

纽约大学电影学院教学模式探识

王婷婷

(河南大学 新闻与传播学院, 河南 开封 475001)

摘要:本文基于纽约大学电影学院官方网站内容及数据,从课程设置、教学模式与方法等方面,分析了该校在影视教育方面的办学特色与优势,并结合国内的办学特设和教育方法,提出几点教学启示,希望可以为国内教学提供一些借鉴。

关键词:电影教育;模式探索

中图分类号: G420

文献标志码: A

文章编号: 1674-8883 (2015) 16-0230-02

纽约大学艺术学院(The Tisch School of the Arts)成立于1965年,又名纽约大学电影学院。电影学院主要分为表演艺术、电影电视、新媒体、录音、艺术与公共政策五个大方向,开设9个本科专业(方向)、13个硕士培养学科、1个博士培养学科,包含影视理论、摄影、写作、编剧、表演、新媒体、录音、游戏设计等多个专业。概言之,纽约大学电影学院以培养全球化的艺术人才为目标,利用其优异的地理位置和师资力量,培养出了数不胜数的优秀的人才。注重艺术表达和创新的独立精神使得纽约大学电影学院有别于美国其他电影院所承袭的好莱坞电影体系,并成为日后美国新电影的中间力量。纽约大学电影学院的电影专业是美国学校中培养出奥斯卡获奖者最多的学院,基于这样的背景,本文试图结合纽约大学电影学院官方网站所公布的内容和数据,以此管窥美国电影教育模式与方法,希望为国内高校电影教育提供借鉴。

从1965年学院成立后,陆续开设以下专业或学科:戏剧(1974)、互动电子传播研究所(1979)、戏剧写作系(1980)、表演系(1980)、研究生音乐剧写作(1981)、摄影与影像(1982)、美术与公共政策、克萊夫戴維斯录音专业(2003)、电影学院于2007年第一个提出艺术硕士,并增添戏剧创作、动画与数字艺术、国际媒体节目制作等专业。

一、以人为本的艺术表达

纽约大学电影学院对电影制作、电影理论以及文学创作等方面的知识进行综合性的利用。该校注重艺术表达和创新的独立精神,创作与学术兼顾的老师和独具匠心的课程安排。电影学院倡导注重人的艺术表达。该校的影视系是在向学生介绍电影语言 and 实际操作,以及如何使用摄影器材、如何调动演员、如何更好地表现剧情。并希望每个学生通过制作一系列的小电影来熟悉电影制作的整个过程。在实践中,每个学生自编自导,并剪辑自己的电影,在放映中获取更多的启发。之后,学生再把经验运用到下一个电影的制作中学习,以此延续。

纽约大学电影学院影视系的巴金斯教授曾在接受采访时说过:“纽约电影学院总是关注两边,一边是好莱坞的动向,一边是法国和意大利的电影,所以我们有着更加独立的精神,因为我们位于两个世界的中间。”纽大电影学院不仅要求学生会写电影剧本,还要将自己的剧本演绎出来,教师教学生创作戏剧、电影剧本和电视剧。从而使他们成为跨剧本写作的能手。表演是剧本参与电影的重要体现,这也还原了剧本的创作的初衷。

综上所述,纽约大学电影学院在教授学生知识时侧重更多的是学生对艺术的理解与表达,往往教师只是作为一个引导者激发学生的创作兴趣,在专业课程设置理念上能将好莱坞的商业电影和欧洲的艺术电影进行完美融合。美国电影侧重娱乐,而非侧重艺术,视觉效果可强化电影的娱乐性,在反映深刻思想内容时,就需要深刻对话,就如笔者

所了解到的,纽约大学电影学院的学生,既注重好莱坞电影,又非常注重独立的纽约电影。既受到了好莱坞电影的经验,又受到了欧洲电影的熏陶。

二、独具匠心的课程设置

纽约大学电影学院在课程安排上一般偏重于理论+实践这种形式,电影研究生专业一共需要三年完成。第一年、第二年陆续开设基础专业课程,在每学期上8~10周后,进入1~2月的拍摄阶段,理论与实践交叉进行。第一年的两个学期分别要拍摄两个不同类型、不同时长的作品,老师将36个学生分为6组,采用轮流制,每个学生都会在短片中担当导演、音效、编剧、制片、摄影等职务,第二学年第一学期,学生可以以自己为主体选择剧组和机器拍摄自己导演的短片作品。并以不同的身份参与其他5人的拍摄任务。第二学期则剪辑制作自己的片子。前两年的时间里大家学习的课程和学期拍摄作业都是一样的,直到第三年开始分专业学习,如“深度长剧本写作”、“广告片拍摄”等。电影研究生主要分为:导演、写作、制片、摄影、剪辑四个方向。在申请的时候就要选择自己的方向,当然,在学习的过程中也是可以改变自己的方向的。例如,申请时选择的“MFA 导演”方向,可是在在校期间逐渐发现自己对制片方面更感兴趣,当然只要完成了制片方向的毕业作品,同样可以以“制片 MFA”毕业。

表演学博士学位,学生毕业需要拿到72个学分(每个学分达到B级),其中36个学分是文学课程,其次是综合考试和论文答辩。其中包括三门必修课程分别是“表演学高级课程”、“表演学研究方法”、“博士论文写作守则”。

编剧专业中,每节课开始,教师会结合经典影片片段让学生发言讨论,继而教师再结合理论进行补充,学生不仅要学习传统剧本理论、人物塑造原理、人物语言、剧本样式、结构和类型等课程,教授还要求学生花很长的时间去进行素材调研、采访、论证,写出详细的调查笔记,然后着手故事提纲的整理,最后才能进行创作。从这一整套的训练过程,学生不但受到了严格的写作训练和编剧训练,而且受到包括制片训练在内的一整套制作训练。例如,不同类型涉及西部片、警匪片、喜剧、情节剧、情景剧、恐怖片、科幻片、战争、惊险、史诗、传记、讽刺等都有独特的写作编剧技巧。编剧专业的学生不仅要拥有写作创作能力,还要熟悉电影整个创作过程,和各个部门合作,这样创作出来的作品才会张弛有度。

影视管理保存专业将授予申请人文学硕士学位,64个学分的课程学习提供了一个国际化、综合性的教育背景,在理论方面学习动态图像档案的归档和保存做法。该课程将涵盖运动图像存档的各个方面;如电影史、史学和电影风格分类保护,保存和存储原理、法律问题和版权、实验室技术、运动图像编排、博物馆研究、编程、新数字技术、档案管理等专业。

三、交叉融合的学科特点

为了弥补创意与可操作性之间的间隙,纽约大学商学

作者简介:王婷婷(1991—),女,河南驻马店人,河南大学新闻与传播学院2013级戏剧与影视学硕士,研究方向:编导。

院与电影学院创立了一个双学位研究课程,旨在培养出影视界能适应快速环境变化并具有商业头脑与理论知识兼顾的制片人。工商管理、艺术硕士双学位需要在三年内完成,类似于将影视管理与文化产业相结合。以电影管理作为主方向,学习院线经营等工商管理类知识,吸引学生的地方在于它专注于电影创意和商业规划两个方面,除了学校提供顶尖的师资力量和资源,该专业与美国著名的电影工作室、独立制作公司、各大广播电视台和网络新媒体长期合作,提供实习基地。所有的工商管理必修课程和电影艺术基础课程需要用半年的时间学习,除此之外,学生还需要参加电影项目,跟随拍摄参与,最后需要在实习期间完成自己的毕业设计 with 创意想法。这种大胆的双学位硕士方向吸引了不少学生申请,但由于每年的录取人数有限,这也成为纽大电影学院最难申请的专业之一。

艺术与公共政策方向也开设了很多艺术与政治交叉的学科,院方认为激发艺术家的创造性与批判能力,有利于艺术家深刻的重塑和感知社会。使艺术政治化或者政治文艺范两者互相融合,艺术知识和制度领域合作,学生将学习审美与社会创新相结合,有利于学生在日后的社会生活在公共建设方面发挥领导作用,更有社会责任感。该学科由纽约大学五个学院共同合作完成,跨学院教学、专业核心教师、访问学者教授独立授课,培养多元化、引领国际专业设置的潮流,其政治价值和艺术效果难以评估。作为认识社会的另外一种方式,艺术视野下的社会效果变得清晰可辨。该专业的课程设置是在一年内(两个学期),学生必须要修够18个学分,学校会规定四个必修的课程,分别是“艺术政治学”、“艺术行为研讨会”、“研究生学术研讨会”、“研究生实地调研报告”和艺术与公共政策部门提供的两门选修课和大学期间需要修够至少由艺术与公共政策提供的16个相关学分。“学术研讨会”的目的是给学生指出学习的范围与方法以及关注的重点。例如,“如何引导消费者看到文化产品的积极作用?”、“剧院、画廊、音乐/歌舞厅、书店、时尚跑道、公共街道、电视、网络等在社会中的艺术作用和区别到底是什么?”。“艺术行为研讨会”是运用生活的艺术行为如展览、表演等公众艺术形式来融入现实生活的。每个学生都可以提出他的想法,并创建一个公共项目。兰迪·马丁是艺术与公共政策系主任。他不仅是一名政治家,还持有多个大学的社会学学位,在艺术戏剧、舞蹈等多方面也颇有建树。艾拉·肖哈特是学院中东研究的教授,同时也在文学系任教。她著名的演讲以欧洲中心主义、后殖民主义为代表,包括阿拉伯人犹太人问题。出版的刊物有《多元文化主义》《后殖民性与跨国传媒》。

随着科技的进步和时代的发展,传统的专业设置和教学手段已经无法满足新生活,特别是以数字技术、读书文化为主导的时代变迁。电影教育形态和教学思路上发生重要转变,由原先单纯的围绕创作而展开的生产型电影教学模式,转变为更加新颖多元的手段和途径。该校在研究生阶段开设的网络游戏设计专业,该专业专门将游戏作为一种

文化传播形式为其进行实践探索,将游戏的研究视作等同于音乐、电影、文化、绘画、舞蹈的其他文化形式。他们认为游戏本身不仅仅是先进数字技术的产物,更是一个具有强大潜力的全球性产品。该专业旨在培养出优秀的游戏设计师、开发人员、企业家和批评者。通过建立奖学金制度来推进游戏的开发与发展,该专业需要学生不仅仅掌握艺术电影相关理论知识,更多的还要涉及计算机编程、视觉艺术、动画绘制和写作。

四、对我国电影教育的启发

(一) 严把生源质量,控制师生比例

纽大电影学院对学生的教育是精英教育,要求学生的综合水平极高,抱着宁缺毋滥的选拔标准,以影视系的学生申请要求来看,需要五个部分乃至更多资料。相比国外招生的细致与全面,国内高校的学生选拔往往是笔记与面试结合,个人简历变成了家庭实力的说明书,虽然有笔试却很少要求学生有独立的作品呈现,统一的试卷,并没有对选拔的专业进行十分明确的区分。录取后由于近些年招生人数不降反升,严重扩招导致师生比例失衡,无论是在公共资源分配还是教师精力上都达不到要求。另外纽约大学电影学院的教职工人员的选择上也不像国内如此“高标准”,学历要求甚高。很多业界人士频频出现在电影教学一线,为学生带来最实用的知识与经验。

(二) 多元化发展,多学科融合

在如今新媒体,数字媒体的时代,需要将传统的教学手段与数字技术、创意艺术灵感相结合。在纽约大学电影学院交互媒介(互动电信)这一学科领域,将这一观念展现得淋漓尽致。互动媒介本身所涉及的范围很广,教学内容包括网站设计、移动终端、人机界面、云计算、虚拟角色、3D印刷与设计等等。坚持数字化、多元化发展,不仅拓展了影视教育日后的发展空间,更是推动了社会进步。

其次,学科交叉融合已经逐渐成为一个新的趋势,以往的学科交叉融合只停留在通识教育的开展,在很多综合性大学里,电影的通识教育以选修课、公开课的方式呈现,使学生拥有心理学、文学、美学等教育背景。在如今的大背景下,我们不仅仅要从电影专业化和通识教育两个层面去考虑电影学或艺术学与其他学科的关系,而是要利用各学科之间的相通点双向传输数据。培养更加全面的双学位、N学位人才,为以后的学科调整、项目协同以及大众文化的传播提供视野与思路。

我们意识到,纽约大学电影学院的教学模式在不断适应飞速发展的技术手段变化的同时,仍然注重以人为主体的艺术表达,围绕创作技巧传授和制作服务社会生活而展开,紧跟时代发展与潮流对教学方向和内容进行把控。开设的专业更不仅仅局限于影视教育,而是与工商、计算机、社会学等多个专业交叉融合。将影视管理作为一种文化产业深度挖掘。在培养人才方向上也并不是简单一味地制造影视奇才,反而也是多元化发展与培养,或许,这就是综合性大学培养人才的独特之处。

(上接第234页)应受众的新变化,必然会削弱媒体对受众的吸引力。这就决定了新媒体环境下新闻编辑不能再固守传统的编辑思维,忽视受众的主动性,而是要大力转变以往的单向线性传播意识,正视当下受众所具有的巨大能量,从受众的体验感受出发,加强与受众的联系,及时与受众进行互动交流。而要数量如此众多的受众进行有效的互动,同样离不开新闻编辑的精心策划。

新闻编辑可以通过组织策划,充分利用博客、微博、微信、论坛等能够使信息在短时间内得到传播的方式,搭建与受众之间有效、快捷互动的平台,与受众展开及时的交流。还可以通过各种渠道,精心地策划一些话题讨论,从这些话题讨论的结果中,得以获悉受众对某些问题的看法、观点,捕捉到受众的倾向、兴趣所在。另外,新闻编辑还可以选择合适的时机策划一些活动,通过活动加强与受众的联系,拉

近与受众的距离,扩大媒体的影响力。通过这样有意识的与受众互动交流的策划,确保媒体得以通过有效的渠道倾听受众的心声、获知受众的需求,并及时对这些需求进行分析,进而在了解受众需求,满足受众需求的基础之上,制定出合理的新闻采写、发稿计划并组织实施,实现受众想看什么、媒体便能呈现什么的目标。

新媒体时代的到来,对新闻编辑的工作提出了更高的要求,新闻编辑工作面临着巨大的挑战。在这样的背景下,新闻编辑要切实认识到工作环境的变化,不断增强自身主动策划的意识,才能在新的媒体发展环境下发挥更大的作用。

参考文献:

- [1] 张文英. 新媒体环境下编辑应该具备的策划素质[J]. 采写编, 2013(04):10-11.