

京师学术随笔

岁月匆匆

三十五载翰墨留痕

黄会林 / 著

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

京师学术随笔

岁月匆匆

三十五载翰墨留痕

黄会林 / 著

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

岁月匆匆——三十五载翰墨留痕/黄会林著. —北京: 北京师范大学出版社, 2015. 9

(京师学术随笔)

ISBN 978-7-303-19375-2

I. ①岁… II. ①黄… III. ①随笔—作品集—中国—当代
IV. ①I267.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 186366 号

营销中心电话 010-58805072 58807651
北师大出版社学术著作与大众读物分社 <http://xueda.bnup.com>

SUIYUE CONGCONG

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com
北京市海淀区新街口外大街 19 号
邮政编码: 100875

印 刷: 北京中印联印务有限公司
经 销: 全国新华书店
开 本: 787 mm×1 092 mm 1/16
印 张: 25.75
字 数: 332 千字
版 次: 2015 年 9 月第 1 版
印 次: 2015 年 9 月第 1 次印刷
定 价: 68.00 元

策划编辑: 曾忆梦
美术编辑: 袁 麟
责任校对: 陈 民

责任编辑: 陈佳宵
装帧设计: 耿中虎
责任印制: 马 洁

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58805079

目 录

静夜思

- 巨片意识：一个重要的信息 / 3
- 校园戏剧与中国话剧的不解之缘 / 7
- 古装戏关乎一代人的历史观 / 10
- 做无愧于历史的守望者 / 12
- 在多元共存中突出民族文化主体精神 / 14
- 百年电影的民族化特质 / 18
- 观众在电影中的核心地位——再论钟惦棐美学与批评思想 / 23
- 反映人民心声，讴歌时代精神——纪念中国话剧诞生一百周年 / 27
- 在世界舞台上发出自己的声音 / 37
- 讲好中国故事 / 39
- 迎接挑战 经营内涵 / 42
- 中国电视艺术的民族化之路 / 44
- 中国文化：强大生命力的“第三极” / 50
- 面对四种现象，坚守三个责任 / 52

强健精神 滋养心灵 / 55

中国梦与中国电影 / 58

让“第三极”电影文化向世界绽放出她独特而璀璨
多姿的风采 / 61

观赏汇

艺术不朽——电影《家》重映有感 / 67

看《茶馆》所想到的 / 71

艺术引进的杰作——评《洋麻将》的演出 / 75

危楼可以借鉴——关于《天下第一楼》的思考 / 79

评《国魂》 / 83

创意绝妙的五个“一”——说北京电视台春节晚会
《情暖京华》 / 89

形神兼备 情理交至——《笑傲苍穹》的艺术追求 / 93

人，天地之性最贵者也——从《五爱街》的王大山
形象说起 / 100

《百年中国》的文化意蕴 / 105

以小见大 举重若轻——析电视连续剧《全家福》 / 113

内容、形式与整体诠释——《那时花开》析 / 117

“权力观”的文化与艺术辨析——电视连续剧《绝对
权力》读解 / 124

民族电影的独特审美魅力——观《吐鲁番情歌》、
《美丽家园》 / 134

江与人的生命交响曲——《再说长江》之“再说” / 138

雄风猎猎 长调悠悠——评电视文艺民族风 / 148

精彩的人文图景与人生壮歌——观《迁徙的人》后 / 158

- 宽广无垠 朴实无华——富有审美感召力的《戈壁
母亲》 / 164
- 民族精神与民族精魂的精彩呈现——观《闯关东》
后 / 168
- 《潮涌中部》：精华在笔端 咫尺匠心难 / 172
- 融古贯今 济世救人——探析《中华医药》的独特
奉献 / 176
- 壮阔的时代 艰难的坚守——观《乔省长和他的
女儿们》 / 183
- 《寻找微尘》与“微尘”精神 / 188
- 感天动地《沂蒙》魂 / 192
- 从“痛”到“暖”的《唐山大地震》 / 196
- 纯净如水的《山楂树之恋》 / 199
- 一部内涵丰厚的革命史诗 / 202

长相忆

- 风范永存——追念唐骏师 / 207
- 云水襟怀 彪炳千秋——悼夏公 / 212
- 力求新径 薪尽火传——悼俞敏师 / 226
- 春风化雨 润物无声——怀念沈嵩生先生 / 229
- 我的老师杨敏如先生 / 234
- 金秋十月粤东行——记“田家炳工程庆典”活动 / 238
- 节奏，是艺术的生命——夏淳导演艺术探微 / 243
- 试论丁荫楠导演的艺术追求 / 247
- 王朝柱的“双丰”与“双赢” / 254
- 试论“中央电视台”形象特质 / 256
- 让观众眼前一亮的电影频道 / 262

- 为了永恒的纪念——北京电视台的崭新奉献 / 268
- 祝愿与期待——北京电视艺术中心“二十”寿 / 272
- 久远的情缘 深长的体验——我与北京人艺 / 275
- 北美艺术人才的摇篮——访约克大学艺术学院 / 279
- 深深的记忆——在母校的怀抱里成长 / 285
- 半个世纪的情缘——我与北师大 / 288
- 知识的海洋 心灵的驿站——我与北师大图书馆 / 294

访谈录

- 90年代的中国电影——访北京师范大学艺术系主任
黄会林教授 / 299
- 中国电影：不要按西方人口味制作东方电影——孙
小宁“访谈”录 / 307
- 建立影视艺术的“中国学派”——访黄会林 / 311
- 构建民族化的影视艺术理论——访影视艺术学者
黄会林教授 / 315
- 民族化：电视艺术的现实路径与未来目标——访北京
师范大学艺术与传媒学院院长黄会林教授 / 319
- 与影视专家对话红色经典——邓树林访黄会林先生 / 328
- “永远把目光放在最前面”——访北京师范大学艺术与
传媒学院院长黄会林 / 338
- 中国文化应绽放本土颜色的“花朵” / 344
- 艺术的自觉与精神的涤荡——黄会林谈建党90周年
献礼片 / 346
- 以文化自觉的精神 探索文化强国路径 / 349
- 繁荣文化要先补钙 / 351

- 借青年之眼，让世界看到中国——黄会林谈 2011 年
中美青年 DV 计划 / 353
- 中国文化走出去需要更好的视觉化呈现 / 357
- 中国电影走出去难在哪儿? / 359
- 中国文化发展需要一个坐标 / 362
- 多元格局下的精神独立 / 364
- 犹在镜中——多元文化与中国电影 / 368
- 博导原来是女兵——记中国高校第一位电影学博导
黄会林 / 374
- 她和春天有个约会——黄会林教授与北京大学生
电影节的一世情缘 / 383
- 黄会林：如戏人生 / 390

后 记 / 401

巨片意识：一个重要的信息

巨片意识的萌发，或曰崛起，是我国电影艺术事业蓬勃发展中一个值得注意的重要信息。

真正的艺术家，信守这样的信条：凡是想到的，就可以做到！如同人，看到鸟的飞翔，经过千百次搏斗，终于也学会了飞翔一样。最要紧的是，先要想到；然后，经过顽强的，孜孜不倦的追求，一切现在没有的东西，将来都可以实现。这是科学的信条，也是艺术信条。

巨片意识的萌发，至少让我们听到电影艺术家心底的呼唤，感受到他们那种昂扬进取的激情；同时，也透露出他们将在另一个十年里雄心勃勃的追求。对于如饥如渴的亿万观众，这是一个具有魅力的精神安慰。电影艺术，天生来就应有一副创造宏伟艺术的肝胆。中国的电影艺术，必须奉献出类拔萃的巨片才能在世界上最广大的观众中筑起牢固的长城。

就我们脚下这块沸腾的土地来说，她的每

一个地质层面，都蕴含着丰富的矿藏，都可能给艺术家创作巨著提供取之不尽、用之不竭的源泉。但是，仅有源泉是很不够的，还需要卓越的头脑，更需要十倍、百倍的巨匠意识！比如，革命历史题材这个领域，惊天动地的素材多得很。我们俩在这个领域里摸索了十几年，写了几个本子，虽然不乏严肃认真的傻劲，但总的来说还处于幼稚阶段。有的显得苍白，功力不够；有的还未及消化，拘泥、琐碎，受着历史事件的局限，缺乏超越与升华。一些同志在这一领域做了很好的探索，有了可喜的突破；另一些同志在取得突出的成就之中，又失之偏颇，使多数观众迷惑不解。巨片，应当属于多数观众，它不仅要做到雅俗共赏，而且还要有振聋发聩的震撼力，甚至能使整个民族为之激动，为之颤抖。由此说来，巨片的出现，首先需要巨人、巨匠的诞生。

多少年的实践已经证明，如果没有巨片意识，仅仅满足于虚拟历史、模仿历史和所谓的“再现历史”，就很难在这块有着巨大魅力的土地上建筑起与之相匹配的辉煌的艺术殿堂。虚拟和模仿，即便做到惟妙惟肖，在摄影机前也只能是没有个性、没有魅力、没有光彩的替身、空壳。长期以来，革命历史题材的创作中，存在着自觉不自觉地模仿历史的模式。作家、艺术家的创造意识，还受着庸俗社会学的制约和束缚。当然，事情还有另一面，如果不具备大师、巨匠般的眼力和功底，对历史事件要么做出随心所欲的取舍，要么施以卑琐荒唐的堆砌，那样一来，则可能比庸俗社会学更加可怕。

生活就是这样，既给人们提出难题，又积蓄着解决难题的办法。巨片意识的萌发，就是极其鼓舞人的好兆头。

突破模仿的模式，进入艺术创造的新天地，是一个艰难的历程。它要求作家、艺术家具有全面、系统、渊博、深厚的文化修养，这是文学大师、艺术巨匠应该具有的身高、体重！把他比做擎天柱，也未尝不可。他站在那里，俯视世界，一切历史事件、历史人物，都在他的视野之内，他握有解决历史难题、人物难题的巨大手段。在他这里，既不会因为无

知而采取回避政策和取巧战略，也不会因为偏见而歪曲历史、编造谎言。他观察得透彻，撷取得高明，才使得历史的真实与艺术的真实和谐地统一起来。这样的作品，便是新的天地。它是历史的，又是艺术的。要说它是历史的再现，那也是加进了作家、艺术家的独特理解。里面的每一块砖石，都渗透着作家、艺术家的心血，涂上了丰富绚丽的色彩。历史事件和英雄人物，将由于他们创造性的发掘、发现、强调、渲染而变得更加真实、亲切、生动、活泼而葆永恒不衰之生命！

作家、艺术家对于他所描写、刻画的人物的独特理解是多么重要！几百年、上千年众多的历史人物，几乎都是经过艺术大师们的独特加工，才长久不衰地活在中国人民的心中，成为人们重要的精神财富。从长远的观点看待作家、艺术家的创作个性，尊重并鼓励这种个性的发展，是使革命历史题材走出狭窄路径的重要环节。

既然中国的巨片意识已经萌发，就一定会走出一条独特的中国道路。我们希望，不要给它加上“洋”的模式。借鉴、交流、引进，都是可以的，但切不可硬搬。还拿革命历史题材来讲，不能因为在国外这一类题材已经发展到第几阶段，便认为我们国家不宜再搞人家搞过的东西。比如，第二次世界大战以后，苏、英、美、日相继拍摄了一批纪实性的全景式战争巨片，不同的电影艺术家，以他们各自对这场战争的理解，做了巨大的艺术概括工作。拍成的影片气势磅礴，场面宏伟，人物的性格、命运、意志、才华得到生动的表现，而成为不朽之作。中国在第二次世界大战之后，立即进入了国内革命战争，独特的道路和条件，使我们不可能与国外电影潮流同步。因此，不能以为别人已经进化到“战地浪漫曲”，我们再搞纪实性的全景式电影就是落后的。我们认为，这种框框是完全不必要的。像“百团大战”、“三大战役”一类的历史事件，曾经吸引了全中国人民的注意力，汇集了几百万、几千万民众的力量，直到几十年以后的今天，我们在生活中还能感受到它的力量和存在，用“浪漫曲”可以替代它吗？又如，写统帅，不写用兵；写战争，不写打仗，军

事统帅在银幕上只顾和战士开玩笑、做“领袖操”。这当然不是说只写用兵，只写打仗，而是说，不要简单地主张国外已经怎么样了，我们就不应该怎么样了。我们要尊重自己的历史、自己的国家、自己的人民，走自己的路！这不能靠哪个土、洋模式划定，而要靠千万个作家、艺术家无数次艰辛跋涉走出来。

巨片意识产生，并不等于很快就会产生巨片。因为，拍摄真正的巨片是一个极其复杂的系统工程。参与这一工程的每个创作人员，都需要具有强烈的巨片意识、献身精神、创造才能。素质平庸甚至低劣的“部件”，即使交给巨匠，也是无法起飞的。此外，经费匮乏，令英雄气短！“瓜菜代”是出不了巨片的啊！

《文艺报》1987年1月3日

校园戏剧与中国话剧的不解之缘

校园戏剧是我国话剧艺术的出发之地，因为那里是青年人聚集的地方，精英荟萃，人才济济。

回顾 1906 年，中国的话剧萌动、开端于几位留学日本东京的中国学生，他们的名字至今被中国剧人铭记于心：曾孝谷、李叔同等。他们受到当时日本兴盛的“新派剧”的感召，醉心于这种能够逼真地表现现代生活的新型戏剧艺术，正式成立了“春柳社”演艺部。他们于 1907 年春首次演出《茶花女》选场，使中国开始有了“写实的、模仿人生的、废除歌唱全用对话的新戏”。中国的话剧史由此拉开了序幕。而这次成功的演出，引起台下一位观众、工科留学生欧阳予倩的极大兴趣，惊叹道：“原来戏剧还有这样一个办法！”由是成为春柳社的重要人物，成为中国现代话剧创始人之一。

1909 年，我国北方也开展了有声有色的话

剧运动，那就是发生最早、成绩最突出的南开学校的演剧活动。著名的开明教育家张伯苓校长亲自组织、指导师生，开展编演新剧活动，在中国话剧发展史上留下重要印迹。

在中国话剧史上，从我国的高等学校校园里走出的著名艺术家也是数不胜数的，例如在北京大学任教或就读的宋春舫、徐志摩、杨晦、徐盱等；在清华大学任教或就读的洪深（中国现代话剧的另一位创始人）、王文显、顾毓琇、李健吾、曹禺、张骏祥、杨绛、陈铨等；出自燕京大学的熊佛西、黄宗江、孙道临等；出自复旦大学的马彦祥、风子等；出自大夏大学的欧阳山尊等；出自苏州东吴大学的陈大悲等；出自南京水师学堂的汪仲贤等；出自上海大学的阳翰笙等；出自北平大学的于伶、宋之的等；出自中法大学的吴祖光等。

中国话剧界对于校园戏剧的帮助与扶持，向来也是不遗余力的。这一特点已形成悠久的传统，与中国话剧 90 年历程相伴而行，彼此亲密无间的血缘关系不可割断了。五四时期，学校师生的戏剧活动，与“爱美剧”运动的关联也十分密切，校园屡屡得到戏剧艺术家的重要指点与辅助；再到“左联”时期，我国南方、北方学校进步戏剧活动，更直接、间接地与“左翼剧联”挂上了钩，得到非常有效的指导与帮助。有那么多知名的戏剧家或在校任教，因而成为本校剧社的主持人和艺术指导；或深入校园中，循循善诱地辅导热爱戏剧的学生排练剧目，到社会上去演出；直到抗日战争以及新中国成立前后，校园戏剧与中国话剧始终如影随形，始终在中国话剧的关怀视野之内。

1985 年，在北师大中文系“现代戏剧研究”课堂上，鉴于同学们对戏剧艺术的特别喜爱，我们决定就此进行教学改革尝试：从实践入手，把学生从教室引到舞台上。首先组织剧本创作，学生一下交出 60 余份习作，证明了他们的激情与潜力。经过师生认真讨论，选定六部投入排练。演出当天正是学校期末考试周，又正值高温酷暑，室内气温达 36 度以上，大教室作“剧场”的现场却座无虚席，连走道上都站满了人，其

效果真是出乎意料，校内外反响均十分强烈。由于这次排演的成功，中国剧协和中国话剧研究会的前辈、专家们以他们对后辈学子的关注，对校园戏剧的信赖，决定邀请北京师范大学参加中国首届莎士比亚戏剧节的演出，为此而有了“北国剧社”的隆重成立。

此后，剧社的排演活动，几乎无例外地得到话剧艺术家们的直接指导与具体帮助，如《第十二夜》、《雅典的泰门》、《雷雨》、《镀金》、《咖啡店之一夜》、《苏州夜话》、《三块钱国币》、《教育世家》、《周君恩来》等剧，由郇子柏、蔡骧、滕岩、顾威、严敏求、杜澄夫、王晓鹰亲自出马执导。曹禺先生也对剧社寄予厚望：“希望你们终身爱戏剧，爱艺术，这是最高尚的享受。”

忽如一夜春风来，千树万树梨花开！愿校园戏剧这枝花，开得更加璀璨、艳丽！

《中国艺术报》1997年3月20日