

艺术学

第1卷 第4辑

艺术研究

艺术与影像／范式与教育

YISHU YANJIU YISHU YU YINGXIANG FANSI YU JIAOYOU

『艺术学』编委会 编

略论艺术学

20世纪我国的艺术创作论

论审美价值社会文化概念的方法论

关于电影专业教育的对策与思路

关于影视专业建设的几点思考

钟惦棐与电影美学

论中国电影理论话语的新世纪突围与创新

学林出版社

艺术学

第1卷 第4辑

艺术研究

艺术与影像／范式与教育

YISHU YANJIU YISHU YU YINGXIANG FANSHI YU JIAOYU

- 略论艺术学
20世纪我国的艺术创作理论审美价值社会文化概念的方法论
关于电影专业教育的对策与思路
关于影视专业建设的几点思考
钟惦棐与电影美学
论中国电影理论话语的新世纪突围与创新

学林出版社

『艺术学』编委会 编

图书在版编目(CIP)数据

艺术研究：艺术与影像、范式与教育 /《艺术学》编委会编. —上海：学林出版社，2005.4

(艺术学)

ISBN 7-80668-910-9

I. 艺… II. 艺… III. 艺术—研究 IV. J

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 029925 号

《艺术学》第 1 卷第 4 辑

艺术研究：艺术与影像 / 范式与教育

作 者——《艺术学》编委会 编

责任编辑——薛 仁

特约编辑——蓝 凡

封面设计——周剑峰

上海世纪出版集团

出 版——学林出版社 (上海钦州南路 81 号)

电话：64515005 传真：64515005

发 行——新华书店上海发行所

学林图书发行部 (钦州南路 81 号 1 楼)

电话：64515012 传真：64844088

印 刷——上海译文印刷厂印刷

开 本——640 × 965 1/16

印 张——20.5

字 数——30 万

版 次——2005 年 4 月第 1 版

2005 年 4 月第 1 次印刷

印 数——3 000 册

书 号——ISBN 7-80668-910-9/J · 38

定 价——30.00 元

《艺术学》编委会

学术顾问(按姓氏笔画):

于润洋	中央音乐学院	王跃华	福建师范大学
方明伦	上海大学	叶 朗	北京大学
刘凤泰	教育部高校司	刘纲纪	武汉大学
仲呈祥	中国文联	李小明	云南艺术学院
李少白	中国艺术研究院	李松坚	明圆集团有限公司
李希凡	中国艺术研究院	张道一	东南大学
杨永善	清华大学	黄会林	北京师范大学
谢 晋	上海大学	韩永进	文化部教科司
董 健	南京大学	靳尚谊	中央美术学院
谭霈生	中央戏剧学院		

编委(按姓氏笔画):

于 平	文化部艺术司	王志敏	北京电影学院
王振复	复旦大学	尹 鸿	清华大学
田 青	中国艺术研究院	冯双白	中国艺术研究院
刘 祯	中国艺术研究院	张仲年	上海戏剧学院
陈迎宪	文化部教科司	陈犀禾	上海大学
易中天	厦门大学	周 星	北京师范大学
周华斌	北京广播学院	周 宪	南京大学
金丹元	上海大学	金冠军	上海大学
苗 棂	北京广播学院	俞为民	南京大学
贾达群	上海音乐学院	凌继尧	东南大学
徐建融	上海大学	章柏青	中国艺术研究院
曹意强	中国美术学院	曹维劲	学林出版社
黄 悄	南京艺术学院	蒋永青	云南艺术学院
彭吉象	北京大学	路海波	中央戏剧学院
廖 奔	中国文联	蓝 凡	上海大学
滕守尧	中国社会科院	潘耀昌	上海大学

编委会主任: 凌继尧 金冠军
主 编: 蓝 凡 曹维劲
副 主 编: 蒋永青 金丹元 潘耀昌
编辑部主任: 林少雄
编辑部副主任: 石 川
责任 编辑: 赵晓红
主 办: 上海大学
编 辑: 上海大学艺术与传播研究中心
云南艺术学院艺术研究所

目录

Contents

名家访谈

- 001 关于艺术学的学科建设问题 于润洋 於 菁
006 与时俱进、开拓创新，倾力打造高层次影视教育体系
——专访中国高等教育学会影视教育专业委员会会长黄会林
黄会林 王卓明

艺术学研究

- 016 略论艺术学 刘纲纪
030 20世纪我国的艺术创作论 凌继尧
054 艺术学：梳理与辨析中的学科构建 林少雄
063 电影研究的比较艺术学视界 周安华
070 现象学与中国艺术理论沟通的可能性——以刘若愚，
徐复观，叶维廉的理论探索为例 阎月珍
083 镌刻电影的精神——关于电影学的范式及命题 贾磊磊
095 深美闳约，摭英拾华——评凌继尧教授的近作《美学十五讲》
张晓刚
107 审美价值学中的“系统多元论”——论审美价值社会文化概念的
方法论 [前苏联]包列夫，万海峰译 凌继尧校

艺术与影视教育

- 130 关于电影专业教育的对策与思路——我们正在做什么?
我们应该怎么做? 张会军
- 146 关于影视专业建设的几点思考 金冠军
- 153 对我国艺术教育管理学学科定位问题的探索与思考 李金福
- 163 中国古代音乐教育发展概略 马 达
- 186 构建学习型社会和艺术教育的拓展 戴 平
- 193 影视教育与上海大学生素质培养调查报告 金冠军 邢虹文
- 214 旧金山州立大学电影系教学状况一览 汪绘雨
- 218 “中国高教影视教育研究会 2004 年年会
暨影视艺术发展与教育学术研讨会”综述

崔斌箴 许苏

电影电视艺术研究

- 228 钟惦棐与电影美学 罗艺军
- 263 科学化与群众化——论中国电影理论话语的新世纪突围
与创新 潘秀通
- 273 电视审美中的民间文化、纪实性与人文色素 金丹元
- 282 论电视剧的表演性格 蓝 凡

新生代论坛（硕、博士论文）

- 295 喜剧电影美学及其置疑 刘宇清
- 310 2004 年上海抽象一艺术大展学术研讨会纪实

关于艺术学的学科建设问题

中央音乐学院 于润洋 於 菁

於菁：于先生，您是目前国内艺术学研究的积极倡导者，而且您身体力行地做了许多工作。在您和其他一批专家的呼吁和努力下，我国一些著名学府还开始设立了艺术学的博士点。但是，不管怎么说，我国将艺术学作为一门专门的学科来建设还是刚刚起步。您能否谈谈您对这门学科的建设方面的一些基本想法。

于润洋：我觉得尽管艺术学是一门人文学科，它的发展有它特定的一些不同于自然科学的情况。自然科学的研究对象和范围一般来说还是比较清晰和明确的，然而人文学科有时就很难去把它描述清楚。艺术学就是这种情况，它的研究对象和范围目前来说还是比较模糊的，也很难一下子说得很清楚。

於菁：但是，一门学科的建设又首先必须有它的研究对象，必须明确它的研究范围。

于润洋：这就是问题。但这个问题恐怕是不能回避的问题。当然我们不可能今天一下子就把它说得很清楚，但是作为长远的学科的发展，它的研究对象和研究范围还是要谈的。我举个例子，比如提到和哲学的关系，艺术学和哲学的关系是明显存在的。艺术学恐怕首先要回答这个问题：究竟艺术的存在方式是什么？这个问题是回避不了的。在音乐学院里，如果这是我们一个博士答辩，问你音乐的存在方式是什么，音乐的意义在哪儿呢，你要回答这个问题，否则你这个博士通过不了。同样，艺术也有这个问题，艺术它的存在方式究竟是什么？要回答这个问题就又和哲学分不开。是不是艺术作品全部的内容、意义就在作品里？音乐就在乐谱？或者音响出来以后，一切都在那儿了？

於菁：过去我们好像一般就这么认为的……

于润洋：过去我们把这个问题简单化了。这种看法现在看来已经不行了。因为在实践当中不是这样的，对音乐的不同领会，意义就不一样。同样一个文本，不同的接受者会产生不同的感触，不能说他们都不对，或者说哪个是对的哪个是错的，不能这样说。这就说明艺术这个东西本身它真正的意义不是简单地就在文本里你去解释它就完了，它这个主题你去认识它解释它就完了，不是这样的。

於菟：艺术以什么样的方式存在，并不像我们想象的那样简单。所以，艺术的存在方式首先应该成为艺术学的研究对象。

于润洋：这也就牵涉到哲学问题。胡塞尔提出的现象学，海德格尔的存在哲学，伽达默尔的释义学，他们都已经从哲学的角度看到这些问题了，他们都是大哲学家，但这个问题我们还得研究。他们的观点能不能对我们艺术学的发展有某种启示？这是哲学的问题，但也是艺术学的问题。这不是说我们就完全赞同胡塞尔、海德格尔或伽达默尔的哲学观点和思想，但这些问题必须研究，能帮助你思索艺术的问题。另外，还不用说艺术有那么多门类，它们的艺术特性彼此之间的差异也很大。譬如文学，你说《红楼梦》，你或许能够说出个一二三四，对它的艺术作品本身的内涵能有所把握。但贝多芬的交响乐怎么样？可以说世界上没有任何标准，像第五——Number Five，就那么个编号，后边都是别人解释的，什么“命运”啊，那是后来人给解释的，随着时代的发展，随着接受者的不同，这个音乐的内容在不断变化，音乐的意义在不断变化，而且恐怕音乐它了不起也就在这里，它不断地使人生发出各种想象，促使人更深入地去理解它，贝多芬自己可能都没有意识到，但是现在过去快二百年了，他的音乐仍然使人激动，有丰富的想象力，这个丰富已经不是贝多芬的了，而是我们现代人给予的。现在对人，对人道主义的理解，加深了我们对贝多芬作品的理解，觉得贝多芬很崇高，但当时贝多芬并没有这些。所以不同的艺术，它的内涵它存在的方式都不一样，我觉得在艺术学里得解决这些问题，你不回答这些问题，光讲些空的，或一般的哲学，这样不行。但是你不研究艺术的特性，它特殊的存在方式，它的意义都在什么地方，不同的艺术门类之间重大的区别是什么，这个艺术学恐怕人家不会理睬你。他必须在看了你的艺术学以后能够帮助他欣赏艺术，我觉得这个最重要。如果说得多一点，也许还会对创作者有点好处的。即使也许创作者会不听你这个，但是起码对广大

的接受艺术的人来说，能够帮助他理解艺术，而且理解不同门类的艺术。我觉得将来艺术学里面这些内部的问题应该罗列一下，必须解决哪些问题，比如艺术学里要不要谈艺术分类？我想恐怕还是要谈。过去艺术概论里面是谈的，在这一点上，艺术概论并没有错。艺术概论的错是它用政治统帅一切。艺术的不同门类的区别要不要谈？否则读完了艺术学我还不知道怎么听音乐，怎么看美术，是不是都一样啊，我觉得这些问题恐怕都要把它们一步一步包括进去，深入研究是另一个问题，但起码问题得提出来，这样的话，艺术学就能初步有一个轮廓。具体怎样搞？我觉得还是首先必须将它的实证性方面的东西体现出来。所谓实证性就涉及到不同的艺术，艺术学里应该回答这个问题。我的实证性的意思并不是要求艺术家必须如何实际精通各门艺术，我说的不是这个意思，但是不同门类的艺术它们基本的存在方式不同，接受方式不同，产生的效果不同，你怎么把它们结合统一到一起，体现在你的艺术学中去，这个恐怕是艺术学首先必须面对的基本问题。

於菟：多年前，我读过您写的一本书《现代西方音乐哲学导论》，当时我读后非常惊讶，觉得这本书非常出色，非常全面地对20世纪西方的音乐思想进行了系统的梳理、分析和评论，是非常难得的一本书。这本书可以说是国内艺术学研究方面的重要成果。您能结合艺术学的建设谈谈您这本书的写作吗？

于润洋：写这本书我查阅了许多学术资料，现在西方独立的写西方自己的音乐哲学的书还没有，这个我们也没有，只有音乐美学史。西方的学者一般有一个习惯，20世纪以后的东西，他们一般不愿意接触，他们总觉得越老越好，越孤僻的东西，他们阐述得很详细，越到后来的研究得就越少。因此我就专门谈20世纪，挑他们一般不太重视的……

於菟：确实有这种现象，往往离我们越近的越不容易理解，因而往往也最容易忽视它。您研究的这个课题是一块难啃的骨头，其难度在于既要懂音乐，又要比较高深的哲学功底和美学的功底。这正好发挥了您的优势。我发现您这本书，不像我们综合性大学里面讲美学讲哲学的，比较泛泛而谈。像您这本书专讲一门艺术的哲学问题的目前还不多见，可以说您这本书为国内艺术学的研究设立了一个非常高的起点，对咱们国内艺术学的建设，起了一个示范作用。遗憾的是其他门类艺术在这方面还是空白，舞蹈、绘画、建筑等能从哲学美学高度进行总结、梳

理的还很少见。

于润洋：建筑要是真能好好研究一下它的哲学问题啊，那非常了不起。但是确实看到的不多。其他门类艺术也一样。有时候我有意找一找，西方文献我也找了找，非常少。有的是讲历史的多，从哲学去讲的少。

於菟：对，都是讲历史的多，讲实用的多。还有就是典型的咱们中国的书法，作为国粹的一种，从哲学的角度探讨非常地缺，所以从整个学科建设来说，我觉得您的《现代西方音乐哲学导论》确实是一种示范，真的是起了一种示范作用。

于润洋：这只是一个尝试。我在写这本书的时候，有一个很深的感受可以谈谈。我在研究这个问题的时候，这个问题有时候能显示学术上的一种激情，思考这个问题，推动你去要弄清楚这是怎么回事。有一种能够让你去不断探索的情感性的东西在你身边。学问不完全是冷冰冰的，有时候理论离开艺术太远了就不大容易，特别是搞艺术的人。当然我这书不搞音乐的人看起来也比较枯燥。给我比较深刻印象的，就是在我比较年轻的时候就注意黑格尔，这样的大哲人在他的《美学》中有专章谈论音乐，确实很深刻。当然我这本书只有二十几章，我没有办法仔细讲，我觉得就黑格尔的问题就可以写一本书，确实，一个唯心论大师对音乐的一些理解也是很深刻的。

於菟：还有20世纪的维特根斯坦也一样，他从小就受艺术的熏陶。而且他家的常客都是德沃夏克这样的音乐大师。所以他谈哲学的时候，经常是从音乐引经据典。

于润洋：有几个美学大师级的，对音乐都非常精通。苏珊·朗格，是德裔，后来我才发现，她出生于音乐家庭，大提琴拉得非常好，都可以开室内音乐会了，所以她的《Feeling forms》《情感的形式》在音乐上面绝对懂，否则她写不出来。这样的人咱中国缺。特别是稍微具体一点的来谈比较少。中国有它的特点，中国人感悟性好。这一点西方比较少，他对艺术作品的理解，说不出来的一种很精妙的一种理解，点评和评论特别好。但是缺乏西方那种把它作为一个对象深入进去研究的精神，对这个的兴趣也不是那么大，我估计可能和哲学的传统有关系。中国没有像西方发展的主客二分这种东西搞得深入，当然它会推动学术。中国的特色就是这个，好也好在这儿，但是缺点也是在这儿，没有把它

作为一个对象深入地去研究。总是自己的感悟，这有时不够，西方人不这样。因为我有一个学生，后来在德国做学问，写的《音乐美学问题》。德国有一个音乐美学的权威叫德文·豪斯，已经去世了。他就不满意，他就说我要理论性的东西，你这个是音乐哲学吗？他提出这个问题。他这个也狭窄了，是吧？中国音乐哲学、音乐记号也很深刻，但方式不一样。西方人总觉得……从我们的角度来讲，也应该弥补。西方这种研究学问的学术精神，这种批判性的分析，我们太少了。比如说现在，现在的音乐批评，都是一种描述。我比较遗憾的就是，我这把年岁已来不及对中国的东西好好研究一下了。像我这一代，还比不上比我再……像你导师这样的，因为他们西方的多，中国的东西也有根底。像我这一代，我很年轻就出去了，回来时候年岁大了，再学东西也不容易了。这一下子十年又过去了。十年过后，又忙了九年这个（指行政性工作），弄得来不及了。我现在深深感到没有把中国精华的东西，我是指音乐方面的，整理起来，然后和西方的融合起来，能这样这就好了，这就有特点。这也可以说是从艺术学这个角度考虑的发展方向。

於菟：把中西方从一个高层次结合起来。

于润洋：当然我考虑的主要还是音乐的层面，艺术学就更少了。艺术学的建立张道一先生确实做了很多工作。我还记得，当时要建立这个学科，人们都不理解，上头都不知道你要做什么。张道一先生和他的一位学生，到我家来，商议一块儿来呼吁建设这个学科，当时我签了名，因为他也找了其他的各界的学者，这事就办成了，而且在东南大学建立了第一个艺术学博士点，开了个好头。后来，又有几个院校也建立了艺术学的博士点。当然这些博士点也都有局限，比如张道一先生本人他是搞美术的，他对这个领域的研究很精深。但是艺术学，我觉得麻烦就在它确实是需要对几门艺术，几门主要的大门类艺术要有一个了解，否则的话你这个艺术学的来源从哲学上来讲就有不足。同时还有门类艺术，比较深入的，这个时候艺术学就很活了，它不是一个哲学的推理或演绎下来的，现在需要这样。

（录音整理：於菟、孙虹）

与时俱进、开拓创新，倾力打造高层次影视教育体系

——专访中国高等教育学会影视教育专业委员会会长黄会林

北京师范大学 黄会林 王卓明

卓明：就在这一秒钟，有至少数以亿计的电视观众在观看节目；数十颗人造卫星、120套卫星节目在我们头顶的空域飘游；近四十套境外频道在中国境内落地，无数电视讯号不间断地覆盖全球……电视已经成为联合国第六个常任理事国，不断把我们带入一个目不暇接的新境界。作为当今世界文化传媒中传播最广最快、对人们的思想意识、生活方式影响最大的艺术文化形态和传播方式之一。影视的发展取向和层次，直接关系着社会进步。因此，影视教育的地位也越来越被社会瞩目，作为中国综合大学中第一位电影学博士生导师和北京师范大学艺术与传媒学院院长，请您谈谈北京师范大学影视教育的概况？

黄会林：正是因其对于社会和广大民众具有的巨大影响力，在富有社会主义特色的中国高校学科建设中，影视艺术教育于20世纪末、21世纪初异军突起，据统计在全国已有近600所高校开设相关课程或建设相关学科，从而使之迅速成长为我国高等教育领域重要的新兴学科。

北京师范大学于1992年由国家教委批准建立影视专业。同年9月，我们7人以开辟影视新学科、重新发展我校艺术学科的主要任务，由校内不同岗位调到当时的艺术系，光阴荏苒，倏忽间已度过12个年头。从在中国综合大学中最早将影视学科设立于艺术传媒系列开始，北京师范大学艺术传媒学科以中国大学第一个电影学博士点、广播电视台艺术学博

士点和影视学科所有相关的两个硕士学位点为核心，已经发展成为中国影视研究、影视教育和影视人才培养的重要基地。学科依托百年师大综合文化积淀，以中国民族化影视美学研究为中心，初步建立起中国本土影视美学理论研究体系。在《中国大学评价》课题组发布的中国大学研究生专业排名中，“电影学”已连续两年名列研究生专业同学科排名榜首。学科连续主办11届在全国颇有影响的“北京大学生电影节”，以及围绕每届电影节的大型学术研讨会、学术观摩、国产影片评奖、大学生电视作品竞赛等活动，已经成为中国影视界重要的年度学术活动。

卓明：在影视学科建立最初，您遇到的最大的问题是什么？

黄会林：新建学科面对的第一个问题，便是落于校内哪个院系。当时有两种选择：

1. 建制于中国语言文学系；2. 建制于艺术教育系。就前者而言，此前已被国家教委批准的华东师范大学影视专业即建在中文系，全国开设影视课程或专业的学校，基本上也都放在中文系，照此办理似乎更顺理成章。同时，我们多数人原岗位在中文系，开展工作亦可驾轻就熟。而问题又在于，中文学科是我校百年辉煌的老学科，历史悠久，积淀深厚，其语言与文学的史论专业重点鲜明，在这里新建现代影视传媒专业，可能难以获得充分的发展空间。就后者而言，电影电视当时被称为“第七”、“第八”艺术，其特质本在艺术领域，将学科建在艺术系，预计会有更大的发展空间与潜在前景；但如是，我们将面临严峻挑战：其一，是完全不熟悉的艺术专业环境，而且本系仅有的音乐专业5年前停招本科生，系内已无全日制学生，更没有硕士、博士学位授予点。在创建影视学科之时，如何整合原有学科与新建学科，使之获得新的发展活力？其二，是十分简陋的教学条件，教室四处漏雨，设备完全没有，经费几乎空白，人员屈指可数，又如何开疆拓土、扎实推进？我们从社会需求与综合背景等方面进行分析，认识到：国家关于高等学校艺术学科建设的分布，大体有两个部分，一为专业性院校，这是培养艺术人才极为重要的、不可缺少的部分。另一为综合性院校，因其数量大（1000所以上）、学生多（全国各类高校在校生已有上千万）、就业面广（领域广泛），也是解决社会亟需大量艺术人才之不可或缺的部分。北京师范大学正属后者，肩负着艺术教育与艺术创作双重使命，创建新兴的影视艺术学科，将对国家影视人才的培养，特别是21世纪我国影视文化事

业的发展，发挥较大的作用。

经过反复慎重研究，分析当前利弊，探讨今后前景，决定在最艰难处起步，将影视学科落点于艺术系。正是由此开始立足创建，使北京师范大学适应时代要求，拥有了在全国综合性大学中最早设立于艺术系列的影视学科。经过艰苦创业、全力拼搏，我校影视学科迅速崛起，于1993年被批准设立了全国综合大学第一个“影视艺术与技术”硕士学位授权点；于1994年招收了首届影视教育专业本科生；于1995年经国务院学位委员会批准，建立了全国高校第一个影视学博士学位授权点、并有了影视学科全部覆盖的2个硕士学位点，被誉为“三年三大步”，令同行、同道瞩目。同时，集中师生的智慧与力量，2003年在惨淡经营中开创了首届“大学生电影节”，坚持到今天已达11届。于今回顾，当时这一关乎影视学科命运的重要决策，对于我校影视学科的起步与发展，有着举足轻重的关键性作用。

卓明：当时您对刚刚起步的影视学科是怎么定位的？

面对国内尚无可供借鉴移植的现成经验，只能从“零”开始摸索探求现实状况，从总体上的宏观认识到分体上的微观把握，都需要我们一步一个脚印地探索前行。首先，需要明确中国高校影视学科专业的目标定位。

经过思考与论证，大家达成共识：要把我们的专业建成培养中国影视传媒教育人才、影视传媒研究人才、影视传媒创作制作人才的重要基地。而要达到这一目标，必须培养本专业学生具有一定的影视传媒理论素养、比较开阔的影视传媒文化视野、以及良好的影视传媒从业品质；使他们毕业时能够胜任影视传媒业界和其他文化艺术部门的理论研究和实务工作；或者成为学校和教育部门从事相关专业教学、管理的高级人才。因此，在培养过程中，一方面必然紧密围绕影视专业的本身领域，不断深入其间；而另一方面绝不可忽视本学科背靠综合大学实力雄厚的文理学科和氛围浓郁的人文环境。经过认真的排列组合，我们寻找出本校与影视专业关系密切的29个博士点学科（包括中国语言文学8个、经济学5个、历史学4个、教育学4个、哲学2个、外国语言文学2个、心理学2个、信息工程学1个、体育学1个），并分门别类地和他们建立起或紧密或宽松的教学、科研联系。在经过4次修订的“影视学专业”课程设置中，学校的平台课程包括马克思主义理论、当代世界

经济与政治、外语、计算机与信息技术应用、数理统计、体育文化、军事理论，以及人文科学、社会科学、自然科学、生命科学教授讲坛等等，占全部学分 31%。有了这些学科的强力支撑，使专业师生获得宽广的文化滋养、广博的知识背景，在时代的激烈竞争中，可以面对社会需求的广泛性，从事于影视传媒的教育教学、理论研究、实践操作、行政管理、产业运营等工作岗位，诚然受益匪浅。目标的确立与相应的措施，因应了我们的办学方向，使我校影视艺术学科在发展过程中，形成了注重培养高文化水准、开阔的理论视野和精通专业技巧、能适应社会主义艺术事业需要、知识结构全面合理的复合型人才的特点，并由此得到社会的认同与首肯。

卓明：对于影视学科的专业布局方面是怎么考虑的？

黄会林：我们认为，影视学科的健康发展需要健全和展开“两个翅膀”，以此理清发展影视学科专业的布局思路。所谓“两个翅膀”的寓意，正在于从大的方面，我们的发展思路切忌狭隘化，而应着力于艺术与传媒之双翼飞翔。事实上，在本校的艺术学科领域内，影视学科因其拥有本学科全部 2 个博士学位授予点和 2 个硕士学位授予点，构成特有的学术体系，被列入北京市重点学科，获得国内外广泛认同，因此成为艺术的“龙头”系科；同时又拥有广泛的教育多学科综合实力，包括音乐学、美术学（含书法）、戏剧戏曲学、舞蹈学、艺术学等 5 个硕士学位授予点，以及已分别招收本科生、硕士生、博士生的数字媒体和艺术设计专业；形成以“影视传媒”学科牵头，各个姊妹艺术学科亲密组合的态势，合成为一个强有力、“强势群落”。双翼齐飞，既有利于发挥艺术的传统学科优势；又可促进开掘传媒的现代教育属性。传统艺术和现代传媒互动影响积极，特别适应于 21 世纪艺术教育专业化与综合化结合的必然趋向，对于影视学科向纵深发展和社会辐射，具有比较突出的后续条件。而在建构艺术科学的研究的理论优势的同时，开发传媒平台社会产业化发展路径，亦可强化艺术学科的社会应用价值。另外，注重开拓数字媒体、科学与艺术等相关教学、科研的新领域，以突出现代化高科技的新特质。总之，在专业有机整合的基础上，可以力求以艺术教育体现综合大学的人文理念，传达社会科学的文化品质；并以传媒教育拓展实践学科的社会空间，逐步与国际相关领域接轨。上述二元组合的学科配置，使我们的艺术与传媒学院成为我国艺术教育体系中

建制全面而重点突出的独特艺术学科。

卓明：十二年时间走过，您对于开展影视教学科研一定积累了不少心得，有没有什么秘诀？

黄会林：一个有序发展的影视教学科研体系，首要的问题就是需要厘清构建符合于综合大学影视学科生长的、具有可持续发展空间的学科体系之必备内涵，即谋求教学科研与实践的多边互动与良性生长。教学，作为高校必列第一任务；科研，不仅是高校教师必须具有的实力，更是教学增长与提升的基础；而实践，则属于影视艺术学科不可缺少的独特环节。应该说，这三个支柱缺一不可；只有两个则属平面，难以支撑，有了第三个，便可构成立体锥形而稳固直立，持续进展。经历了12年尝试，事实已充分证明了它的必要意义。而所有这三者，在当时都没有现成的模式可资借鉴，只能从头开始探索。关于教学，不能搬用已成规模的影视类专业院校的现成经验，因其体系完全以专业分工而采取细分化，不适用于综合大学；探寻国内相关高校，亦无成型的影视学科教学体系。我们只有下工夫从无到有构建自己适合的教学方案，其重点在于课程设置与教材建设。经过多次设计、推翻、再设计，第一份教学计划获得学校通过，并于1994年始招首届影视教育本科生。同时，得到学校出版社支持，组织教师认真编写“北京师范大学影视艺术学科基础教程系列”并公开出版。至今，我们在已有三轮调整的基础上继续大力推进课程体系和教学内容的改革。经第4次修订，分列为“学校平台课程”、“学院平台课程”、“专业平台课程”（含选修、双语教学），共计57门课程、153学分；其重点在于强化核心理论基础课程，减少门类；重视艺术与传媒实践课程，加大应用力度；实行导师制，突出艺术与传媒学科教学培养之独特规律。现已逐渐形成比较系统、完善的教学规程；并于1996、1997、2000年两次分别获得北京市高等学校教学成果二等奖、北京师范大学教学成果一等奖。关于科研，我们认识到这在一定意义上关系着整个影视学科的生存与发展。因为没有科学的研究，意味着学科建设缺乏生长的张力，意味着课程体系缺乏更新的前提，意味着专业教师缺乏提高的潜质。为此，我们发动全体老师拼全力齐上手进入科学领域，集中精力潜心研究影视教育、影视文化的内在规律，将自己的心得著书出版、撰文发表，以求得社会的指点与帮助。数年间，发表科研文章500余篇、出版教材专著和编著40余部，形成了具有综合大

