

黄会林教授

艺苑撷英

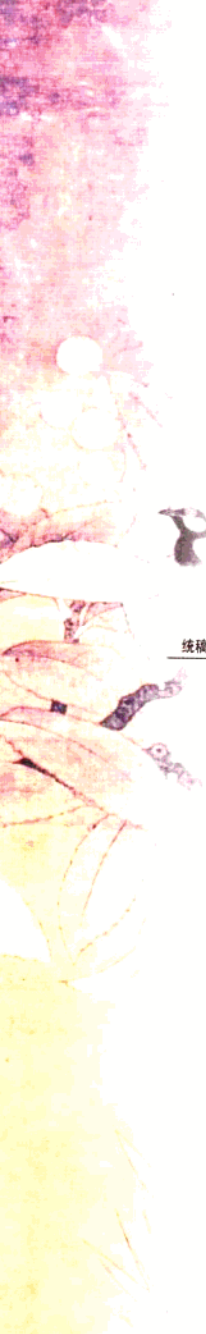
yì yuán xié yīng

执教四十周年纪念文集

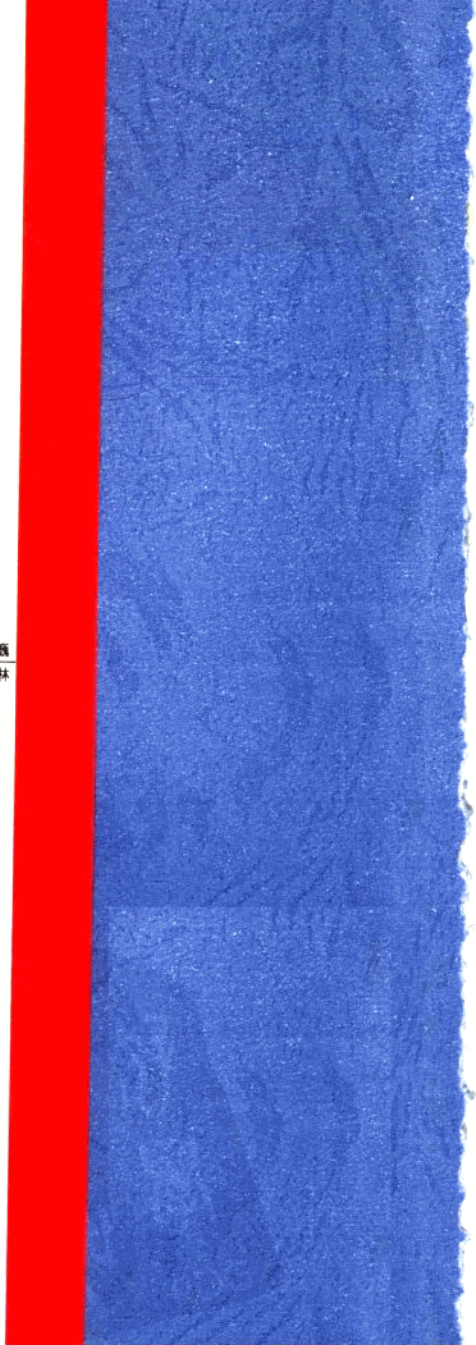

解放军文艺出版社

统稿 王宜文 路春艳 封面设计 甄 巍
责任编辑 钱庆国 责任校对 高 林

黄公林教授执教四十周年纪念文集

黄会林教授

交给老师的答卷(代序)

在黄会林先生执教四十周年之际,曾经受过先生教诲的弟子们自发编纂了这本集子,作为奉献给先生的一份小小贺礼,或许,更准确地说,这是我们各自向老师交出的又一份答卷。四十年来,弟子们不断地来,又不断地离去,可老师关爱的目光始终跟随着我们。我们明白,先生并不期待我们将会给她带来些什么实际好处,她最大的心愿是若干年后我们能否向她交出一个合格的人生答卷。于是,不同时期的弟子们相约交出了又一份“作业”,请先生审阅。此刻,我们似乎又回到了课堂,怀着忐忑不安的心情,打开无论怎样准备都感到不足的笔记本,用颤抖的声音来回答先生的垂询。

先生的执教严格是远近闻名的,年长的师兄们许多年后对此仍记忆犹新。“严是爱,松是害”是先生最常提起的话,她那间狭小的书房兼教室是弟子们最“敬畏”的地方。说“敬畏”是因为任何偷懒耍滑都休想蒙混过关,先生每次都布置下论题和大量参考书,然后师生一起讨论。先生在学术上相当宽容,只要言之成理就不再苛求,而是进行鼓励引导。先生通常总是静听弟子们的发言,目光深邃而又温馨,静默中蕴含着力量。弟子们把每周一次的课称之为“上发条”、“紧螺丝”,而先生则说:“我就得拿小鞭子抽你们!”先生的“小鞭子”的威力巨大,走出师门后,许多人更加感受到在“小鞭子”“抽打”下受益匪浅。

先生实际上是非常爱惜学生的，她的那间“令人敬畏”的小书房也是最有人情味的地方。当年，先生在全国高校中率先搞起校园戏剧，“北国剧社”的姑娘小伙子们把这里当作了大本营。先生既是艺术指导，又是“后勤部长”，还要常常兼任厨师。在这里，姑娘们可以尽情地哭鼻子、抹眼泪，先生总会有办法使她们破涕为笑。每年中秋，先生常常关念家在外地的学生，小书房也就成了师生团圆赏月的温馨家园，而先生自己的子女就只能改日再聚了。频繁出入先生门下的弟子们，谁会忘记可亲可敬的绍武老师呢？他与先生几十年风雨共度，感情笃深，是一对令人羡慕的伉俪。绍武老师虽然从名分上不是导师，但他被我们公认为是不是导师的导师。他是一位思想敏锐的作家，具有强烈的文化意识和社会责任感，许多年后，我们仍然能清晰地记忆起他与我们热烈讨论、妙语连珠的情景。他也是一位善解人意、体贴入微的宽厚长者，每每给我们带来心灵的抚慰和人生的指导。最令人难以忘怀的是他对我们的称呼，一声“孩子们！”常常使我们眼热心跳。绍武老师真正把我们当成了自家人！

先生的生活道路如同她的大部分同代人一样，偃蹇坎坷，经历了太多的磨难，但她具有一种愈挫愈奋，知其不可为而为之的顽强意志，其生命能量的迸发力度常常令我们这些年轻弟子相形汗颜。大家公认，先生是一位“常胜将军”，特别是在她主持艺术系工作后，一些在别人看来根本无法实现的事情，她却获得了成功。可实际上，熟悉先生的人知道，她并不是“超人”，也没有什么“超人”的手段，她所有的只是“超人”的努力、“超人”的艰辛、“超人”的付出以及“超人”的永不言放弃的精神。先生拼出自己的超额的负荷去进行事业开拓，代价是她的精力和身体受到了很大损伤。先生身体力行，以自己的人格力量督促我们珍惜时光，积极进取。

在学术研究方面，先生在60余岁高龄，带领一群年轻人开始了创建“中国民族影视美学”的研究工作。这是一个具有民族文化

战略意义的课题,先生认为:“一个不善于研究和总结本土艺术和文化的民族不可能独立于世界之林,甚至都不能很好地吸收其他民族的艺术和文化经验,因为它缺少立足的根基。”但同时,这个课题极具挑战性和理论难度。曾经有实力雄厚的专业研究机构为此立项,耗时经年,花费大量人力、财力,最终不了了之。课题选定后,随之传来了一些猜疑,一般人认为,这是一个“吃力不讨好”的“学术黑洞”。但先生坚信学术选择的正确,以扎实的学术实力和不断涌现的学术成果开辟了“中国民族影视美学”研究的新境界,吸引越来越多的人关注和加入到这一研究领域。

我们在编辑这个集子的时候,向先生讨要照片,先生拿出了珍藏的相册。看着先生当年身穿军装、扎着小辫、满脸稚气的样子,我们实在无法将之与今天德高望重的先生联系在一起。其实,先生一直保持着年轻时的纯真理想和青春激情。虽然,岁月的年轮染白了先生的鬓发,但先生在心理上始终充满着朝气和活力;尽管经历了那样多的风风雨雨,先生仍然有一颗年轻的、充满诚挚信念的心灵。这是我们感触最深,也是获益最多的地方。

今天,我们以惶恐的心情交出一份答卷,接受老师的审核,希望今后会有更完美的人生答卷奉献给先生。

黄会林先生简介

黄会林先生现任北京师范大学艺术系电影学博士生导师、教授、校学术委员会委员。1958年,先生毕业于北京师范大学中文系并留校任教。四十年来,先生先后指导硕士生10届28人、博士生4届15人、国外境外博士生、硕士生、高级进修生等12人。先生致力于影视戏剧新学科建设,积极进行教学改革,多次获校级、市级教学优秀成果奖(1989、1996、1997年),被评为北京市教书育人先进工作者(1987年),北京市归侨、侨眷先进工作者(1990年);并获国务院为表彰对发展高等教育事业做出突出贡献者而颁发的政府特殊津贴(1992年),获首届曾宪梓教育基金奖(1993年),宝钢教育基金奖(1996年),华为奖教金奖(1998)等。

1978年以来,先生公开发表关于文学、戏剧、影视诸领域的著作、文章等约160万字;与绍武先生合作创作小说、戏剧、电影、电视作品等10多部,约210万字;编集或主编出版约700万字。主要著作有:《夏衍传》(1989年获中国首届优秀话剧文学理论专著奖)、《中国现代话剧文学史略》(1995年获第二届中国话剧研究优秀著作奖)、《艺苑咀华》、《影视艺术教程》(主编,1993年获中国高等院校影视学会优秀学术成果一等奖)、《影视艺术学科基础教程系列》(12册,主编)、《中国影视美学丛书》(8册,主编并撰写部分章节)、《当代中国大众文化研究》(主编)等;合作戏剧影视创作集《爱的牺牲》(1992年获全国教学图书优秀奖)、长篇小说《骄子传》

(1997年获北京市“五个一”工程奖、北京优秀图书奖)、《黑洞·炼狱·流火——母亲三部曲》等。另有中央电视台、18省市电视台等播出《窃火者之歌——夏衍九章》等电视作品约200分钟(合作)。

在进行教学和创作工作的同时,先生还承担了众多科研项目:国家社科(中华基金会)“八五”规划项目“大众文化现状研究”,为主持人;国家艺术学科“九五”规划项目“中国影视与中国文化传统”,为主持人;北京市“九五”规划重点项目“中国影视美学研究”,为中方主持人;国家教委“九五”规划项目“中国影视民族化研究”,为主持人。

先生创建北国剧社,坚持10余年,4次公演于首都剧场,获得良好赞誉;组织拍摄校园电视剧,两次荣获全国高校“理想杯”冠军大奖;主持承办“大学生电影节”(已6届),引起电影界、教育界、新闻界强烈反响,先后得到《人民日报》、《光明日报》、《中国日报》(China Daily)、《中国教育报》、中央电视台、《欧洲时报》等国内外数十家新闻单位报道评价,获得国家部委领导部门表扬。

先生现担任国家教委艺术教育委员会委员、中国作家协会影视文学委员会委员、中国电视艺术家协会理事、中国高等教育学会影视研究会会长、中国话剧历史及理论研究会副会长、中国电影基金会理事、北京电视艺术家协会理事等社会职务。

目 录

中国影视美学建设刍议	黄会林(1)
窃火者之歌	绍武会林(19)

理 论 篇

· 电影 ·

不安分的灵魂搏斗

——周晓文电影艺术分析	周星(56)
-------------------	--------

没有柱式的神殿

——试论电影的城市观念	田卉群(69)
-------------------	---------

发乎“止乎礼义”之情

——“情”“理”和中国影视的“苦戏传统”	董新宇(82)
-------------------------------	---------

复现的乡音

——谈 90 年代乡土电影	路春艳(90)
---------------------	---------

· 戏剧 ·

焦菊隐“心象说”理论渊源及历史背景	邹红(102)
-------------------------	---------

话剧探索的得失	黄悦(116)
---------------	---------

新时期的话剧探索与探索话剧 甄 西(127)

李健吾喜剧创作探析 王宜文(151)

·电视·

电视专题片与电视纪录片的不同审美取向

..... 杨 秭(162)

论电视纪录片的“视点” 胡智锋 刘 文(173)

制片人在电视节目制作中的角色定位

..... 黄 辉(185)

论接受美学对电视艺术创作的影响

..... 冯 冀(190)

电视节目发展转型的美学意味 阎玉清(200)

电视动画片的现代特色与民族风格

..... 高 放(207)

社会理性的感性显现

——电视短剧中的美学追求..... 邱宝林(213)

作 品 篇

·电视专题片解说词·

中华民族之魂

——大型专题片《今日中国》第一集解说词

..... 桂青山(222)

百年风云

——大型专题片《香港沧桑》解说词 于 丹(253)

装备中国

——电视专题片《装备中国》解说词	
.....	郭 平 戚 鸣(263)
中国航天城	
——电视纪录片《中国航天城》解说词	
.....	陆芸芸(275)
一个导演的手记	
——电视专题片《我的〈索南达杰〉》解说词	
.....	尚 伟(278)
·电影文学剧本·	
芝麻开门(节选)	厉震林(284)
·电视剧本·	
苗 苗	丁 卉(297)
庆祝黄会林教授从教四十周年	
座谈会上的发言	(310)
北京师范大学校团委贺信	(330)
贺 电	(331)
那一段美好的回忆	王 崎(332)
编后记	(334)

中国影视美学建设刍议

黄会林

近年来,我们集中主要的精力,从事于“中国影视与中国文化传统”的研究,以图为建设蕴涵中国民族特色的“中国影视美学”奉献绵薄之力。

—

为什么会有这样的选题呢?其原因在于:

第一、电影电视已成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创造和文化传播方式之一。正如法国丹纳所说:“事情的实质是,只要你仔细地观察艺术文化的全部历史,就不难看出,各种艺术的发展总是不平衡的。在每一个时代里,某种艺术得到最优先的发展,最广泛、充分、迅速地表现出时代观念。而艺术的另一一些种类,则在社会的文化艺术之中,仿佛是退居次要地位。”影视艺术以其视听综合、时空综合、艺术与技术综合的绝对优势而引人瞩目,被誉为当代最年轻也最富于潜力的“人类第七(或第八、第九)艺术”。它的发展取向和层次直接关系着社会的进步。世界影视发展史表明,高质量的、民族风格浓郁的影视艺术作品,对于增强本民族在世界舞台上的思想、文化影响力度,塑造本民族在国际社会中的美好形象,有着不可替代的重要作用。同时,部分影视作品,由于思想不够健康,制作十

分粗糙,甚至格调低下,已经产生了相当广泛层面的不良作用,有些事实甚至是触目惊心的。

正是基于影视作品所具有的非凡影响力,它才引起了各国政府的高度重视,并形成了国际间的激烈竞争。例如:美国以其影视制品的输出,企图占领与征服欧洲乃至世界文化市场,受到相关国家的强烈抵制而四处碰壁。1993年,美国曾在“世界关贸总协定乌拉圭回合谈判”中,强烈要求“欧共体”放开影视文化贸易,实行“自由出入”,因而受到更为强烈的反抗。法国文化部长撰文:“如果我们同意把文化商品也列入关贸总协议谈判范围之内,不出十年,我们欧洲的所有电影和电视节目都将成为美国或日本原装货或改写本。”法国著名演员在电视中说:“现在已经到了要么让美国文化和电影全部占领西欧,要么发挥法国人的创造性的时候了。”据统计,当时在法国影院中美国影片的票房占60%,而法国影片仅占美国电影市场的0.5%;美国电影在德国市场仅1993上半年已占据86%票房。美国独霸世界电影市场的局面确已形成。美国一个电影公司的首脑,曾发出“铁盒大使”的狂言:“带有正式国书的美国大使,并不比千千万万铁制的拷贝盒更有办法。这些铁盒里装有卷得很紧的一本本影片,印着美国电影制作者的思想、想象和创造才能走遍世界。”1993年9月,欧洲4400位影视名人联合呼吁“欧共体”保护12国影视业免受“好莱坞”的强大冲击:“美国电影公司的目标是完全征服实际已基本控制的电影市场,从而扼杀欧洲影视业一切创造性努力。”他们积极主张保护、扶持本国文化,以免西欧人淹没在美国文化的汪洋大海里。最终,事情未能如美国之愿而使之耿耿于怀。到了1995年,《华盛顿邮报》报道,美国文化娱乐产品的输出,受到来自欧洲和北美邻国的双重打击。欧洲联盟决定,加强对欧盟成员国进口美国好莱坞影视制品实行的限额制。加拿大广播公司宣布,禁止把美国电视节目安排在黄金时间播放,不惜为此每年损失1200万加元。他们担心的是,美

国文化的大举入侵,会使加拿大失去自己的特色;担心美国文化的消极面,造成加拿大年轻一代的颓废堕落。他们说:抵制美国文化产品“既是一个商业问题,也是一个涉及国家文化之根的问题”。

同时,许多国家,包括经济发达的世界大国,也十分关注影视文化干扰社会的严重问题。他们对电视文化发出了“讨伐”之声,称之为“独眼怪兽”、“魔鬼的眼睛”。美国本土的有识之士,也非常注意传播媒介困扰美国社会的严重问题,一再提醒人们,要严密关注电视可能给儿童和青年带来的不良影响。他们为此进行研究,发现一个美国普通家庭,平均每天看电视的时间达7个小时以上;专家认为,一个儿童在一周内所看电视节目超过10小时,就会限制其思维活动范围,影响其交流能力、语言能力,且使之缺乏创造力;而美国的学龄前儿童,平均每周看电视已达30小时。同时,调查结果显示,美国18岁的青年,平均在电视上看到的谋杀情节多达18000个,这些暴力镜头导致了社会上暴力行为的增多。甚至出现了由于电视节目而导致凶杀案。美国总统克林顿在一年内两次对好莱坞人士谈话:“电视电影工作者,对民众怎样看将来,具有很大影响力。他们要给民众值得尊敬的东西,摒除没有意义的性与暴力,这些已对美国民众,特别是青少年造成了很大的副作用。我要问,好莱坞为什么仅止于提供娱乐而不能提升灵魂?传统上,艺术家是提升人性,而不是降低生活本质。美国是世界上暴力最多的先进国家,坐牢人数也最多,这些都是需要面对的,因此我要求从业者自律。”他要求好莱坞能自发地减少暴力片,因为“这些情节会给青少年带来不良影响”。他希望得到大家协助,将“一代人从危险的边缘上拉回来”。英国政府的官员也表示对青少年收看带有暴力内容的电视产生日积月累的影响感到担心,并准备实施一项减少青少年收看电视节目中暴力内容的“行动计划”。法国有三分之一的人准备“像戒毒一样”停止收看电视,并称之为“解毒治疗”。

中国电影自 1905 年诞生,拍出戏曲片《定军山》,至今已历经九十余年之奋斗,走过了一条艰难而又辉煌的世纪之路。特别是中国电视,自 1958 年起步创业,据初步统计,目前全国已拥有经国家、政府有关部门正式批准成立的无线、有线、教育电视台达 3300 家有余,约为美国电视台的 3 倍、日本的 25 倍、英国的 260 倍;电视机销售量超过 3 亿台,其观众达 10 亿人以上,成为名符其实的世界电视第一大国。中国电视新闻节目、综艺节目、电视剧、专题片、纪录片等等,确已取得了令人瞩目的成就,已经成为大众重要的信息传播和娱乐形式。从呀呀学语的幼儿,到耄耋之年的老人,都与电视结伴而行,电视成为人们日常不可缺少的消费品之一。这个庞大的存在,将对我国的政治、经济、思想、文化,产生巨大的、不可估量的影响;特别关系着青少年一代的成长,对他们的心理素质、思维方式、精神状态、道德品质的培养,有着不可忽视的作用。因此,我们需要极大地提高影视制作生产力,让高质量、高品位、高格调的影视作品进入每个家庭,覆盖中华大地,进而叩响世界文化大门,将中华文明融入世界潮流之中。实践证明,影视作品越是普及、深入,越有可能成为一柄可怕的双刃剑。众所周知,我国的电影电视在社会主义精神文明建设方面,发挥了重要的作用;对于塑造中华民族未来的精神面貌,也将产生其不可替代的独特影响。然而也毋庸讳言,一些劣质的、扭曲的、不健康的影视作品,所造成的负面影响是十分可怕、非常严重的。在一项由北京青年政治学院所作的调查中,对北京 440 所中学的学生抽样提问:获取社会文化信息的主要渠道?几乎一半人把电视排在第一位,而把老师排在第一位的仅占 7.3%。北京四中数十名高中学生给报社编辑写信说:他们被北京有线电视台播出的香港连续剧《碧血青天杨家将》和台湾连续剧《七侠五义》深深吸引,迫切地恳求在报上介绍两剧中两位“大侠展昭”的扮演者。《中国青年报》载文《可怕的盲目摹仿——青少年“电视病”扫描》,其中除去描绘生活中的孩

子们动辄“味道好极了!”和“嘻嘻”有声地追逐打闹,冲拳踢腿,摹仿着电视里的言行举止外,特别指出了影响着少年儿童思想和行为向不健康的方面发展之“电视病”症状,最严重者当首推“盲目摹仿”。并列举出“摹仿练功”使一个三年级小学生为学武打片的侠客,持刀从三尺墙头纵身跳下而死亡;“摹仿自杀”使一个6岁男童试图扮演电视剧《聊斋》的鬼相而仿效上吊身亡;“摹仿敲诈”使一个10岁女孩仿照宣扬暴力的电视片写信向邻居敲诈巨款;“摹仿抢劫”使一个14岁学生用石头把同学砸伤而致昏死,自供是看了录像片《赌神》学来的;“摹仿杀人”使几个六七岁小孩学着电视剧《铡美案》,酿成一出“小包公”怒铡“小陈世美”的悲剧;“摹仿强奸”使一个13岁的男生仿照外国电视剧中作案手段,在12天里强奸了3名幼女……至于如:长春6岁女童因好奇心模仿电视剧人物的自缢而身亡;上海一男孩模仿日本卡通片《奥特曼》,手持打开的小花伞从五楼跳下而摔死等等,更时常见诸报端。社会舆论一再呼吁:为保护我国少年儿童的健康成长,荧屏银幕务当“除暴”。当今,在影视领域,实践先行、理论滞后的现象,已成为不容忽视的问题。长期以来,中国的影视理论基本上来自西方或前苏联。对比着中国电影电视实践成果之经验与教训都已相当丰富的现实,理应借鉴、吸收国外影视理论优秀成果,尽早建立起自己的、有中国特色的、与中国文化相匹配的、能够有效地指导中国影视实践的影视理论。在一定意义上说,这一严峻任务未得解决,制约着中国影视的健康发展。

第二、中国影视发展的历史表明,影视虽然属于典型的舶来品,但是,中国影视并不是欧美影视的翻版,而具有鲜明的中国文化特征。因为,影视不仅仅是科技工业,也是美学与艺术;科技手段固然没有民族和国家的界限,然而美学与艺术却有着明确的民族性格。换句话说,尽管影视使用的语言是国际性的,但影视使用的语法,却必定是民族性的。因为影视艺术的内容、影视艺术所表