

关注

躬耕杏坛育芬芳,耄耋犹思济沧海

——记全国三八红旗手标兵、中国文化国际传播研究院院长黄会林

□ 孙子荀 马琛

3月3日,全国妇联在京举行纪念“三八”国际妇女节暨表彰大会。大会表彰了10名全国三八红旗手标兵、300名全国三八红旗手、200个全国三八红旗集体。北京师范大学资深教授、中国文化国际传播研究院院长黄会林荣获全国三八红旗手标兵称号。

她是抗美援朝战场上冒着枪林弹雨坚守高炮阵地的女兵,她是中国高校第一位电影学博士生导师,她是北国剧社的发起人和急先锋,她还是北京大学生电影节的首任院长,至今仍耕耘在讲坛上。一生行健不息的她,字典里从未有过“疲惫”和“休止”这样的字眼。

从战地黄花到杏坛春晓,桃李满天下

1950年朝鲜战争爆发,正在北师大附中读初三的黄会林响应“保家卫国”号召,毅然报名参军,之后跟随部队前往朝鲜。

战火纷飞中,她经历了许多生与死、血与火的考验,其中一次严酷的考验来自清江大桥保卫战。战斗持续了七天七夜,上千架次敌机昼夜出动,仅她所在的512团就有百余位战士战死沙场,埋骨他乡。从那时起,一种强烈的使命感笼罩了她——生命不再仅仅属于自己,而是承载着无数忠魂的意志,必须以全部的生命力量去报恩,以“幸存者”之身实现战友们未竟的遗志。奋斗、奉献、爱国的人生观和价值观,支撑了她一生的事业追求。

1954年,带着中国人民志愿军功臣称号和朝鲜民主主义人民共和国银质军功章,黄会林进入北京师范大学附属工农速成中学学习。1955年被保送至北京师范大学中文系,1958年提前留校任教,正式踏上三尺讲坛。

黄会林说:“我一生百折不挠的努力,是因为战争的经历在我的生命中积淀了一种使命。”她在教学岗位上孜孜不倦,并且不断调整着自己的授课方向,转移到空白、薄弱的教学领域:先是任教于中文系现代文学教研室,之后又转入戏剧文学的教学与研究,再到毅然挑起重建艺术系、建立艺术与传媒学院的重担,举起中国电影民族化、中国文化走出去的旗帜,黄会林的教学生涯横跨文学、戏剧、电影、传播、文化理论等诸多领域。

全国三八红旗手标兵、中国文化国际传播研究院院长黄会林

域。她的课堂气氛热烈,令学生兴趣盎然。直到今天,黄会林的课堂仍然是一座难求,听众如云。

80岁时,她开设《中国文化与传统美学》,希望学生对中国文化与传统美学进行成体系、成系统的学习,除了自己授课外,还组织全国乃至世界的权威专家一道授课,内容涵盖易、儒、释、道、唐诗、宋词、宋明理学、古代戏曲等国学经典。她为这门课立下规矩:上课内容回归文化原典;每节课设有提问交流环节;每位老师出题给学生留作业,并亲自批改,给出得分与评语;学生须用作业完成作业;每课督导,检查并记录学生作业和老师批改内容,最后的结果是学生的提升和收获。如今课程已经延续8年,期末学生平均分近100分,学生在匿名评价表中写道:“通过这门课,为探寻真理找到了方法,增强了自身从事文艺研究的责任与自信。”

从教六十五年,黄会林海人不倦,坚信“学生可塑”,践行“真心对待学生”,坚持“严是爱,松是

害”教育理念,期待每位学生“超过我”,培养了一批批各学科人才。她指导硕士、博士、博士后超过160位,不少已成长为北京师范大学、全国各地高校的教学中坚力量和各领域突出人才。

从知行合一到教学改革,事业先天下

“知者行之始,行者知之成”是黄会林多年来对后辈的殷切希望,也是历经艰难后的人生体悟。理论与实际、教学与实践、学术与创作,黄会林一直在践行着知与行的平衡。在她看来,建立艺术学科需要三根支柱,除了教学和科研外,实践也是必不可少的,学生没有实践,便如墙上芦苇,理论便会被束之高阁。从早期开设中文系现代文学课时,她就非常重视诗歌朗诵、剧作练习,后来开设现代戏剧课程,黄会林又开始了别出心裁的教学改革。

1986年,一个名为“北国剧社”的新剧社悄然诞生,登上第一届国际莎士比亚戏剧节的舞台,赢得了时任中国剧协主席曹禺的赞美:“我只有一个问题,就是你们怎么可以演得这么好!”演出当晚,时任中宣部部长朱厚泽、文化部部长王蒙及众多戏剧界知名人士都亲临现场观戏,国内外各大媒体给予高度评价。北国剧社成为中国校园戏剧融入社会的标杆。

黄会林没有止步于校园戏剧领域的深耕。1992年,她受命出任北京师范大学艺术系主任,从零起步创建新的艺术学科。1993年获批设立全国综合大学第一个“影视艺术与技术”硕士学位授权点,1994年招收首届影视教育专业本科生,1995年获批全国高校第一个影视学博士学位授权点,第二个硕士学位授权点,被称为“三年三大步”。之后获批设立博士后流动站。直至2001年,作为首任院长,创建北京师范大学艺术与传媒学院。

此时的黄会林继续本着“知行合一”的理念,在青年教师们的提议下,萌生了一个创意:让学生们通过电影节独特实践,来印证所学理论与知识的价值意义。极具独特性的“北京大学生电影节”应运而生。1993年,“北京大学生电影节”成功举办第一届,至今已30届。在“青春激情、学术品位、文化意识”的宗旨指引下,“北京大学生电影节”已经成为中国电影发展史和当下中国电影文化发展格局中一道耀眼的风景。

黄会林数十年如一日,持续推进影视教育改革创新,敢于担当、甘于奉献,拓展了多个新领域,搭建了多个新平台,成为引领中国戏剧影视高等教育发展创新的标杆性人物。

从立足民族到放眼世界,影响达天下

黄会林出生于风雨如晦的旧中国,成长于奠基立业的新中国,是历史发展和伟大变革的见证者、亲历者,这样的人生阅历,让她更加有意识地立足大时代,胸怀大格局,“影视的语言是国际化的,影视的语法却是民族化的。”黄会林作为中国高校第一位电影学博士生导师,她带领影视学科的教学改革,始终站位国家高度,以促进中外文化交流、推动中国文化国际传播为理念,提出“第

三极文化”,于2010年创建中国文化国际传播研究院。

老骥伏枥,志在千里。在“以文化传播促影像教学”的理念指导下,黄会林首创“看中国·外国青年影像计划”,开创了“外国青年讲中国故事”,以影像看中国、认识中国、传播中国的新模式,在教学中尊重外国学生的创作主体性和对中国观察的他者性,通过主动设置议题、创新表达方式,实现成果国际传播的正向价值,在广大“Z世代”中引起高度共鸣。2011年以来,已组织来自美国、加拿大、英国、俄罗斯等102国的1008名导演,完成950部短片,共获170余项国际奖,成为国内具有影响力的非官方、跨文化的影像实践与人际交往项目之一。2015年11月,中国国家主席习近平在新加坡国事访问的演讲中谈到了“看中国·外国青年影像计划”。“看中国”项目用理论和实践践行习近平总书记增强中华文明传播力影响力的构想,用超越种族、语言的影像叙事向世界展现可信、可爱、可敬的中国形象,推动中华文化更好走向世界。

从繁华的北上广到古朴的陕甘宁,从黑土白云的东三省到多姿多彩的云贵川,黄会林将影视学科的教学课堂开设到了中外学生们用双脚走过的每寸土地上,九十岁高龄的她亲力亲为,收集、对接当地优秀文化资源和当代故事,为中外师生提供富有时代气息、独具本土特色的鲜活教学素材,实地踏勘、现场教学、就地创作,将课堂放到广阔中国大地,向世界展现中国文化的多样性、丰富性和现代性,始终奉献在教育和文化传播事业第一线。

全国三八红旗手标兵,是全国妇联颁发给优秀劳动妇女的荣誉称号,其表彰对象不仅在本职工作中展现出卓越才能和非凡魄力,而且在社会发展发挥了重要的引领和示范作用,她们以自己的实际行动诠释了女性力量的时代价值。

“躬耕杏坛育芬芳,耄耋犹思济沧海。”黄会林始终秉持对教书育人事业的执着追求和对教育家精神的大力弘扬,俯身躬行,持之以恒。如今已是九十高龄的她依然活跃在教育 and 文化传播事业第一线,始终坚守着一名共产党员的初心、一个人民教师的爱心、一位中国学人的良知,体现了对民族、国家、时代的热爱与担当,是当之无愧的“四有”好老师和时代大先生。

评点

新世纪国产电影“攀登史”

——评《新世纪中国电影史(2000-2022)》兼及历史写作的“整体观”意识

□ 蒋佳音

随着市场经济的改革、院线制的落地,21世纪的中国电影展开全新面貌——文化、工业、媒介、市场的迅速变迁,构成了电影产业的“发展史”、电影从业者的“进化史”,以及国产电影总体水平的“攀登史”。毫无疑问,鲜明的多样性与丰富性是新世纪中国电影最突出的特征,对于电影史书写而言,记述和评论也迎来范式革新:不仅代际导演的史述旧例迎来除旧布新的时刻,史论重心也不断地在解构思潮中摆脱作品本体的掣肘而将目光投射进更宏阔的电影生态。故此,如何在千变万化的新世纪中国电影史中,找出头绪与核心线索,从而建构起当代史观的“整体性”视野,可谓是新世纪电影史述的最大挑战,也是“身在此山”——作为见证者的研究主体,能否在历史洪流中完成自我超越的考验。

近期付梓出版的陈旭光等著的《新世纪中国电影史(2000-2022)》秉承“整体观”研究意识,通过对中国电影的产业、体制、类型格局、多元文化和传播交融态势的分析,联结起21世纪中国电影的主要脉络,生动展示了新世纪以来中国电影市场“从百万到百亿”的崛起过程,以及优秀的电影作品对社会发展、大众文化与思想的映照,描绘出新世纪中国电影的开阔图景。

高度凝练的各级主题,是该著首要亮点,亦是“整体观”的凸显之处。《新世纪中国电影史(2000-2022)》采用编年体例,呈现中国电影的新世纪历程,通过高度概括性的年度电影现象主题,勾勒新世纪中国电影的精要框架,奠定章节基调。例如,2013年的《青春文化与小时代征候下的电影气象》敏锐地捕捉到观众主体的“年轻化”趋势,借此引出导演群体的变迁,暨“新力量导演”的涌现,展开对电影市场新征候的深刻言说与评述;2017年的《中国电影的“法制时代”》则立足国家颁布《电影产业促进法》的背景,阐释中国电影的工业化理念的自觉生成,以及行业规则深化的新发展;2019年的《新主流大潮与“想象力消费”》的崛起反映了中国电影工业化水平的进步,以及观众对国产电影想象力审美和消费需求的演进。同富有启发性的章节框架一致,该著在内容组织上也注重简练有力的主题呈现,以达成对电影发展的整体趋势和结构脉络的

《新世纪中国电影史(2000-2022)》,陈旭光等著,中国电影出版社出版,2023年12月

显形。其次,在“整体观”的核心意识下,《新世纪中国电影史》以总体视角中的“二元”架构,统筹编排新世纪中国电影的发展经纬。从宏观角度看,正是多样而错综复杂的“二元”关系,推动着“中国电影在‘两极摇摆’中迈进”(第七章标题)。该著客观地叙述这一充满博弈张力和反复辩证的过程,在“二元”的框架中,秉持调和及折中的立场,整合电影史述中的传统视角,包括对艺术片和类型片的界限、商业合拍大片和中小成本影片的不同探索路径、高雅艺术和大众文化消费之间的分野等方面的考察。同时,该著也力求全面涵盖21世纪电影的新变,例如工业与美学的相辅相成、大屏和小屏的媒介对垒、传统院线和网络电影并峙下的新消费格局、“头部”电影和“长尾”电影在观众反馈与市场投资中的趋势和效果等。这些方面在时间逻辑上融合,真实、立体地还原了新世纪中国电影的多元景观。

此外,“整体观”的突出,也一定程度上代表着该著在建构中国电影“主体性”方面的努力。毋庸讳言,一部优秀的国别当代电影史,需

要以科学、综合的方式统摄史料、审视历史。它不仅应该记述代表性的电影作品和电影从业者,还应该深入挖掘政策、市场以及标志性事件,以此展现对地缘性和民族性的把握。此外,在史述过程中,应适时渗透原创性、本土化的理论,以构建中国电影史和电影研究的主体性。基于这一理念,该著坚持史论合一的原则。每章章末的经验总结,既是对年度现象的整体概述,也是深化本土电影观念的基石。通过持续关注产业和市场,该著意在持续对“电影”这一西方舶来文化形式进行根本性的资本祛魅,从而还原中国本土电影如何建制与走向规范的历程。同时,书中对中国电影“走出去”的尝试及其效果,也进行了恰切得宜的述评。论著还有意识地回避了部分史论中的宏大理论移植,凸显务实精神,避免史述沦为孤芳自赏的学术圈地,这同样蕴含着主体性建构的追求。

诚如陈旭光在后记中引述克罗齐“一切历史都是当代史”时所感,“最难写也是当代史”。这是对“整体观”的史述方式有所侧重与取舍的坦诚。通读全书,“文化”与“产业”毋庸讳言是贯穿全书最重要的两个主题,但体制、媒介、技术、全球化也是该著有意识择选出的研究对象,用以重现新世纪中国电影变化的主要“参数”。这再度印证了电影著述惯例中,从概述到作品的“点面呈现”方式,需要向更加立体的数字人文研究范式转型,也代表着该著对新世纪中国电影综合性本体观念的深度诘问。

对于任何“身在此山”的当代电影史述而言,同样重要的,还在于寻找对遥望“敬亭”、相看厌厌的时刻。撰述《新世纪中国电影史(2000-2022)》的2023年,恰是疫情结束、中国电影恢复并不断向好的一处重要历史隘口。从这点看,此时此刻,恰是记述过往历史、思考过往经验的节点,也是电影研究者应当潜下心来,以“慢下来”的态度,在媒介扩张,AI入侵中,重申电影的时刻。

电视剧《一路向前》剧照

本报讯 3月20日,由中国电视艺委会、四川省广播电视局、重庆市广播电视局共同主办的电视剧《一路向前》研讨会在京举行。该剧2月26日起在央视八套黄金时段首播,在央视一套、四川卫视和爱奇艺、优酷等多家网络平台同步播出,成为“四川造”电视剧的又一力作。电视剧《一路向前》以新中国第一条铁路“成渝铁路”建设为背景,深情回顾了成渝铁路修建史,生动展现了新中国第一代铁路开路先锋的英雄事迹,以及13万军民自力更生、艰苦奋斗的动人场景,激发了观众强烈的爱国情怀和民族自豪感。

四川省委宣传部副部长,省广电局党组书记、局长李晓骏认为,该剧有三大鲜明特点:一是还原真实历史,回顾了成渝铁路波澜壮阔的修建史;二是将爱国主义情感融入情节,引发中国观众的深度共鸣;三是创新剧情,刻画了有血有肉、有情有义的人物形象。“《一路向前》是一次对国家记忆的深情回眸。成渝铁路修建过程中,先后有近十万民工参与进来,当地老百姓衷心拥护成渝铁路的修建历史,也因此留下了成渝铁路纪念馆和纪念碑,观众在欣赏剧情的同时能够感受到历史的沉淀和传承,将爱国主义情感融入故事情节中,能够引发强烈的爱国情怀和民族自豪感,更好凝聚人民群众团结一致、万众一心建设中国式现代化。”

中央广播电视总台影视剧纪录片中心新媒体部负责人赵颖新表示,该剧紧跟时代、意义深远,给“成渝地区双城经济圈”的发展建设提供了榜样精神,表现出了中国精神、中国智慧和中国特色。《一路向前》采用三线叙事结构,一线围绕罗向前和叶岚带领军民修建铁路的具体过程展开;一线围绕以罗向前为代表的解放军和国民党特殊殊死斗争展开;一线围绕罗向前、叶岚和沙凯的情感戏展开。最前者负责守正,后两者解决出奇的问题。这两条看似与修路主线无关紧要的感情辅

电视剧《一路向前》:深情回顾新中国第一条铁路的修建史

线,在《一路向前》中起到了增强人物身上血肉属性的具体作用。它的本质是作为作品赋予充分的人文关怀和国家情怀。这三条线的交织互动加强了剧目的真实性和可视性。

本剧总导演辛分享了团队的创作历程,表示该剧突破以往,将中国精神、中国速度和中国智慧等巧妙融入故事情节,植人物形象,同时表示四川有着丰富的感人故事和英雄故事,值得进一步深入挖掘。剧中“罗向前”的饰演者李健谈到,“说罗向前脾气急,但是他对待技术人员、民工兄弟、指导员从来不急,因为他知道团结才能把这条路修好;说罗向前看似大老粗,但是他记得每一个牺牲同志的名字,他收集了他们每一颗扣子,而且最终把这些扣子带到了英雄纪念碑前;说罗向前不通人情,但是他用心包工,送别战友。”

与会专家认为,这部剧通过成渝铁路修建折射的自力更生、艰苦奋斗的优良革命传统,与时代精神形成强烈的呼应。剧中罗向前等人不仅面临资金、设备、地质等一系列挑战,还有抗美援朝的时代背景,以及敌特土匪的疯狂破坏。自力更生、艰苦奋斗不是一句简单的口号,它是真实历史年代全体中国人振兴国家必然面对的考验。这部剧也提醒我们,自力更生、艰苦奋斗的革命优良传统不能丢,在任何时候,发展前行的主动权都要牢牢掌握在自己手中。成渝铁路是一条历史之路,也是一条精神之路,从过去通往今天,形成了一个精神闭环——中国人遇水架桥、逢山开路的奋斗精神从未改变。(许莹)