大学传媒学院;
山东艺术学院;
东北师范大学人文学院;吉林师范大学;
北京师范大学艺术与传媒学院;
北京电影学院;
中国电影市场
山西大学;
北京师范大学艺术与传媒学院;
北京大学艺术学院;
浙江大学宁波理工学院;浙江大学传媒与国际文化学院;
浙江理工大学;
浙江科技学院艺术设计学院;

2017 年 2 月出版重要期刊“电影”主题研究热点综述

从 2017 年 2 月发表的“电影”主题研究文章看，研究热点主要集中在以下方面：一是着重赏析、评介所上映的热门电影，分析其叙事策略、美学价值、文本特性等，分析、评介了热门电影《追凶者也》、《罗曼蒂克消亡史》、《驴得水》、《摆渡人》等，二是重点讨论、总结、预测电影产业及票房的变化与趋势，探索电影产业促进法诞生背景下与电影相关的产权问题、二次元对的电影产业的创作的影响、新媒体背景下电影微信营销的探讨、以及大数据时代背景下影响电影票房因素的探讨等；三是对电影文化及电影创作领域重点关注，如对主旋律电影《湄公河行动》对电影创作的启示、通过电影《罗曼蒂克消亡史》对 2016 年电影创作状况的分析、探析电影《长城》背后的文化输出策略等。此外，对培养电影工匠为目标推动影视教育的艺术教育层面的关注、对类型电影的观众体验情感层级研究、对日本动画电影以及国内动画电影的比较、分析等，也是学术文章关注的热点。

一、热门电影赏析及评介

叶琪在《荒诞故事背后的悲剧缩影——浅析电影<追凶者也>》[2]中认为：曹保平新作《追凶者也》的上映，引发广大受众群体一片讨论之声。影片采用五段式的多重角度叙事手法，层层剥开的交叉式情节向我们讲述了一宗发生在农村曲折离奇的杀人案。这种类似于《心迷宫》的叙事结构以及同于《烈日灼心》、《白日焰火》的黑色幽默影片风格，不免让观众乍一看有似曾相识之感，然而深思这部社会问题剧却又有其独到之处。从影片取材到表现手法上，本片无一不使其在影视形态上还原了生活本身。这部社会问题悲剧不仅使我们探讨传统文化与现代社会的尖锐矛盾，同时也引发了对人性、善恶以及伦理道德问题的思索。这不仅仅是导演个人思索的问题，同时也是每一个社会大众应思考的问题。

《一个浪漫时代的消亡——评电影<罗曼蒂克消亡史>》[3]中，作者张玉姝提到电影《罗曼蒂克消亡史》讲述了淞沪战役前夕，围绕在上海滩风云显赫的黑帮大佬陆先生周边各色人物不同命运的故事。作者从叙事手法、电影中的暴力美学以及电影配乐三个方面对该片进行简要分析。本片运用了大量的插叙和倒叙，将电影分成了几个部分拼贴而成，采用了现代影片中极为推崇的非线性叙事方式。而影片中死亡占了很大的部分，但是并未让观众感到不适，将暴力美学完美融入到电影之中。本片背景发生在在 20 世纪 30 年代的上海，西洋音乐已经出现，导演在音乐的运用上跳出了旧上海音乐的套路。电影《罗曼蒂克消亡史》不仅是爱情和浪漫的消亡，也是一个时代的兴衰荣辱。

2016 年 10 月上映的电影《驴得水》收获一众好评，创造了开心麻花团队继《夏洛特烦恼》之后的又一次票房“飘红”。刘夏《从“话剧电影”<驴得水>

[2] 叶琪.荒诞故事背后的悲剧缩影——浅析电影《追凶者也》[J].戏剧之家，2017，(03)：127-128.
[3] 张玉姝.一个浪漫时代的消亡——评电影《罗曼蒂克消亡史》[J].戏剧之家，2017，(03)：144+162.

热映谈话剧与电影的形式转换》[4]出发，对业内对电影《夏洛特烦恼》《驴得水》究竟是话剧还是电影进行讨论，两部影片高票房和好口碑之下的重要分歧，也是话剧改编工作中需要迫切解决的问题。而影片一方面要尽可能保留原作的精华，另一方面，则要突破话剧舞台化场景的限制，打破话剧舞台对时间、空间的限制，取消戏剧的假定性和演员表演的舞台化，将摄影机的视点延伸到人物内心，延伸到具体的现实生活，凸显画面造型在电影中的艺术表现力，这便是话剧电影继续发展下去的道路。

同样对于影片《驴得水》的赏析过程中，肖瑶在《电影<驴得水>：一曲理想主义者的悲歌》[5]一文中则着重探讨了《驴得水》以荒诞喜剧的样貌，在一种众相狂欢的状态中，勾勒出一幅民国时期官员与知识分子、知识分子与农民、知识分子与知识分子的浮世绘。影片以辛辣的笔触讽刺了“启蒙”的理想主义与启蒙者亦亟待“启蒙”之间的悖论，同时对知识分子的精神沦丧和普通民众尤其是底层国民“贪、愚、弱、私”的“国民性”进行了鞭笞和批判，具有相当的警世价值和现实意义。

贺子桓在电影《<追凶者也>叙事艺术管窥》[6]一文中对影片进行了细致的分析，认为该片保留了曹保平之前作品的一贯风格：高强度的戏剧冲突、细腻的人物塑造、极致的心理状态及所要表达的郁积情感等。这些特征也让曹保平的作品成了名副其实的"作者电影"。加之整部影片所表现出的黑色幽默，以及别出心裁的分段叙事等，也创新了犯罪电影的叙事方式，从人物塑造、叙事结构以及其表现出的寓言式黑色幽默等三个方面探究了《追凶者也》的叙事层面。

伴随着二次元文化的兴起，越来越多优秀的日本动画电影进入中国大陆。刘雪铃对热映的日本动画电影《你的名字》进行了赏析与鉴赏。在文章日本动画电影《你的名字》鉴赏[7]中，她从成长与追寻两个角度入手，分析电影《你的名字》中青春的内涵。而《你的名字》是由新海诚执导的一部日本动画电影，讲述了两位高中生在梦中相逢，并合力拯救小镇的故事。本作在画面上延续了新海诚的一贯风格，梦幻中带有淡淡的忧愁，这种语境下的青春，有一种清新而饱含热情的魅力。

张洽在文章《从<了不起的盖茨比>看电影中时尚元素的叙事策略》中[8]提到：视觉艺术时代的电影正在发生着从"蒙太奇美学"到"造型美学"的转折，《了不起的盖茨比》和时尚品牌的联姻，从影视造型美学和流行视角来看都取得了重大的成功，随后更掀起时尚电影的热潮，甚至有部分电影人为此走入堆砌时尚元素、情节空洞的误区。本文通过剖析时尚元素是如何通过镜头语言表达推进电影情节，从而成功叙事的策略，为国内电影创作提出具有指导意义和实践价值的建议。

票房大卖的电影《摆渡人》也成为关注的焦点之一，夏清泉在《<摆渡人>：

[4] 刘夏.从“话剧电影”《驴得水》热映谈话剧与电影的形式转换[J].戏剧之家，2017，(03)：150.
[5] 肖瑶.电影《驴得水》：一曲理想主义者的悲歌[J].四川戏剧，2017，(01)：90-92.
[6] 贺子桓.电影《追凶者也》叙事艺术管窥[J].名作欣赏，2017，(06)：170-172.
[7] 刘雪铃.日本动画电影《你的名字》鉴赏[J].文学教育(下)，2017，(02)：133.
[8] 张洽.从《了不起的盖茨比》看电影中时尚元素的叙事策略[J].当代电影，2017，(02)：188-191.

都市电影的后现代空间重构》[9]一文中认为：电影通过对都市生活中黑暗的另一面——夜店生活的呈现，讨论了现代都市人的悲欢离合中的自我牺牲。对中国城市电影来说，《摆渡人》在都市空间的结构方式、空间 建构风格和空间的地理识别上对传统城市电影形成 了突破，在嬉笑和拼贴中完成了一次后现代风格的尝试。本片在电影的类型化和都市空间建构上，以新生代的视角，对中国的都市化进行了后现代的重新书写，仍然具有前卫性。

刘文英在《<爱乐之城>歌舞剧电影新时代》[10]一文中则对奥斯卡获奖影片进行了细致的评析，她认为本片被视为“本年度最唯美浪漫的爱情电影”，本片拥有最华丽最鲜艳的色彩和歌舞，照进了现实的无奈而又欲言又止，贯穿于整部电影的“舞台感”，使得影片变成了一场剧场演出，也创新了一个歌舞剧电影的新时代。《爱乐之城》在表达对现实、艺术、爱情、梦想的冲突时，竟然表达得如此优雅而浪漫，同时又具有强烈的震撼力。舞蹈与爵士乐相结合，复古怀旧的画面，仿佛发生在遥远的过去。影片成功地用歌舞和音乐，它的节拍就是故事的情节，舞步就是故事的高潮，把观众带进了一场视听盛宴，让观众体验了一个五光十色的有关理想和现实的梦。

二、电影产业热点动态追踪

刘正山在《2017 年中国电影市场走向分析》[11]一文中就 2016 年票房增速放缓的原因及 2017 年电影市场大势的判断，提出一孔之见。估算表明，2017 年全国电影票房，最保守的值（下限）为 474.15 亿元，中值为 572 亿元， 最大值为 650 亿元。当然，约束条件非常复杂，市场变动不居，预测主要为业界提供参考，以期推动中国电影市场更加稳健的发展。预测是基于宏观环境不会发生根本性变化的前提下进行的。在乐观的同时，他在文中提到电影从业者也需要关注几个不确定因素，以便理性决策。

谢世明在《中国电影市场由高速发展转为稳步增长——2016 年电影市场综述》[12]中总结了 2016 年中国电影市场的发展历程：2016 年全国电影总票房为 457.12 亿 元，同比增长 3.73%；城市院线观影人 次为 13.72 亿，同比增长 8.89%；国产电影票房为 266.63 亿元，占票房总额的 58.33%。国产电影海外票房和销售收入 38.25 亿元，同比增长 38.09%。据统计，2016 年我国共生产电影故事片 772 部、动画电影 49 部、科教电影 67 部、纪录电影 32 部、特种电影 24 部，总计 944 部；故事影片数量和影片总数量分别 比上年增长 12.54%和 6.31%。全年票房过亿元影片 84 部，其中国产电影 43 部。此外，全国新增影院 1612 家，新增银幕 9552 块。目前中国银幕总数已达 41179 块，成为世界上电影银幕最多的国家。

李荷雨将电影产业关注点放在中小型公司的电影融资方式上，对影片《大鱼

[9] 夏清泉.《摆渡人》：都市电影的后现代空间重构[J].当代电影，2017，(02)：18-21+201.
[10] 刘文英.《爱乐之城》歌舞剧电影新时代[N].深圳商报，2017-02-23(B07)
[11] 刘正山.2017 年中国电影市场走向分析[J].中国电影市场，2017，(02)：12-14+26.
[12] 谢世明.中国电影市场由高速发展转为稳步增长——2016 年电影市场综述[J].中国电影场，2017，(02)：22-26.

海棠》的众筹模式进行研究，在《电影产业的众筹模式研究——以<大鱼海棠>为例》[13]中，站在公司融资的角度，基于众筹的概念，以《大鱼海棠》的案例分析为背景，对电影产业的众筹模式进行较为深入的讨论和研究，借此拓展丰富新兴电影公司融资渠道，弥补传统融资方式的缺陷，进一步完善电影产业融资模式，规范融资制度，推动电影产业的蓬勃发展；更可以为其它服务行业、科技行业提供典型范例，解决中小企业融资难问题。

新媒体时代的巨变使得电影创作与营销的发展相得益彰，李坦在《浅析新媒体时代下的国产电影口碑营销策略》[14]一文中认为自 2016 年以来，国内电影市场的票房增长逐渐平稳，告别了野蛮生长，新媒体的普及化使得过去水军轰炸式的传统营销手段不再奏效，但同时也给国产电影的口碑传播增添了新的机遇。如何利用新媒体进行电影口碑营销成为了摆在电影宣发方面前的一道难题。文章结合市场营销学的口碑营销理论及传播学的使用与满足理论，以近期在新媒体口碑营销方面有着突出表现的国产电影为例，尝试探讨新媒体时代下国产电影的口碑营销策略。

虽然当下电影产业稳步发展，但电影工业体系仍不完善，在电影产业发展的历程中我们仍需发现问题并给予对策，正如曲艳阳在《我国电影产业发展中的问题与对策研究》[15]中所提到的那样，自 1905 起，我国电影已走过 110 余年的历程，特别是在改革开放的几十年中，我国电影产业获得了较快的发展，但实践中仍存在许多亟待解决的问题。促进我国电影产业健康快速发展，必须加快推进电影发行体制、院线体制、预审体制及制片企业改革，培育现代市场体系，积极打造电影龙头企业和产业基地，重塑电影主旋律，运用好现代营销策略，完善投融资体系，加快配套工程建设，推进后影院市场开发，以提高我国电影产业的竞争力和综合效益。

对于电影产业来说，最为有效的国际化路径莫过于在电影制作、宣传、放映等相关制度上做到开放与国际化，在制度上为电影产业的国际化保驾护航。邵静在《华莱坞电影产业的国际化之路》[16]中，文以华莱坞电影产业为切入点，从诸多案例中梳理归纳出六条华莱坞电影产业的国际化路径；借鉴企业国际化阶段理论，即“乌普萨拉模型”（Uppsala Model，简称 U-M），利用曲线图展示了各条国际化路径之间的内在逻辑及发展层次，并据此总结了华莱坞电影产业国际化进程中的策略要点。

新媒体时代下微信已成为电影最好的营销平台之一，张姮在《电影微信营销模式探究》[17]中认为随着微信平台的不断迭代升级、推广互动功能不断完善，微信营销模式也不断创新。电影微信营销的基本模式是注册官方微信公众号，继而

[13] 李荷雨.电影产业的众筹模式研究——以《大鱼海棠》为例[J].科技创业月刊，2017，(04)：39-43.
[14] 李坦.浅析新媒体时代下的国产电影口碑营销策略[J].戏剧之家，2017，(03)：119-120.
[15] 曲艳阳.我国电影产业发展中的问题与对策研究[J].中共青岛市委党校.青岛行政学院报，2017，(01)：104-113.
[16] 邵静.华莱坞电影产业的国际化之路[J].当代电影，2017，(02)：178-181.
[17] 张姮.电影微信营销模式探究[J].当代电影，2017，(02)：182-185.

推广认证展开营销。注册公众号是为方便记忆，多选择与电影名称对应的 ID，策划推广活动，吸引受众关注。电影营销在微信这一新兴阵地上呈现了诸多成功案例，本文正是对新近的电影微信营销案例进行分析，总结了电影公众号运营、朋友圈广告、微信电影票平台营销及多平台互动四种模式，并尝试对未来发展趋势做出展望。

卢文景，冯晓在《大数据时代电影票房影响因素证实分析》[18]中，探究了电影票房影响因素，选取了 2014 年和 2015 年中国内地电影票房靠前的 134 部电影，以大数据为背景，提出了一套影响票房的指标体系，利用 SPSS 统计分析软件对电影票房影响因素做了证实分析，并对评估电影票房的多个指标进行逐步多元线性回归，构建了票房预测模型，以求对我国电影产业的研究有所裨益。面对全球经济一体化的趋势，加快中国电影产业的健康快速发展，使之在国际的竞争中取得一定优势，无疑是非常重要的。电影产业是一个系统工程，只有精心操作每一个环节，使得各个阶段紧密配合，才能保证电影产业链环环相扣，从而充分实现影片的商业价值和文化价值，其中资产评估在电影产业发展中发挥着越来越重要的作用，其服务于电影版权融资、版权交易、电影播放权交易等领域。

王沁沁，张宏在《二次元对当今电影产业创作的影响与思考》[19]中认为：在媒介融合的背景下，二次元与电影产业创作层面呈现融合趋势， 在融合的过程中，消费者、用户的地位被极大提升，参与到媒介的生产过程中，并与内容生产及媒介本身彼此关联。而二次元无疑在媒介融合的大潮中，是实现全产业链覆盖的成功产业模式，更为主要的是，二次元作为一种小众文化逐渐融入到电影产业的创作中，随之而来，是不断被丰富的电影产业盈利模式。这种融合体现在人物设定、人物关系设计、剧情创作等诸多方面，同时对电影产业的盈利模式有所革新，并将在未来产生更为深远的影响。

牛盼强在《电影产业集群创新研究综述》[20]中认为我国电影产业正处于高速发展阶段，但创新能力不强，为了提高我国电影的创新能力，实现集群创新是必然趋势。本文在梳理国内外电影产业集群创新的理论与实践基础上，对电影产业集群创新研究的现状进行了归纳和概括，发现了以往研究的缺失和不足，并指出从产业知识基础视角来研究电影产业集群创新是未来发展的重要方向。产业知识基础理论，特别是象征型知识基础能够解释电影产业集群创新的本质问题，为电影产业集群创新提供一种非常好的视角。但是由于象征型知识基础本身的研究并不成熟，再加上用象征知识基础理论对电影产业集群创新进行研究的文献也很少，使得这一研究领域未来还有很大的研究空间。

《中国电影产业的产业关联度与波及效应研究》[21]一文中，段卫东，李芳将文章重心放在投入产出模型下，运用实证的研究方法，基于 2012 年中国国家统

---

[18] 卢文景，冯晓.大数据时代电影票房影响因素证实分析[J].中国传媒大学学报(自然科学版)，2017，(01)：41-46.
[19] 王沁沁，张宏.二次元对当今电影产业创作的影响与思考[J].当代电影，2017，(02)：53-55.
[20] 牛盼强.电影产业集群创新研究综述[J].当代电影，2017，(02)：64-67.
[21] 段卫东，李芳.中国电影产业的产业关联度与波及效应研究[J].当代电影，2017，(02)：68-73.

计局的投入产出表，从“投入结构、产出结构、中间需求率、中间投入率、感应度系数、影响力指数”等指标测定中国电影产业的产业关联与产业波及效应。研究结果显示：在中国电影的产业关联度方面，电影产业对其剔除了电影产业之后的第三产业的直接依赖程度最强，对第二产业的完全依赖程度最高，对其他各部门扩大内需的拉动力相对较大，电影产业的营业盈余系数和直接劳动报酬系数相近，故发展电影产业对剩余劳动力就业的吸纳能力较好；在中国电影产业波及效应方面，电影产业表现为对第二产业的波及效果最大，国家发展电影产业最有利于拉动中国第二产业的发展。

在诞生不久的《电影产业促进法》影响下，来小鹏在《与电影有关的知识产权问题研究——以<电影产业促进法>为视角》[22]揭示了相关知识产权的内涵及特点，以与电影有关的知识产权法律制度为主要研究对象，分析了与电影有关知识产权的创作、类型及其管理，并就与电影有关知识产权的法律保护提出了具体建议。通过完善与电影有关的知识产权法律制度，有助于规制电影创作、摄制、发行和放映中的权利义务，规范电影市场秩序，引导我国电影产业健康、可持续发展。科学的立法能够保障电 影及电影产业相关知识产权，并为司法实践中打击各种侵权行为提供法律依据；行业上亟需完善电影行业规则，进一步规制电影摄制、发行和放映环节 中的权利义务，提升电影产业主体的社会责任感；技术上尽快制定电影及电影产业行业标准规范，以适应互联网发展和新技术发展的实际需求；市场上亟需构建电影及电影产业产权保护信用体系，进一步规范电影市场秩序，引导我国电影产业健康、可持续发展。

三、电影创作、文化及其他热点聚焦

宋维才在《大国意志、主流价值与商业精神——电影<湄公河行动>对主旋律电影创作的启示》[23]一文中提到：在主旋律电影的发展历程中，以明星化包装完成民族国家正义性表达的《建国大业》曾经是不可逾越的标杆，但《湄公河行动》以良好的口碑和近 12 亿元的票房完成了全面超越。2016 年国庆档期受到《爵迹》和《从你的全世界路过》压制，原本不被市场看好的《湄公河行动》之所以能够实现反超，原因在于把"主旋律"电影的精神诉求与警匪片的类型特征通过"沉冤昭雪"这种主流价值观的过渡实现了完美融合。未来如果能从观念与体制上解决"主旋律"电影与商业电影的融合问题，有可能逐步形成一种体现大国气质、类型特征鲜明又与中国社会现实高度关联的主流市场类型。

邓为在《中国文化的“走出去”与“走进去”——从电影<长城>说说如何讲好中国故事》[24]的论述中认为：《长城》是中美合拍的第一部“重工业电影”，讲述了欧洲雇佣军威廉与同伴佩罗来中国盗取火药，意外闯入宋代无影禁军世代

---

[22] 来小鹏.与电影有关的知识产权问题研究——以《电影产业促进法》为视角[J].当代电影，2017，(02)：128-132.

[23] 宋维才.大国意志、主流价值与商业精神——电影《湄公河行动》对主旋律电影创作的启示[J].当代电影，2017，(02)：136-139.

[24] 邓为.中国文化的“走出去”与“走进去”——从电影《长城》说说如何讲好中国故事[J].长江文艺评论，2017，(01)：45-48.

镇守的长城，见证了中国军人与怪兽饕餮的生死决战。威廉被中国战士的勇敢、信任与无私感动，义无反顾地加入了战斗。《长城》虽然融入了很多鲜明的中国元素，但是讲述了一个老套的好莱坞故事，有人认为肤浅、庸俗，有人认为是中国文化“走出去”的宝贵尝试……作为一名普通的中国观众，作者通过客观分析《长城》之得失，为“讲好中国故事”提供经验与启示。随着中国自身实力的增长和在国际舞台上日趋活跃，越来越多的目光投向中国，有对中国发展道路、发展模式的不解，有对中国悠久历史的好奇。讲好“中国故事”的目的，就是要回应这些关切、解答这些好奇。

同样将关注点聚焦于电影《长城》文化输出的还有王文浩，黄鑫，他们在《顺水行舟：探析电影<长城>的文化输出策略》[25]中认为，《长城》是张艺谋与好莱坞主创团队合作的首部电影，延续了好莱坞商业片的一贯风格，追求宏大、梦幻的画面效果，稳扎稳打的剧情推进以及定型化的人物设置。它试图以东方的大众语境，解读一个关于信任、交流与勇气的故事。在中美联合制作这一背景下，《长城》把握机遇，制定属于自己的话语体系与文化输出策略，通过符号引入、意境构建等方法，展现了中国古典哲学的当代价值。影片的定位始终非常明确，作为一部好莱坞风格的商业片，能够在追求视觉效果的同时，传承中国传统文化与价值观实为不易。张艺谋巧用秦腔、大鼓等表现手法，建立起了具有强烈个人艺术特色 的语境，在《长城》中，中国不仅是一个舞台布景般的存在，而是帮助威廉实现成长与改变的理想之乡，集体精神、团队协作的意识，跨越地域的巨大鸿沟，到达了黄沙阻隔的世界彼岸。

张艺谋的《长城》显然具有特殊的意义，范志忠，张佳佳在《冲突与融合：后全球化时代的跨国电影文本》[26]，通过对电影文本的解读和中西方文化、历史的深入分析，影片在一方面，英国公投脱欧，意大利修宪公投，以及特朗普当选美国总统，“二战”以后风起云涌的全球化（globalization）浪潮，2016 年遭到了空前的质疑乃至逆转。有人断言，“未来的历史学家也许会说 ：2016 年是自由贸易遭遇重大挫折的一年，甚至是最新一波全球化进程终结的开端之年”。类世界，由此进入一个后全球化背景时代。另一方面，影片高达 1.5 亿美元的投资成本，由中国电影股份有限公司、乐视影业、传奇影业、环球影业等中外影视巨头联合制作，马特·达蒙、景甜、佩德罗·帕斯卡、威廉·达福、 刘德华、张涵予等中外明星联合主演，使得这部电影成为一个标准的全球化时代的产品。因此，张艺谋的《长城》，注定是一个充满悖论的后全球化时代的跨国电影文本。

白晓晴在《类型电影的观众体验情感层级研究——以漫威科幻电影为例》[27]中将关注点放在电影观众的体验情感层级上，文章主要阐述影视艺术是对人类情感的一种综合艺术语言表达，能够引发观众最投入、最强烈的情感。在电影市场，观众的体验情感与观影评价成为了决定电影票房的关键因素。事实上，电影通过

[25] 王文浩，黄鑫.顺水行舟：探析电影《长城》的文化输出策略[J].电影评介，2017，(03)：12-14.
[26] 范志忠，张佳佳.冲突与融合：后全球化时代的跨国电影文本[J].当代电影，2017，(02)：16-18.
[27] 白晓晴.类型电影的观众体验情感层级研究——以漫威科幻电影为例[J].当代电影，2017，(02)：149-152.

情节编排，可以唤起观众的角色带入，从而预设观众的情感反应。好莱坞电影通常提供一两个由目标、动机引导行为的角色，让观众产生认同，观众越投入进某个角色，也就越能产生强烈感情。迪士尼漫威旗下漫威影业推出了《美国队长》系列、《钢铁侠》系列、《雷神》系列、《复仇者联盟》系列等科幻类型电影，围绕超级英雄角色，其组建剧情序列时具有相对固定的模式，而这种剧情序列反映在观众身上就是一种规律性的情感序列。类型电影也需要不断创新才能够实现从内容到形式的进步。但是创新恰恰需要对类型的突破，只有不落入已有类型的窠臼，才能够不断满足大众审美需求，并提高商业电影的艺术水平。

赵宏涛在《是枝裕和电影的美学风格》[28]一文中，认为是枝裕和是日本"新电影运动"中的佼佼者，其电影有着十分明显的个人化美学风格。从内容上，是枝裕和电影几乎不脱离对日本(古代与现代)社会中普通家庭的关注；在给观众的审美感受上，是枝裕和则既要深入到人物纤细脆弱的内心深处，体察人们心灵中似有若无的情愫，又要在表面的镜头语言上对人物保持一种冷静与疏离。是枝裕和电影的美学风格，还体现在其对真实感的执著追求。文章从长镜头纪实美学、散漫无序的叙事、情感中的物哀美三方面，分析了是枝裕和电影的美学风格。

梁君健，尹鸿在《论幻想系列片中的“想象世界”》[29]一文中阐述了科幻、神幻、奇幻、英雄幻想类的系列片是成熟电影产业和周边文化创意产业的重要支柱。想象世界的成功建立，不仅造就了大量成熟的系列片，还形成了跨媒介的 IP 资源并持续产生效益。因此，研究系列片中想象世界的特征、价值和创作规律，对于理解电影这一综合艺术的特征，以及促进行业发展，都有重要意义。文章在国内外现有研究基础上，选取迄今为止全球最成功的 44 个电影系列，总结出系列片想象世界的两个类型和四个基本要素，并结合四要素之间的互动关系和对想象世界的支撑功能，提出了若干创作建议和 IP 转换的决策参考。

陈晓云，李卉在《“罗曼蒂克消亡史”——2016 年中国电影创作状况分析》[30]到，从 2015 年中国电影 440.69 亿的票房总量与 48.7%的增长速率，使得人们对 2016 年的电影票房产生了突破 600 亿的“罗曼蒂克”式的乐观想象与期冀，但 457.12 亿的年度票房 3.73%的年增长率，却让这样美好的愿景在期待中趋于“消亡”；与此相应，2015 年暑期档以来所形成的国产电影票房与口碑良性互动的局面，同样面临着“消亡”的尴尬；保底发行的屡屡失利与 IP 热潮的失效，则预示着资本泡沫的渐次“消亡”。另一方面，艺术电影的浮出地表与类型电影的持续拓展，昭示着未来中国电影多元发展的可能性；以正面或者迂回的方式触碰现实，呈现出一种久违了的创作景观；由技术层面带来的对于“电影”的重新认知与定位，仿佛预示着其新的未来可能性。2016 年的中国电影，就是在如此无法简单定义的轨迹中前行。票房与品质的双重失落，带给中国电影巨大的“震荡”，“拐点论”“寒冬论”无不传达着此种“震荡”带来的情绪。换个角度看，“罗曼蒂 克”消

[28] 赵宏涛.是枝裕和电影的美学风格[J].电影文学，2017，(04)：71-73.
[29] 梁君健，尹鸿.论幻想系列片中的“想象世界”[J].当代电影，2017，(02)：123-128.
[30] 陈晓云，李卉.“罗曼蒂克消亡史”——2016 年中国电影创作状况分析[J].艺术评论，2017，(02)：16-26.

亡后的中国电影，或许也将是重拾常识、回归理性、重整格局、良性发展的新的起始。

电影教育在中国电影发展的历史进程中将扮演越来越重要的角色，刘海波在《以培养电影工匠为目标——推动影视教育的供给侧改革》[31]一文中认为：国电影产业取得了有目共睹的大发展，但发展背后也存在质量不容乐观的问题，其背后是中国的影视人才储备和影视教育无法满足电影产业大发展对影视人才数量和质量的需求，高校影视教育急需进行供给侧改革。中国作为正在崛起的大国，特别是在“一带一路”战略推行的背景下，如何在确保本土文化阵地不失的前提下，利用影视这种喜闻乐见的艺术形式，向世界展示中国文化和中国崛起，为世界提供中国智慧和中国方案，不能不成为中国电影人和电影教育工作者思考的任务。电影教育的供给侧改革已成业界、学界共识，唯有大刀阔斧、争分夺秒，方能抓住国际文化竞争的窗口期，不负时代。

（撰写：中国电影教育研究中心　张轩瑞）

[31] 刘海波.以培养电影工匠为目标　推动影视教育的供给侧改革[J].当代电影，2017，(02)：8-12.

2 焦点聚焦

2017年暑期档观察

2017暑期档盘点：观影人次4.74亿 同比增加26.7%

2017暑期档艺术观察之一：新生代扛起大旗 国产片提振市场

2017暑期档艺术观察之二：华语影视酝酿全类型繁荣

《战狼2》以一己之力拯救电影市场

《战狼2》点燃从类型片到主流大片的引信

“独狼”还是“头狼”：《战狼2》的成功能复制么？

2017 年暑期档观察

【编者按】2017 年中国电影暑期档（6 月—8 月）已经完美收官，全国城市影院票房 163.35 亿元；观影人次 4.74 亿，比去年 3.74 亿增长 26.7%。可以说，这是近年来又一个“高烧”的暑期档。但与此同时，越过总体而表面化的数字，仔细观察本年度的暑期档，我们又会发现诸如粉丝电影号召力下降、动画电影遇冷、合拍类型片总体呈现疲软状态等种种问题。当然，《战狼 2》让人惊讶的超级火爆，也在令人欣喜的同时，向人们发出了总结经验的信号，更促使人们去反思，《战狼 2》背后的“炮灰”们何以成为“炮灰”？为此，本期《电影教育研究》特聚焦于今年的暑期档中国电影，甄选几篇重要的论文或媒体报道供各位师生参考。

2017 暑期档盘点：观影人次 4.74 亿 同比增加 26.7%[1]

国家新闻出版广电总局电影局 1 日提供的初步统计数据显示，今年暑期档（6 月至 8 月）全国城市影院票房 163.35 亿元；观影人次 4.74 亿，比去年 3.74 亿增长 26.7%。

从《战狼 2》不断刷新中国影史票房纪录，到中国第一部票房破亿元的纪录片《二十二》，这个夏天，中国电影市场见证了历史与奇迹，而这背后，是中国电影观众的逐渐成熟。

粉丝电影号召力下降

电影局的数据显示，今年暑期档国产电影票房 108.02 亿元，占比 66%，同比上升约 15 个百分点；前 10 名榜单上，国产电影有 5 部，票房占比 67.4%，同比上升 17.5 个百分点。

票房榜单上，《战狼 2》以 55.09 亿元遥遥领先，《变形金刚 5：最后的骑士》《神偷奶爸 3》分别以 15.51 亿元、10.37 亿元占据二三位。

整个暑期档，《战狼 2》无疑是最大赢家：自 7 月 27 日上映以来，先是以近 3.6 亿元刷新中国影史单日票房纪录，随后创造了最快破 7 亿元、8 亿元、9 亿元、10 亿元的票房纪录，至 8 月 7 日票房超过 34 亿元，打破了《美人鱼》2016 年创造的中国影史票房纪录。

另一方面，粉丝电影的影响力明显下降。《三生三世十里桃花》虽有刘亦菲和杨洋护航，5.34 亿元票房距 10 亿元预期仍有较大差距。

清华大学影视传播研究中心主任尹鸿认为，中国电影市场在保持稳态增长，虽然上半年市场比较压抑，但《战狼 2》的出现成功释放了大量的消费需求；与

[1] 电影网：http://www.1905.com/news/20170904/1214633.shtml [2017/09/20]

此同时，粉丝电影的市场号召力下降，说明观众越来越成熟，对产品的要求也会越来越高。

纪录片成新亮点

今年暑期档国产影片类型丰富、风格多样，演员阵容也不再是清一色的偶像明星。

战争片《建军大业》、古装片《绣春刀 2：修罗战场》、警匪片《杀破狼·贪狼》、犯罪悬疑片《心理罪》、奇幻片《悟空传》、青春片《闪光少女》、动画片《大护法》、纪录片《二十二》……今年暑期上映的众多影片涵盖了众多题材类型，为观众提供了多元的选择。

值得一提的是，今年暑期档有《重返·狼群》《地球：神奇的一天》《二十二》3 部纪录片上映，尽管市场反应与商业大片仍有差距，但其良好票房和口碑再次提振了观众对纪录片的热情。

其中最受关注的莫过于慰安妇题材纪录片《二十二》，从最初仅 1.5%的低排片率，到网络上各路明星、网友共同呼吁支持，最后成功逆袭，截至 8 月 31 日以 1.69 亿元成为国产纪录片票房冠军，也成为暑期档一个新亮点。

北京师范大学纪录片中心主任张同道说，《二十二》的成功对纪录片的发展是一个很好的启示，说明观众除了关注电影带来的娱乐刺激之外，也开始关注电影的内涵和文化。他认为，近两年市场逐渐细分，未来将有更多纪录片进入院线。

国产动画片遇冷

今年暑期档共上映 10 余部动画电影，然而只有好莱坞作品《神偷奶爸 3》取得超过 10 亿元票房表现亮眼，国产动画电影中并没有出现可以比肩前两年《西游记之大圣归来》《大鱼海棠》的爆款作品。

今夏的国产动画片展现出了题材多元化、受众差异化的特点。带有实验性质的“成人向”动画《大护法》引发多元化解读；《十万个冷笑话 2》主打“二次元”群体，把小众文化带上大银幕；《阿唐传奇》取材中国传统茶文化……动画电影的诸多尝试与创新为市场带来了不少亮色。

遗憾的是，虽然创作上有所突破，大部分国产动画片在这个暑期档的市场表现却令人遗憾。《大护法》在网络上引发热议，票房最终没能破亿；《豆福传》不惜重金邀请国际知名团队参与制作，然而 1500 余万元的票房与业界期待形成巨大落差；而《牧野传奇》的票房甚至不足 10 万元。

不过，暑期档末尾上映的《十万个冷笑话 2》和《赛尔号大电影 6：圣者无敌》从上映之初就表现不俗，展现出了强大的票房收割力，前者票房已过亿，后者过亿也指日可待。

尹鸿分析，国产动画票房遇冷背后有两方面原因：质量过硬的作品仍然不多，创作需要长时间的积淀，并非邀请国际团队就能解决问题；另一方面，观众的成熟也对作品提出了更高的要求。

2017 暑期档艺术观察之一：新生代扛起大旗 国产片提振市场[2]

【文艺观潮】

相较于往年，2017 年上半年的国产电影呈现出低迷的市场态势，6 个月票房总数约 105 亿元，不到总票房的 2/5。在这种情况下，暑期档成为决定国产电影能否在与进口片的激烈竞争中打响翻身仗的关键一役。在创作上，近日的电影市场呈现出类型题材丰富多样、新生代导演走上前台唱主角的格局。在市场表现层面，诸如《战狼 2》之类能与好莱坞同类商业大片相媲美、具有中国特色的国产军事题材精品获得票房口碑双丰收，为中国电影工业体系建设作出贡献。诸多电影在暑期档的竞争日趋理性规范——挤掉资本泡沫，回归创作本质，更专注于艺术质量的提升和故事内核的打造，将更利于中国电影的健康发展。

新生代扛起创作大旗

又是一年暑期时，几十部新片在此间陆续上映。诸如历史战争片《建军大业》《明月几时有》、喜剧片《父子雄兵》、古装片《绣春刀 2：修罗战场》、犯罪悬疑片《心理罪》、恐怖片《京城 81 号 2》、科幻片《逆时营救》、奇幻片《悟空传》《三生三世 十里桃花》、体育电影《我是马布里》、动画电影《豆福传》、青春电影《闪光少女》等，几乎涵盖电影的各种门类样式，将市场映衬得热闹非凡。以往一个档期少数几种类型题材扎堆涌现、只得比拼明星话题的恶性竞争越来越少，取而代之的是产品布局的日趋多元合理，给人们带来丰富的观影选择，也减少了不必要的产业资源浪费。

新生代导演扛起创作大旗，带着风格各异的作品抢滩大银幕，成为暑期档的一大特点。这其中既包括《悟空传》的导演郭子健、《绝世高手》的导演卢正雨等涉足影坛不久的 70 后、80 后，也有像《战狼 2》的导演吴京这样半路出家的跨界者。这些新势力天然对时代新思潮、艺术新方法、工业化运作触觉敏锐，不仅为国产电影带来新的作品形态、创作方法，也为产业开拓多样的运作模式和广阔的发展空间。比如，在《绣春刀 2：修罗战场》中，导演路阳尝试在历史故事包裹下，将武侠风格与悬疑元素融合起来；杨子则试水体育题材，在《我是马布里》中首次将创作视野聚焦于外籍篮球运动员的追梦故事上。这些新生代作品的共同之处在于，艺术表达有新意、创作态度有诚意，特别是在演员阵容方面多选取演技扎实的实力派，不再把“宝”全都押在“小鲜肉”身上。这是电影产业迈向良性发展阶段所释放出的积极信号。

新生代虽然势如破竹，但也面临着各种“成长的烦恼”。暑期档部分电影票房不温不火，就暴露了其市场经验不足、在商业和艺术平衡的掌控方面欠缺火候的弱点。如《悟空传》弱化了原著的热血抗争精神，重点关注人物情感，过度倚重特效营造，导致剧情孱弱，只抓住了魔幻类型的“形”，却失掉了最重要的“魂”。卢正雨向周星驰致敬的《绝世高手》模仿痕迹过于明显，没有自己的艺术特色，

[2] 新浪娱乐：http://ent.sina.com.cn/m/c/2015-10-26/doc-ifxizwsi5604679.shtml[2015-12-07]

反而失去了无厘头喜剧的创新魅力。类似的还有《父子雄兵》《青禾男高》，这些电影不同于传统意义上的烂片，都在某方面存在闪光之处，但在整体上却显得青涩稚嫩，尚待进一步打磨加工。

主流大片成为市场新热点

今年恰逢香港回归祖国 20 周年和中国人民解放军建军 90 周年。主流大片跳脱了以往程式化的窠臼，将高科技、类型化等当代电影工业化生产善用的元素和思维融入主流价值传达、历史故事讲述和英雄人物塑造中，凭借高票房和好口碑在市场上找到了属于自己的精彩，让更多观众意识到，主旋律影片也可以很好看。

作为“建国三部曲”的收官之作，《建军大业》带领观众回眸中国人民解放军建军之初的峥嵘岁月。擅长动作片的导演刘伟强用类型化视角解读历史，在对关键事件进行真实再现的同时，穿插激烈战斗场景，使用“新鲜血液”饰演当时处于历史舞台中央的青年英雄，将有血有肉的人物塑造与崇高信仰的传达有机融合，拉近了与年青一代观众的心理距离。而携《战狼 2》霸气回归的导演吴京此次将故事背景由国防边境转移到海外撤侨，以主人公在中国驻外使馆和人民海军支持下营救同胞、救援难民为主题，塑造了中国版超级英雄。创作者巧妙地将战争题材与动作片元素结合起来，融入酷炫飞车、坦克大战、贴身肉搏等镜头，为军事题材开辟出新的市场空间。该片上映至今，一路打破国产电影各项票房纪录，还在东南亚、澳洲等海外市场出现一票难求的现象，一举压倒好莱坞大片《敦刻尔克》，夺取全球票房周冠军，极大地提振了中国电影人的信心。此外，《明月几时有》《血战湘江》《龙之战》等也在暑期悉数亮相，虽历史场景不同、艺术表达方式各异，但所讲述的为国为民的家国故事以及所展现的英雄主义情怀有异曲同工之妙，让观众在获得别样观影体验的同时，受到精神的滋养和价值的引领。

现实主义作品仍稀缺

中国观众的欣赏水平日渐提高，观影行为也日趋理智。仅凭资本砸钱就想在市场上盈利越来越不现实，电影作品想要赢得票房必须靠品质说话。这种产业进步趋势的一个表现就是表现主人公在现实生活中为梦想而奋斗的《我是马布里》《闪光少女》等电影取得了不俗口碑，从一定程度上反映了人们对优质现实主义电影的渴望。

无论时代如何发展，观众希望在银幕上看到与现实生活同频共振的电影佳作的愿望始终强烈，也往往是那些与社会人心紧密勾连互动、饱含时代信息和生活气息的作品，才能经得起时间的考验，成为经典。但令人遗憾的是，在一些商业资本只顾经济效益、不顾艺术质量和社会效益的错误理念指导下，创作领域刮起了一股盲从地迎合消费、虚泛地超越现实、刻意地远离时代的不良风气，使现实主义创作面临被边缘化的危机。就今年暑期档而言，现实题材作品不少，但大多故事仍悬浮于现实之上，真正用现实主义精神指导创作的影片还在少数。与其说这是一种缺憾，不如说是一种召唤。

如果说前几年的暑期档是电影产业高速发展吸引大量热钱流入、引发阵阵投资热潮时，大量 IP 电影、粉丝电影、话题电影扎堆逐利的狂欢舞台，2017 年的暑期档则有点像虚火消退、从业者冷静下来之后，电影竞争的公平赛场——暑期档所承载的意义正发生改变。它正成为一个兼容并包的平台，商业片不再是唯一主角，只要质量过硬、富有创新精神，小成本的艺术电影、动画电影也能崭露头角。它也成了检验新生代才华、能力与诚意的练兵场，给那些在磨砺中不断进步的青年人提供了更多积累市场经验和与观众亲密接触的机会，使他们更清楚接下来的路该如何走。它还可能成为市场理性回归的转折点，与好莱坞大片竞争的严峻形势倒逼中国电影产业将目光更多地放在夯实创作质量这个基础上来，让电影人更加注重剧作艺术水准的加强和思想内涵的深挖，注重工业体系的建设和科技水平的提升，从而使“烂片”减少，艺术性、思想性俱佳的优秀电影多了起来。经历了这个夏天，我们有理由对中国电影重燃信心，相信其将在众多中国电影人的共同努力下，走上健康发展的康庄大道。

2017 暑期档艺术观察之二：华语影市酝酿全类型繁荣[3]

“国产电影保护月”使得 2017 年的暑期档热闹非凡。经历了将近一年的萎靡，以小成本影片《冈仁波齐》和《二十二》获得极高关注度、《战狼 2》获得逾 50 亿票房为标志，华语电影终于又迎来新的市场高潮。

异军突起的纪录片

《冈仁波齐》被称为 2017 年的现象级作品，把它放在“纪录片”标题下也是不得已而为之。影片并无起伏跌宕的剧情，它只是平实地“记录”11 位藏民为期一年、行程 2500 公里的朝圣过程——实际上，这并不是一部纯粹意义上的纪录片，但是却采用了纪录片的态度和手法来拍摄。像朝圣者一样朴实而虔诚的制片态度，让观众感受到了真实的力量和发自内心的尊重，观众愿意为这种诚恳买单。

单有真诚的态度肯定是不足以打动观众的，这部影片的成功更得益于它的专业水准。朝圣之旅的艰辛和他们行程的宁静坚忍相对比，给观众带来了相当的震撼，而这震撼的效果就是由不凡的摄影带来的。摄影机用特写抓住了反映在每个朝圣者面部的细微情绪，而众多的大全景则为观众呈现了自然的壮阔，体现出人在自然中的渺小卑微，同时也反衬了信仰带来的坚忍。

另一部现象级的小成本影片是真正的纪录片《二十二》，这部慰安妇题材的纪录片创造了票房过亿的奇迹——在此之前，没有任何一部纪录片可以获得这样高的关注度，更不要奢望票房了。《二十二》得到的超强关注和良好的口碑，不仅源于它所涉及的题材，同时也因为面对这些行将就木的最后一批慰安妇，导演所流露出的悲悯和不忍。影片没有满足观众对于“她们到底经历了什么”的猎奇，

[3] 北京日报，2017 年 8 月 31 日，第 15 版。

相反，他尊重她们的刻意遗忘，尊重她们想把回忆带到棺椁里的愿望，尊重她们“活着”的生命状态。这种态度润物细无声地将观众带入到老人们的生活中去，带到她们充满苦楚的心灵深处去。

影片的精良制作颠覆了观众心中对纪录片的粗粝偏见，这部纪录片的摄影考究，画面布局别有匠心，22 位老人的生命状态被天衣无缝地剪辑串联在一起，形成看似平淡实则波涛汹涌的情绪之海。这是纪录片所企及的高级境界。

这两部题材边缘的小成本影片所获得的令人瞩目的商业成绩，让人们看到了一种希望——即便在商业片横行院线的当下，真诚的作品也有它的市场。

风格各异的主旋律

国产电影保护月不上映几部主旋律片是说不过去的，何况今年是建军 90 周年。《建军大业》选取了众多青年偶像来扮演人们耳熟能详的革命先驱，期望以此吸引青年观众，但结果并不尽如人意。最重要的原因，是被高举爱国大旗的枪战片《战狼 2》抢了风头。

《战狼 2》的票房，就像影片中所描绘的孤胆英雄一样，几乎就是一个神话。52 亿的票房，成为中国电影史上难以跨越的最高纪录。《战狼 2》是迄今为止在编剧和制作上最接近好莱坞同类型影片的一部国产动作片，这也是它狂揽票房的最根本原因。在华语片中，这种“007”式可以凭一己之力解决一切问题的完美英雄并不多见，该片首先在人设上满足了观众的这一类需求。其次，好莱坞英雄片的视觉奇观靠的是飞车、爆炸、枪战，而《战狼 2》不仅吸收了这些视觉元素，还融入了堪称中国特产的武打动作——打斗场面的花样翻新是华语片的优势，使得这部影片在视听上全方位地满足了观众的观赏需求。除此之外，吴京在这部将背景放置在非洲动乱国家的影片中痛击反人类暴力分子，此过程所呈现的大国崛起的民族自豪感，嗨翻了亿万观众。尽管如此，该片依然槽点不少：主人公数次神话般的“起死回生”，情节牵强离奇，缺少说服力；不少煽情，有情怀廉价之嫌。主旋律影片虽可凭精良的制作赢得市场，但如何更尊重叙事逻辑的一贯性，如何诉诸更真实的人性，还有不短的路程要走。

与铁血硬汉暴力肉搏的《战狼 2》相比，同为主旋律影片的《明月几时有》则完全是一个阴柔静谧的形态。

《明月几时有》是以香港抗日史上著名的“东江纵队”真实事迹为蓝本，讲述了小学教师方兰和她青梅竹马的男友李锦荣、游击队长刘黑仔等人在被日军占领的香港顽强抗争的热血故事。导演许鞍华采取三条线交错并行的结构方式，来展现香港抗日力量的群像。三条线索，代表三类活跃在不同战线上的热血年轻人，三个年轻人各自守在自己的战线上，分别用自己的方式抗击日寇，同时相互之间又有着千丝万缕的关联，最终，三条线索融汇在一起，共同谱写了一曲青年爱国者抗日救亡的战歌。

影片叙事干净简练，截取的是每个线索发展中最重要的部分。然而，即便是粗线条的群像戏，许鞍华对细节的把控还是很见功力的。惊心动魄的革命故事之中，处处表现出人心的温度。这是许鞍华的抗战影片中最特殊也最动人的地方。

疲软的香港类型片

《战狼 2》的热潮刚过，《杀破狼 3·贪狼》和《破·局》等硬汉风格的动作片相继登场。《杀破狼 3》和《破·局》都是我们曾经熟悉的香港警匪片味道，有趣的是，反映警界政界腐败的警匪片，都不约而同地将背景放置于国外。《杀破狼 3》是泰国的芭提雅，《破·局》是马来西亚的吉隆坡，与之前的《战狼 2》的非洲背景有着不谋而合的默契。

《杀破狼 3》以打斗见长，《破·局》则更侧重于悬念。而且两部影片的男一号都有着各自的人格弱点：《杀破狼 3》中的古天乐面对青春期的女儿粗暴霸道，《破·局》中的郭富城则知法犯法为毒贩通风报信，算是在人物设置上都有些突破。平心而论，两部影片的悬念和冲突也都设计得相当精彩，表演和剪辑也都没问题。卖相相近，命运却大相径庭。《杀破狼 3》获得近 4 亿的票房，《破·局》则不到 6000 万，票房的疲软反映出这类类型片的窘境。

香港警匪片曾经是风靡亚洲的一种形式独特的类型片，从《暗战》《顺流逆流》《黑金》到《无间道》，出产过无数堪称经典的作品。然而这些年，香港警匪片越打越激烈，但观众的热情却逐渐疲软。人物性格单一，角色设置脸谱化恐怕是硬伤。相比起来，《烈日灼心》《白日焰火》这类国产警匪片中的人物性格就显得更加富有层次。

不古典的古装片

魔幻现实主义的经典名著《西游记》是一个可以幻化出无数个孙悟空的巨大母本，近些年来，孙悟空被一再重新解读，从《大话西游》开始，到《西游·降魔篇》《大圣归来》等等，再到 2017 年暑期档的《悟空传》，各种版本的孙悟空为观众带来了无比丰富的想象空间和精神享受。

《悟空传》在豆瓣上的评分并不是很高，因为大闹天宫的桥段与观众所熟悉的剧情有着非常大的差异。实际上，这是一个借用经典元素的完全再创作的一个神幻故事，虽然剧情陌生，但这个悟空却是众多影视作品中反抗精神最彻底的一个悟空形象，是这部影片的可圈可点之处。

《绣春刀Ⅱ：修罗战场》的故事虽然发生在锦衣卫之间，且以“刀”命名，但这并不是以打斗场面为主的传统意义上的武侠片，而是以悬念为绳、智斗为扣、人性为珠的一部类武侠影片。这个故事里没有简单的正邪对立，没有江湖常见的快意恩仇，主角沈炼面对最多的是不知该如何抉择的人生困境，忧郁、空虚、颓丧，是他的常态，不知该为什么而活，只是为活着而活着。他面临的所有窘境看起来都是被动的，但这又何尝不是他迷惘内心的外在必然？影片剧本扎实，悬念设计巧妙，对白简练而精彩，剪辑干净利落，众多主配角的表演堪称惊艳。这部世俗化的武侠片的不俗表现，使得影片被称为“暑期档的一道清流”。

往年的暑期档，往往是少数几种类型扎堆出现，而今年的暑期档，则各种题材各种类型各种风格的影片都纷纷登场，电影市场一片繁荣。除却上述几部重点影片，诸如喜剧片《父子雄兵》、犯罪悬疑片《心理罪》、恐怖片《京城 81 号 2》、玄幻片《三生三世十里桃花》、体育电影《我是马布里》、青春电影《闪光少女》、动画片《福豆传》《赛尔号大电影》等等风格迥异的影片也都不同程度地引起了人们的关注。许多年轻导演开始崭露头角，为国产电影市场注入了新鲜的热情和活力。相信国产电影正在朝着良性发展的方向前行。

《战狼 2》以一己之力拯救电影市场[4]

在今年 6 月时光网推出的 2017 内地暑期档国产片前瞻中，我们提出了这样一个问题，哪部电影能帮助华语片口碑和票房翻身？如今答案是显而易见的——那一定是《战狼 2》了。自从 2016 年春节档《美人鱼》上映后，内地市场已经有足足一年半时间，没有碰见过这种堪称“现象级”的国产影片，作为内地首部票房超过 50 亿的电影，可以说《战狼 2》以一己之力撑起了今年暑期档的走势，甚至改变了全年电影市场整体局面。

7 月 27 日晚《战狼 2》正式上映，市场大盘就像经历着一场龙卷风：4 小时破亿，83 小时破 10 亿，8 天破 20 亿，10 天超越《速度与激情 8》总票房，连续一个月牢牢占据票房榜首位，《战狼 2》的成绩让人瞠目结舌，打破的纪录更是数不胜数，最重要的有这样几个：1、累计 55 亿+票房登顶中国电影历史票房纪录冠军。2、国产电影单日票房纪录 4.25 亿。3、观影人次超 1.5 亿，创下全球影史单片单一市场观影人次纪录。4、全球电影票房前 100 名中唯一一部亚洲电影。

如果我们试图“马后炮”分析这部现象级电影，《战狼 2》或许并不是今年最好的国产电影，但绝对是今年最能调动观众情绪的国产电影。《战狼 2》在建军 90 周年前夕上映，随后迅速成为社会现象级话题，众多观众的爱国情绪被迅速点燃，再加上该片动作+军事类型定位精准，以及吴京导演的续集品牌号召力，让它成为首部票房超 50 亿，观影人次超过 1.5 亿的超级大片。

最近几年中国内地影院银幕数猛增，截止今年 6 月，内地银幕总数已经突破 4.5 万块，居全球首位，3D 银幕比例高达 85%，作为银幕第一大国，我们的影院硬件条件早已具备，只欠《战狼 2》这样一部点燃观众情绪的现象级电影。

随着全民观影的热潮被掀起，由这部电影衍生出的新名词“精神股东”也走红网络。不少网友开玩笑说“好像得了‘战狼综合症’，每天睡前查票房，醒来第一件事查票房，好像自己投资了一样”，可以看出《战狼 2》强力唤醒了观众们沉睡已久的观影热情——中国观众不是不支持国产电影，只要电影人能贡献出足够优秀的影片。

[4] 时光网：http://news.mtime.com/2017/09/01/1573128-2.html#content[2017/09/20]

对于国产电影来说，《战狼 2》也是一部难得的高概念重工业大片。最近两年中国电影市场迅猛发展，此前有不少中小成本的喜剧片成为票房黑马，但在和好莱坞的拉锯战的过程中，我们缺乏与之正面对抗的重工业大片。从工业水准来说，《战狼 2》在前期剧本、特效制作、拍摄技术上都有了长足的进步，电影中出现了难得一见的坦克对撞、军舰火力全开、以及密集的枪战戏+爆破戏等完成度颇高的镜头，让观众的爱国情绪得到了足够的宣泄。

《战狼 2》的热卖对于中国电影产业的意义，不仅仅是让这个暑期档的成绩单更好看，也探出了国产片的全新“天花板”，显出中国观众巨大的消费潜力，原来单片观影人次超过 1 亿，不再是天方夜谭。同时它也走出了主旋律电影+重工业大片的新路子，在和好莱坞同台竞争的舞台上，我们呼唤更多像《战狼 2》一样有血有肉的国产大片出现。

《战狼 2》点燃从类型片到主流大片的引信[5]

上映 4 个小时票房过亿元，5 天突破 12 亿元人民币，拿下上映第一周周末全球票房冠军，刷新了华语影史单日票房第一的纪录……由吴京导演和主演的军事题材动作电影《战狼 2》，不仅仅在电影市场的统计指标上表现出色，也在类型电影的创作上实现了融合与超越。这直接体现在观影感受中，可以总结成一个字：“燃”。

主创吴京坦言，《战狼》系列的创作思路最早是从 2008 年开始萌发的，拍摄《战狼 1》时更多是想一扫电影创作中的疲弱之态，改变思想价值和阳刚力量缺席的创作现状，因此，用军旅题材讲述家国故事成了一次成功的、令人惊艳的有益尝试。而《战狼 2》似乎得到了《战狼 1》公映反馈的鼓励和暗示，在类型影片的创作上进行了更深入的融合，在艺术手法上也实现了更大的超越。从“东方之狼”特种兵战队在本国边境抵御外敌来犯，到异地漂泊、不忘初心的“前军人”孤身犯险拯救同胞和非洲当地难民，《战狼 2》把“犯我中华者，虽远必诛”的爱国主义和民族主义情结，悄然转换成世界范围内的“保护国人，舍我其谁”的气魄和担当。这个故事核意义的转换，不是变化而是拓展；不是口号宣告，而是顺势而为。影片借用非洲当地发生叛乱后，中国政府第一时间撤侨的情节来做了一次与《战狼 1》具有互文意义的讲述，那就是不仅中国军队、中国公民深切爱着自己的祖国，而且祖国也有能力、负责任地爱着每一个中国人。

影片中“被退役”的军人冷锋（吴京饰）、退役军人何建国（吴刚饰）、富二代军事迷卓亦凡（张翰饰），这些由不同类型组合而成的人物要素，构成了有层次感的军事人物谱系。接下来，在当地叛乱造成社会动荡的生死关头，影片用在非洲的中国人这个“第三方视角”来感受战争的残酷和血腥，这也为冷锋在撤侨军舰抵达后“走还是留”的选择预留了一个情节的“钩子”。已经脱下军装的军人，在已经进入安全地带、完全可以驶离叛乱之地的时刻，在中方军队无命令

[5] 王文静.《战狼 2》点燃从类型片到主流大片的引信.中国艺术报，2017 年 8 月 4 日，第 6 版。

不得武力支援的情况下，仍然做出了重回硝烟，救回华资工厂受困同胞的坚定选择。正是此时，冷锋具备了展现个人英雄魅力的结构框架，民族的自豪感、凝聚力顺其自然地作为主流文化价值得到了诠释和传达，而代表着个人英雄魅力、塑造孤胆英雄的商业策略也获得了逻辑的合法性。这是展现大国形象、承担大国使命的具体讲述，也是中国影片从类型片到主流大片必须具备的创作视野。

正因如此，冷锋的人物塑造主要展示了个人英雄魅力，而并不囿于“个人英雄主义”：从剧情安排上看，海军舰长时刻心系冷锋生命安危，在得到命令的第一时间眼含热烈喊出“发射”，进行武力支援；冷锋驾车驶过交战区的时候，以臂为杆，红旗招展中的“We are Chinese”体现出热切与骄傲；片尾护照镜头缓缓推进中，“无论你在海外遇到了怎样的危险，请你记住，你的背后有一个强大的祖国”的直接抒情，都在为他的“超级英雄”形象营造着国家的背景，而规避冷锋成为“个人英雄主义”的可能。

《战狼 2》文戏武戏分配明确，类型特点突出，全程视听高潮迭起，吴京通过“一打到底”展示了中国动作电影的新形象。从电影开头冷锋为了已牺牲的战友家遭遇强拆仗义出手痛打乡痞，到水下一人勇斗四海盗的视觉奇观；从单臂挂车的激烈枪战到坦克车手的对峙漂移；从鏖战欧洲雇佣兵轻重武器火力全开到徒手搏击拳拳到肉，《战狼 2》给军事题材的类型电影创作一个清晰定位。军事题材再不是靠整齐划一的服装道具、指挥部的统一指令、危险时刻的保底增援以及直白生硬的台词来完成“标签化”创作，而是实实在在靠身手（技击素质）、武器（装备展示）、特效（场面还原）为军事题材电影注入了生命力，增加了感染力。

那么，成为主流大片需要具备的基本要素除了价值主体升级和类型内容充实之外，是否可以把娱乐精神、搞笑桥段、年龄国别分配、英雄美女故事等要素进行精简或者有选择地剔除呢？在这一点上，《战狼 2》是保守的，或者说，它不回避“好莱坞式”的外壳，甚至是依托“好莱坞”的风格来收获票房。

而在制作水准、叙事空间和视野格局全面升级的显性审美创作之外，《战狼 2》所体现的电影史意义也是不可忽略的。随着电影生产方式的根本性变革，电影的文化功能开始逐渐由政治、意识形态斗争的主战场转变为类型化、商业化的文化产品。2011 年以来，一些大主题、大制作影片的平平表现甚至折戟沉沙，让国产电影在大成本制作上始终无法坦然放开手脚，于是小制作大行其道，一些没有青春的青春片、失去意义的怀旧片以满血复活的娱乐精神进入大众视野。无论是主人公精神品质的缺失，还是理想和现实的“乌托邦”，都让一些中国电影困溺于个人视角，虚无的城市舞台和所谓的“都市魅力”成为青年人的精神消遣。而作为主要受众的中青年观众群体，只能在他国大片中感受英雄情结，东方硬汉的人格魅力和民族信仰的基因，也较少在电影艺术形式中得到很好的体现。从这个角度来说，《战狼 2》对民族的精神力量起到了唤起作用，在荷尔蒙满满的镜头里，东方的英雄形象不展示腹肌，不较量块头，却找到了讲述中国故事、塑造中国形象的好方法。

“独狼”还是“头狼”：《战狼 2》的成功能复制么？[6]

今年暑期档，最热最“燃”的电影无疑是《战狼 2》。截至 8 月 10 日，该片票房已破 38 亿元，超越《美人鱼》成为中国电影市场票房冠军。

令人惊讶的是，《战狼 2》在上映两周多的时间内，不仅排片稳居第一，口碑也在持续发酵，上座率始终保持在 50%左右，这一盛况在整个中国电影史上前所未有。因此有业内预测，其最终票房可能高达 60 亿元。随着《战狼 2》的票房节节高升，之前电影市场被“市场拐点论”笼罩的惨淡氛围，似乎也一扫而空，不少电影从业者重燃信心，纷纷表示出对国产电影未来前景的新期待。

不过，在由《战狼 2》掀起的暑期档观影热潮中，业内在备受鼓舞的同时其实更需要冷静思考：该片的成功有其理所当然之处，但这样的成功能否复制？

《战狼 2》的成功在于其遵循了创作和市场的基本规律。从制作上看，《战狼 2》制作预算约为 2 亿元。其中，主演阵容并非天价明星，其经费基本都花在了制作上——该片拍摄近一年时间，摄制组更是远赴非洲，并邀请了《美国队长》的动作指导进行动作设计，军方的各式先进装备也首次在电影中展现。可以说，正是制作上的精益求精，直接保证了电影上映后的口碑一路飙升。

从故事讲述手法看，该片故事情节遵循电影创作的基本规律：商业定位明确，又将商业片和主旋律基调成功对接。此外，影片还将家国情怀、兄弟道义、江湖侠义、儿女情长等复杂情感因素熔于一炉，在故事流畅性和娱乐性程度方面也颇为纯熟。

从视听效果看，影片的画面和视听体验堪比好莱坞动作大片，尤其是吴京式的中国功夫，硬朗利索，拳拳到肉，诚意十足。而水下肉搏、无人机突袭、直升机坠落、军舰导弹发射等情节，更可谓将动作类型片的元素做到了极致。

在笔者看来，影片的火爆，同样与其上映时间息息相关——暑期档未遇国外强势大片竞争对手，无疑为票房增长赢得更大空间；在建军 90 周年这一重要历史节点，影片所激发的民族自豪感，也感召着更多观众走进影院。不过，如果因为《战狼 2》的票房一骑绝尘便轻易认为与此相同的“军事动作+爱国情怀”模式的影片都能获得成功，这样的断言或许为时过早。毕竟中国主旋律电影商业化的探索，目前还仅仅是个开始。实际上，笔者对一些业内人士因《战狼 2》的票房奇迹而对中国电影市场过于乐观的判断也不完全赞同：虽然《战狼 2》的成功有其在类型上、制作上、商业上的独特之处，但目前整体来看，该片依然只是个例。

诚如上海电影家协会副主席石川所说，《战狼 2》出现的意义，在于它是一块检验市场潜力的“试水石”，让大家看到了票房的可能空间。“但是，电影市场并不能总是依赖某部‘票房奇迹’大片拉升整个市场表现力，观众的观影需求也不能总是寄望于某一部优秀作品。”

---

[6] 素淡.“独狼”还是“头狼”:《战狼 2》的成功能复制么？ .中国文化报，2017 年 8 月 11 日，第 7 版。

清华大学新闻与传播学院教授尹鸿认为：“中国观众热衷于观赏‘现象级’电影，一方面说明中国电影还没有得到普遍信任，观众容易选择最火的电影，而不知如何选择最合适的电影；另一方面说明多数观众还是偶然观影，一年吃两三回饺子就可以了，电影消费还不够日常化。当然，最重要的是，其他电影不争气，观众没得选。”

一言以蔽之，我们应当期待“战狼”成为国产电影的“头狼”而不是“独狼”。毕竟唯有中国电影产业形成“狼群效应”，才真正标志着其整体实力的升级。

（编辑：中国电影教育研究中心　李九如）

3 电影教育参考

学术资讯

产业资讯

学术资讯

上海大学上海电影学院等“四校联合微电影创作”夏令营落幕[1]

7 月 18 日-27 日，由上海大学上海电影学院依托学生创作实践基地，联合北京电影学院、中央戏剧学院、上海戏剧学院共同举办的“四校联合微电影创作”夏令营活动在浙江海盐举行。本次“四校联合微电影创作”夏令营活动共产生六部微电影原创作品，既是电影人才培养从课堂教学走向社会实战创作的一次有益探索，同时也是上海大学上海电影学院院长陈凯歌通过“联合作业小组”培养电影人才理念的一次实践。

此次夏令营活动的开机仪式于 18 日下午在浙江海盐举行，来自全国四所知名影视类院校的近百名大学生从全国各地向位于浙江海盐的上海大学上海电影学院学生创作实践（南北湖）基地集结。据介绍，为鼓励和支持大学生投身实践创作，培育和孵化一批优秀的学生作品，上海大学上海电影学院作为本次夏令营活动主办方，依托学生创作实践（南北湖）基地，在今年年初即开始策划本次活动，并于五月份正式启动，联合北京电影学院、中央戏剧学院、上海戏剧学院开展了剧本征集，选拔了一批优秀的原创剧本作为本次夏令营活动的支持拍摄剧本，开创全国范围内四大影视类院校学生联合创作的先河。

据悉，本次活动通过前期勘景、现场拍摄、后期制作等环节产生《阴阳镇》、《很高兴遇见你》、《风筝》、《动物园》、《向阳》、《天涯路远》等六部微电影原创作品。这六部作品均由来自四所院校的本科生或硕士研究生团队完成，他们 10-12 人一组，有跨校联合组、也有本科生与研究生交叉联合组，在共同创作的过程中交流、碰撞思想火花。这是一次真正的实战演练，从民国、武侠等专业的拍摄场景，到国内顶级的电影拍摄设备，均达到了专业电影剧组的拍摄要求。不仅如此，上海电影学院还为剧组提供了设备车、跟机员等拍摄保障工作，并为每个剧组提供 5000 元的拍摄经费，主要用于拍摄制作期间剧组租借服装、道具等各项开支。活动期间，上海大学校长金东寒、上海大学党委副书记、副校长徐旭一行来到基地专程慰问了正在参加夏令营的师生，并为他们送去慰问品。

此次夏令营不仅是一次实战演练，更为电影学子们搭建了经验交流的平台。活动期间，上海电影学院特邀了八一电影制片厂特效师盛中华先生担任本次“四校联合微电影创作”夏令营的业界专家来到基地参与创作交流活动，帮助学生提高创作水平。学院还组织了乡村萤火虫之夜、专家审片、集体观摩等活动。上影国家一级导演、上海电影评论学会会长朱枫，华东师范大学教授、博导、上海电影评论协会副会长冯果，上影集团国家一级导演李欣，上影集团著名编剧张琪，

[1] 上海教育新闻网：
http://www.shedunews.com/zixun/shanghai/gaodeng/2017/07/28/2084823.html [2017/09/21]

上海电影学院教授、博导、影视制作艺术硕士 MFA 学科带头人程波等组成的专家组在审片后提出了专业、中肯的意见，以便各剧组在夏令营结束后还能进行进一步的修改和完善。

FIRST 电影论坛娄烨 X 贝拉·塔尔畅谈另类电影教育[2]

每一年的 FIRST 青年影展上，电影论坛都备受瞩目，无数年轻电影工作者心目中的大师们在影院一隅谈笑风生，思想碰撞火花。今年的电影论坛在 7 月 27 日如期揭幕，此次的论坛主题是“**另类电影教育**”，探讨电影的非典型教育方式，对谈的两位嘉宾是本届影展评审会主席娄烨，和训练营导师贝拉·塔尔。一位是第六代导演中独特的世情观察者，镜头中尽显小人物的爱情与人生；一位是“欧洲仅存的大师”，《都灵之马》影响了一代迷影青年，62 岁依然如初，以影像记录真相的贝拉·塔尔。面对纷繁的提问，他们的回答简单而有力：

“学习电影，就是学习生活。”

甫一开声，娄烨导演便抢先”表白“贝拉·塔尔，表示自己是塔尔的超级粉丝，早前看过他的许多作品，是“为数不多的有味道的电影”，至今“那股潮湿的气息”依然久久不散。

从电影节的角度谈电影教育的轮廓（电影节这种形式能够在电影教育当中扮演一个什么样的角色？尤其是对年轻导演来说）

贝拉·塔尔和娄烨分别分享了他们多年参与各大电影节的经历与感受。塔尔称 80 年代是电影节的黄金年代，参加电影节可以收获同仁之间的交流和分享，能有和安东尼奥尼面对面聊上一个小时的机会。之后的电影节对他来说依然重要：“如果我想让大家看到我的电影，通过电影节是一个非常重要的渠道。因为电影节是一个集合了媒体、宣传、买家等等所有人的场合，电影节能让人得到更多的关注，获得更好的市场，以此达到更好的海外发行。”塔尔更提到，他觉得 FIRST 青年影展和欧洲的三大电影节很大不同，在这里，电影源于青年创作者，没那么商业化，所以有活力得多。

塔尔还分享了他多年前见到戈达尔时的经历：“对我来说他（戈达尔）就是神一般的存在。我那时候才 24 岁，跟他面对面坐着，他一直在抽雪茄。我问了他一个关于长镜头的问题，他抽着雪茄很久没有回答，最后说他忘记了。我就坐在那儿吓呆了。现在我有点理解他当时的做法了，他也许觉得我的问题很愚蠢。但当时我简直想杀了他。”

娄烨则说：“去电影节对我来说是一个挺困难的工作，很难受，但我告诉自己，去电影节是作为一个电影导演工作的一部分。因为在终剪之后，对我来说其实一个电影导演的工作就结束了。”同样，娄烨也有关于电影节的有趣故事：他在罗马遇见曾在北京电影学院短期任教的贝托鲁奇，鼓起勇气问了一个困扰了他

[2] 凤凰网：http://ent.ifeng.com/a/20170726/42959396_0.shtml [2017/09/21]

很久的问题：一个导演在拍摄现场最重要的是什么？对方回答：“睡觉。”即使如此，娄烨觉得哪怕是这样的回答，依然是有意义的，得到的哪怕是一些细枝末节的信息，都会帮助他思考一些事情。

谈电影教育

学习电影，就是学习人生／对于学生：没有规则和局限，始终自由，发现自己的电影语言／差异性，每一个学生都是独一无二的

娄烨

在北京电影学院得到了现实主义的基础教育。拍摄作业机会很多，想法得以实现，制造了很多可能性，积累了很多经验。80 年代的电影教育是作者电影教育，是大师研究。从电影学院出来以后真正参与到电影的创作中，发现自己不懂电影，也不懂生活。在学校学习电影的过程其实是在了解生活。

贝拉·塔尔

一开始贝拉·塔尔没有想过做导演，对他来说电影一直只是交流和表达的一种形式。电影教育学习的是生活而不是电影。对生活有体会以后才会知道要怎样表达。他眼中的电影很简单：你看到的世界是什么样子，自己消化，再表达出来，与人分享。

拍电影就是不停地犯错，反省，再犯新的错误。从肤浅到深刻，而越深刻就越纯粹。

塔尔说，他的一生都是自由的，没有局限，没有规则，“可能是因为我太不在乎了，以致于不知道自己到底有多勇敢，从而变的很自由。”

娄烨＋塔尔

获得自由很简单，就是什么都不想，拿起摄像机去拍。

学习电影的过程就是学习生活的过程。

“2017 用户体验与未来媒体国际论坛”圆满落幕[3]

“2017 用户体验与未来媒体国际论坛”及工作坊日前在中国传媒大学成功举办，我国新闻传播学界、业界与韩国国民大学用户体验研究所核心团队近 70 多人参加了此次活动，活动由中国传媒大学新闻传播学部新闻学院主办。新闻学院刘昶院长寄语“从报纸广播电视到新媒体互联网和移动媒体，再到 VR/AR 、AI 智媒，媒体的发展越来越具有沉浸性交互性智慧性，基于未来体验、未来传播的探索由此拉开序幕！”

在为期 5 天的本次交流活动期间，中外与会者就创造媒体的未来体验相关的热点问题进行了深入分析和探索，提出了未来媒体研究的新思路的同时，还研究了智媒时代用户体验的内涵所在，并首次提出“媒体用户体验”（Media User

[3] 中国传媒大学网站：http://www.cuc.edu.cn/zcyw/8854.html [2017/09/21]

Experience 简称 MUX）这一创新概念。在此基础上，学界和业界人士还以“为用户创造更好的媒体体验”为宗旨，成立了 MUX 国际协作平台并发布了 MUX 的标志和设计原则，以鼓励国内外院校通过此平台共同开展用户体验与未来媒体研究。

相关的工作坊也分别就“创造未来媒体新形态、新内容、新服务”及“杂志的 IP 化”等进行了探索与视觉化呈现。来自中韩两国多所高校多专业、多层次的与会者组成项目组，运用三语（汉语、英语、韩语）进行沟通，来自中国传媒大学、韩国国民大学、北京印刷学院的六位指导老师对相关概念设计理念、创新点与实用性进行了点评，肯定了同学们精彩纷呈的展示方式，并希望同学们将 MUX 的理念传播到更广泛的教育领域与产业应用之中。

新闻学院教师刘萍博士在总结本次国际交流活动时表示，“未来媒体是一片未知领域，但有迹可寻。用户体验的设计方法流程可以帮助我们去探索这片媒体的未知世界。基于对情景、人、物的调查让我们发现问题，通过演绎一个个小故事，来定义新的人物关系，寻求未来媒体的新价值。”

“2017 用户体验与未来媒体国际论坛”及工作坊是今年暑假小学期的系列活动之一。据主办方透露，下次论坛将推出“MUX 系列活动与人物专访”主题，力求进一步阐明媒体用户体验的理念，分享最新成果，促进“产学研”交流。

中日韩“亚洲校园计划”项目在中国传媒大学开展[4]

7 月 10 日，由中国传媒大学、东京艺术大学、韩国艺术综合大学三校联合实施的“亚洲校园计划”国际合作项目在中国传媒大学拉开帷幕。

“亚洲校园计划”项目隶属我国教育部，系中日韩领导人会议达成共识，旨在通过三国高校间多种形式的交流项目，促进三国合作及学生交流，为培养亚洲新一代杰出人才做贡献。2016 年 11 月，中国传媒大学艺术学部上报的“中日韩动漫国际合作课程”项目经过国际公开遴选、联合评审，入选“亚洲校园计划”。该合作课程包括 Co-Work 动画联合创作、动漫创作课程交流、大师课程、高层论坛等，并于 2017 年在三国三校实施。

今年 2 月，中国传媒大学艺术学部动画与数字艺术学院选派五名本硕博学生赴韩国艺术综合大学参加了为期半个月的 VR（虚拟现实）工作坊，创作团队顺利完成创作任务，作品《独酌桃花潭》获得了中日韩三方的一致好评。

今年 5 月，三国三校学生在日本东京艺术大学分别组成团队，开始了动画联合创作的选题、脚本等前期准备工作。在此次 Co-Work 动画联合创作中，除了动画学院的师生会同日韩师生进行动画创作外，艺术学部音乐与录音学院的张一龙老师所率领的音乐制作团队也积极参与，为中日韩动画创作专门提供音乐、音效方面的教学与支持。

[4] 中国传媒大学网站：http://www.cuc.edu.cn/zcyw/8760.html [2017/09/21]

7 月 10 日至 24 日中日韩三校师生首次齐聚中国传媒大学，不仅将完成五部实验动画片的创作，举办优秀动画作品展映，期间还面向全校师生开设由东京艺术大学伊藤有壱教授主讲的《定格动画在日本》、韩国艺术综合大学李廷昱教授主讲的《动画的娱乐与未来》、中国传媒大学王雅平教授主讲的《中国画与动画》等动画大师课程。

在 7 月 10 日下午的活动欢迎见面会上，来自三个国家、三所大学的指导教师及学生们分别进行了自我介绍。现场气氛活跃、掌声迭起、笑声不断，每位师生都对此次活动抱以热烈的期待，并表示将以十足的动力投入 Co-Work 的学习创作中。

依托教育部“亚洲校园计划”“中日韩动漫国际合作课程”建设，中国传媒大学、东京艺术大学、韩国艺术综合大学三校将结为友好战略合作伙伴关系，为开发国际联合课程、探索新的国际化人才培养模式、开展共同课题联合攻关研究以及增进学术交流搭建重要平台。

“未来杯”上海市高中阶段学生微电影大赛·微电影拍摄制作体验营开营仪式[5]

7 月 4 日上午，2017 年“未来杯”上海市高中阶段学生微电影大赛·微电影拍摄制作体验营开营仪式在上海市团校青年会堂隆重举行。

本次体验营为期两天，由共青团上海市委员会、上海市教育委员会、上海大学、上海电影集团有限公司、上海市学生联合会主办，由上海大学上海电影学院、上海大学学生会联合承办。团市委学校工作部副部长、市学联副秘书长任涔老师，上影集团团委书记季节老师，上海大学上海电影学院党委副书记孙琦琰老师，上海大学团委副书记高峰老师出席了开营仪式。开营仪式上，团市委学校工作部副部长、市学联副秘书长任涔老师代表共青团上海市委员会讲话，鼓励参赛学生有始有终，在体验营中有所收获。其余各位与会老师也分别讲话并送上了寄语。

为了帮助参赛选手更好地创作作品，上海大学上海电影学院特地举办了本次训练营，邀请学界专家、业界青年导演以及影视专业优秀大学生等嘉宾担任主讲人。通过理论与实践相结合的方式，帮助参赛者较快地掌握微电影创作与拍摄的技巧，收获丰富的电影知识与理念，拍出更加优秀的作品斩获奖项。

两天的培训课程接近尾声，结业典礼上，学员代表上台发表了体验营感受，他们纷纷表示了对主办方的感激，对组员的感恩，对电影梦想的热爱。

随后，上海电影学院党委副书记孙琦琰老师为各位学员寄语，她鼓励各位学员“保持热情”、“坚持梦想”、“秉持理念”，认真进行作品创作，希望在十

[5] 上海大学上海电影学院网站：http://www.suftv.shu.edu.cn/Default.aspx?tabid=9753&ctl=Detail&mid=17217&Id=83553&SkinSrc=[L]Skins/yxq/yxq3 [2017/09/21]

月份颁奖典礼的时候再次见到大家。最后，上海电影学院党委副书记孙琦琰老师、团市委学校工作部干部、市学联副秘书长李骁髯、市学联驻会主席陈倩慧一同为学员颁发结业证书。

据悉，这是上海大学上海电影学院连续第二年承办“未来杯”微电影大赛，并由著名导演、上海大学上海电影学院院长陈凯歌担任评委会主席。在 2016 年的比赛中，共收到了来自 16 个区县，百余所学校 164 部参赛作品。最终评选出一等奖作品 3 部、二等奖作品 12 部、三等奖作品 17 部、入围奖 18 部以及最佳导演、最佳编剧、最佳摄影、最佳剪辑、最佳音效、最佳男主角、最佳女主角、最佳人气奖 8 个单项奖。

第十三届北京青少年公益电影节开幕 探索推广电影教育与文化

2017 年 7 月 12 日，第十三届北京青少年公益电影节在北京电影学院开幕。本次电影节活动持续约三周，将把公益影展、电影配音、“演电影 拍电影”体验和微电影师资创作班等活动有机结合，帮助电影小达人们实现电影梦想。

本届北京青少年公益电影节由共青团北京市委员会、首都精神文明建设委员会办公室主办，北京市青少年宫、中华爱子影视教育促进会协办，演员叶一云、郭子凡担任公益大使。

活动负责人介绍，电影节品牌活动——“演电影 拍电影”夏令营今年将全程在北京电影学院内举行。来自全国各地的五十余名幸运青少年，将在北京电影学院专业老师的指导下，学习电影知识，并将分组进行剧本编创、演拍实践，在短短五天的时间里自编、自导、自演一部青春微电影作品。此外，电影节期间将在社区、学校公益展演《大鱼海棠》、《新大头儿子和小头爸爸 2：一日成才》、《我在故宫修文物》、《大唐玄奘》、《生死 96 小时》等十部影片。活动期间，还将举行微电影创作教师研修活动，选报作品参加青少年公益电影节获得奖项的指导教师和全国各中学微电影社团的优秀指导老师都将有机会参加。

本届电影节闭幕式暨颁奖典礼在未来剧院举行。共青团北京市委书记熊卓、八一电影制片厂生产部主任李天印、导演陈力等领导嘉宾和 600 余名青少年代表出席现场。

闭幕式上，被誉为“中学生小奥斯卡”的全国中学生原创影片大赛结果揭晓。河北衡水中学《青春的模样》、《绽放梦想》，韩城市新城四中的《梦想“成真”》三部作品获最佳影片奖，衡水中学赵胜博凭借《青春的模样》获最佳导演奖。评委认为，衡水中学选送的影片充满自然流露的师生情感，展现了学生生活的点滴，颠覆了社会对衡中师生的印象。据了解，今年大赛组委会共收到全国 20 余省份近 200 部作品，作品质量也较往年有所提升。

今年，电影节首次举办“青少年微电影创作教师研修班”，主讲团队由北京电影学院中国电影教育研究中心资深专家组成，为青少年微电影创作水平的提高

提供持续性支持。此外，组委会还选出《生死 96 小时》、《大鱼海棠》等 10 部优秀国产青少年影片，在中小学校、社区进行了百余场展映活动。

共青团北京市委副书记郭文杰表示，希望通过电影节发挥电影寓教于乐的特性，促使青少年树立正确价值观，提升他们的人际沟通、创新创造等能力;推广优秀国产影片，助力中国电影的未来发展。

（编辑：中国电影教育研究中心 秦宗鹏）

产业资讯

第 11 届西宁 FIRST 青年电影展落幕 10 大奖项找到各自归处[6]

第 11 届西宁 FIRST 青年电影展颁奖礼在西宁青海大剧院举行，最佳剧情片、最佳导演、最佳演员、最佳艺术探索、一种立场、最佳纪录片等 10 个影展奖项颁出。其中，导演蔡尚杰凭借风格之作《小寡妇成仙记》获得最佳剧情长片和最佳导演两项大奖。

FIRST 青年电影展从 2006 年至今已成功举办 10 届。影展致力于挖掘推广处女作导演，持续关注、发现与推选忠于艺术创作的青年电影人及其早期电影作品。

当天下午，评委会主席娄烨与评委会六位成员出席了评委会媒体发布会。评委会现场，娄烨说自己去过很多电影节，但不遗余力发掘青年电影新力量的 FIRST 依然是一个特别的电影节，“支持 FIRST 就是支持华语电影的未来”。

当晚的颁奖典礼上，导演蔡尚杰凭《小寡妇成仙记》拿下最佳剧情长片和最佳导演两项大奖，评委会评语称《小寡妇成仙记》“打破了当下中国电影对现实主义表达的疲软无力，文本建构在现实与魔幻之间，方才拥有了足够的力量呈现当下的真实”，蔡尚杰精准把握各部门工作的能力、鲜明的个人美学风格和野心一览无遗。

最佳纪录片毫无悬念地花落 287 分钟的《囚》；《野潮》夺得“最佳短片”殊荣，“最佳动画 / 实验片”被《异域》拿下；黄骥导演《笨鸟》获得了“最佳艺术探索奖”；高则豪导演《杀瓜》获得了“一种立场”奖。竞争分明的“最佳演员奖”被《老兽》的涂们及《川流之岛》男主郑人硕双双夺奖。《于是我们把金鱼放进了泳池》、《入黑之时》分别获得了评委会大奖短片和长片部分的奖项。

十个奖项颁奖全程，现场见证的电影嘉宾似乎都能切实地感受到青年电影人对创作的倾注，希望为年轻的电影力量发声。长期涉足影像领域的当代艺术家陈界仁，也是本届 FIRST 评委，见证了台湾电影低迷时期的他，在 FIRST 影展看到了新的力量。“或许就是《杀瓜》高则豪导演说的‘本能’创作状态。而且我们也相信，最佳剧情片和最佳导演获得者蔡成杰导演站在领奖台上所说的，年轻的创作量会持续更迭。”

百余所贫困小学免费看电影 华谊兄弟探索电影启蒙教育[7]

毫无疑问的是，在影像为王的当下，电影是除了英语之外的又一门国际语言。在我国，电影教育仍处于探索阶段，中小学生的电影启蒙教育更是处于薄弱环节。

---

[6] 中国新闻网：http://www.chinanews.com/yl/2017/07-27/8289552.shtml[2017/09/21]

[7] 搜狐网：http://www.sohu.com/a/159343866_157267 [2017/09/21]

7 月 23 日，华谊兄弟公益基金第一届“零钱电影院”校长峰会启动， 100 余位校长相聚北京，共同探讨如何更好的利用电影开展儿童教育，让更好地孩子们受益。

华谊兄弟公益基金第一届“零钱电影院”校长峰会启动仪式现场

近年来，国内儿童电影教育正在逐渐引起人们的关注。据悉，华谊兄弟“零钱电影院”公益项目始于 2011 年，帮助贫困地区儿童的教育，通过将闲置的图书室、自习室或教室等进行翻修改造、配备全套放映设备以及电影光盘，让更多贫困地区儿童可以用“零分钱”免费欣赏电影。

华谊兄弟董事长王中军在会上表示，“华谊兄弟公益基金将艺术和公益做了一个很好的结合。未来，不仅是"零钱电影院"，还会有公益幼儿园等更多项目在计划、实施中。我们希望通过艺术的力量让孩子们更好的发掘创造力，获得更多的精神财富。”

据了解，作为该基金最有力的支持者，王中军曾先后多次义卖画作，将所得 2000 万善款全部捐赠给华谊兄弟公益基金，用艺术的力量为孩子们创造属于他们的精神世界。

据华谊兄弟副董事长、CEO 王中磊介绍，创立 6 年间，华谊兄弟公益基金已累计在全国各偏远地区的学校里搭建 100 所“零钱电影院”，为超过 15 万贫困儿童创造了欣赏、了解、感受电影的机会。

事实上，专家认为，电影教育在承担着启发孩子们心智作用的同时，兼有教育、认识、审美、娱乐等层面的功能。电影不仅借助色彩、图像、音乐艺术颜色展示了音乐美、画面美，更传达了文学作品中的人性美，让孩子在获得感官愉悦的基础上获得心灵的愉悦。

据王中磊介绍说，在“零钱电影院”里，孩子们不仅可以看电影，观影后还会在老师的带领下“画电影”，并定期举办“小小画展”。不仅为孩子们带来了光影之美，同时“画电影”的形式也为他们开启了通过绘画表达自我的艺术之窗。

北京电影学院科研信息化处处长、中国电影教育研究中心主任刘军认为，能用影像的语言进行传播表达思想，中国文化的丰富多彩才能够有效地让世界观众理解。

在他看来，好电影不仅是娱乐性的，还应该有中华民族的经典。同时，电影教育者还要教会孩子有批判思维的能力。

事实上，华谊兄弟公益基金一直在思考如何才能给孩子们带来更多的快乐和更长远的积极影响。王中磊称，答案就是“创造力公益”。区别于传统公益简单直接的物质馈赠形式，“创造力公益”是一种不断创新、可持续的公益模式，以推动电影教育的发展、倡导并践行教育公平理念，同时促进国际联系交流。

记者从会上了解到， 2017 年，“零钱电影院”开启项目升级，在软硬件两方面进行全面提升。项目升级期间，华谊兄弟公益基金也将全面回访已有的逾百所“零钱电影院”。

中美电影工业高峰论坛举行,帮助青年导演拍摄[8]

7 月 26 日，“影视工业网 CineHello 影视你好！中美电影工业高峰论坛”在北京万达索菲特大酒店举行，中外电影人齐聚一堂，探讨中美合作的前景，分享拍摄经验环节。

当天参加发布会的有中国影视摄影师学会(CSC)主席穆德远、美国电影摄影师协会主席基斯·范·奥斯特鲁姆(Kees van Oostrum，ASC)、香港专业电影摄影师学会主席柯星沛(HKSC)、好莱坞顶尖影视培训机构创办人夏恩·赫尔伯特(Shane Hurlbut，ASC)、RED 全球战略合作和市场部总监迈克尔·基根(Michael Keegan，ASC)、著名电影人周铁东、贾樟柯制作人周强、北京电影学院管理学院教授巩继程、北京电影学院摄影系教授林韬，以及青年导演张小北、姚婷婷、刘娟，著名摄影指导杨述、侯咏等。

此次的论坛由影视工业网(CineHello.com)和中国影视摄影师学会(CSC)主办，著名导演、摄影师、北京电影学院教授、博士生导师、中国影视摄影师学会(CSC)主席穆德远坦言感到无比的激动和兴奋，因为“中美电影工业高峰论坛，自然是在工业发展的道路上看看我们走到了一条什么样的道路，如何把这条路走得宽广、伟大下去”。

影视工业网的创始合伙人暨执行董事黄心懋，则在发布会上宣布，将联合著名制作人周强推出“处女作处女心计划”、和基斯·范·奥斯特鲁姆成立乒乓影业等。

而处女心又是什么意思呢？周强直言，“我发现有很多(已经成名的)导演有点拍疲了，”黄心懋则补充说，希望处女心计划能够帮很多导演找回初心。两人计划做这么一个影展，会设定一个非常有趣的规定，就是电影成本是有上限的，必须是多少钱以下拍成的电影才能参赛。周强表示，“如果所有的工作人员都带着这样一种处女心，哪怕他拍了很多电影，仍然保持这种忐忑、冲动，我觉得我们中国电影工业的作品肯定是最一流的！”

记者获此，影视工业网将从制作方面入手，给予拍摄处女作的青年导演以最大的帮助。为什么要做这种费力不讨好的事情？周强回忆说，自己参与制作的电影中，有 1/3 都是导演处女作，“我和这些导演们一起成长、一起互相学习，我很享受这个过程，新导演总是给我带来一种感觉”。但是，青年导演拍摄处女作，“经验是在一个萌芽的阶段”，所以，如果能够从制作环节入手，帮助青年导演去降低他们在拍摄过程中的不确定因素，要出精品，并非难事。

除了成立了乒乓影业以外，影视工业网还公布了两个和业界深度合作的幕后人才培训计划：影视工业网和 VHQ 达成战略合作协议，开办影视后期制作培训学校；和全球著名电影摄影师、好莱坞顶尖影视培训机构创办人夏恩·赫尔伯特

[8] 搜狐网：http://www.sohu.com/a/160683262_362042[2017/09/21]

(Shane Hurlbut，ASC)联合进行中国独家合作，共同推进电影制作人才的培训服务。

第四届“中国电影-长江论坛”在武汉成功举行[9]

7 月 25 日，由湖北长江电影集团、清华大学新闻与传播学院联合主办的第四届“中国电影——长江论坛”在武汉东湖宾馆举行。本次论坛共有相关领域 300 多位嘉宾参与。

湖北省委宣传部副部长邓务贵出席论坛并发言，邓务贵在发言中指出：“我们将坚持内容为王，挖掘一批有温度、冒热气，接地气的荆楚特色的电影题材，力争每年推出一批既叫好又叫座的电影作品。我们将继续深化电影行业的体制机制改革，推动湖北长江电影集团加强资源整合，进行优化重组，完善法人治理结构，联合打造即编、创、演为一体的核心专业团队，推动优秀作品创作生产，培育一批主业突出，市场竞争力强的影视集团。”

湖北省新闻出版广电局局长张良成对论坛表示高度认可，他说：“中国电影长江论坛已经联合举办了三届，今年是第四届，论坛举办以来与中国电影的发展同呼吸，共命运，为中国电影的繁荣发展建言献策，鼓与呼，作出了积极的贡献。”

湖北长江电影集团董事长、党委书记陈敦亮在致辞中说明了此次论坛主题的内涵，他说：“本届论坛以机遇+挑战中国电影新常态为主题，具有很强的现实意义和鲜明的时代特点。当前世界经济正处于新旧功能转换的关键时期，我国经济发展经营速度变化、结构优化和动能转化的新常态，全面深化改革进入深水区，中国电影产业发展也进入了转型升级，提质增效的新阶段。”

中国电影家协会秘书长饶曙光作了题为“当前中国电影市场的十大挑战”的主题报告，饶先生在报告中指出：“电影核心的问题就是与观众的关系问题，国产电影如何调整与优化与本土电影观众的关系，特别是我们如何通过全民影视教育对观众进行引导，非常关键。”

在谈到电影作品的多样性问题时，饶曙光认为：“我们高速发展的电影市场不能仅仅汇集商业大片，更不能仅仅为好莱坞电影做嫁衣。我们要实现电影文化的多样性，一定要差异化地布局电影市场体系，才能保证整个电影业界的健康持续发展。”

在谈到中国电影的国际化问题时，饶曙光指出：“中国电影想要在国内市场进一步引得更多的观众以及市场份额，并且在海外市场进行更加有效的国际传播，必须建立起人类命运共同体相衔接，负有包容力和感召力的价值观，同时找到具有人文内涵、艺术张力的中国故事，并且以电影化的方式智慧地讲好故事，我们才能够推动中国电影的国际传播。”

[9] 艺恩网：http://www.entgroup.cn/news/Policies/2642620.shtml[2017/09/21]

著名导演章家瑞分享了题为“从‘供给侧改革’谈国产主流电影的创新探索”的报告。章导演认为：“一个导演、编剧最重要的还是要回到讲故事本身来。因为故事是把观众情感带入的一个最关键的敲门砖，没有好故事，观众在影院坐几分钟就坐不住了。如果一个好的故事一开片 10 分钟就把人抓住了我们就愿意坐下去。”

章导演特别强调了剧本的重要性，他说：“故事创作的第一道工序就是剧本，剧本的重要性太重要了，我拍《方向之旅》这个剧本拍了四、五年时间，《红河》也是四五年时间。我和陈总下面要打造的《红叶》，我也强调剧本是关键，我们肯定要创新，在叙事手法、语言上和以前不一样，但是剧本是一剧之本，是高楼大厦基础性的东西，如果这个剧本不建立好，一切都徒劳。”

上海唐德影院管理有限公司董事长赵军对中国电影的发展前景充满信心，他说：“我相信中国电影院是不会歇菜的，中国城镇人口发展至少还有 30%多的空间，这 30%多基本上算是年轻人。电影院永远是互联网时代最珍贵的平台！”

2017《中国广播电影电视发展报告》发布 聚焦广电产业发展[10]

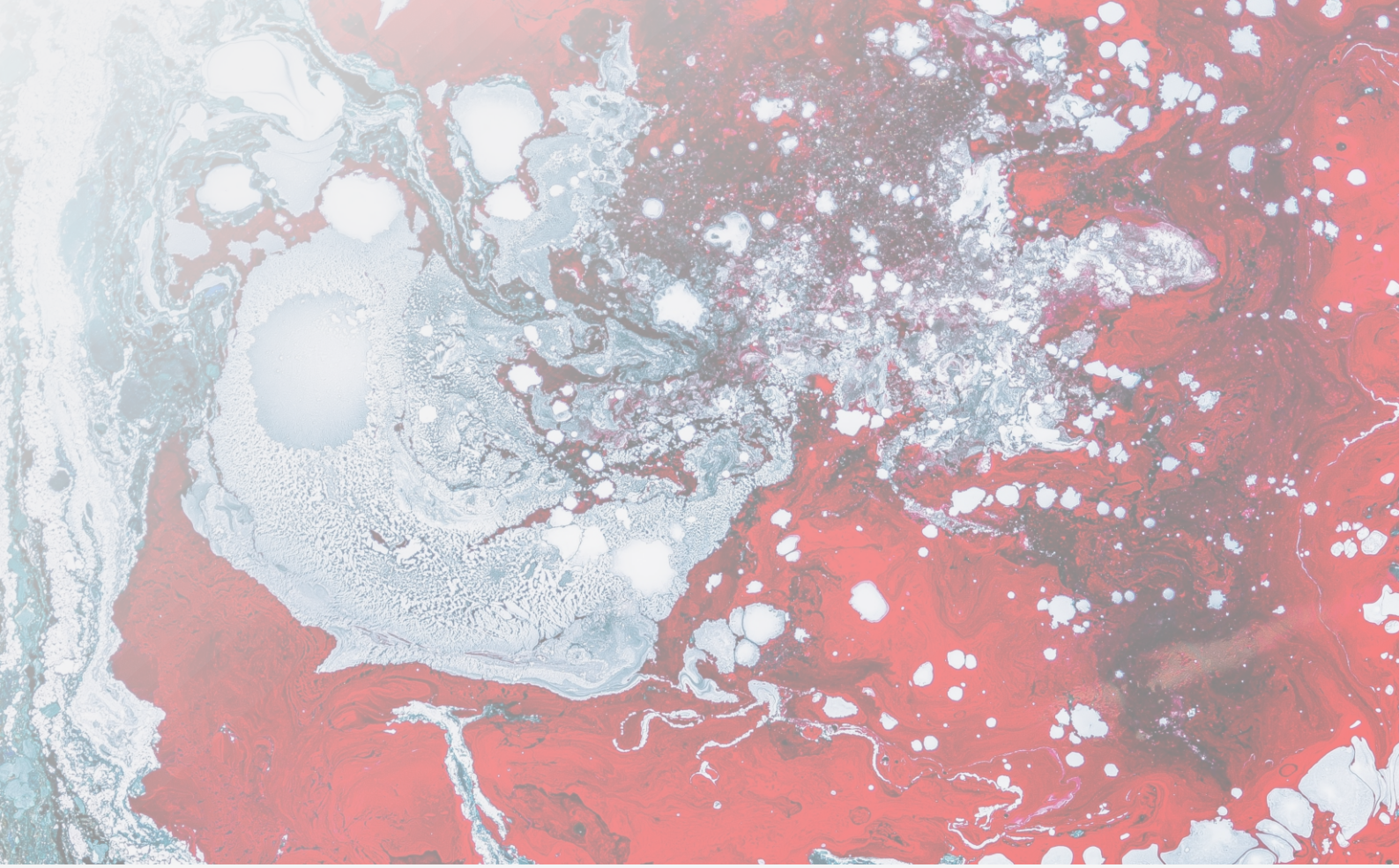
由国家新闻出版广电总局发展研究中心编著的《中国广播电影电视发展报告（2017）》（广电蓝皮书）日前由中国广播影视出版社出版发行。

广电蓝皮书显示，2016 年，广播电影电视产业着力深化供给侧结构性改革，转方式、调结构，全国广播电影电视产业总收入 5532.6 亿元，同比增长 9.01%。其中，广播电视服务业创收达到 4322.4 亿元，同比增长 9.36%。

广电蓝皮书披露，2016 年，广播影视内容产业转型提质，回归理性。其中，全国共生产创作故事影片 772 部，同比增长 12.54%，电影创作生产能力持续增强；全国电视剧制作投资额约 128.53 亿元，同比增长 6.79%，各类电视剧制作机构制作完成并获得发行许可的电视剧共有 334 部，同比减少 15.23%，电视剧制作进一步回归理性；多部现象级纪录片在各级卫视黄金时段播出，口碑和收视表现突出，纪录片盈利模式不断拓展；全国电视动画片共制作完成发行 125053 分钟，同比减少 9.56%，继续保持产量平稳回调、质量不断突破的发展态势。

（编辑：中国电影教育研究中心 秦宗鹏）

[10] 艺恩网：http://www.entgroup.cn/news/Policies/2242566.shtml[2017/09/21]



4 海外视点

美国查普曼大学纪录片项目的“学生中心经验”

美国查普曼大学纪录片项目的“学生中心经验”[1]

（福瑞克·洛登　2017 年 1 月 17）

查普曼大学道奇电影和媒体艺术学院的学生在全世界范围内旅行、制作影片，以满足东特纪录电影中心的教学要求。例如，作为目的的一部分，非洲项目，学生在非洲拍摄社会类纪录片为当地 NGO 组织立传。

这一项目为期两年，为学生提供纪录电影制作 MFA 学位。第一年主要内容是纪录片从想法到制作发行的全过程要素；第二年是就一个主题进行团队合作制片，在成熟的纪录片制作者指导下，完成一部 25 分钟的纪录片。道奇学院为此提供 4 千美元预算。

查普曼大学的道奇电影和媒体艺术学院坐落在加利福尼亚州橘郡，距离好莱坞不到一小时车程。纪录片项目更换了项目带头人不久，新任领导是查克·沃克曼，拥有长期制作纪录片的经验，并担任国际纪录片协会的董事会主席，是一位曾经获得奥斯卡奖和导演工会奖的传奇剪辑师。作品包括：《奥逊·威尔斯惊人的一生和创作》等。

这篇访谈针对系主任沃克曼和学院副主任迈克尔·考沃斯基，他自从 2000 年起就在学院里工作，并是一位声音设计的专家。纪录片项目的第一批学生将会在明年推出他们的第一批作品。

问：申请进入这一项目的要求是什么呢？

沃克曼：我们假设学生对纪录片了解很少，所以他们不需要提供纪录作品样片。他们可能是政治学的学生。但他们在第一年接触彻底和全面的培养，特别是要学习电影史和摄影。逐渐开始制作更长时间的影片。

考沃斯基：我们对更擅长讲故事的学生更感兴趣，并且希望他们能把自己领域的知识背景带到纪录片制作当中。要有意愿去表达。

问：道奇学院的纪录片项目有什么特别之处呢？

沃克曼：道奇的独特之处在于学生，第二年结束的时候，他们将合作完成长纪录片。我儿子是英语专业的学生，但也在参与项目一年之后完成了一部纪录片。我们希望学生能够制作出可以送到电影节的影片，进入发行营销，他们将会以此立名。院长鲍勃·巴塞特，为此直接负责。

考沃斯基：故事片和纪录片的创作不同在于，学生制作的虚构影片是很难和好莱坞去竞争的。但是在纪录片，学生在立意方面能和主流的纪录片相媲美。能够制作出和其他作品价值相当的纪录片。学习半径会短很多。

---

[1] http://www.documentary.org/column/doc-university-chapmans-documentary-program-offers-student-centric-experience

问：道奇学院在资金方面对主题创作提供什么样的支持呢？

沃克曼：道奇学院为项目提供四千美元预算。为了得到这笔预算，学生需要通过主题委员会审核并通过。我们最近和学生开会，告诉学生脚本大纲被接受之后，预算就将被发放。这里不像南加州大学可以拿出 10 万美元，但我们可以给每个项目 4000 元。有些学生能够用 4 千元完成他们的影片。他们使用道奇学院的班底和设备。这些钱基本上用于影片完成之后、旅行、特效和动画等。

问：那么实习的机会呢？

沃克曼：整个电影学院在安排实习方面都很成功。我们的研究生项目很新，所以我不确定是否全部学生都能顺利实习。对于本科纪录制作的学生，很多完成了实习的学生，都能在行业内找到不错的工作。实习不是必须的，而是一项选择。如果学生想要实习，我们会提供机会。但是更多人想要做他们自己的电影，而不是找一份工作。我们鼓励他们进入商业主流领域，那是一条途径。道奇学院和好莱坞商业世界的关系很密切。我都希望当年在职业生涯之初能有这样的经历。

问：教学团队的力量呢？

考沃斯基：这个项目比较年轻，因此我们并不被传统束缚。那时沃克曼有了新想法，我们就说，“就这么干！”我们所有课程都是新的，所以我们不会有老师说：“我在这里教了 20 年书，所以不能改变！”我们做了一些不错的调整，比如，摄影师提姆·威勒，他的作品提名了西南偏南电影节。在洛杉矶地区，我们有出人意料的良好教学资源。很希望能给年轻人分享专业经验。

在当下学习很重要的一点，并且唯一的一点就是去做事情。对我来说，非常重要的就是从一个美学角度去看纪录片怎样去做声音设计。我在圣丹斯电影节展映一个我制作的影片，并且告诉学生怎样参与。最后一件事我想说的，就是结束象牙塔式的学习。

但教学是全时的工作。我总会忙一些事情，比如写一本书。但是你不能说，“这是一件额外的工作，我真正的是一名电影制作者。”大多数道奇学院的老师首先都是老师，他们制作影片，但首要做的都是教学工作。

问：所以你的教学团队可能是多样化的。

考沃斯基：我们也正在致力于此。部分是电影工业的反映。当我们出去寻找工业内的人来担任教员时，我们寻求多样性，不仅是为了自身利益，而且是为了让我们的学生接触不同的视角。我们的搜寻变得更好。例如，贝缇娜·基卢瓦和菊寺崎现在全职在此任教。

问：学生获得制片和后期的设备是什么？

考沃斯基：我们有两位副院长：我自己在教学结束时，和首席技术官 Dan Leonard，一起确保我们的设备是最先进的，符合行业标准的高水平的位置。你不是在这里进入一个独立的纪录片项目，这是电影学院的一部分。因此，我们可以提供其他学生的设备和技能的资源，例如那些有经验的动画师或视觉效果师与

新手一起工作。我会为录音系的校友排队。唯一具有和我们可比较设备的学校是南加州大学。

我们的哲学是完全地以学生为中心。学生可以全天候使用教学楼和设备。如果他们需要凌晨两点在机房工作，他们可以做到。我们对待设备的态度也是如此。我们不限制它的使用。如果它是可用的，如果学生需要使用它是合法的目的，他们知道如何使用它，他们就可以。设备是最先进的，我们希望学生使用它，它不应该浪费。

问：学生工作取得了什么成绩？

沃克曼：我们的学生获得了学生奥斯卡的提名。

考沃斯基：MFA 计划是新的，所以五月前，不会有我们的第一批论文项目。在本科阶段，学生的电影做得很好。《粗糙的粉红色》，关于小女孩的滑板运动，在翠贝卡电影节和《纽约时报》OP 纪录片网页评价很好。《在巨人中》，关于一个社会活动家的纪录片，做得非常好。阿兹莫的《一个爱情故事》赢得了戛纳最佳学生纪录片，作为新生代电影人作品参加展映。

问：你的学费与其他课程相比如何？你在奖学金方面提供什么？

考沃斯基：就私立学校而言，这是相当可观的。当然，它比加州大学，比如加州大学圣克鲁斯更贵。我们确实有基于成绩的奖学金。大学给我们的学生一定数额的经费，这取决于我们如何把它分配。如果学生在其他要求中保持平均值 B，我们就已经为整个课程提供了奖学金。

问：告诉我们你的虚拟现实计划。

沃克曼：我们将成为虚拟现实的尖端。我们有一个有 80 名学生组成的，充满活力的学生俱乐部，并且我们有一个创意现实学院于今年秋天开始，由感兴趣于虚拟现实和增强现实世界的教员组成。我们将从学校获得长期购买设备的资金。今年一月，我们将有一位老师来教授关于虚拟现实的美学和技术方面的知识，希望能在春季与学生们一起制作虚拟现实项目。我们将以跨学科的方式跨越校园部门，看看其他领域是否能给我们带来内容。本赛特院长致力于使虚拟现实成为电影制作经验的重要组成部分。学院准备投资消费设备、编辑软件，全部程序需要的设备。

（翻译：中国电影教育研究中心 赵谦）

5 原创论文

论如何加强中小学影视艺术教育

论如何加强中小学影视艺术教育[1]

广西大学艺术学院 汪开庆

摘要：影视艺术教育是提升中小学生素质的有效方式，而随着国内高校影视艺术专业教育的蓬勃发展，更需要中小学加强影视艺术教育，培养学生的影视艺术基础。如何有效地开展影视教育是当下中小学素质教育的重要话题，而学校组织学生观看电影，在课堂教学中用电影作为辅助教学是远远不够的。在中小学中要相应地开设影视艺术基础教育课程，在素质教育的基础上为进入高校进一步学习影视艺术打下良好的基础，这就需要在选片、课程及讲师的配备上进行专业化的配置。

关键词：影视艺术；中小学生；高等教育

引言

影视艺术教育对学生在陶冶情操、提升审美能力、构建健全人格方面具有潜移默化的作用，这点已经越来越被人们所共识。很早以前，爱因斯坦在写给纽约罗里奇博物馆的信中曾经说过：“电影，作为一种对人类精神幼年时期的教育方法，是无以伦比的。因为电影可以使思想剧情化，这比用任何其他的方法更容易为儿童所接受和理解。”一部电影有可能改变人的一生。鲁迅在观看了一部中国人充当麻木不仁看客的纪录片后，决定弃医从文。他说，“用活动电影来教学生，一定比教员的讲义要好，将来恐怕是这样的。”教育事业是一个国家重要的文化事业，中小学群体处于教育金字塔的基础地位，他们受教育的质量直接关系到中国的未来发展，其重要性不可忽视。影视教育作为一种有效地教育方式，在中小学多元化的教育方式中，越来越引起人们的重视。《教育部、国家发展和改革委员会、财政部、文化部和国家广播电影电视总局》教基《2008》15 号文件《关于进一步开展中小学影视教育的通知》中说：“将影视教育纳入中小学教学计划，充分发挥优秀影片的育人功能。”足可见国家政府对中小学影视教育的支持与重视。笔者就如何在中小学中有效地开展影视艺术教育的相关问题做一探讨。

一、影视艺术对中小学生素质的有效提升

综合了戏剧、文学、绘画、音乐等多种艺术形式的电影，与别的艺术形式一样，是能反映社会的、历史的、哲学的、心理的和人性深度的。电影自诞生以来，

[1] 本文为作者在第二届电影教育国际论坛上提交的论文。

并不乏思想深刻的电影。有深度的电影文本，对人类精神产生的影响也是很大的。当今青少年一代是在电影、电视的陪伴下成长起来的，影视潜移默化地对学生的心理、情感和行为产生影响，具有强大的感染力。

影视教育对中小学生进行爱国主义教育的重要有效方式之一。《通知》认为："组织中小学生观看优秀影视作品，是加强爱国主义教育和革命传统教育的客观要求，是培养和造就中小学生健康人格的时代需要，是生动形象引导中小学生健康成长的有效途径，是进一步丰富学校教育的重要措施。"爱国主义教育的影片资源是非常丰富的，这些影片内容丰富，多角度、多侧面地展现了中国悠久的历史、灿烂的文化，及近现代中国人民顽强抵抗外侵的斗争史，还有当今文化、艺术、经济、科技等所取得的成就，艺术地展现出杰出的政治家、艺术家、科学家、军事家的形象。用优秀的影片对学生进行爱国教育，能使中小学生了解中国五千年灿烂的文明，认识国情，弘扬民族文化优秀传统，激发爱国情感，使孩子们形成良好的价值观。

德育通过影视教育方式来传达，生动有效。道德教育是素质教育的核心。学校中传统的思想品德教育常以"说教"为主，单纯地向学生灌输道德思想，内容枯燥，形式单一，难以引起学生的重视和共鸣。另外，传统的思想道德教育较为重视社会性教育功能，在一定程度上忽视学生个性、心理、能力的培养，教育收效并不乐观。优秀电影具有形象的艺术感染力，各种抽象的道德品质能依托影片人物的形象，在曲折生动的故事情节中表现出来，在学生欣赏电影的过程渗入他们的意识中，引发他们对各种道德人格的主体性思考和体验，在观看影片过程中提高明辨是非美丑善恶的能力，自觉进行自我教育，并在日后潜移默化地影响自己的思想和行为。如围绕感恩教育，将《妈妈，再爱我一次》、《暖春》、《鲁冰花》、《背起爸爸上学》、《一个独生子女的故事》等一系列影片作为感恩主题题材，让学生门感受到亲情之爱震撼的同时，配合以一系列由电影衍生出来的课外活动，让学生们真正懂得感激父母，感恩社会。

影视教育能丰富学生对经典的阅读和吸收，提高审美和鉴赏能力。目前很多的经典名著被翻拍成了电影，这些电影同样具有经典的地位。相对于文字而言，图像本身更具有视觉吸引力。学生可以在视觉文化中，领略经典的魅力。

优秀的电影丰富学生知识，开拓视野。围绕着学生语文、政治、历史、地理等学科而配备的电影教材、片段等，内容涉及世界文化的各个领域，不但能有效提高课堂教学的趣味性、生动性、科学性，还可以极大地丰富学生的人文社会科学和自然科学知识，拓展学生的信息量，增强学生的知识储备，开拓视野，提高学生的人文素养和科学素养。让学生在形象生动的画面中去感受，更容易深化认知与记忆。《家园 Home》、《地球》等纪录片，在两个小时内，帮助学生在影像中以全观的视角俯瞰地球、漫游世界，增强认知的同时，还能引起学生对地球生存环境的思考，从而萌发如何保护这个全人类共同居住的家园的意识。

优秀影视作品给中小学生带来的种种好处，已经有很多学者、教师做过此类研究，这里就不再赘述。

二、中学需开设影视课程

近十几年来，影视已经成为重要的传播媒介全面进入人类的社会生活。众多的高校根据自己的资源优势、学科基础、发展定位及现实需要等综合考虑，开设影视专业，形成了在内容上中文、新闻、传播、广告、设计、艺术，甚至是计算机、文化管理等多学科交互的局面。根据教育部网站发布的数据，截至 2009 年 4 月 22 日，2009 年具有普通高等学历教育招生资格的普通本科院校及独立学院共计 1188 所。而 2008 年 4 月，涉及众多专业方向的影视教育专业的普通本科院校总计 810 所，占当年总数的 76%。尽管影视教育在高等教育学科专业的位置合理性问题正处于摸索和探讨中，但是仍然可见影视教育在高校发展的迅猛之势，而这一态势目前正逐步向初中等教育扩展。

从 2007 年开始，影视编导专业被列入高考艺术类考试范围之列。其考试内容涉及文学艺术基础知识、影视作品分析、编写故事、特长展示、即兴作答等内容。这对中学的考生的综合素质，特别是影视素质的培养提出了更高的要求。但目前绝大多数的中学并没有开设影视欣赏或分析的课程，如音乐、美术艺术类考试培训一样，也没有针对影视编导专业而开设的影视培训。而学生要想在影视方面的素养得到提高，仅仅依靠学校一年几次的电影播放，或者在课堂中观看极少数的教学片，是远远不够的。这使得学生在接触此类专业中遇到了瓶颈。这种中学影视教育落后于高校影视教育，跟不上其步伐的现象，应该引起我们关注。如何有效的在中小学中开展影视教育，是我们接下来要谈论的问题。

三、如何有效地开展中小学生的影视教育

将影视教育纳入中小学教学计划中，是中小影视教育得以有效开展的重要方式，其具体实施方法可以有以下几个方面：

一是组织学生集体观看由教育部、中央宣传部推荐的影片。这是目前学校较为常用的影视教育方式之一。教育行政部门与各中小学联合，定期为中小学生推荐具有思想教育意义的影片，保证每个学生每学期观看两次或多次优秀的影片。这一形式要求各中小学与当地的影片发行放映机构联系，给学生提供充足的片源，利用学校现有的场地来放映数字电影或者胶片电影，也可组织学生到电影院进行观看。条件较好，具有多媒体设备的中小学，可利用学校的多媒体资源，制定合理的教学计划，组织学生小规模地观看电影。对于农村地区的中小学生，可以充分利用国家在农村中小学现代远程教育工程中的学校配备的影视资源和播放设备，来播放优秀影片，或者多组织一些“电影下乡”的活动，积极为农村地区的中小学生创造和提供影视教育的条件。有多媒体设备的学校，有教育部门和文化部门推荐的影碟或网络资源等，利用学校的设备为学生放映。争取每个中小学生一般每学期能有两次机会观看电影的机会，使看电影成为中小学生的“必修课”。

二是将影视教育与学科教学相结合。老师可以将影视纳入语文、自然、地理、音乐等课程中，根据各科教材的需要，选择相关的电影进行辅助教学，把优秀的电影整合到学习资源建设中，用作教学的辅助手段，为教学提供大量直观形象的

感性材料。中学的语文课本收纳了中国现当代优秀作家、学者的优秀作品，其中很多经典的作品已被拍摄成为了电影，如《骆驼祥子》、《水浒传》、《红楼梦》、《雷雨》、《茶馆》、《哈姆雷特》、《罗密欧与朱丽叶》等。这类电影、电视对青少年儿童有巨大的吸引力，可以说是教学中的“活教材”。如果将电影媒体引入课堂教学，不但能让学生认识的文字的魅力，电影自身的具象性、逼真性特征也能够形象性地增强学生对文本的接受和解读，同时还能拓展学生的思路，引发学生的想象力，加强学生的表达能力。此种方法在别科目课程中同样适用。在英语课上，可适当的给学生播放外国电影，提高学生的英语水平。在地理课上，也可以选择相关的有趣生动的地理视频来帮助学生了解中国的地理文化。在历史课上，还可组织学生欣赏《林则徐》、《甲午战争》等历史题材影片。选择相关电影进行辅助教学，是教师和学生都乐于接受的教学方式，通过观看影片，强化教学效果，加深学生对教材内容的理解，对教学起到了很大的促进作用。影视与学科教学相结合，能有效的促进学科教学。

三是在学生的课程设置中，将影视课程课纳入教学计划中，增设一门电影欣赏课程。这一“用电影开课”的想法最先由电影课的发起人、人才学家雷祯孝提出以来，得到部分电影人、学者、教师和相关教育部门的支持，并组织完成了“电影课”实验课题的实证研究。在 1989 年，电影艺术家于蓝提交一项“将儿童影视列入普通教育”的提案，她主张将少年儿童影视列入国家的普通教育计划，以改变那种只把儿童电影放在商业流通领域的状况。王珠珠的《电影课实验在中国》收入了关于“电影课”实验课题的内容成果，等等。这是对中小学开设电影课程的尝试，这些研究在于解决如何使电影课的形式在全国各省市自治区得以有效施行的问题。

电影课的开展方式可以是多种多样的。一是影视欣赏课的形式。围绕一定的主题，为学生选取相关的优秀的影片给学生进行观看，学生观看后可通过写观后感、讨论的方式，深化对电影的理解，增强教育效果；二是活动课形式。结合学校工作，围绕影片，课后可以展开丰富的影视活动，如写观后感、影评比赛、续写故事、演讲、朗诵、摄影、改写剧本、表演、配音、出板报等等。学生不但能扩大知识面，还能培养自我教育的能力和口语表达能力。将德育教育发展为美育教育、智育教育，丰富校园生活的同时，激发学生看电影的兴趣，提高学生思想意识，培养美好情感，开发学生的想象力和创造力，使得电影课既是德育课，又是艺术课，也是活动课。形式可以是多种多样的，而“寓教于乐”是共同的目的。

四、中小学影视教育的重点与难点

（一）选片

把人类最好的电影给孩子看，这是影视教育首先要把关的。不给孩子们看好的电影，不能让他们意识到什么是好的，他们可能就对不好的甚至是有害的电影丧失判断力。人类发明电影至今，全球共拍摄电影故事片多达几十万部，如何在数量巨大、种类繁多的电影中，选择出好看的、经典的，而且符合青少年儿童智力、心理发展需要的电影，在技术上确实是有难度的。这要从以下几个方面考虑：

首先，电影的内容要与青少年儿童的爱国、道德教育结合；二是与学生的年龄、心理、个性发展要求相结合；三是与时代相结合；四是与学科教学相结合。目前，“电影课”课题组、中国教育技术协会电影教育专业委员会和中国科学院心理研究所已经根据这些因素，通过科学的、系统的、全面的考虑，按年龄、分主题，为我国的青少年儿童选择、联合推荐了上千部优秀的影片，解决了选片的问题。此外，在选片中，不应拘泥于僵化的爱国教育和传统教育，但是有不少的教师提出：教育部门推荐的影片不要局限于抗日战争、解放战争之类的影片，“爱国教育”也要与时俱进，如《鸡毛信》、《小兵张嘎》等讲述同龄人故事的影片，学生还是比较喜欢看的。对于政治色彩太浓厚的抗日、解放战争等影片，由于时代差距，学生就不太爱看了。学生没有兴趣，教育效果就会大打折扣。此外，爱国教育要与时俱进，必须与当下结合起来才更有效力。如给学生观看神七发射或一些重大历史事件的纪实，一方面让学生了解科学知识，看到祖国的富裕强大，另一方面也能激发学生的爱国热情。

（二）开设影视课程

电影教育的优越性是是显而易见的。学校组织学生集体观看有教育意义的影片，这一形式随意性较大，较为零散，很多学校一年只组织学生观看一两次电影，这在发挥电影的教育优势上是有限的。所以，开设“电影课”的实验研究得以提议、批准、倡导。根据“电影课”课题组的实验研究显示，“电影课” 深受学生的欢迎和喜爱，对学生的素质教育有很大的提高，具有别的科目所不能比拟的优越性。在中小学开设电影课是开展影视教育的有效方式之一。但“电影课”这种影视教育形式，在升学压力稍小的素质教育阶段开设，可操作性会稍强一些的，但要在全国的中小学范围内普及和展开，特别是在课业繁重的高中阶段，是有难度的。就目前而言，全国开设电影课的规模还是比较小的。按照《2008 年全国教育事业发展统计公报》，2008 年全国共有小学 30.09 万所，初中 5.79 万所，高中 30806 所，然而进行“电影课”实验的中小学只有五百所左右。尽管“电影课”教育的优越性已被越来越多的人所认识，但电影课的开设在我国的很多城市、地区还是空白的。所以，“电影课”的影视教育，还需要各地级政府特别是教育主管部门的清晰认识和与支持，特别是为中小学提供政策指引和经费支持。同时，还需要更多的学校、领导、教师、学生及家长的广泛参与。在目前“电影课”未能普及的情况下，更有赖于奋战在中小学教育前线的教师们对影视教育认识的提升。

（三）影视教师的配备

中小学影视课程的开设，必然要求配备有适应影视教育方面的师资。但是我国的中小学影视方面的教师，还很难做到专业性，而施行教育的老师，也多由学校的现任教师来担当。在这样的情况下，要使影视教育不流于形式，达到良好的教育效果，这要在导看与导行上下功夫。教师在教育与文化部门推荐的影片中，根据电影本身的特性和学生的年龄、心理特点、知识水平等为选择好他们观看的影片后，组织学生进行观看。在观看影片之前，教师可大概介绍影片的拍摄背景、

故事等，引导学生进入观看的情境。在观看的过程中，教师可随时观察学生的情绪变化，做好相关的记录。在观看完电影之后，教师要发挥导行作用。适当的要求学生写观后感、心得体会，或者组织学生开展不同层次的电影讨论活动等，完成对影片内容的消化和吸收、及再创造。使学生对电影的内容进行回味、感受、体验，加深理解，达到情感上的的共鸣。特别是针对价值判断能力还娇弱的小学生群体，教师更要对影片采取面引导，动之以情，晓之以理，帮助学生提高明辨是非的判断力和分析力，为形成良好的道德情感和行为奠定基础。老师要将导看模式和教学模式相结合，将观看、思考、表达、鉴赏及成果展示有机结合，使得学生在愉快的环境和氛围内学到知识，受到教育。

结语

电影艺术家于蓝认为：电影史最形象、最生动的，也是最为孩子们所喜欢的，孩子们所看的电影，并非马上就会收到效果，而是在不知不觉中，如春雨润物般，影响着他们的思想和感情，使得他们的身心健康的成长，由此会去追求一种好的精神。影视教育满足学生的精神需求、知识需求，为学生打开了认识世界的窗户，它不仅是对其他学科建设的补充、丰富和完善，同时也是进行素质教育，促进学生个性发展的良好途径。各地中小学，应该加强影视教学在学校中的应用和探索，将更好的影片给孩子，让孩子接受更好的教育。

注释：

1、王珠珠. 电影课实验在中国[M]. 北京：高等教育出版社.2003.2,4.

参考文献：

1、《关于进一步做好少年儿童电影工作的通知》，由国家广播电影电视总局、文化部、教育部、财政部、共青团中央、全国妇联于 2004 年 6 月 9 日联合下发。2008 年 7 月 1 日，教育部、国家发展和改革委员会、财政部、文化部、国家广播电影电视总局联合印发了《关于进一步开展中小学影视教育的通知》

2、王珠珠. 电影课实验在中国[M]. 北京：高等教育出版社，2003

3、姜敏.影视艺术教育[M]. 北京：人民出版社，2003

北京电影学院中国电影教育研究中心

第四届电影教育国际论坛征稿启事

尊敬的_____女士/先生：

电影教育国际论坛由北京电影学院中国电影教育研究中心发起，此前于2014、2015及2016年已举办三届，是国内专注于电影教育研讨的专业论坛。为促进国内电影教育事业发展，引发国内外学者对于电影教育相关学术问题的持续关注和研究，兹诚邀您出席由中国电影教育联盟主办、北京电影学院中国电影教育研究中心（CFER）承办的第四届电影教育国际论坛。

当前，就宏观层面来讲，国家提出了全面复兴传统文化的重大国策；就具体的教育层面来看，推动包括影视艺术在内的美育教育进入中小学也成为重要的方针；而在文化意义上，我们所处的时代，是一个视觉和影像全面主导的时代，公民的素养内涵已经悄然发生了巨大变化；最后，当下我国电影产业的迅猛发展，也对传统的专业电影教育提出了新的挑战。

可以说，广义上的电影教育，从各个层次和角度上说，都正面临着机遇和挑战。在这种情况下，如何应对来自不同方面人群对于电影教育的需求，就成了一个值得单独探讨的问题。

近年来，教育的定位与分众化模式成为教育界研究的热门话题。“分众”原本是市场营销领域的术语，由美国的未来学家阿尔文·托夫勒首次提出，意即在最恰当的地点，用最精确、最经济的方式把产品卖给最需要的目标消费者，被称为营销学上最有冲击力的观念革新。由此而来的“分众教育”，指的是区分受众，面对一个特定的受众族群，把教育信息及服务有针对性地传授给特定的有清晰特征的“受众群”的一种教育模式。

在电影教育领域，分阶段、分层次实施电影教育，也应当在教育教学实践和学界研究中引起重视。目前我国电影专业人才培养的速度与电影产业的快速发展之间存在着供不应求的失衡现象，而通过分众教育，能够从基础教育开始培养公民的电影素养，并进而促动电影专业人才的全方位培养，让针对性的教育最精准和有效地击中目标受众，并因此来达到电影教育的最终目标，进行深入分析和探究，从而带动电影教育的可持续发展。因此，从世界范围内汲取经验，并结合中国教育特色，来进行电影分众教育的国际研讨，势在必行。

本届论坛的主题拟定为**“电影分众教育：世界经验及中国特色”**。论坛暂定于2017年12月1至3日在北京举办，研讨内容包括但不限于如下方面：

1、电影分众教育的国际经验与理论探讨

2、分众教育视野下的电影与公民素养

3、基于分众教育看中小学电影教育

4、分众教育时代的电影专业教育

5、电影教育史上的分众化教育现象

6……

素仰您在电影教育领域的贡献及在电影学术上的影响力，特邀您莅临会议，共襄盛举。

为保证学术水准，凡受邀参加者，必须提交正式学术论文，且论文应在本论坛首次发表。论文符合规范且通过评审者，将发出正式参会通知。参会论文将会结成论文集正式出版。

按照当前国家有关规定，本论坛正式参会者会议期间的住宿费、交通费请自理，其他由会务组统一安排。如有需要，会务组可代为联系住宿（可在回执中备注）。会议筹备时间安排如下：

- 2017 年 10 月 15 日前，请有意参加者请将论坛回执（详见附件）发至本论坛专用信箱 cfer@bfa.edu.cn。
- 2017 年 11 月 20 日前，请阁下将论文全文（8000－10000 字，含注释）发至论坛专用信箱 cfer@bfa.edu.cn。为方便打印整理，建议所有论文一律要有摘要和关键词，采用页脚标注，中文正文小 4 号宋体字，注释小 5 号宋体字；英文选用正文 14 号，注释 10.5 号 Times New Roman 字体。
- 2017 年 11 月下旬，论文经审定通过后，将发送正式邀请函。

关于会议的更多细节，我们将在正式邀请函中与您及时沟通。您也可关注北京电影学院中国电影教育研究中心的微信公众号（可通过搜索公众号“中国电影教育研究中心”，ID: bfa-cfer，或扫描文末二维码关注），我们将在公众号上发布会议的相关信息。倘若您有其他问题，请发邮件至 cfer@bfa.edu.cn 与我们联系。会务组联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区西土城路 4 号北京电影学院电影教育研究中心办公室（邮编：100088）

联系人：李彬

联系电话：010-82283570　13910425553

第四届电影教育国际研讨会组委会

2017 年 9 月 18 日

中国电影教育研究中心 · **微信**

北京电影学院 BEIJING FILM ACADEMY

CFER 中国电影教育研究中心 China Film Education Research Center

中国电影教育研究中心 China Film Education Research Center

地址：北京市海淀区西土城路4号（100088） 4 Xitucheng Road, Haidian District, Beijing 100088, P.R.China

电话：0086-10-82283570 网址：http://cfer.bfa.edu.cn 邮箱：cfer@bfa.edu.cn