

黄会林 绍武 文集

影视文化研究卷

HUANGHUILIN SHAOWU WENJI YINGSHI WENHUA YANJIU JUAN

黄会林 绍武 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

黄会林 绍武 文集

影
视
文
化
研
究
卷

HUANGHUILIN SHAO WU WENJI YINGSHI WENHUA YANJIU JUAN

黄会林 绍武 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

黄会林 绍武文集·影视文化研究卷 / 黄会林, 绍武著. —北京: 北京师范大学出版社, (2009.9 重印)
ISBN 978-7-303-10033-0

I. 黄… II. ①黄…②绍… III. ①电影—文化—文集②电视(艺术)—文化—文集 IV. J90-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 090111 号

营销中心电话 010-58802181 58808006
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com.cn>
电子信箱 beishida168@126.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn
北京新街口外大街 19 号
邮政编码: 100875

印刷: 北京新丰印刷厂
经销: 全国新华书店
开本: 155 mm × 235 mm
印张: 31.25
插页: 8
字数: 468 千字
版次: 2009 年 6 月第 1 版
印次: 2009 年 9 月第 2 次印刷
定价: 58.00 元

策划编辑: 陈佳宵 责任编辑: 陈佳宵
美术编辑: 高霞 装帧设计: 高霞
责任校对: 李茵 责任印制: 李丽

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: 010-58800825

出版说明

本文集辑录了黄会林、绍武自1978年至2008年30年间的学术研究论著和文学艺术创作。共分十二卷。第一卷至第六卷包括话剧、电影、电视、文学、艺术等领域的学术研究性文字；第七卷至第十二卷则为电影、话剧、长篇小说、报告文学、电视剧、电视专题片等作品。

本卷为影视文化研究卷。选录自1981年至2008年撰写的关于影视、文化领域的文章以及相关访谈或记述文章，分为影视篇、文化篇、附论篇三个部分，计63篇。

目 录

影视篇 1

中国影视美学建设刍议 3

建立中国影视美学研究体系 19

当代影像作品消费特征和审美趋向 24

关于影视艺术教育与学科建设之思考 37

现代影视高等教育及学科建设理念探究 48

影视高等教育与影视传媒产业互动 58

青年影像时空构建

——“理想杯”大学生电视作品创作大赛学术感言 66

个人的、民族的、时代的形象表达——影视艺术的教与学 72

影视编剧艺术论 76

“改编体”影视剧论 83

受众与影视品牌战略发展的民族化思考

——北京电影、电视观众基本情况调查分析 124

北京电影电视观众年度调查报告 156

以“导雨刷”替代“防护罩”

——关于影视文化与北京未成年人的调研 169

写在前面的话

——《走向纵深——中国影视从业者的使命》序 177

中国影视美学与中西文化

——《世纪碰撞——中西文化纵横谈》序 181

当代中国影视思潮和现象研究——《中国影视艺术论》序 184

“一纬双经”的新颖编织——《影视审美思维论》序 187

《光影之舞》序——为学会十年而作 189

殊声而合响，异翮而同飞

——《“影视学术前沿”丛书》总序 205

文化篇 215

关于当前文艺思潮的思考 217

在多元共存中突出民族文化主体精神 236

北京文化研究与文化推广

——2006 北京地区在校未成年人收视数据分析 240

开拓与创新的发现性探究

——《全球化语境下的文化建构》序 243

科学与艺术互动辨析 249

论《四世同堂》 260

视角、心理、笔触——丁玲“女性小说”论 277

山花浓郁永不凋——读《小二黑结婚》 287

在传统与现代之间的守望与超越——胡辛创作 20 年 294

巨星陨落 丰碑永存——悼念伟大的革命文学家茅盾同志 310

风范永存——追念唐弢师 315

力求新径 薪尽火传——悼俞敏师 319

学习启功先生 发扬启功精神 322

我的老师杨敏如先生 325

对尴尬艺术教育的思考 328

素质教育的全面性追求——《完全素质手册》序 329

- 北美艺术人才的摇篮——访约克大学艺术学院 335
- 一个东方舞蹈家的轨迹——王丁菲剪影 340
- 深深的记忆——在母校的怀抱里成长 346
- 半个世纪的情缘——我与北师大 348
- 知识的海洋 心灵的驿站——我与北师大图书馆 353
- 金秋十月粤东行——记“田家炳工程庆典”活动 356

附论篇 361

- 影视专业在我国非艺术类高校正式设立
——访北师大著名教授黄会林女士 363
- 建立影视艺术的“中国学派”——访黄会林 365
- 美学理论滞后限制了影视作品健康发展 368
- 20世纪90年代的中国影视（上） 369
- 20世纪90年代的中国影视（下） 376
- 中国电影：不要按西方人口味制作东方 382
- 教育电视与优秀传统文化（上集） 385
- 教育电视与优秀传统文化（下集） 390
- 对影视戏剧民族化的思考与探求 403
- 构建民族化的影视艺术理论
——访影视艺术学者黄会林教授 406
- 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 409
- 影视艺术学科建设要强调中国传统美学体系
——访北京师范大学艺术与传媒学院院长黄会林 422
- “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 426
- 与时俱进 开拓创新 倾力打造高层次影视教育体系——专访
中国高教学会影视教育专业委员会会长黄会林 432

批评的职业化与话语的专业意识

——论影视批评的文学化倾向及其出路（摘录） 444

打开社会之门的钥匙——美育 446

黄会林：我来搭台 大家唱戏 447

北京大学生电影节：十四年成长 一步一脚印 453

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 456

名家访谈——中国电视业发展和收视率问题 462

与影视专家对话红色经典 464

荧屏百花绽放 佳作精品迭出——第十届“五个一工程”奖

评委黄会林谈获奖电视剧作品 473

奥运会开幕式文化解读 477

博导原来是女兵——记中国高校第一位电影学博导黄会林 481

后 记 490

影视文化研究

卷

·
影视篇
·

中国影视美学建设刍议

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。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注目，被誉为最年轻也最富于潜力的“人类第七艺术”。它的发展取向和层次直接关系到社会的进步。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，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，企图占领和征服欧洲、乃至世界文化市场，受到相关国家的强烈抵制。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”，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10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。1993 年 9 月，欧洲 4 400 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。”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 1 200 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，造成加拿大年青一代的颓废堕落。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”。美国本土的有识之士，也非常注意传播媒介干扰美国社会的严重问题，一再提醒人们，电视可能给儿童带来不良影响。他们为此进行研究，发现美国 18 岁的青年平均在电视上看到的谋杀情节多达 18 000 个；这些暴力镜头导致了社会上暴力行为的增多。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”。

中国电影自 1905 年诞生，拍出戏曲片《定军山》，至今已历经

90余年的奋斗，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，其观众覆盖面达10亿人以上，成为名副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，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，从牙牙学语的幼儿，到耄耋之年的老人，都与电视结伴而行。电视是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的生产力，以高质量、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，越有可能成为一种可怕的双刃剑。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《可怕的盲目模仿——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“嗨嗨”有声地追逐打闹、冲拳踢腿，模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，最严重当首推“盲目模仿”。并列举出“模仿练功”使一个三年级小学生为学武打片的侠客，持刀从很高的墙头上纵身跳下而死亡；“模仿自杀”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；“模仿敲诈”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；“模仿抢劫”使一个14岁学生用石头把同学砸伤而致昏死；“模仿杀人”使几个6、7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；“模仿强奸”使一个13岁的男生仿照外国电视剧中的作案手段，在12天里强奸了3名幼女……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，这一严峻任务仍未得解决，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译版，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，尽管影视艺术是国际性的，影视理论中的本体论部分也有着通行的认知意义；但影视理论中的功能论部分却有着鲜明的民族色彩，因为影视艺术每一种功能的发生，都离不开民族文化的土壤。因此，影视艺术输入中国的历史，也是它逐步本土化的过程。中国影视能否在世界上拥有它应当具有的地位，关键在于中国影视是否生成了具有民族特征的艺术风格。

应该说，在将近一个世纪的漫长过程中，中国影视艺术已经积累了不少成功的经验，其中的核心问题正是中国影视艺术的民族特征。从20世纪30年代、40年代到50年代、60年代，再到80年

代、90年代，已经出现了一大批富有中国民族风格的优秀影视作品。代代相传的电影名片如《神女》、《渔光曲》、《桃李劫》、《马路天使》、《十字街头》、《小城之春》、《万家灯火》、《一江春水向东流》、《乌鸦与麻雀》、《丽人行》……如《南征北战》、《祝福》、《家》、《林家铺子》、《青春之歌》、《聂耳》、《林则徐》、《甲午风云》、《早春二月》、《红色娘子军》、《李双双》、《上甘岭》……如《天云山传奇》、《巴山夜雨》、《喜盈门》、《城南旧事》、《骆驼祥子》、《人到中年》、《黄土地》、《黑炮事件》、《青春祭》、《芙蓉镇》、《老井》、《红高粱》、《开国大典》……反响强烈、脍炙人口的电视剧如《凡人小事》、《蹉跎岁月》、《高山下的花环》、《今夜有暴风雪》、《新闻启示录》、《四世同堂》、《红楼梦》、《努尔哈赤》、《雪野》、《凯旋在子夜》、《希波克拉底誓言》、《西游记》、《严凤英》、《秋白之死》、《末代皇帝》、《篱笆·女人·狗》、《渴望》、《围城》、《南行记》、《三国演义》、《水浒传》……不胜枚举。大量事实证明，中国创作的具有自己民族特色的影视作品，从数量到质量不在少数，经得起世界性的比较。外国电影家在看到中国20世纪30年代的默片《春蚕》后，曾惊呼：原来新现实主义早已在中国！中国经典名片《早春二月》的导演谢铁骊也曾特别谈到，影片是在中国文化和中国传统美学影响下产生的，他被原作中的中国传统文化精髓和中国南方特有风情深深打动了。在中国新时期电影中，中国美学传统同样发挥着它的独特作用。如谢晋导演在《天云山传奇》中的一个著名场面：女主人公冯晴岚在风雪弥漫中，用板车拉着病重的罗群，在冰天雪地间渐行渐远的瘦小身影……那分明是苏东坡特有的意境：“人生到处知何似？应似飞鸿踏雪泥，泥上偶然留指爪，鸿飞那复计东西。”其萧瑟惆怅之意，尽在不言中。通篇整体的精心营构，使这部洋溢着民族文化氛围的作品，列入了中国电影精品画廊。自然，不容否认的是，确实也有不少影视创作生搬硬套西方影视模式，缺乏民族特性。而它们往往属于不被广大中国观众接受，也不为广大外国观众欢迎的作品。

现在我们要问：既然我们有如此丰富的文化传统可以继承，我

们的民族美学与民族文化，可以对电影电视艺术产生深刻的、良好的影响，为什么不能得到大力发扬？为什么不能使我们的民族电影在国际影坛占据应有的地位？这也许要归咎于我国在影视理论研究存在重大欠缺。在世界电影发展中，理论研究颇具规模，并且直接影响着电影的创作和各种流派风格。而在我国，影视理论与评论却常有急功近利、盲目迎合以及种种西化现象。不管中国文化的特点怎样，不论民族传统的继承如何，只要是流行的就是合用的；只要是存在的就是合理的。由此而造成影视理论和评论脱离社会和观众的需要，反复地炒冷饭；也使影视这个最富影响力的大众传媒渐渐不再具有中国传统文化的内涵。富有中国本土特色的影视文化的主体精神尚未确立，这一深层的文化困惑，已经造成了目前影视文化面临的某些实践难点。影视美学中国文化特征模糊的现状，导致了影视理论的严重滞后；而影视理论的滞后，就必然限制了中国影视实践的健康发展。一个不善于研究和总结本土艺术与文化的民族，不可能独立于世界民族之林；甚至不能很好地吸收其他民族的艺术及文化经验，因为它缺少立足的根基。因此，坚持民族文化精华和传统美学的熏陶，保证电影电视成为中华民族文化发扬光大的最有力媒介，实在是我们的当务之急。

二

目前，由于卫星电视、互联网络的发展，世界范围的文化交流和融合正在加速。但也应看到另一种潜在的危机：发展中国家的民族文化，日益受到来自西方影视文化的包围与侵蚀，一场以文化为武器，以影视为媒介的新的殖民运动正在悄悄展开。亚洲，尤其是中国，被西方称之为影视文化竞争“最后的疆场”。他们极力向中国倾销其影视产品以及包含其中的某些不健康的价值观念、生活方式，对我国精神文明建设和青少年成长带来了十分不利的影响。因此，在影视艺术文化领域制订出民族文化的应对策略，已是一项刻不容

缓的任务。向悠久的中国文化传统寻求滋养，建立富有民族特色的影视文化主体，将是中国影视今后的发展轨迹。如何在未来的信息竞争和文化传播领域里确立中华民族的文化形象，应当成为我们特别关注的命题。

中华民族几千年持续发展的文明传统，具有极丰富的文化资源。从“有无相生”注重整体功能的宇宙观，“天人合一”的和谐观等文化观念，到具体的审美方式，都有着大量可供汲取的民族智慧的精华。作为这一文化的承袭者，我们应该担当起传递和发扬中华文化的历史责任。张岱年先生在《中华文明的现代复兴和综合创新》一文中指出，“从世界思想、世界文化发展的宏观视角来看，中国文化思想主流中贯穿的这种超越个人本位、自我中心的互主体性观念，代表了一种迥然不同于西方近现代思想的新型的主体性观念和价值观念。”而中国文化中的和谐价值观将有助于建立一种在人与自然、人与人、国与国之间，及人的身心之间关系的新型价值观体系，“为21世纪人类价值理性提供新的思想资源，有助于解决西方现代化过程中工具理性与价值理性之间的深刻矛盾，有助于整个人类走出困境，共同发展。”诚如张先生所说，中国文化传统孕育了“自强不息，厚德载物”的民族精神，而“民族精神乃是民族文化、民族智慧、民族心理和民族情感的集中体现，是一个民族价值目标、共同理想、思维法则和文化规范的最高体现”。我们的影视创作应当表现的正是这种民族精神和它在新的时代条件下的发展创新，我们应当用最现代化的手段，继承和发扬民族文化的精华。

中国的文化传统与影视艺术有着天然的联系。中国古代就有灯影、皮影、木偶戏等艺术样式，反映了人们对活动影像的追求愿望。中国古典戏剧、诗词、绘画等艺术作品，在处理时间和空间的技巧上，常常与蒙太奇镜头语言处理画面的方法神似；细加分析也常有运用特写、远景、中景等画面和画面组接的技巧，这为我们影视艺术创作和发展，提供了美学的启示。当然，在影视这一最现代化的艺术样式中，如何运用中国传统艺术的手法，还有待于深入探讨与