

出國報告（出國類別：參訪）

北京電影學院及中央音樂學院 參訪計畫

服務機關：國立臺南藝術大學

姓名職稱：陳樹熙副教授兼系主任

派赴國家：中國-北京

出國期間：102 年 9 月 11 日至 102 年 9 月 13 日

報告日期：102 年 11 月 1 日

摘要

本次前往北京電影學院與北京中央音樂院參訪，與兩校教師進行學術交流與互動外，同時瞭解與本系相關課程內容之規劃及執行，進而拓展雙方合作關係，以透過兩校，使應用音樂學系能夠做更多的國際連結。並藉由參訪北京電影學院之動畫學院，瞭解該校之後製、剪接等動畫創作及教學器材，並將其專業、理論與本系音樂創作等作結合，以做為本系 102 學年首度設立「電影學程」課程內容之參考。

目次

目的.....	P. 4
過程.....	P. 5
心得與建議.....	P. 10
附錄.....	P. 11

目的

北京電影學院為中國首屈一指也是唯一以電影為專業的電影學院，自建校以來，培養出的名人眾多，世界知名的大導演張藝謀，「臥虎藏龍」後一炮而紅的章子怡、清新玉女劉亦菲，都出自北京電影學院。學院的前身是 1950 年創建的中央電影局表演藝術研究所，1951 年更名為中央文化部電影局電影學校，1953 年更名為北京電影學校，1956 年最終改制為北京電影學院。在這幾年的努力下為新中國電影事業培育了 2 萬餘名電影工作者，被譽為“中國電影人才的搖籃”，更在 2011、2012 年美國《好萊塢報導》雜誌對全球 25 所最佳電影院校的排名中，北京電影學院連續兩年居全球第三名。藉由本次參訪與本系課程教學發展方向相關的錄音系以及動畫學院，一方面瞭解其設備、師資與課程規劃之外，二來也拜訪系及學院重要關鍵性人物，洽談雙方合作的可能性。

中央音樂學院為中國藝術院校中唯一的重點高校，此次參訪除了會面該院作曲系系主任，瞭解其設備、師資與課程之外，也探詢該系在動話語電影配樂之相關課程、設備與師資，做為應音系日後發展之參考，並做為本系 102 學年首度設立「電影音樂學程」課程內容之借鏡參考。

本次前往北京電影學院參訪，此次計劃搭配臺北市國樂團至中央音樂學院進行參訪活動及受邀進行大師班講座，與該校作曲教師進行學術上之交流與互動外，同時瞭解與本系相關課程內容之規劃及執行，進而拓展應用音樂學系在兩岸及國際上之連結。並藉由參訪北京電影學院之動畫學院，瞭解該校之後製、剪接等動畫創作及教學器材，並將其專業、理論與本系音樂創作等作結合，以做為本系 102 學年首度設立「電影學程」課程內容之參考。

過程

日期		地點	過程摘要	備註
9/10	8:05-11:10	臺北-北京	華航 CI511，前往北京	
	15:00-16:00	北京電影學院	拜訪錄音系聲音實驗中心鄭嘉慶副主任，參觀設備與教室設施，討論中國錄音與音效發展現況與展望	參見表一
	16:00-17:00		拜訪動畫學院黃勇副院長，參觀學校教學設備，洽談系對系關於動畫配樂之合作事項。	
9/11	10:00-12:00	中央音樂學院	拜訪作曲系系主任郝維亞，參觀教學設施，並討論中國應用音樂發展前景，以及中央音樂學院針對這方面的課程規劃，畢業生就業展望等相關事項。	參見表一
	19:30-21:30	北京國家大劇院	觀賞台北市立國樂團的演出，此次台北市立國樂團在廣州、杭州以及北京巡迴演出，其曲目中包含本人的「眾神出巡」故該晚特別前往國家大劇院觀賞演出，並與先前因「台中大都會歌劇院研究案」而認識之館方人員敘舊。	
9/12	12:30-15:35	北京-臺北	華航 CI512 返回台北	

表一

內容、地點與時間表

【9 月 11 日_下午 15:00】：北京電影學院錄音系_聲音實驗中心
A 樓二層

聯絡人：鄭嘉慶副主任

電話：13910813434

【9 月 11 日_參觀錄音系後】：北京電影學院動畫學院_參觀設備
等

聯絡人：余紫詠（余院長的博士班學生）

電話：13124739362

【9 月 12 日_上午 10:00】：中央音樂院教學樓 611 室與作曲系教
研室主任郝維亞老師會面交流

聯絡人：陶倩副處長(國際交流處)

電話：13681209568

心得與建議

事實上，電影是一種由三種不同的藝術所整合而成的，同時運用到視覺藝術、聽覺藝術與表演藝術。根據「AFI(美國電影學會)百年百大電影配樂」於 2005 年票選出來的電影配樂中，便可以知道電影除了影像之外，音樂也是電影中絕對不可或缺的元素。

本次在參訪北京電影學院分為兩個部份，一個是錄音系的聲音實驗中心，該系主攻配音（電影語音配音與廣告配音），還有傳統的音效配音，錄音只是針對影視工業所作的錄影音，而非如本系的專業古典音樂錄音，畢業生主要在影視工業中就業。其配音設備普通，工作室也一般，但是該系有完整的三間製作室－前期製作室，同步製作室與後期製作室，能夠應付拍電影所需個個的影像與聲音製作需求。特別是後期製作室投資龐大，不但可以做影像的剪接，做影響與聲音、音效的混合，同時也可做 5.1 聲道的音效分軌，製作室內的揚聲器裝在牆壁裡，比照電影院的播放空間設置，並有數位與膠卷影片投影設備，可說是最令人羨慕的設備。這間後期製作室不但提供北京電影學院其他系所影片付費後製之用，同時也開放給外界沒有後製設備的拍片者租用，用這設備來完成影片的後製工作，不少北京的電影工作者就是在這裡完成他們影片的後製，這樣的設備與空間將是國立台南藝術大學要發展電影與動畫拍攝製作最迫切需要的一項設備空間，硬體設備與使用管理辦法值得校方做後續的參考。

在聊天中也發現，北京電影學院各系與院之間的課程與師資是不相互支援的，各系與院都有完整的師資與課程，例如錄音系有古典音樂欣賞的課程，但是這課程卻不對動畫學院開放，因此造成師資重疊浪費，課程重複開的問題，顯現出整合的困境，並且也使得各系與院之間不常通力合作，只各搞各的項目，學生的視野也變得侷促，不利於多元性的思惟與培養跨團隊合作的能力與精神。也就是因為從錄音系與聲音實驗中心得到這樣的想法，所以在拜訪動畫學院的時候促成了一項兩系合作的計畫。

在跟副院長黃勇聊天時，談及中國大陸每年拍攝近 3、400 部影片，所需的配樂人才相當的多，擁有相當龐大的配樂市場，但是也發現普遍中國配樂報價非常高，動輒萬元人民幣，時常造成製片上經濟來源的負擔，而其中，又因中國傳統文化內，崇拜第一的習慣，當一首曲目獲得某項殊榮，各方人士便群起而效之，不消一陣，便將一首曲目由活演到死，又或許因政治或者傳統思考因素，台灣的作曲家相對於中國大陸的作曲，更顯得生動活潑創意十足，而價格更加優惠於中國之市場，因此，若能彙集本校作曲人才，製作作曲、配樂家履歷資料，以破壞性價格切入中國大陸市場，藉其電影與動畫系之即將畢業之學生，與北京電影學院合作藉由應用音樂系學生配樂作曲與後製之專業能力，與其合作共同製作

出北京電影學院學生之畢業作品，以投資概念思考，未來影片若是得獎等，也能夠讓應用音樂系之配樂共同進入更加廣闊的市場中，長期合作下，以置入的方式切入中國動畫配樂教學，藉由北京電影學院的資源打開參與國際動畫競賽的機會，未來不只是中國市場，國際市場為目標也並非遙不可及。

在拜訪的當下便與動畫學院達成合作協議，將啟動配樂合作，由本系建立學生人才庫資料以及相關可供參考之作品，提供北京電影學院動畫學院學生選擇合作對象，以雲端方式合作，利用 QQ 設群組，並指派一位大三老師做為對口，監督並落實此一合作計畫的執行。每年的 6 月，當北京電影學院的學生們發表作品的時候，將由老師率領被選上動畫配樂製作的學生赴北京參與發表會，雙方以零資金投資的概念，促成雙方學生合作，進而開拓本系學生未來發展就業的可能性。

在訪問中央音樂學院的作曲系時，除了與郝主任敘舊、並參觀其教學設備之外之外，最重要的便是探詢作曲系學生關於電影、動畫配樂方面有沒有相關的課程。得知作曲系只有開風格寫作的課程，而這些課程多半都是學寫歷史上各時期的樂曲風格，而不是針對特定電影與動畫所設的影像配樂課程，更不是影像配與所衍生的風格寫作。可是實際上，作曲系的老師們每個人都接了不少的電視、電影配樂工作，作曲系的畢業生也多半在從事這類的工作，大多剛開始待遇都不太好，但是足夠讓學生畢業之後留下來在北京工作過活，之後才會依據個人在配樂上的成就得到酬勞較好的配樂工作；不過原則上，學校是不教這些的，完全讓學生自行去發揮創作。

根據上述情形看來，台灣若能夠在音樂系所中開設專門的配樂、配音、音效課程，培養配樂方面的作曲家，將能夠切入大陸目前因為各校本位主義所留下來的空隙，從這利基市場中找到應用音樂作曲家的出路。多樣化的作曲環境，多元化的作曲技巧與風格正是台灣目前應該努力發展的方向，以彰顯台灣擅長柔和風格與技巧的優點，為應用音樂人才在中國大陸龐大的市場中找到發展就業的機會。

附錄

與北京電影學院動畫學院副院長黃勇合影

北京電影學院配音系教室 1

北京電影學院配音系教室 2

北京電影學院動畫學院影音工作室

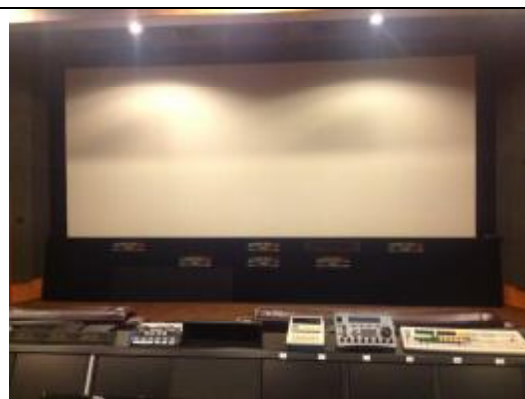
北京電影學院動畫學院學生動畫作品 1

北京電影學院動畫學院學生動畫作品 2

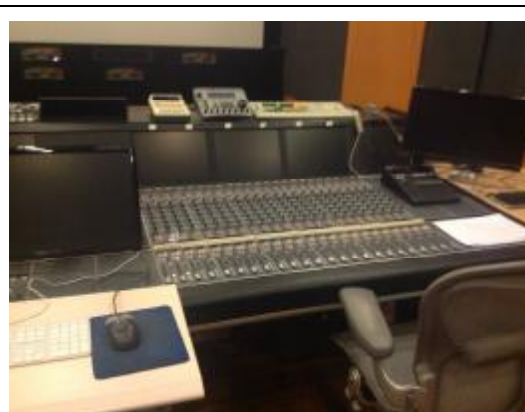
北京電影學院專業後製室 1

北京電影學院專業後製室 2

北京電影學院專業後製室 3

北京電影學院專業後製室 4

北京電影學院專業後製室 5

北京電影學院專業後製室 6

北京電影學院專業後製室 7

北京電影學院專業後製室 8

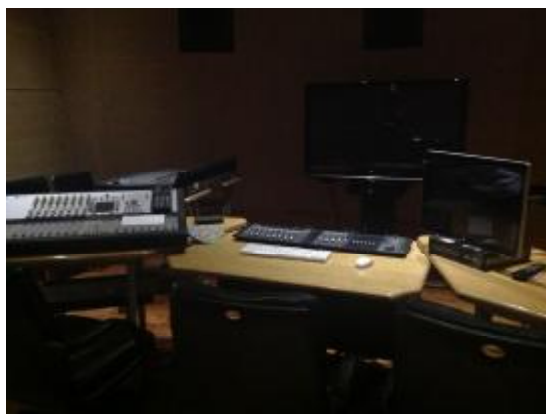
北京電影學院專業後製室 9

北京電影學院混音影器材 1

北京電影學院混音影器材 2

北京電影學院混音影器材 3

北京電影學院混音影器材 4

北京電影學院混音影器材 5

北京電影學院實習後製室 1

北京電影學院實習後製室 2

與中央音樂學院作曲系系主任郝維亞合影

中央音樂學院佈告欄作曲比賽資訊