

四川省社会科学重点研究基地

美學與美育研究中心

Research Center for Aesthetics and Aesthetic Education

工 作 简 报

2017 年第 2、3、4 期合刊（总第 13—15 期）

2017 年 12 月

目 录

【政策动态】

- 第二批学校美育改革发展备忘录签署暨全国学校美育工作推进会召开.....2
教育部：加强美育要抓住灵魂抓好关键.....4
教育部副部长田学军：美育工作应把握六个基本原则.....6

【学术动态】

- 第三届全国美育大会：呼唤美育新时代.....7
《中国美育思想通史》出版座谈会在京举行.....9

【中心动态】

- 美学与美育研究中心迎来 2017 年四川省社科联评估检查.....11
美学与美育研究中心召开 2017 年度课题评审会.....14
美学与美育研究中心 2017 年度课题立项公告.....16

【学术交流】

- 中心学术顾问皮朝纲教授的力作《禅宗音乐美学著述研究》面世.....19
文学院与美学与美育研究中心邀请刘成纪教授、袁济喜教授莅临我院讲学.....22
中心主任钟仕伦教授、常务副主任刘敏教授等参加“东方诗话学第十届国际学术研讨会”.....24
中心主任钟仕伦教授、中心成员董志强教授参加“中国美学的传承与创新”国际学术研讨会暨中华美学学会 2017 年学术年会.....26
中心成员肖砚凌博士、张娅丽博士参加首都师范大学“首届全国高师院校美育高峰论坛”.....28
学术简讯.....31

【美育实践】

- 中心常务副主任刘敏教授出席“邦泰爱心屋《插图本故事教科书》新书发布会.....32
四川师范大学影视与传媒学院携手美学与美育研究中心共同举办“狮山电影讲堂系列讲座”.....48

【政策动态】

第二批学校美育改革发展备忘录签署暨全国学校美育工作推进会召开

6月30日，教育部在京召开第二批学校美育改革发展备忘录签署暨全国学校美育工作推进会，与天津、河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、浙江、安徽、江西、河南、湖北、广东、陕西等13个省（区、市）签署学校美育改革发展备忘录，交流各地经验做法，对下一阶段推进学校美育改革发展进行动员部署。教育部副部长田学军出席并讲话。

田学军指出，要从贯彻党的教育方针、促进青少年全面发展，从加强思想政治工作、落实立德树人根本任务，从传承和弘扬中华文化、增强文化自信等三个方面高度重视和加强美育，关键是把握好六个基本原则。一是抓住灵魂，准确把握美育改革发展方向。用社会主义核心价值观这个灵魂育人，把优秀传统文化教育融入学生学习生活中，让学生在接受优秀传统文化中体验、笃信、践行社会主义核心价值观。二是抓好统筹，推动省域内美育发展协调发展。加大统筹力度，在设施配备、人员培训、条件保障等方面加大对农村地区和薄弱学校的支持。加强督导和美育工作考核评价。三是抓好关键，加强美育教师队伍建设。要优化存量、强化增量，努力配齐配好，重点补充农村、边远、贫困和民族地区镇（乡）的学校美育教师。加大培训力度，提升学校美育师资的整体水平。四是抓好布局，提升专业艺术院校办学水平。要进一步发挥艺术院校在人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新的作用和功能，优化学科专业布局，创新人才培养模式，打造学校美育综合研究的高地、决策咨询的重地。五是抓好整合，形成协同育人合力。要善于利用全社会的资源，调动各个部门的力量，采取多种形式，联合和依托相关部门和单位。要用好网络资源和平台，协同推进学校美育发展。六是抓好评价，促进学校美育科学发展。要加强对美育工作评价标准研究，开展好中小学生艺术素质测评，实施好中小学校美育工作自评制度，自觉引导社会舆论，主动接受社会监督。

河北省、福建省分别代表第一批、第二批签署备忘录省(区、市)发言。江苏省南通市通州区、四川省宜宾市翠屏区、中央美术学院、北京市第35中学、广东省中山市东区朗晴小学等作大会交流发言。

2015年9月，国务院办公厅印发了《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》，明确了当前和今后一个时期加强和改进学校美育工作的指导思想、基本原则、总体目标和政策措施，对新时期学校美育改革发展做出了顶层设计和全面部署。为切实落实《意见》要求，构建中央部门和地方政府协同推进学校美育改革发展的机制，更好地发挥地方政府对于推进学校美育改革发展的主体责任，形成上下联动、统筹整合、协同推进的工作机制，2016年，教育部启动了学校美育改革发展备忘录签署工作，分批次与各省（区、市）签订备忘录。截止目前，教育部已经与21个省（区、市）签署了学校美育改革发展备忘录。2018年4月全国第五届大学生艺术展演期间，教育部还将与10个省区市签署美育备忘录，切实把党中央和国务院对学校美育改革发展的精神和部署落到实处。

教育部：加强美育要抓住灵魂抓好关键

6月30日，教育部在京召开第二批学校美育改革发展备忘录签署暨全国学校美育工作推进会，与天津、河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、浙江、安徽、江西、河南、湖北、广东、陕西等13个省（区、市）签署学校美育改革发展备忘录，交流各地经验做法，对下一阶段推进学校美育改革发展进行动员部署。教育部副部长田学军出席并讲话。

田学军指出，要从贯彻党的教育方针、促进青少年全面发展，从加强思想政治工作、落实立德树人根本任务，从传承和弘扬中华文化、增强文化自信等三个方面高度重视和加强美育，关键是把握好六个基本原则。一是抓住灵魂，准确把握美育改革发展方向。用社会主义核心价值观这个灵魂育人，把优秀传统文化教育融入学生学习生活中，让学生在接受优秀传统文化中体验、笃信、践行社会主义核心价值观。二是抓好统筹，推动省域内美育发展协调发展。加大统筹力度，在设施配备、人员培训、条件保障等方面加大对农村地区和薄弱学校的支持。加强督导和美育工作考核评价。三是抓好关键，加强美育教师队伍建设。要优化存量、强化增量，努力配齐配好，重点补充农村、边远、贫困和民族地区镇（乡）的学校美育教师。加大培训力度，提升学校美育师资的整体水平。四是抓好布局，提升专业艺术院校办学水平。要进一步发挥艺术院校在人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新的作用和功能，优化学科专业布局，创新人才培养模式，打造学校美育综合研究的高地、决策咨询的重地。五是抓好整合，形成协同育人合力。要善于利用全社会的资源，调动各个部门的力量，采取多种形式，联合和依托相关部门和单位。要用好网络资源和平台，协同推进学校美育发展。六是抓好评价，促进学校美育科学发展。要加强对美育工作评价标准研究，开展好中小学生艺术素质测评，实施好中小学校美育工作自评制度，自觉引导社会舆论，主动接受社会监督。

为贯彻落实国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》，2016年，教育部启动了学校美育改革发展备忘录签署工作，分批次与各

省（区、市）签订备忘录。截至目前，教育部已经与 21 个省（区、市）签署了学校美育改革发展备忘录。2018 年 4 月全国第五届大学生艺术展演期间，教育部还将与 10 个省（区、市）签署美育备忘录，切实把党中央和国务院对学校美育改革发展的精神和部署落到实处。

教育部副部长田学军：美育工作应把握六个基本原则

6月30日，教育部召开第二批学校美育改革发展备忘录签署暨全国学校美育工作推进会，与天津、河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、浙江、安徽、江西、河南、湖北、广东、陕西等13个省（区、市）签署学校美育改革发展备忘录，交流各地经验做法，对下一阶段推进学校美育改革发展进行动员部署。

教育部副部长田学军指出，要从贯彻党的教育方针、促进青少年全面发展，从加强思想政治工作、落实立德树人根本任务，从传承和弘扬中华文化、增强文化自信等三个方面高度重视和加强美育，关键是把握好六个基本原则。

“一是抓住灵魂，准确把握美育改革发展方向。二是抓好统筹，推动省域内美育发展协调发展。加大统筹力度，在设施配备、人员培训、条件保障等方面加大对农村地区和薄弱学校的支持。三是抓好关键，加强美育教师队伍建设。要优化存量、强化增量，努力配齐配好，重点补充农村、边远、贫困和民族地区镇（乡）的学校美育教师。四是抓好布局，提升专业艺术院校办学水平。五是抓好整合，形成协同育人合力。六是抓好评价，促进学校美育科学发展。”

据了解，2016年，教育部启动了学校美育改革发展备忘录签署工作，分批次与各省（区、市）签订备忘录。截至目前，教育部已经与21个省（区、市）签署了学校美育改革发展备忘录。2018年4月全国第五届大学生艺术展演期间，教育部还将与10个省区市签署美育备忘录。

【学术动态】

第三届全国美育大会：呼唤美育新时代

呼唤新时代美育的新思维和新气象

——第三届全国美育大会将于赣南师范大学召开

第三届全国美育大会由北师大发起成立的全国美育联盟和教育部序列的中国人生科学学会美育研究会、中国文联序列的中国音乐家协会音乐教育学学会、中国美术家协会美术教育委员会及中国美育网专家委员会联合举办。大会紧扣党的“十九大”会议精神，主题确定为“发掘中国美育的文化根脉，推进中国美育的发展创新”。

本届大会将学习领会“习近平新时代中国特色社会主义思想”，研究“建设美丽中国”与学校美育工作的深层关系，探索“实现人民美好生活的中国梦”所赋予当代美育工作者的新起点和新使命。本届大会将着重探讨创立“新时代美育”的思想理论框架和学术体系。以谋划美育未来，开掘美育潜能的前瞻意识，团结全国各领域、各团体、各学派的美育力量，抱团取暖，和谐发展，真正打造出中国新时代美育的新气象。

大会已经邀请教育部中国学校美育发展备忘录的签约省市代表参会并交流介绍各省市签约以来推出的新措施，取得的新进展，为全体参会代表展示新时代美育的新特点和新亮点。

大会组织成立了最有创新能力的专家团队，为参会代表们奉献最新的学术研究成果，并在推动各级各类学校的美育实践方面提供经得起检验的实操方案和教材案例。以全国美育联盟理事长、国家艺术学科教学指导委员会副主任兼戏剧影视广播委员会主任，北师大周星教授；中国音乐家协会音乐教育学学会和中国人生科学学会美育研究会两会会长、中国音乐学院谢嘉幸教授；中国美术家协会美

术教育委员会秘书长，中央美院院长助理兼教务处长王晓琳教授；美育联盟副理事长、中国人生科学学会美育研究会副会长、湖南师范大学美育发展与研究中心主任郭声健教授；中国美育网专家委员会主任李田教授为核心的专家团队，构成本届大会高规格、多层次、全方位的格局和态势。以著名美育专家、西南大学美育研究中心赵伶俐教授亲自主导的两堂美育现场示范课将引领和深化学校美育的教学变革，通过名师授课，专家点评等方式，在教材、教学、教法等多方面展示美育教学的内涵与特色。

与前两届相比，第三届美育大会内容更加丰富多彩，既有理论的引导，也有实践的交流，学校美育成果展览、美育教师作品邀请展、专题音乐晚会等均有部署，大会还特意为参会代表们举办一场“艺术与审美”全国美育工作者文艺联欢晚会，一场“以美会友，与美同行”的晚会，充满人文关怀。让美育教师们在自己的舞台上展示作为美育工作者的艺术风采和精神风貌，这应该是中国教育史上的第一次。

大会依据教育部 2016 年下发《关于推进中小学生研学旅行的意见》，为参会的中小学教师代表设计安排了审美研学培训，让大家学习掌握自然审美与人文审美的不同特质，审美要素的采集整理和运用，真正把研学与教学相结合，提高教师的美育化教学水平。这使得第三届全国美育大会“理论求是，实践务实”的办会特征更加突出。

《中国美育思想通史》出版座谈会在京举行

中国社会科学院原副院长汝信（中）、《中国美育思想通史》总主编、山东大学终身教授曾繁仁（右二）

9月17日，《中国美育思想通史》出版座谈会在首都师范大学国际文化大厦举行。该座谈会由山东大学文艺美学研究中心、首都师范大学美育研究中心、山东人民出版社联合主办，来自中国社会科学院、北京大学、清华大学等科研机构高校的30余位国内知名专家学者参加座谈。

座谈会上，《中国美育思想通史》总主编、山东大学终身教授曾繁仁讲到，我国有着五千年的美育历史，有着非常丰厚的美育传统和美育思想的遗产。在新的历史条件下通过批判地继承用好这笔遗产，是我们的历史重任。对于中国古代迥异于西方的“中和之美”精神、“礼乐教化”传统、“风骨”与“境界”观念、儒释道互补的文化传统、阴阳相生的艺术思维、审美与艺术统一的基本特征等，

我们需要有很好的研究总结与继承发扬，以便在继承和重铸中华美学与美育精神上做出新的探索和努力。

山东人民出版社社长胡长青就该书的编写和出版工作等进行了简要介绍。与会专家学者以《中国美育思想通史》为中心，围绕中国美育思想的整体面貌与发展趋向、中国美育思想史研究的途径与方法、中国美育思想史文献库建设等问题展开了深入讨论。

大家一致认为，《中国美育思想通史》在吸收前人的研究成果基础上，以大量的文献资料佐证，阐述分析了中国美育思想从先秦到当代的发展历程。其突出成就有三：第一，从中国古代美育传统的演变、文艺传统的形成以及文化观念的发展几个层面，深入探讨了中国古代“中和论”美育思想的形成与确立；第二，联系中国古代哲学、伦理学、美学、文艺学以及教育观念的发展演变，梳理了中国古代“中和论”美育思想在哲学美学和文艺美学两个层面的发展过程；第三，通过与西方传统“和谐论”美育思想的比较，挖掘了中国古代“中和论”美育思想的民族特征，探讨了中国古代“中和论”美育观的现代价值之所在及这种价值的实现途径。

据悉，《中国美育思想通史》是国家“十二五”重点出版规划项目。全书共分九卷，包括《先秦卷》、《秦汉卷》、《魏晋南北朝卷》、《隋唐卷》、《宋金元卷》、《明代卷》、《清代卷》、《现代卷》、《当代卷》；全书总主编为曾繁仁教授，丛书作者分别为山东大学文艺美学研究中心教授祁海文、浙江师范大学人文学院教授刘彦顺、青岛大学师范学院教授杨宝春、鲁东大学文学院教授卢政、上海师范大学人文学院副教授潘黎勇、山东大学文艺美学研究中心讲师李飞、中国社会科学院研究生院崔欣欣。该书现已由山东人民出版社出版发行，该书的出版是响应国务院办公厅《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》的具体实践成果，对切实加强美育思想史研究，推进有中国特色当代美育理论建设，具有重要现实意义。

【中心动态】

美学与美育研究中心迎来 2017 年四川省社科联评估检查

9月28日上午，2017年四川省哲社重点研究基地评估会在狮子山校区第一办公区六楼会议室举行，美学与美育研究中心参加此次评估检查。省社科联党组副书记、副主席罗仲平，规划评奖办主任黄兵，副主任赵静，副处级调研员吴茂生及专家组一行到会指导；学校党委书记丁任重、副校长高中伟出席会议并讲话，科研处及相关基地负责人参加了会议。会议由黄兵主持。

高中伟首先代表学校对各位专家、领导的到来表示了热烈欢迎，并对学校发展沿革及相关基地建设情况作了简要介绍。

罗仲平在讲话中对全省社科基地建设总体情况及本次评估工作作了说明，他强调，基地评估的目的是为了加强和改进基地建设，本次评估将按照调控总量、优化布局、动态管理的思路，逐步推动现有基地的转型升级、创新驱动、内涵发展和优胜劣汰，希望四川师范大学能以此次评估为契机，更好地整合研究力量、

优化资源配置、提升研究水平、服务国家和地方经济社会发展。

在实地考察后，相关基地的负责人分别从经费投入、设施保障、项目立项、成果发表、科研获奖、社会服务、人才培养、学术交流等方面就基地建设情况向专家组作了认真细致的汇报。

美学与美育研究中心主任钟仕伦教授在会上作评估汇报

最后，丁任重作总结发言。他表示，感谢省社科联以及专家们长期以来对学校社科工作特别是基地建设的支持，今后我校将根据各位专家提出的宝贵意见和建议，强化对重点基地的配套支持，不断改善其科研条件和学术环境；将严格按照省社科联相关管理规定和要求，结合学校自身优势和学科特点，进一步帮助基地凝练方向、强化优势、突出特色；将积极提升基地在重大项目承担和标志性成果推出方面的能力，努力把基地建设成为传承创新优秀传统文化、服务国家地方发展战略和促进高层次学术交流的制高点；同时，也希望我校各重点研究基地在今后发展中能得到省社科联以及专家们更多的帮助和指导。

美学和美育研究中心接受专家组评估检查

美学与美育研究中心召开 2017 年度课题评审会

2017 年 4 月 19 日，四川省社会科学重点研究基地美学与美育研究中心 2017 年度课题评审会在中心办公室召开。中心主任钟仕伦教授，常务副主任刘敏教授，副主任李凯教授，学术委员会副主任阎嘉教授，学术委员会成员王建疆教授、夏述贵教授、李天道教授等出席了会议。会议由阎嘉教授主持，肖砚凌博士任会议秘书。

中心自 2016 年 12 月 17 日在网站公开发布“2017 年的课题申报公示及指南”，截止 2017 年 3 月 28 日申报结束，共计收到省内外项目申报书 80 份。其中包括四川大学、西南交通大学、四川师范大学、四川农业大学、四川省艺术研究院、四川音乐学院、成都中医药大学、西安工业大学、成都大学、成都医学院、内江师范学院、绵阳师范学院、宜宾学院、攀枝花学院、四川大学锦江学院、成都文理学院、四川理工学院、四川电影电视学院、成都信息工程大学银杏酒店管理学院、成都纺织高等专科学校、四川城市职业学院、成都农业科技职业学院、

安徽商贸职业技术学院、成都东软学院、四川文化产业职业学院等多所高校和研究机构。从申报书的内容来看，其中不乏格式规范、内容详实的高质量申报书。

中心于 2017 年 4 月 19 日召开了课题评审会，对初评后选出的申报书进行了评审。学术委员会根据美学学科领域研究的需要，尤其关注美育研究以及参与社会服务等的需求，对各申报单位的课题进行了认真、务实、严谨、公正的评审，遴选出了拟立项的课题 33 项，其中重点课题 2 项，一般课题 22 项，自筹课题 9 项。本校立项数占项目总数的 33.3%，自筹项目数占项目总数的 27.2%。本中心 2017 年度课题经费总计 15 万元，重点项目经费标准为每项 2 万元，一般项目经费标准为每项 0.5 万元。会议结束后即上报校科研处，等候省教育厅的最后批复。

美学与美育研究中心 2017 年度课题立项公告

美学与美育研究中心于 2016 年 12 月 17 日在网站公开发布“2017 年度课题申报公示及指南”，截止 2017 年 3 月 28 日申报结束日止，共计收到省内外项目申报书 80 份。中心于 2017 年 4 月 19 日召开课题评审会，对初评后选出的申报书进行了评审。学术委员会根据美学学科领域研究的需要，尤其关注美育研究以及参与社会服务等的需求，对各申报单位的课题进行了认真、务实、严谨、公正的评审，遴选出了拟立项的课题 33 项，其中重点课题 2 项，一般课题 22 项，自筹课题 9 项。经四川省教育厅批复，同意这 33 项课题立项。

请各项目负责人认真组织开题和研究，合理使用经费，取得高质量的研究成果，确保课题按时结题。

美学与美育研究中心

2017 年 4 月 24 日

项目编号	负责人	项目名称	负责人单位	项目类别	预期成果	预计结题日期	科研经费（万元）
17Z001	李天道	中国古代人生美学研究	四川师范大学	重点	专著	2019.03	2
17Z002	伍宝娟	羌族释比古唱经审美研究	绵阳师范学院	重点	论文	2019.12	2
17Y003	胡卫	中古幽默美学思想探究	四川师范大学	一般	论文	2018.05	0.5
17Y004	叶芯竹	关于四川汉画像石的美学特质在现代动画应用中的研究	四川师范大学	一般	论文	2018.04	0.5
17Y005	卢莉	达尔克罗兹体态律动在高校美育课程中的应用意义	四川师范大学	一般	论文	2019.06	0.5
17Y006	赵艳	凉山彝族漆器图像应用研究	四川师范大学	一般	论文、作品	2018.12	0.5
17Y007	袁元	亲子美育教学基本理论研究	四川师范大学	一般	论文	2019.04	0.5
17Y008	王苗苗	小学动画影视美育研究	四川师范大学	一般	论文	2018.09	0.5

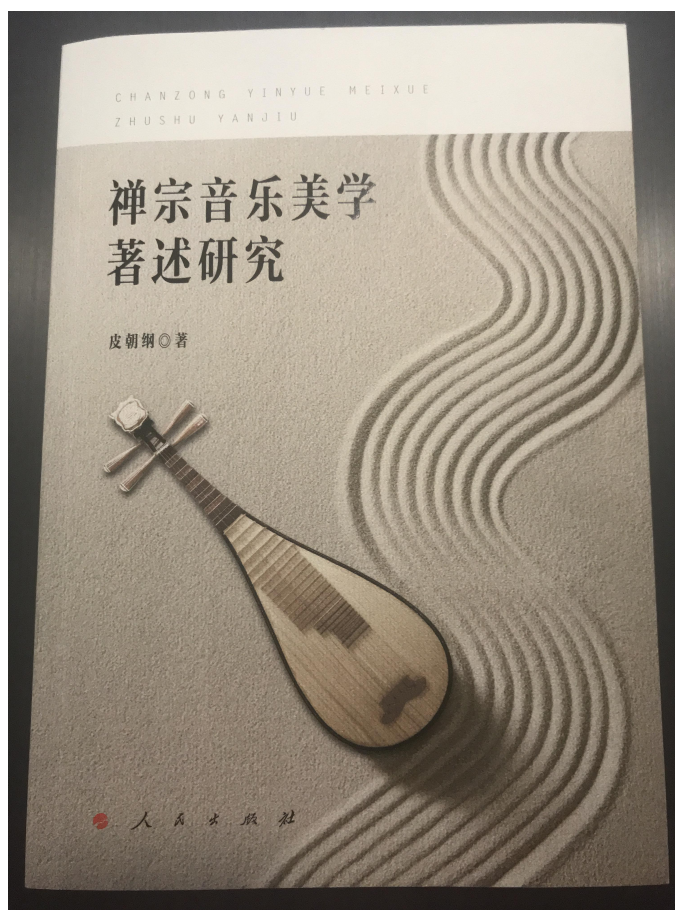
17Y009	安悦	美学视阈下四川古 城堡遗产的旅游价 值开发研究	四川师范大学	一般	论文	2019	0.5
17Y010	袁丁	现代主义与电影艺 术的自我确证	四川城市职业 学院	一般	论文	2018.06	0.5
17Y011	徐姣姣	两次世界大战对德 国无调性音乐创作 的美学影响研究	四川音乐学院	一般	论文	2019.05	0.5
17Y012	侯李游美	视像与快感——自 媒体时代的审美现 状与反思	成都大学	一般	论文	2018.04	0.5
17Y013	蒋茜	消费时代戏曲电影 的美学精神研究	四川省艺术研 究院	一般	论文	2019.06	0.5
17Y014	刘勃	石涛绘画美学与油 画创作关系的研究	四川工商学院	一般	论文	2018.04	0.5
17Y015	蒋星垚	声音设计在黑色电 影中的美学价值	成都文理学院	一般	论文	2018.12	0.5
17Y016	尤志	地域审美意识研究 ——以阿坝羌族城 镇景观为例	四川工商学院	一般	论文	2018.04	0.5
17Y017	宫修建	川南川剧高腔地域 音乐审美研究	四川理工学院	一般	论文	2019.06	0.5
17Y018	汤伟	非同一性与现代音 乐——阿多诺的音 乐美学思想研究	四川音乐学院 音乐研究所	一般	论文	2019.03	0.5
17Y019	陈卓威	传播学视阈下藏传 噶玛嘎孜画派唐卡 艺术的地域审美意 识研究	成都理工大学	一般	论文	2019.08	0.5
17Y020	江毅	荣县大佛造型艺术 研究	四川理工学院	一般	论文	2018.07	0.5
17Y021	赵岚	接受美学视角下新 媒体艺术的审美主 体——以VR艺术 为例	成都理工大学	一般	论文	2019.12	0.5
17Y022	罗凌	中国音乐美育思想 的历史演变与文化 归因研究	绵阳师范学院	一般	论文	2018.12	0.5
17Y023	王锦坤	徽派建筑艺术的美 学特征研究	安徽商贸职业 技术学院	一般	论文	2018.12	0.5
17Y024	陈景峰	三线建设背景下大 工业题材美术创作	攀枝花学院	一般	论文	2018.05	0.5

		美学研究——以攀枝花版画和油画为例					
17C025	戴立莉	音乐听觉美育研究	四川师范大学	自筹	论文	2018.05	0
17C026	唐晋	电影色彩理论及其功能研究	四川师范大学	自筹	论文	2018.04	0
17C027	郑轶	欠发达地区基于互联网+的新媒体美育教育模式研究	四川师范大学	自筹	论文	2018.03	0
17C028	陈倩	中国汉族民间舞蹈“海阳秧歌”的美学价值研究	四川师范大学	自筹	论文	2018.05	0
17C029	胡芳	自然博物馆美育研究	成都理工大学	自筹	论文	2017.08	0
17C030	刘超	晚明江南地区绘画私人鉴藏风尚探究	四川电影电视学院	自筹	论文	2017.06	0
17C031	朱婷	羌族酒歌的审美功能与价值研究	四川音乐学院音乐学系	自筹	论文	2018.05	0
17C032	刘鑫	应用技术型大学“互联网+美育”的泛课堂建设研究	西安工业大学北方信息工程学院	自筹	论文	2019.05	0
17C033	付金娣	现代消费文化背景下的禅茶装饰图形设计研究	四川工商学院	自筹	论文	2018.12	0

【学术交流】

中心学术顾问皮朝纲教授的力作《禅宗音乐美学著述研究》面世

四川省社会科学重点研究基地美学与美育研究中心学术顾问、四川师范大学文学院教授、四川大学文学与新闻学院博士生导师、四川省美学学会名誉会长皮朝纲先生的新著《禅宗音乐美学著述研究》已由人民出版社于2017年12月出版发行。这是皮先生继禅宗诗、书、画“三学”著述的发掘、整理、研究之后，对禅宗音乐美学著述进行系统发掘、整理、研究的成果。至此，皮先生已初步完成了禅宗诗、书、画、乐“四学”著述的发掘、整理、研究工作。

皮先生此书系依据习近平总书记《在文艺工作座谈会上的讲话》中提出的“要结合新的时代条件传承和弘扬中华优秀传统文化，传承和弘扬中华美学精神”和“要坚守中华文化立场，传承中华文化基因，展现中华审美风范”等重要指示，进行禅宗音乐美学文献的发掘、整理、研究工作的最终成果。

此书计 55 万字，分为上下两编。上编：《中国美学文献学学科建设视域下的禅宗音乐美学著述诠释》。是对已辑录出的禅宗音乐美著述，进行理论思考，归纳、概括出了禅宗音乐美学思想的主要内容和理论内涵。除《引言》与《余论》外，下分为五章：《“以音声为佛事”：禅门音乐审美化生存方式》、《“村歌社舞释迦禅”：禅宗音乐审美世俗化》、《以乐喻禅：禅宗音乐美学的独特风貌》、《诗乐联姻呈禅心：颂古展示公案禅意的音乐审美视角》、《禅苑绽新葩：禅宗音乐美学的理论探讨》。下编：《禅宗音乐美学著述撷要》。是对辑录出的 154 位禅师的音乐著述，以人为单位，分为三个部分：（一）正文前：禅师小传、该禅师的音乐论述提要、所录文献的版本依据。（二）正文（文献辑录）：按内容分类编排，冠以小标题（系提取禅师们的涉及音乐美学的术语、范畴、命题、主张等“话语”作为小标题），以突出其理论含义。（三）注释：对重要的人物、公案、典故、术语（含佛学、美学和文艺学），作必要的注释。

禅门中人关于音乐的论述，至今尚未引起学术界的关注，都未被学界引入相关论著之中。禅宗音乐美学思想，是禅宗美学思想的重要组成部分，但至今，对禅宗音乐美学思想的研究，还十分薄弱；对禅宗大师关于音乐的论述的发掘、整理，还未起步。皮先生的这部力作，则是对“禅宗美学”中的“禅宗音乐美学”这一学科进行开拓工作，它涉及中国美学、乐学、禅学等三个学科领域，它对禅宗音乐美学论述的发掘、整理、研究，具有开拓性、创新性、原创性，有重要的文献价值和理论意义。这不仅能为创建“禅宗音乐美学”这门学科，做好最基础的文献发掘整理工作，并且能拓宽禅宗美学思想研究的领域，扩大中国汉传佛教音乐美学思想研究的范围，充实中国音乐美学史研究、中国传统美学思想史研究的内容。它的开拓性、创新性、原创性体现在：

（一）从选题及成果看：至今，学术界尚无人进行禅宗音乐美学文献的发掘、整理、研究工作；也无人以禅宗音乐美学文献为依据，对禅宗音乐美学思想作系统的研究工作。

（二）从内容与结构看：本书从《大正藏》、《卍续藏》、《嘉兴藏》、《乾隆藏》、《禅门逸书》等典籍中，辑录禅宗大师的音乐论述，并汇编成册，为学

术界了解、研究禅宗美学提供了一部文献资料。对入选的每个禅师的音乐美学观点、主张写出了提要；在“注释”中，特别注意对那些涉及音乐美学的术语、范畴、命题、主张做详细解读，提出了一些新的认识。对已辑录的禅宗音乐著述，进行理论思考，归纳、概括出禅宗音乐美学思想的主要内容和理论内涵，提出了一些新的看法，这对人们了解禅宗美学很有参考价值。

撰稿人：何清

文学院与美学与美育研究中心邀请刘成纪教授、袁济喜教授 莅临我院讲学

2017年12月21日，刘成纪教授与袁济喜教授应四川师范大学文学院、美学与美育研究中心邀请，莅临我院讲学。

讲座人简介

刘成纪，武汉大学哲学博士，北京大学美学专业博士后。现任北京师范大学哲学学院教授、博士生导师、美学研究所所长，北京师范大学美学与美育研究中心主任。兼任中华美学学会常务理事、中国美学学术委员会主任，北京市美学学会副会长，北京大学美学与美育中心教授、北京舞蹈学院特聘教授。2011年获教育部“新世纪优秀人才”称号。主要从事中国美学和艺术史研究。主持国家社科基金艺术学重大项目、教育部人文社科基地重大攻关项目等10余项。代表性专著有《先秦两汉艺术观念史》（上、下卷）、《自然美的哲学基础》、《汉代身体美学考论》等13部。其中《自然美的哲学基础》获教育部高等学校科学研究优秀成果奖、北京市社科优秀成果一等奖，《汉代身体美学考论》获北京市社科优秀成果二等奖。

讲座内容及时间

- 第一讲：中国美学的天下体系 12月21日（周四）9点
- 第二讲：中国秦汉美学中的身体及其艺术映象 12月22日（周五）9点
- 第三讲：汉代图像世界与大一统美术之诞生 12月22日（周五）19点
- 第四讲：汉代地图与中国山水艺术之诞生 12月23日（周六）14点30分

刘成纪教授精彩的讲座，赢得了学院师生的热烈的掌声，讲座结束后，刘成纪教授都对学生提出的疑问进行了耐心的解答，讲座取得了圆满成功。

讲座人简介

袁济喜，中国人民大学国学院教授、博士生导师，兼中国人民大学孔子学研究院学术委员，北京大学美学研究中心客座教授，中国人民大学杰出人文学者特聘教授。原中国人民大学国学院副院长。中国《文心雕龙》学会副会长，中华美学学会常务理事等。代表性学术著作有《六朝美学》、《传统美育与当代人格》，主撰的《六朝清音》，获第五届国家图书奖。

讲座内容及时间

第一讲:六朝美学基本问题研究	12月21日(周四) 16点
第二讲:六朝悲剧美学形态探析(一)	12月22日(周五) 14点30分
第三讲:六朝悲剧美学形态探析(二)	12月23日(周六) 9点
第四讲:《世说新语》与美学智慧	12月23日(周六) 19点

此次讲座在袁济喜教授精彩的讲座与学生们的积极参与和热烈研讨中圆满落幕。相信此次讲座将对同学们学习与研究六朝美学起到积极的推动作用。

中心主任钟仕伦教授、常务副主任刘敏教授等参加“东方诗话学第十届国际学术研讨会”

2017年8月24日第十届东方诗话国际学术大会在韩国大田隆重召开，会期2天，大会主题是“韩中日诗话研究方向与展望”。美学与美育研究中心主任钟仕伦教授、常务副主任刘敏教授，中心成员房锐教授、肖砚凌博士参加此次会议并作大会发言。

会议回到韩国并由忠南大学主办也是为了更好地纪念学会创立20周年。正如现任东方诗话学会会长、马来西亚南方大学教授詹杭伦为大会题辞所言，“十全十美，永葆青春”。参会学者来自中国、韩国、台湾、香港、新加坡、日本、马来西亚等7个国家和地区共百余人，提交论文60余篇。其中，3位前任会长李炳汉、柳晟俊、金善祺参加了大会并发言。忠南大学校长吴德成到会并致祝贺，忠南大学人文学院院长致欢迎词。

大会的主旨发言突出了回顾学会发展历程、缅怀学会创始人第一任会长忠南大学教授赵钟业先生、总结学会的历史功绩的主题，充满感情而又振奋人心。分组讨论主要集中在中、韩、日三国的诗话本体研究（38篇）以及中韩、中日、韩日诗话的传播影响和接受变异（16篇）等论题上。也有学者发表了中国诗话在英语世界的译介与接受和有关诗学的论文。

此次大会以诗话为中心，汇集了众多东北亚汉学研究者交流学术成果，探讨了中韩日各国诗话的历史发展与艺术价值，以及各国诗话间关联的内在机理，为推动未来东方诗话、东北亚汉学和人文学的发展将发挥重要作用。

中心主任钟仕伦教授、常务副主任刘敏教授等参加
“第十届东方诗话学会国际学术研讨会”

中心主任钟仕伦教授、中心成员董志强教授参加“中国美学的传承与创新”国际学术研讨会暨中华美学学会 2017 年年会

2017 年 10 月 21 日—22 日，中华美学学会 2017 年年会暨“中华美学的传承与创新”国际学术研讨会在武汉召开。会议由中华美学学会和中南民族大学联合主办，中南民族大学的文学与新闻传播学院承办。来自国内数十所高校和研究机构的 300 余名代表以及德国卡塞尔大学、耶拿大学、韩国岭南大学的沃尔夫冈·维希、史蒂凡·马耶夏克、闵周植等外籍专家参加了此次美学盛会。美学与美育研究中心主任钟仕伦教授、中心成员董志强教授出席此次会议。

10 月 21 号上午，会议开幕，徐碧辉秘书长主持开幕式。中南民族大学的李金林校长致欢迎辞，他指出，习近平总书记在文艺工作座谈会上明确提出要传承和弘扬中华美学精神，此次研讨会的成果必将促进新时代中国特色社会主义文化的健康发展。高建平会长致开幕辞，指出美学发展需要寻找新的契机，在党的十九大期间召开“中华美学的传承与创新”国际学术研讨会暨中华美学学会年年会具有特殊意义，各位专家学者有责任助力中华美学为当代文化服务，让中华美学走向世界。中国社会科学院文学所理论研究室主任丁国旗代为宣读中国社会科学院张江副院长的贺信。Curtis Carter 代表国际美学学会向大会致贺词。文传学院院长刘为钦介绍了中南民族大学中国语言文学学科的发展情况。

本次会议主题为“中华美学的传承与创新”。分议题为：1. 中华美学与中华优秀传统文化；2. 中国各民族审美文化传统及其现代发展；3. 当今世界美学的最近发展及其对中华美学的意义；4. 美育对提高全民素质的意义；5. 城市与乡村建设中的美学；6. 美学与艺术学研究的对话与融合。在为期两天的学术交流中，与会学者针对相关议题进行了深入研讨，进行了 24 场分组讨论。

在 10 月 22 日下午的闭幕式上，高建平会长在闭幕辞中指出，本次会议主题鲜明，研讨热烈，互动良好，研讨了学术，启迪了智慧，激发了活力，取得了圆

满成功。徐碧辉秘书长宣读了本次理事会的三项决议： 1. 2018 年中华美学学会将会由山东大学主办。2. 中华美学学会决定成立中华美学学会民族美学专业委员会，具体筹办工作由彭修银教授负责。3. 通过了中华美学学会微信群公约。

中心成员肖砚凌博士、张娅丽博士参加首都师范大学 “首届全国高师院校美育高峰论坛”

2017年5月26日至28日，由首都师范大学美育研究中心主办的“首届全国高师院校美育高峰论坛”在北京顺利召开。来自北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学等全国高等教育师范类的50多所院校的120余位美育专家及新闻媒体和出版社的代表们齐聚一堂，围绕“美育理论、美育方法的前沿性问题；当代中国文化发展进程中的美育实践；高师院校美育策略、路径与机制的理论思考；其他相关问题”各抒己见。首都师范大学党委书记郑萼、首都师范大学副校长孟繁华与杭州师范大学校长杜卫等领导出席了论坛开幕式。首都师范大学美学研究中心常务副主任栗睿主持了开幕式。中心成员肖砚凌博士、张娅丽博士参加此次会议并作大会发言。

郑萼在讲话中指出，美育作为哲学社会科学的重要组成部分，是加强社会主义核心价值观教育、传承中华优秀传统文化的重要载体，在全面提升素质教育，促进人的全面发展过程中发挥着重要作用。对于师范生的培养而言，美育的意义就在于播下今天的种子，收获明天的希望，然后去播撒更多美的种子，这是美育的根本目标，也是所有师范院校的任重道远之处。首都师范大学作为教育部和北京市省部共建的综合性师范大学，将不断发挥人文艺术学科门类齐全的优势，在

教师教育综合改革中进一步突显美育的地位和作用，精心培育美育师资，倾心助力中小学美育特色发展，与兄弟院校一起，为大力强化师范生的美育培养工作做出自己的贡献。

首都师范大学社科处处长兼美育研究中心主任王德胜代表论坛主办方发言。他强调此次论坛以“深化美育理论研究，交流美育实践经验，建设美育协同机制”为主旨，目的在于更好地凝聚全国高师院校美育研究和实践工作力量，通过搭建交流学术成果和实践经验的稳定平台，逐步建立起高师院校间美育科研协同、教学协同、实践协同、服务协同的持续发展机制。

为期两天的美育高峰论坛中，主办方共组织了十场专家交流和探讨。与会专家围绕美育理论和美育方法的前沿性问题、当代美育实践问题、高师院校美育发展问题行了广泛研讨与深入交流。其中形成了高校美育的新技术新媒体应用、蔡元培演讲“以美育代宗教说”100周年、美育在质量标准等新的热点议题。与会学者认为，探讨当代美育问题，首先涉及对于现实的人的存在状态的基本判断以及对于此种判断的应然状态的设想。美育研究必须始终保持问题意识，对现实问题的呈现保持清醒的反思能力。此次论坛的举办，是首都师范大学美育研究中心为贯彻落实党和国家近期有关学校美育工作要求，在认真总结中国现代美育理论与实践经验、直面当前高校育人任务的基础上，协同推进高师院校美育理论与实践工作的重要举措。论坛期间的各项讨论成果，既见证了中国现代美育百余年的历史传承与当代发展，也鲜明体现了当代中国美育研究工作者积极的社会担当，“首届全国高师院校美育高峰论坛”获得社会各界热烈反响和一致好评。

“首届全国高师院校美育高峰论坛”是弘扬中华优秀传统文化中“重美育”的一次重要实践活动；也是2015年9月国务院办公厅发布《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》之后级别最高、规模最大、影响最深的一次全国性美育学术论坛；更是对习近平在2016年5月发表《在哲学社会科学工作座谈会上的讲话》和中共中央在2017年5月印发《关于加快构建中国特色哲学社会科学的意见》的一次积极响应和贯彻。50、2017年3月26日—27

日在成都金牛宾馆参加四川省第八届社会科学联合会代表大会。杨泉明当选为第一届社科联主席。

学术简讯

- 1、中心钟仕伦教授 2017 年 3 月 30 日——31 日在西华师范大学参加伏俊琰教授主持的国家社科重大招标项目“5—11 世纪中国文学写本整理、系年与综合研究”开题报告会。
- 2、中心钟仕伦教授 2017 年 6 月在北京湖北大厦参加中国高教学会美育专业委员会常务理事会，作《论中国传统家庭美育思想及其现代价值》学术报告。
- 3、中心钟仕伦教授、董志强教授、余虹教授 2017 年 10 月 27 日——29 日在安徽大学参加“朱光潜、宗白华与二十一世纪中华美学——纪念朱光潜、宗白华诞辰 120 周年”国际学术研讨会。
- 4、中心钟仕伦教授、刘敏教授等 2017 年 11 月 11 日至 12 日在成都金河宾馆参加“《四川民歌采风录》暨民族民间文化遗产保护与研究学术研讨会”。
- 5、中心成员高建平教授 2017 年 11 月 8 日在浙江工商大学教务处博雅讲堂围绕“什么是美学？我们为什么要学习美学？”发表演讲。
- 6、中心成员高建平教授 2017 年 11 月 16 日参加中国艺术研究院马克思主义文艺理论研究所举办的第七期“当代艺术学美学论坛”。
- 7、中心成员高建平教授 2017 年 10 月 13 日参加由上海大学中国语言文学高原学科，上海大学批评理论研究中心共同主办的“日常生活美学在中国的意义”学术讲座。

【美育实践】

中心常务副主任刘敏教授出席

“邦泰爱心屋《插图本故事教科书》”新书发布会

一套历经2年时间编辑出版的公益教科书的发布会，一场由全国百位艺术家作品组成的画展，一段房地产企业与艺术家、留守儿童一起圆梦的童话之旅，你能想象以上这些元素组合在一起会产生怎样奇妙的化学作用吗？

5月31日，在成都文轩美术馆，邦泰集团联合四川省慈善总会打造了一场前所未有的邦泰爱心屋《插图本故事教科书》新书发布会暨童心筑梦作品展，将色彩艺术与爱心公益相结合，为邦泰爱心屋所在地的留守儿童们提前送上了这份温暖而奇幻的六一儿童节礼物，而这短短半天的圆梦之旅也深深的印在了每一个到场者的心里。

是一场画展，也是新书发布会
更是一场温暖人心的“陪伴式”公益行动

一提到发布会，总会第一时间联想到闪亮的明星、酷炫的舞台、璀璨的灯光、冗长的项目介绍……而在今日邦泰举办的邦泰爱心屋《插图本故事教科书》新书发布会暨童心筑梦作品展上，却只有一群因为梦想、因为公益、因为陪伴而汇聚一堂的嘉宾，只有一幅幅色彩缤纷的插画作品与一套凝聚近 200 人心血为留守儿童圆梦所打造的全国首部定制版公益爱心教材。

四川省慈善总会领导致辞

邦泰集团领导致辞

著名艺术家何多苓致辞

“在对儿童公益的思考上，邦泰认为对他们最好的陪伴是爱和支持，尽可能地让孩子感受到爱，感受到他们的愿望会被重视，他们的梦想会得到支持，即使

是父母不在身边，他们也能体会到被注视的关爱目光。正是清楚意识到这一点，一直把关爱与支持的重心放在留守儿童身上的邦泰，在全川建立起 15 所邦泰爱心屋后启动了这一次的童心筑梦公益行动，亲手做一套具有缤纷色彩的故事书让每一位留守儿童也能获得和其他同龄人一样快乐、自信的童年！”在邦泰集团领导的娓娓道来中，在场嘉宾更加深入的了解了这套由四川师范大学文学院负责课文编著、全国 100 位艺术家用爱心无偿绘制故事插画的邦泰爱心屋《插图本故事教科书》诞生的初衷！

中心常务副主任刘敏教授被授予为邦泰爱心屋“爱心大使”授予荣誉奖杯

为邦泰爱心屋“童心筑梦”造梦师授予荣誉勋章

邦泰成都首个爱心屋小学学生与“爱心大使”共同吹动风车，正式发布邦泰爱心屋《插图本故事教科书》

而在邦泰爱心屋《插图本故事教科书》的发布外，童心筑梦作品展也成为本场发布会的一大亮点。从2016年9月12日邦泰集团面向全国征集百位造梦师为

邦泰爱心屋《插图本故事教科书》绘制配图插画，到如今 300 余幅造梦师作品最终呈现，美术馆中的每一堵画墙上都挂上了这些艺术家们亲手用色彩绘制的筑梦之作，畅游其中，感受童话色彩的魅力同时，更能感受到每位造梦师对孩子们的温暖祝福。

邦泰童心筑梦作品展现场

嘉宾参观童心筑梦作品展

邦泰童心筑梦作品展现场

一棵时间大树

一颗想唤起更多路人的公益之心

公益之路上，邦泰怀抱“坚持”二字十年来不断前行，但又绝不是盲目前行，对公益，邦泰在思考，思考怎样通过一个企业的公益行动唤起更多人的社会责任感，唤醒更多同梦之人的公益之心。在这样的思考中，邦泰公益项目也不断创新，于乐山师范学院建立 250 万元奖助学金以鼓励大学生勇敢追梦实现理想，与香港仁人家园携手，通过无息贷款的方式帮助贫困家庭危旧房改造，变“输血”为“造血”，变“满灌”为“滴灌”，从根本上消除贫根。并征集志愿者与仁人家园团

队实地援建姚家乡，让更多的公益之士能参与到邦泰的公益行动中帮助他人。

现场造梦师为孩子进行绘画教学

现场造梦师为孩子进行绘画教学

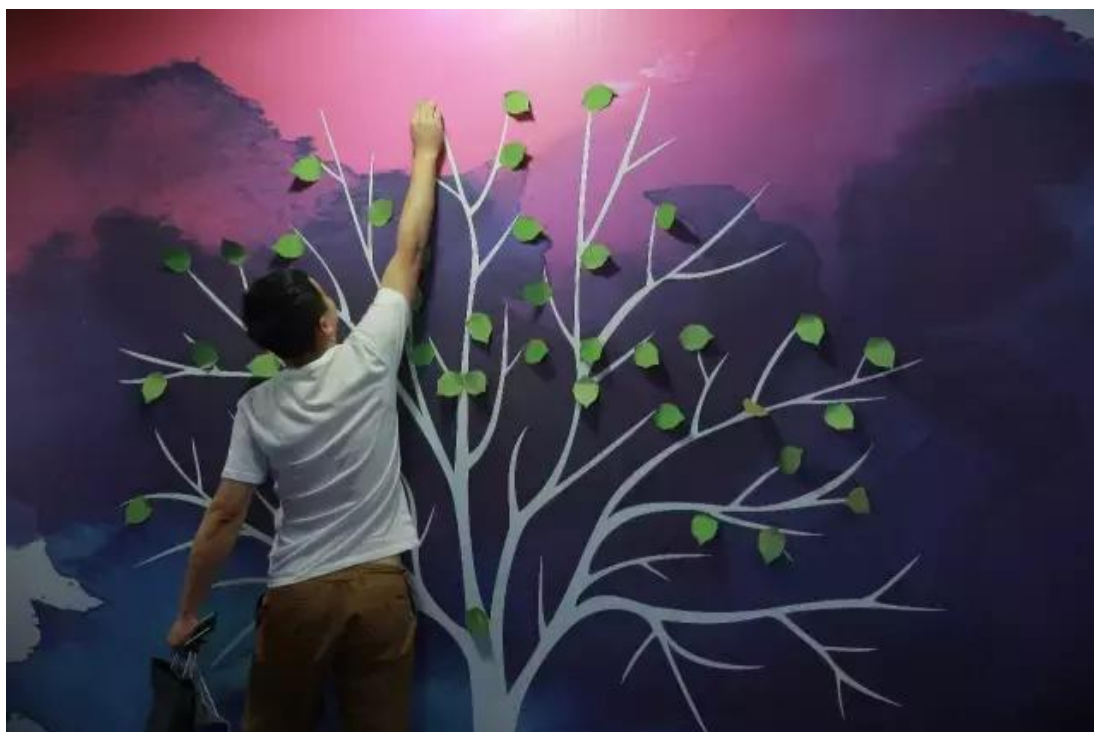

现场造梦师为孩子进行绘画教学

童心筑梦公益行动更是如此，前期面向全国征集百位造梦师，既是想通过他们的画笔为孩子们构筑一本独一无二的教科书，同时也想提供一个让大家能够直接参与并收获感动的公益平台。此次发布会现场更是设置了一棵特别的时间大树，让到场的嘉宾们把自己打算在未来贡献的公益时间写在绿叶上，一同加入到邦泰今后的公益行动当中来，让这棵公益的时间大树枝繁叶茂，为更多人带来爱心的庇护。

嘉宾张贴时间大树，献出公益时间

嘉宾张贴时间大树，献出公益时间

邦泰十年不忘初心

做一个有温度、懂感恩的企业

在今年刚刚迈入发展第十个年头的邦泰集团，深耕四川，迄今已经在川内布局成都、乐山、西昌、宜宾、内江、广元、眉山等城市，精品项目不胜枚举。邦泰以做“中国有影响力的城市运营商”为愿景，在城市运营上有着独特的思路与理念，抢先占位，赢取未来。并一次次以出色的成绩单与客户口碑震惊各地楼市，完成了从一匹“黑马”到“实力派”的成功过渡。

嘉宾共同探讨公益之道

而邦泰也深知这份成绩离不开社会的帮助与支持。邦泰坚持取之于社会，造福于社会，勇于担起企业公民的责任，从川内各地雨后春笋般出现的“邦泰爱心屋”，到扶贫旧房改造公益基金，从对生病前员工的无偿资助，到兴建为民谋福的公共绿地公园，再到现在邦泰爱心屋《插图本故事教科书》的正式发布，邦泰至今在各地举办近 300 场公益活动，累计捐资捐物 6500 余万元……“存一份心，做一件事，圆一个梦”成为邦泰 10 年公益路的真实写照！

邦泰爱心屋所在小学学生展示其完成的画作

邦泰爱心屋所在小学学生与老师合影留念

对于邦泰，这份感恩回报的初心不会遗忘，这件能真正帮助别人的事不会止步，愿在未来的路上邦泰与你一起前行，用我们的努力为那些怀抱梦想的人圆梦，用公益，影响社会！用公益，影响中国！

四川师范大学影视与传媒学院携手美学与美育研究中心 共同举办“狮山电影讲堂系列讲座”

《红颜》：溺水的鱼，无解的女性困境

主讲人介绍

黄婧秋，毕业于四川大学艺术学影视编导方向，艺术硕士。现任四川大学锦城学院编导系副主任，主要研究方向为视听语言和影视营销学。教学工作之余，担任杂志专栏作家，在国内杂志发表《白岩松：我又不是大熊猫》、《林奕华：你坐下，我的戏会走过来》、《梁文道：道长的清修与俗世》等数十篇文章。在国家核心期刊《电影文学》发表学术论文《解析〈喜马拉雅〉中道具的运用及其内在涵义》，并在省级学术刊物发表多篇论文。

《红颜》被称为中国版的《西西里的美丽传说》，距离电影上映到如今，12年的时间足够检验它是否担得起‘中国有史以来最好的女性电影’的称号。

影像中永远处在矛盾和抗争的母女；那个一次又一次淌过河流，在关键时刻拯救女主人公的小孩儿；以及生活在楼梯下方、不透光空间里的那对母子；这样的人物关系所创造出来的叙事结构有着经过时间的陈酿而散发的迷人气息。

我们可以来探讨一下，究竟是什么创造了《红颜》与众不同的个体气质？什么是《红颜》作为一部女性电影想要表达和自我表示的部分？

一. 溺水的鱼，无解的女性困境——符号意向的创作

1. “鱼”

电影中多次出现鱼的镜头，鱼在这部电影中是非常重要的符号意向。

第一次，小男孩小勇为了获得云姐的欢心，叉了两条鱼放在云姐的出租房门口，小云看见在水泥地上无劳挣扎的鱼笑了一笑；第二次，小勇和云姐之间的人物关系越来越好的时候，他俩在刮鳊鱼。鳊鱼的头被铁钉穿过，顺着刀片，血淋淋的骨刺被小勇刮下来。而一旁小云试图捡起散落一地的鳊鱼，小勇就问道：“你怕什么，它又会不咬你。”第三次，小云得知十年前的初恋去世，自己在厨房剖鱼、刮鱼鳞；第四次，当小云的母亲得知小勇就是十年前她扔掉的男婴，她路过湿漉漉的街道，一车的鱼露出明晃晃的肚皮，在肮脏的地面挣扎。

我们都知道，鱼离不开水，而电影中的鱼，实际上没有一条能够获得生存的权利，鱼的命运暗示了小云的命运。

2. “水”

谁在影片中获得了水的滋养，或者是获得了水的禁锢？不是鱼，而是小云。电影开场的第一个镜头，小云坐在水中，头往后仰，她美丽、哀伤的脸庞在水里浮动。于是，女性和水的关系，在电影一开始的时候就奠定下来了。水，既是女性柔美的象征，也是女性困境的象征。

“溺水的鱼”和“水中的女性”之间的互文关系正是电影所想要讲述的主题。

“水”也代表了《红颜》电影风格是回归到叙事本体。电影本身没有做太多的叙事结构的改动，而是像水一样顺序流动，随着人物的命运慢慢发展。除却小勇身份的遮罩，其他人物关系都如同透明的水，顺序发展。

二. 电影母题

1. 女性意识的自我表达

波伏娃说：“女人不是天生的，而是社会造成的。”

而主人公小云在电影中完成了女性自我意识的成长。无疑，小云是美丽不羁的。和男同学相恋、怀孕生子，然后被学校开除学籍，全镇通报批评，小云还是选择留在小镇，承受数十年如一日的异样眼光。而经过十年生活的打磨，小云依然不仅没有进一步，反而和有妇之夫搅和在一起。小云如同泥里的鱼，从未从泥水中走出来。

小云的母亲，苏老师对自己女儿的认识是川剧演员。而小云对自己个体的认识，自己就是一个唱流行歌曲讨生活的人。而这种身份认识的撕裂正是通过小镇这个社会群体完成的。李玉的镜头往往女性都是特写，男性都是用全景。当小云穿着戏剧服装表演时，台下的观众起哄要求小云唱通俗歌曲，镜头就从小云的脸部拉开，音乐一转，舞台变成嘈杂的歌厅。在这里，小云又一次面临着自我灵魂的放逐，生活所迫，她唱着自己不愿唱的歌。

而在李玉温和的叙事当中，小云并没有无边无际地随处坠落。镜头里的小云到处走穴，穿着超短裙嬉笑怒骂，就在她越来越笃定自己就是一个卖唱歌手时，是小勇唤起了她作为川剧演员的矜持。而当她从自己母亲口中得知小勇是自己亲生儿子的时候，小云作为女性开始正视内心，意识到要有自我意识的成长。

所以当小云有意识的和小勇拉开距离时，她重新穿回川剧的服装，在镜头面前梳妆打扮，完成了自己职业女性身份的确认，潜在的也完成了自我认识的重新确立。

2. “看”与“被观看”

在劳拉·穆尔维《视觉快感和叙事电影》中提到了三种男性窥视模式：第一种是认同式的窥视模式。第二种是窥淫癖模式，实质是男人对女人的窥视。第三种是恋物的观看癖。而好莱坞有一个逐渐演变的观点，女性形象逐渐从圣女变为娼妇，但不管是什么形象，女性始终处于被男性关注、关照的位置。

电影中的女性也处于三层“被观看”当中。第一层观看是“我”对着镜头说话，“我”被镜头背后的摄影师所观看；第二层观看是“我”在镜头，例如小云，不管被男人膜拜还是唾弃，与男性演员的沟通也是一种观看；第三层观看是，当小云的形象投射在银幕中，观众完成了对角色的观看。

小云其实是一个非常复杂矛盾的角色。她有着隐秘、充满窥探感的往事，却选择了在舞台上永远处于被观看的川剧演员的身份，这样的社会身份和她个体身份形成了无解的结。而如何去消解“看与被观看”的矛盾也成为了电影着力表达的部分。

电影中出现的最远镜头也成为“看与被观看”最经典的一个镜头。小云在外商演，周围都是看热闹的群众。这时候，小云情人的妻子在亲戚的帮衬下找小云麻烦，口里骂着狐狸精，手也不停地推攘，甚至撕破了小云的外衣。小云孤零零的躺在地面，而小勇站在镜头最为偏僻的角落里注视着小云起身走远，他们之间形成了最远的人物距离。值得说道的是，镜头里的群众全都是真实路人，他们不知道在拍摄电影，真以为是正妻找小三的麻烦，所以在镜头里完成了对小云这个人物真实、赤裸裸的观看

3. 俄狄浦斯情结

李玉女性电影中有一个很显著地特点，永恒的父亲形象的缺席。导演个体经验是从小生活在没有父亲的家庭里，与继父的关系也很糟糕，所以在她完成电影人物描摹的时候，就决定父亲形象是缺失的。

俄狄浦斯情结讲述的正是俄狄浦斯王在无知的状态下完成了恋母弑父的命运。在电影中最为明显的呈现莫过于天真的小勇拿着父亲的骨灰玩，嘴里还发出呜呜呜的声音，场景无疑是刺目、甚至显得有些不尊重的。小勇在无知的状态里完成了两件事，和自己的亲身母亲喝交杯酒，玩弄亲身父亲的骨灰，而他的一生也不知道自己的亲身父母是谁。

三、人物创作

1. 三个母亲

本片人物创作的最主要部分是导演创作了三个母亲形象，其中每一个女性都有自我意识的成长。

第一个母亲，小云。年少轻狂，因为一次犯错而永远无法弥补的母亲身份，这个身份直到影片结束也没有真正尽到母亲的职责，属于“放弃、出走的母亲”。

第二个母亲，小勇的养母，是处于“困局中的母亲”。她因为照顾小勇失去婚姻，甚至因为小勇不接受其他男人介入他们的生活，所以她与理发店老板的暧昧关系决不会在小勇面前表露半分。当小勇亲身父亲，也就是她的弟弟去世的时候，她这辈子唯一的依赖只剩下小勇。可以说，她为小勇牺牲了一切，困在阴暗、见不光的空间不得解脱。

第三个母亲，苏老师，将自己“困于灵魂深处的母亲”。苏老师所遵循的道德原则不允许自己原谅小云，所以她选择送走男婴，告诉自己女儿这个孩子一出生就死掉了，用自己的方式拆散了一对母子关系。从青年角度，苏老师所代表的母亲形象是所有专制母亲的翻版，属于上一辈母亲的形象。如此符号化的人物，她不愿面对生活里的过错，而更愿相信道德和规则高于人性。

有一个场景，苏老师在厨房劳作，小云放下钱准备出去，镜头是一个极为延宕的母亲背影，孤独萧索。到后面母女矛盾爆发，她冲着自己的女儿爆发：“你不知道我这些年有多孤独！”再到小云决定离开小镇重新找到自己时，苏老师失声痛哭，才真正和女儿达成和解。

2. 三个男人

围绕着小云这个人物电影里出现了三个男人。

第一个男人，张云峰，小云初恋，小勇生父，属于“缺位的男性”。小云未婚怀孕的事情暴露后，将所有包袱丢给自己的姐姐，远走他乡，十年之后回到小镇的只有一捧骨灰。

第二个男人，刘万金，小云的情人。刘万金本身是有家庭的，但他甜言蜜语地哄骗小云只爱她一个。当小云告诉刘万金不想没有身份的过下去时，他说出了让所有人内心都会为之一寒的话，“过去的教训你还没吸取吗？”刘万金一直以小云的过去作为衡量标准，即使表面上他是小云最亲密的男性关系，但他依然是高位审视着小云，认为小云是有黑历史的人，凭什么要求我为你放弃家庭。

第三个男人，钱老板，外界所有男性符号化的表达。他代表了小镇男性群体形象，认为小云就是一个破鞋，我们都有权利指责你、唾骂你。

3. 一个儿子

小勇，在电影表达了三层人物关系，他实际上是三个母亲的儿子。

小云是生母，小勇姑姑是他的养母。同时，苏老师缺失了十多年女儿的爱，在得知小勇是亲孙子时，她希望小云将小勇带回来。小云拒绝了母亲的要求，苏老师立即反驳：“你不养我来养！”这个时候，她的想法并不是将小男孩当做自己的孙子，而是儿子来看待。

四、电影结局：开放性的无解答案

“女性形象的悲剧不是源自生理，而是社会的、文化的和意识形态带来的。”

对于女性命运和女性精神归宿的话题是每一位女性导演想要去探讨解码，但似乎没有一个导演能够给予女性一个可靠的答案，在女性精神出走后如何找到自己灵魂的归宿。

女性色彩浓厚的电影似乎都没有欢喜结局，电影《红颜》最后小云和小勇依然是无解的关系，小云登上火车离开镜头后，小勇才从车站出现，再慢慢淡出镜

头。电影给出开放性的结局，并没有强行加入注脚，解释小云今后的命运如何，是否如水中浮萍？远去的火车带走一地鸡毛，带走十年的小镇岁月。

电影《让子弹飞》的构成意向：

假亦真来真亦假

主讲人介绍

唐华军，四川电影电视学院表演系系主任，毕业于上海戏剧学院导演系，艺术硕士。SIPARC（上海国际表演艺术研究中心）成员，四川电影家协会会员。主要的艺术创作作品：莎士比亚《麦克白》、易卜生《培尔·金特》、大型古典戏剧《赵氏孤儿》、《生死场》、《青春禁忌游戏》、《恋爱的犀牛》等。电影《幼儿园的男阿姨》监制、《任志贞》艺术监制。

一、故事的意向——生活的比喻

首先我们来谈谈什么是故事的意向，简单地来说故事是生活的比喻。

一个会讲故事的人会像一个诗人，将乏味的、枯燥的日常生活转化为一首诗，充满了诗情画意，并且具有悲悯之心。一首以事件、冲突而不是以语言为韵律的诗——一个长达两小时的比喻告诉观众生活就是这样！

因此，故事要有深度和意味。

《让子弹飞》剧本，是从马识途的小说集《夜谭十记》其中一篇《盗官记》里面抽出故事的一个核儿改编的。

例如：“圣女贞德”的形象

几百年来知名的作家已经将这位不平凡的女性送上舞台、写入了书页，搬上银幕。他们所刻画的每一个贞德都是独一无二的。如：萧伯纳的机智的贞德，布莱希特的政治的贞德，德莱叶的受难的贞德，而好莱坞的浪漫勇士，而在莎士比亚笔下，她却变成了疯狂的贞德。每一个贞德都领受神谕，招募兵马，大败英军，最后被处以火刑。贞德的事实永远相同，但是，她的生活“真实”的意义却有待这位创作者来发现，整个样式也因此改变。

同样的道理：创作者必须清楚的意识到：抽象的东西是中性的。这里指的是——场面的设计、视觉效果、色彩的浓度、音效的配置、剪辑的节奏等等一系列的技术性策略。这些东西本身没有意义。用于不同的场景的完全相同的剪辑模式

可以得出不同的解释。

二、构成意向——马拉火车的美学意义

电影美学是所表达活生生的故事手段，其本身决不能成为目的。

当我们已经习惯了传统的电影叙事的时候，我们的潜意识中实际上早已经有一个无形的边界框定了我们阅读电影的审美习惯。另一种模式进入时我们该如何转化达成默契呢？

从接受已经习惯的观赏模式到被创作者营造的另类模式所引入，通常需要一段过程。这个过程或长或短的有效时间里，往往决定了一部影片正在观赏的“当下效应”。

这时候，自然想起了一个词：审美约定，观众不是在被动接受你的作品，这是一个众所周知的道理。

然而，在实际创作中，人们往往会忘记这一点。起码是部分地忽视了。面对电影市场，观众在观赏过程中的审美参与，在某种程度上可以说起着决定性的作用。既然观众的审美参与有着如此重要的作用，我们还有什么理由忽视它呢？

先谈一下审美约定。19世纪法国戏剧理论家萨赛在1876年针对戏剧的本质这一命题，强调说：不管是什么样的戏剧作品，都是为了给观众看的，它是戏剧的必要条件，也是戏剧的本质所在。在他看来，戏剧艺术的一切器官都必须以观众欣赏为前提，并与之相适应，“没有观众，就没有戏剧”。

萨赛给戏剧下的定义可以简化为：借助于一系列“约定俗成”的东西给观众造成真实的幻觉。

所谓“约定俗成”，指的是“假定性”。它是一切艺术固有的本性。

“假定性”的含义在于对生活的自然形态进行变形与改造，使形象与它的自然形态不相符。在戏剧艺术中，诸方面的假定性程度惟一的限度就是与观众之间的“约定俗成”，它正是凭借这种约定，使观众获得真实的幻觉，以实现审美的目的。也有人在强调“假定性”这种固有本性时，否定造成“真实的幻觉”的必要性。因此，这种约定它不是文本，但它却无时无刻不在观众的观赏中，当然也存在于创作者的意图中，它类似于传统美学中言及的审美共振，但是又不能够完全等同。这里区别就在于：

审美共振是一个自上而下的期望，而审美约定是一个平等的愿望。

创作者首先要把自己当作观众，在众多的观赏模式中做出一个选择，而且将自己选择的风格强化，重要的是，不是在作品的进行过程中逐步显现，而是在一开始的时候，便要强烈地暗示出来，以积极的态度与观赏者达成一个你我潜在的默契，这个默契的达成，事实上已经完成了一部作品的审美约定，简而言之，告诉观众：我们应该这样看，别那样看，做出一个“别用以前看电影的思维方式来看这部电影”的姿态，而且是强烈地、极致地，这一点，“马拉火车”做到了。

电影《让子弹飞》不能不说在这方面给了我们一个较为成功的范例。当马拉火车的镜头出现在电影的开篇时也许人们是惊讶的，如果这种惊讶，还不能生出

具体的喜欢和厌恶时，比“马拉火车”更离谱的车内镜像“沸腾的火锅”，继续颠覆着你的观影习惯。这部电影已经不再是“物质现实的复原”，电影如同戏剧一般，仅仅是场“假定性”的演出，这正是这部电影在一开始就试图与观众达成的审美约定。

这种审美约定的实现，颇似心有灵犀一点通的味。观众也许会想，火车可以用马来拉吗？这与马车有什么区别呢？这部电影要这样给我们讲故事吗？

导演强迫我们的思维转向，跟着他的讲故事方式进入。

这时一连串的非传统叙事方式的另类表述，通过视觉手段向观众袭来。“麻将牌”的蒙面布，将你的联想迅速带到，条同万、东南西北中的牌桌上。一场豪赌就这样拉开序幕。

“假县长”来到县城，这个县城依然是假定的，它去除了近似僵化的所谓“生活逻辑”与“场景复原”。一场别开生面的锣鼓，符号化的说清楚了。如马拉火车、贗品、鸿门宴、钻石、日本刀、麻将牌面具、鼓、枪、碉楼等等。

真真假假的执政开始了。处决假土匪、升堂办案、撒钱、发钱、发枪、处决家恶霸，将符号化，假定性推向极致。这时电影叙事和戏剧叙事的界定模糊了。但是，我们在影院里不时传来的笑声里和嘘声里，明显的感觉到，观赏者是接受故事的。这不能不说与开场的马拉火车有着密切的关系，在那一刻，审美约定已经完成。

三、叙事文本的意向——极简

在实际生活中，我们始终都是和我们完全不知道其既往生平、家庭关系或者心理动机的人们打交道。如果我们看见他们陷于某种戏剧性处境中，我们就感兴趣。我们满怀兴趣地停下来观看街头争吵，即使我们不知道是怎么回事。

但是除了拒绝这种在剧中过分说明人物动机的做法之外，还有对于现实主义

的追求。人是十分复杂的，其心理构造是矛盾冲突和无法核实的，人的行为后面的真实动机是否能够认识，这是一个问题。

品特：事物并不必然是非真既假的

品特

在 60 年代，品特的两部独幕剧在伦敦皇家宫廷剧院上演之际，他在节目单上加了一段话，谈到了这个问题：“进行核实的愿望是可以理解的，但是并非总能实现。在真实的东西与不真实的东西之间，没有明确区别，在真的东西与假的东西之间也没有明确区别。事物并不必然是非真即假的，它可以是既真又假的。可以对于已经发生的事物和正在发生的事物进行核实这种假定，存在着我认为是不准确的一些问题。一个剧中的人物，他可以不表现关于他过去的经验，他现在的行为和他的愿望的令人信服的证据或者信息，也不给出对于他的动机的全面分析，仍然是正当合理的。”

追求的就是故事情节不确性，以反对传统戏剧故事情节所追求的逻辑性、连贯性和封闭性。通过对叙事形式的颠覆，摧毁一切传统文本规范，追求绝对的创作自由。虽然剧作结构离奇，情节荒谬，但也能给观众带来突兀的快感和意想不

到的刺激。

比如文本对白意向：单刀直入，意味无穷。比如假县长只做三件事“公平”、“公平”、“公平”……

案例 1

片头画外音：全都找遍了、没钱、没货、也没有银子，人倒是剩两活，杀不杀？（悬念）

逼问：钱藏在哪里了，倒是说出来。闹钟响之前要是不说出来。脑袋搬家。哭，哭也算时间嘞？（人物危机：生死攸关）性格：匪气、冷漠

案例 2

断案：老六自裁（头脑简单，血性、义气、耿直）。

什么是人物，你要写一个傻子，你不能写他傻。比如，一个傻子坐门口儿待着，过来一帮人说你是一傻子，他说“我不傻啊”。“不不，你傻，你太不一样。”“怎么不一样？”“我们正常人，我们都能看见自己耳朵，你看不见。”说完人家就走了。这傻子想我还真是看不见，很郁闷，“这事儿，如果我要真看不见这耳朵，还真成傻子了”。结果就拼命在那儿来回甩脑袋看，怎么会就看不见呢？动半天脑子，突然想到一点，得稳住这耳朵出其不意，“叭”一下玩儿命逮这耳朵。

戏要反着写：他的表现形式是他聪明，他在动脑筋。

案例 3

比如说“鸿门宴”这场戏。

在电影场景中，县长单刀直入的对话，几个来回描绘出张牧之这个人物豪情、爽快，而且不确定的人物背景、经历以及多面的形象性格。

“我马某人，县长买来的，花钱买官就为挣钱，而且不想挣穷人的钱”。

“那你想挣谁的？”

“谁有钱挣谁的！”

“那谁有钱？”

“你有钱！”

双方人物性格在相互行动展开，单刀直入，意味无穷。先不聊这个你客气我客气的，寒暄那套全不要，直接到高潮。然后再从后面开始耍一些阴谋诡计。

从瞬间到永恒。从方寸到千里，每个人物的生命故事都提供了无数的可能。大师的标志就是能够从中只挑出几个瞬间，借此给我们展示其一生。

春风沉醉的夜晚 —— 认识酷儿电影

主讲人介绍

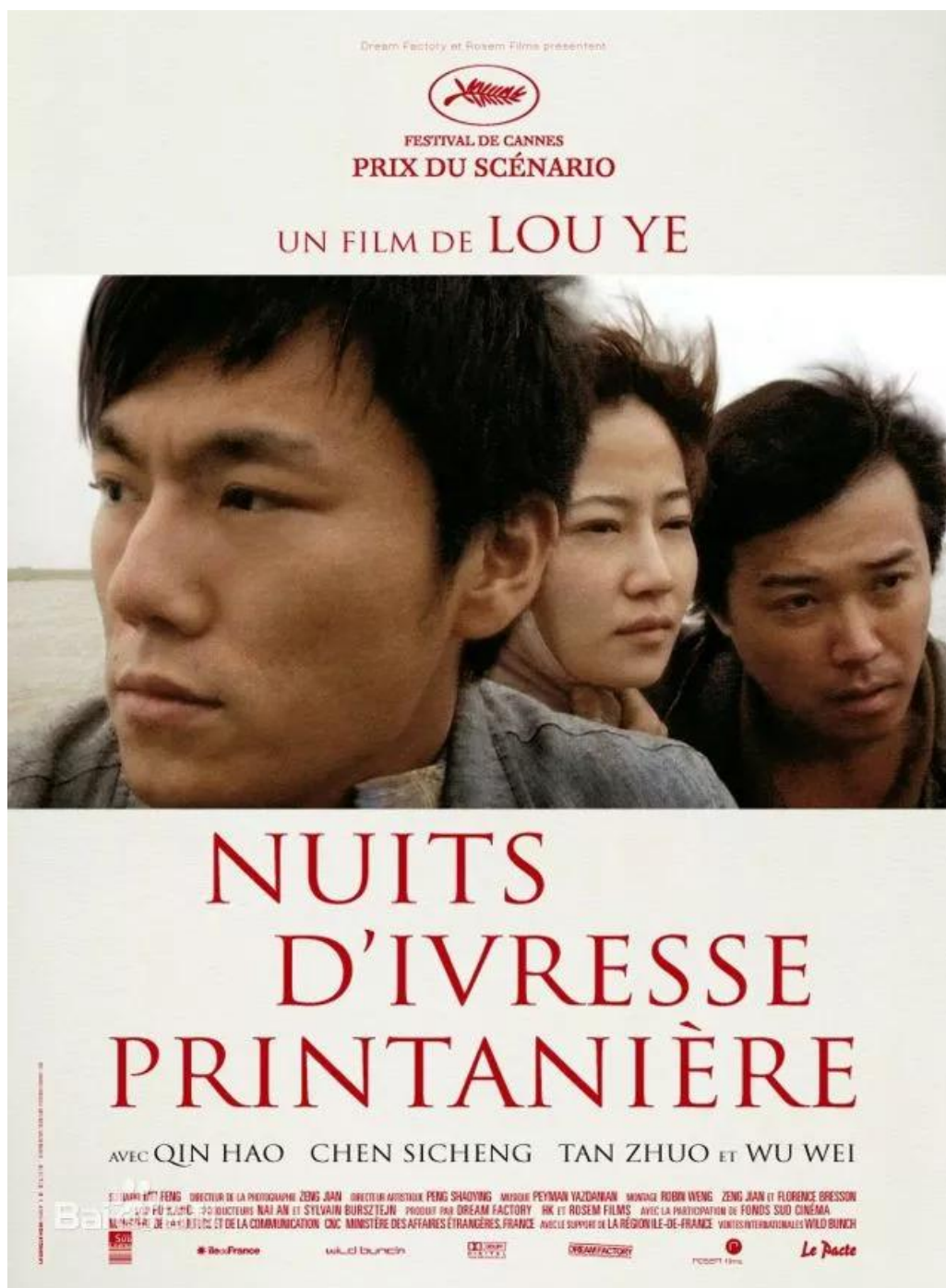
钟平丹：副教授，四川师范大学文学院戏剧与影视文学教研室教师，主要研究方向为电影学及艺术学理论

电影简介

电影《春风沉醉的夜晚》是由娄烨导演，梅峰编剧，由秦昊、陈思诚、谭卓、张颂文等主演的爱情片。娄烨用标志性的手持镜头讲述了一个压抑悲伤的故事。这是他在《颐和园》之后拍摄的第一步电影，主题围绕中国的同性恋问题展开，镜头大胆而真挚，更体现出酷儿电影的批判性。

影片因为涉及包括同性和异性题材的三男两女的情感纠葛而引起广泛关注。

2009年5月24日，电影《春风沉醉的夜晚》获第62届戛纳电影节最佳编剧奖。

一、关于“酷儿电影”

什么是酷儿？酷儿来源于“queer”，“queer”这个单词意为“怪异的，同性恋的，令人不舒服的”，酷儿理论用来研究的是人的性欲的多样性。人的欲望不是单一的情况，（同性恋或者异性恋），还包含了这两者之间复杂的灰色区域，如变性，易装，虐恋等，它所讨论的范围远远大于与异性恋相对立的同性恋的

概念。它讨论的内容包括：性欲的多样性和性欲的流动性。在商业电影中有两大元素：色情和暴力。酷儿电影直接探讨和表现，但是它对性的表达远远超越了作为凝视对象的“色情”元素。

二、酷儿和视觉禁忌

《春风》是否是一个爱情片？有同学说是，有同学说不是。里面有几段男同性恋人的情爱镜头，很多同学看了以后觉得接受不了，或者感到恶心。那么，是否可以反思下，为什么我们在看爱情片的时候，看到男女在一起，我们会觉得很自然，会觉得体会了爱情的美好，而看到两个男人在一起，我们就会觉得难以接受呢？我们关于性别的观念是怎么形成的？事实上，我们对性别的认识，除了生理性别以外，还有社会性别，也就是社会文化赋予我们的关于性的认知。比如说日常总有女生认为自己是女汉子，因为她感到自己不温柔，强壮，有力量，刚毅。而这些是男生拥有的性格，因此感觉自己迈向了性别的对立面。可是，我们为什么一定认为刚毅，强壮一定是男生的特征，而温柔，妩媚是女性所独有的呢？同样，我们之所以对《春》里面的男性情爱镜头感到“怪异”或者“恶心”，大部分原因是因为这个它挑战了我们对于爱情和两性关系的认知。对于主流价值观中的两性关系来说，这确实形成了一个视觉上的禁忌。不过，谈到对爱和被爱的向往和追求，一定要有性别之分吗？抛开我们心中的偏见，我认为这是一个爱情片，而且是一个很优秀的爱情片。

三、关于电影

娄烨拍摄这部影片《春风沉醉的夜晚》据说灵感来自于郁达夫的小说《春风沉醉的晚上》，尽管故事上没有什么联系，不过娄烨还是比较成功地把郁达夫这部小说中展现出来的对迷茫，困惑，绝望搬到了现在大都市里。在这部电影的电影语言里，导演刻意弱化了空间，都市场景变得模糊，大量的特写镜头让观众跟着导演，关注到了影片中的人身上。

江城，一个典型的酷儿形象。在电影所表现的这个环境里面，他似乎是最为“自由”的一个人，他能表达出自己的性别偏好，并有类似于中天娱乐城这样的地方让他进行易装表演，他有自己的圈子，在这个圈子里混得如鱼得水。他也有自己的爱人王平。然而，这种爱情注定只能深埋于地下，最多能在广场舞的人群中，才能有短暂的真正和爱人携手共舞的时光。和王平分手以后，他内心的痛苦，如同所有失恋的男男女女一样，他想尽办法从伤痛中解脱出来，麻痹自己，最终选择和另外一个男人组建了一个类似家庭的稳定关系，这种结局意味着同性关系最终向传统的妥协，空洞的眼神意味着当前酷儿们的境遇：敢于表达自我，终究向命运妥协。

王平，当前同性恋人的一个典型状况。在合适的年龄与性取向正常的女性结婚生子，被传统观念束缚的“酷儿”。“其实王平做的挺好的。”连林雪都这样评价他，“没有任何一个女人能察觉到她的不对”。他扮演好了自己的社会性别，也就是“丈夫”这个形象。但是婚后的王平，还是和江城保持着同性性行为，并且渴望这段关系一直持续下去。他承受者人格的分裂，生活的错乱，最终导致了他的死亡。

罗海涛是剧中最有戏的一个人物。他是作为窥视者的身份介入到姜成和王平之间，而后他爱上了姜成，从异性恋转向同性恋，成了通过导演摄像机被观众窥视的一个人物。影片并没有交代他爱上姜成的来龙去脉，似乎这一切是如此的自然而然发生了。罗海涛这个人物很有特色，导演深刻地挖掘他的内心，在影片开始，他偷窥完姜成和王平的约会以后，回家就和女友小静发生关系。这种努力证明自己是异性恋的行为，恰恰表达了他内心对于自己有可能是同性恋的恐惧的抵抗。他在姜成和小静中间纠结，迷茫，困惑，已经无法认清自己。或许正如酷儿理论里面所探讨的，人的性欲是一个流动和变化的过程。我们或许不如自己想象的那样了解我们自己。

林雪作为一个传统的普通小学老师，即使发现了丈夫王平的异样，还是打算维持着表面的关系。真相败露后她说：“你在外面找个女的都可以，你凭什么找男的啊？”在这样一段婚姻与爱情的关系里，林雪是那个多余的人。最后她刺伤江城，也表现出她内心觉得是江城才是破坏她婚姻、害死王平的罪魁祸首，她本身也不愿意去接受丈夫的男同身份。

李静是一个纺织厂女工，不仅是罗海涛的女友，而且跟纺织厂的老板似乎也有亲密关系。在与罗海涛和江城三人一起出游时，发觉了罗海涛与江城的关系，最后选择主动消失。

我们就这么在屏幕面前看着几个人在爱情中沉沦和纠结，每个人都没有错，可是每个人都无可避免地在这个城市中走向悲剧。这是一个讲述爱情的影片，可是，是什么造成了这种悲剧？娄烨在影片中以一种真实直接的方式展现出了几个人物的生活状态，相比起中国其他的某些酷儿电影中那种刻意摆出的和主流异性恋价值观相对抗的同性恋影片，这部影片回到了人的本身。没有可以强调的性别差异，只有深深震撼我们的那种人性的孤独。这部影片所引起的反思，或许能够让我们对社会上这样的人多一些宽容，多一些理解。毕竟，每个人都有权利追求爱和被爱。