

试论电影教学在高校中的地位与作用

张玉璞 汪天云

去年,中国影协、中国电影资料馆、北京电影学院等单位,联合举办了首届高校电影课教师讲习班。今年,教育部又偕同中国影协和中国电影艺术研究中心一起,委托高校电影学会举办了第二期高校电影教师讲习班,这对于进一步扩大影视文学的师资队伍和提高其业务水平,必将产生深远的影响。这两次讲习班,不论在中国影视艺术的发展史上,还是在我国人民教育事业的发展史上,都将留下一行开拓型的足迹!可以预见,在不久的将来,一个更大范围的普及影视文化知识的浪潮就会到来,我们欢呼它的来临,我们愿做这个浪潮的推波助澜者!

电影和电视文学昂首阔步地走进综合性高等院校的大门,生气勃勃地登上大学讲台,这是八十年代出现在我国高等教育中的一个新事物。尽管目前已开设这门课的高校为数还不多,但已经出现了逐年递增的趋势。据统计,一九八〇年开设电影课的高校仅一所(艺术院校除外),一九八二年即增加到十四所,到一九八三年已发展为二十七所,这个发展趋势本身足以说明这门课的广阔的发展前途。特别是从已开课的学校来看,这门年轻的学科几乎普遍受到学生的欢迎,选修率均达80%以上。但由于它毕竟还是一个新事物,对它重要意义的认识还不太一致,所以从理论上阐明影视文学课在高校中的地位与作用是完全必要的。

一

在综合性高等院校包括师范院校增设电影、电视文学课究竟有无必要?我们的回答是肯定的。

它的必然性,首先取决于电影、电视这一对姐妹艺术本身在社会生活中的地位与作用。与其它各种艺术相比较,电影、电视虽然是最年轻的一种艺术,但就其在社会生活中的作用以及在影响人们精神生活的非凡能力方面来看,它们却是后来居上者。可以说影视艺术较之任何一种艺术都更具有广泛的群众性。在现今的社会中,要找一个具有正常视力和欣赏力,但又从未看过电影、电视的人恐怕已是非常困难的事情了。这是因为电影、电视作为一种艺术样式,拥有其它艺术所不可企及的某些优点。首先,它们都是综合性艺术,既溶诗情画意于一炉,又集文学、表演、摄影、美术、音乐于一身,它的表现手段,既不象文学作品那样单一,又不象音乐那么抽象;它们比舞台艺术更自然、生动,又比绘画、雕塑等造型艺术更能深广地反映社会生活。其次,电影、电视都是艺术与现代科学技术相结合的产物。它把现代化的信息手段运用于艺术,不但带给观众以欣赏上的便利,而且能更多、更快地向社会提供作品,使它们能迅速、深刻而又广阔地反映现实生活,成为人们认识社会,了解世界的一个重要窗口。因

此，影视艺术提供给人们的审美鉴赏内容不但是丰实的，而且有一个较大的幅度，可谓老幼皆宜，雅俗共赏。从而使这对姐妹艺术拥有不同的文化层次，年令层次和不同经济地位的大量观众群。一部好的影片可以吸引几亿观众，如国产片《喜盈门》的观众就超过了三亿。一部对观众有吸引力的电视剧可以冲击公共娱乐场所的卖座率。影视艺术所独具的这种广泛的群众性不仅说明它们在人们的精神生活中占有一个不容忽视的地位，而且也说明影视艺术这个领域还是一个极广阔而又相当重要的文化思想阵地；特别是广大青少年大多是影视艺术爱好者，他们都把看电影电视作为陶冶性情、吸取知识、探索人生了解社会的重要途径之一。因此影视艺术对于培养一代新人，提高全民族的文化艺术修养和建设高度的社会主义精神文明，都有着非常直接而密切的关系。所以列宁曾经高度地估计过电影的社会作用他说：“在一切文学艺术中，电影对我们来说是最重要的”。斯大林同志也说：“电影具有在精神上影响群众的非凡能力。它帮助工人阶级及其政党用社会主义精神去教育劳动者，组织群众为社会主义而斗争，提高他们的文化政治的战斗力。”伟大的革命导师们都高瞻远瞩地指出了电影艺术与无产阶级革命事业之间的内在联系。

对于这样一种重要的艺术，无疑是需要进一步发展的。与任何一种艺术一样，影视艺术的发展也取决于两个方面的提高，即艺术产品品质与量的提高和群众鉴赏水平的提高。前者要以后者为基础，后者要靠前者来引导，两者相辅相成，缺一不可。那么怎样实现两个提高呢？我们认为最根本的是发展和加强影视文学的教学，以培养一支有质有量的影视艺术创作队伍和理论研究队伍。离开了这个最根本的措施，发展影视艺术也就成了一句空话。而就我国目前的情况来说，对影视艺术人材的需要量与我国培养这种人材的实际能力之间恰恰存在着较为严重的比例失调。如：

全国拥有电影、电视创作单位几百个，但培养这方面的专门人材的只有两家。

全国拥有电影、电视方面的报刊杂志一百多家，而能输送具有这方面专业知识的人材的高等学校至多不过是已经开设电影课的二十七所。

全国中学生有一亿，这是一个非常广阔的影、视市场，尤其是近年来，随着中学教学开辟第二课堂的热潮的兴起，影评小组如雨后春笋般地涌现出来，仅上海地区的不完全统计，就有几百个，然而开设电影课的师范院校还寥如星辰，因而目前能胜任指导中学生影评活动的教师还为数不多。

全国拥有电影、电视观众数以万计，群众迫切要求普及电影文化，在一些地区青年工人业余影评活动开展得非常活跃，甚至在广阔的农村，随着电影和电视的普及，知识青年也渴求懂得欣赏电影、电视的基础知识。然而他们都缺乏指导力量。

所有这一切都说明扩大影视艺术的创作、评论以及理论研究队伍的迫切性，和我国现有的影视艺术教学设施是不相适应的，这不能不影响着我国影视事业的发展，阻碍它们更充分地发挥其在社会生活中的作用，而要解决这个矛盾，就应该让影视艺术以更大的步伐走进综合性高等院校，只有这样才能更进一步开拓阵地，扩大战果，适应现实的需要。

就世界范畴来说，普及影视文化知识，扩大影视文学的教学阵地，已不是一个新鲜事了，如在苏联，莫斯科的电影学院几乎是在苏维埃政权刚刚建立起来的时候就诞生了，在它诞生以后就得到了伟大的革命导师列宁的高度重视。所以不仅这所专业学校得到了很大的发展，而且在全国范围内，电影教育事业的发展也非常迅速，迄今为止，苏联各加盟共和国的各类文科学院中都已普遍开设了电影课。有的还设立了电影专业。在苏联，已经拥有一支数量不

小的从事电影艺术教学的师资队伍。值得注意的是，他们的电影艺术生产单位与电影艺术的教学单位常常是亲密合作的，如苏联著名的电影艺术理论家、教授格拉西莫夫、邦达尔丘克、马卡洛娃等同时又是受到世界尊重的著名导演和演员。

在美国，除了洛杉矶的南加州大学的电影课已经稳步地进入了它的“成年期”，成为美国电影艺术教学和研究的中心以外，全国还有一千多所大学开设了电影课。美国人普遍认为在高等院校开设电影文学必修课是不言而喻的，这并非一定是为着培养从事电影事业的专门人才而设的，而是为着让一个受过高等教育的学生获得一种必不可少的知识。在他们看来，一个连电影艺术的基本概念都一窍不通的人，是不配获得大学毕业生的称号的。他们把懂不懂电影常识看成是衡量一个人是否有教养的必要条件之一。美国人的这种观念本身就是电影艺术迅速发展的产物。我们都知道，匈牙利电影理论家巴拉兹曾经说过，电影艺术在它诞生后的一个时期里，曾经是受到人们轻视的。那时候“一个从来没听说过贝多芬和米开朗其罗的人是不能厕身于有文化教养的人的行列的。可是一个人如果连电影艺术的基本概念都一窍不通，并且连阿斯泰、尼尔孙或大卫·格里菲斯的名家都从未听说过的话，他却仍然可以是个有修养、有文化、甚至水平很高的人。”从当时那种不承认电影艺术的观点的产生到如今美国人如此注重电影艺术观念的确立，这中间是一个多么大的变化啊！而这种新观念的确立，不仅说明电影艺术在人们心目中的地位已发生了根本性的变化，而且也使我们看到，电影文学作为高等学校普遍开设的一门新兴学科，这本来不是人们主观意志的产物，而是电影艺术发展的必然结果。

目前，不仅苏联、美国正在不断地扩大电影、电视文学的教学阵地，而且在欧洲、亚洲及拉丁美洲等其它一些国家中，对影视艺术的教学和研究也表现出越来越重视的趋势。如意大利于一九二六年建立了慕尼黑电影学校以后，又在罗马城精心建立起一所华丽的电影艺术实验中心。在瑞典，政府为了维护自己的光荣和不断增强学生在国际影坛上的竞争力，他们不惜拿出与培养一个喷气式飞机驾驶员相等的资金来培养一个电影专业的学生。在阿根廷，每年可以从电影的票房价值总收入中抽出百分之十的税，作为培养电影人材的教学经费。在法国，巴黎的高等电影学院已经面向世界，特别是成为非洲许多法语国家的电影训练中心。在这里受到训练的人，回到自己国家，又在本国的各类文科大学中传播电影艺术知识。在日本，最高学府东京大学也设立了一个拥有近千名学生的电影专业。所有这一切事实都说明电影艺术的教学突破专业学校的局限，走进综合性高等院校的大门，这不但是完全可能的，而且它早已得到国际上的承认，成为具有世界性质的一门新兴学科了。这也足以证明加快我国普及影视文化的步伐是完全必要的。

二

当然，在综合性高等院校包括师范院校增设电影文学课，这决不只是为了改变落后状态，还应看到它具有促进高等院校教学改革的积极作用。这种积极作用至少可以从以下几方面体现出来。

第一，它可以成为文理科学学生的知识沟通点。

由于电影与电视艺术是艺术与科学完美结合的产物，在它的发展过程中，艺术上每踏上一个新阶梯都伴随着科学技术上的新的更替。如从灯影戏到活动电影，从纪实性电影到情节性电影，从无声电影到有声电影，从黑白电影到彩色电影等等都离不开技术的革新。虽然，学习电

影电视的基本知识，主要在于学习它的艺术创造原理和反映现实生活的独特的表现手法；在于提高我们对它的审美鉴赏水平，而主要不是去学习它的光学原理和其它有关的科学知识。但是对后者作必要的基本的了解却并非是多余的。这样，学习电影电视的基本知识，对于文科学生来说就多少可以使他们接触到一些理科的知识。而对于理工科学生来说虽然他们所学的专业与电影无关，但影视艺术仍然是大多数理工科学生的业余爱好，因此对理工科大学生开设影视文学课，又能使他们学到专业以外的文学艺术知识，从而增强他们的文学修养，提高他们的艺术鉴赏力。总之，现今的大学生有着强烈的求知欲望，他们希望有更多的机会来丰富自己的知识储存，扩充知识结构，因此大学开设影视文学课可以使各类大学生得到不同的知识扩充，这对于大学生的全面发展是不无好处的。

第二，它可以使中文专业的教学内容更趋完善，专业知识的结构更加合理。

故事片电影与电视剧均是一种文学性较强的综合艺术。因此，它与中文专业本来就有着非常密切的关系，作为中文系学生应该懂得电影电视是怎样运用它特有的手段来反映社会生活和塑造艺术典型的，同时也应该象了解文学的发展史那样了解电影艺术的发展史。但是过去在我国各类高校的中文专业中，却没有电影文学的位置。且不说高校中文系不设电影文学课，就是在现代文学史的教学中也不涉及我国电影文学的成就。例如任何一本《中国现代文学史》，几乎都要对三、四十年代的左翼文学和进步文艺作详尽的介绍和论述，然而绝大部分的现代文学史教材都只谈小说、诗歌、戏剧、散文等方面的内容，而从不提左翼电影的成就。尽管在三、四十年代，我国左翼电影也是一个很有成绩的方面。正如一位法国朋友在看了我国在都灵和巴黎举办的两次中国电影回顾展后，曾经以惊奇的口吻说：“多么令人惊叹的电影，和美国电影同样丰富多采、同样豪华，同样重要！”他还非常赞赏当时的一些杰作，他认为“袁牧之的《马路天使》是具有陀思妥耶夫斯基风格的，描写社会低层的优秀情节片”，而“赵明的《三毛流浪记》可以堪称为马克吐温的名作《哈克贝利·芬历险记》的令人惊异的中国版”，但这位外国朋友非常遗憾自己对中国的这段电影史竟然毫无所知，他说：两次回顾展“使我们看到自己是多么无知”，使我们透过“那些无法理解的语言、闻所未闻的片目，发现了电影文学史中的一个死角、一个大死角”。其实，三、四十年代的中国进步电影，不止是外国人不了解，就是对我们相当多的大学生来说难道不也是一个不曾发现的死角吗？

同时由于电影、电视把现代化信息手段运用于艺术，这就为它们更多更快地向社会提供作品创造了极为有利的条件。因此，从国内外的情况来看，电影、电视均属于高产量的艺术，如日本去年的电影年产量就是六百多部，平均每两天就生产三至四部影片。中国电影的年产量虽然比不上一些电影事业高度发达的国家，但在文革前的十七年我们也生产了六七百部故事片，粉碎“四人帮”以后，年产量最高也达一百多部。电影是如此，电视艺术更是如此，因为电视剧的生产周期比电影更短。但对于一个拥有如此多作品的艺术门类，在我们过去的中文专业的专业教学中，却基本上不涉及。学生看电影、电视成了教学计划外的纯娱乐活动。这实际上是放弃了一个学习文学知识和进行思想教育的重要阵地。这对于中文专业的教学内容来说显然是不完善的，因此要使中文专业的专业知识的结构更加合理，增设影视文学课是必要的。总之，时代在前进，社会生活在日益丰富，知识在不断更新，高等院校中文专业也应相对封闭式的教学计划和因袭的传统教学内容有所突破和调整。在相对稳定的课程设置中，有计划地增设新学科，只有这样，才能给中文专业的教学带来新的活力。

第三、它可以成为推动文科教学改革突破口。

大学开设影视文学课并非简单地涉及一门课的问题,而且是贯彻党中央、邓小平同志提出的教育必须面向现代化,面向世界,面向未来的重要措施之一。为什么这样说呢?我们认为,在中文系开设影视文学课,应该有一个比较活泼和宽广的路子,它不只是局限于课堂知识的学习,而应该在学习影视文学基本知识的基础上,进一步培养他们从事电化教育的基本技能。就象学生学习写作一样,不仅要学习写作的基本知识,还应该提高实际的写作能力,影视文学教学也应该培养学生编导、拍摄和制作电视剧的初步技能。

有了这种技能,就可为其它学科课程制作系列影视资料,如可以为《文学概论》和其它各文学课程制作影视辅助教材。这种影视教材的制作,无疑应该建立在对大量影片和电视剧的仔细分析和深入研究的基础上,这就不仅有利于把电影课的教学和科研结合起来,而且也可以推动其它各学科,把现代化的信息手段运用于教学之中。当前,在文科的教学与科研中,借助于影视资料的研究方法,已为不少人所重视和采用,如有一本题名为《从电影看美国史》的著作,就是把电影和历史学的研究结合起来了,历史学科尚且可以与电影艺术相结合,何况中文专业的那些文学和专业理论课程呢?

此外,对于师范院校的中文系学生来说,如果具有了从事电化教学的基本技能,就可以为中学的语文教学方法改革作出应有的贡献。当前,我们虽然已经跨入了用现代化技术传播信息的新时代,但是我们中小学的教学手段却还相当陈旧,许多学校有了录象等电化设备,但苦于没有驾驭它和使用它的人,因而只好束之高阁。中小学的语文教学,不能辅之以生动的直观形象,不但使教育方法呆板,引不起学生的学习兴趣,而且不能使语文教学达到德育、智育、美育三者兼而得之的目的。而如果师范院校培养的中学语文教师能把一些优美的课文拍成电片视,让学生直接去感受美的形象,这就不但可以使教学方法焕然一新,而且还能收到事半功倍之效。所以,在今天抓住影视教学、电化教学,从某种意义上讲,就是找到了教育改革的突破口,它必然会引起文科从教学内容到教学方法的深刻变化,并带动其它学科的发展。

综上所述,我们认为影视文学对于高等院校的有关文科来说,它不是一门可有可无的课程,而应该是一门必修课。

全国第二期电影教师讲习班在上海师大举行