

文林艺园徜徉录

吴德铭文艺论文选

◎ 吴德铭 著

云南大学出版社

文林艺园徜徉录

吴德铭文艺论文选

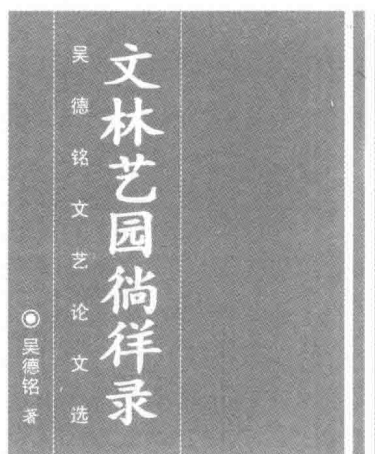
◎ 吴德铭 著

图书在版编目(CIP)数据

文林艺园徜徉录:吴德铭文艺论文选/吴德铭著.
—昆明:云南大学出版社,2010
ISBN 978-7-5482-0023-9

I. ①文… II. ①吴… III. ①文艺评论—中国—现代—文集 IV. ①I206.7-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第026622号

策划编辑: 柴伟
责任编辑: 冯斌
封面设计: 卢斌

出版发行: 云南大学出版社

印 装: 昆明佳迪兴隆印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 24.25

字 数: 372千

版 次: 2010年5月第1版

印 次: 2010年5月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5482-0023-9

定 价: 42.00元

地址: 云南省昆明市翠湖北路2号云南大学英华园内(邮编: 650091)

发行电话: (0871) 5033244 5031071

网址: <http://www.ynup.com> E-mail: market@ynup.com

开拓和折衷的

精神空间。

敬

吴德教授

王世宏

一九九一年

（总序）

杏坛拈花

2000年9月，历史将我推到了云南艺术学院院长的位置上。

深感责任重大的我，首先想到的事情是：一所边疆综合艺术院校的生存状态与发展可能是什么；如何不辜负上级组织和广大教职工的厚望，在自己的任期里达到新的发展高度，获得新的办学收成。

在我上任前一年，1999年，我们刚刚开展过一次活动，就是云南艺术学院的建设发展40周年校庆。那一次活动给我留下了悠长的思索：云南艺术学院在历届领导班子努力、一代又一代教职工奋斗和学生们的热情簇拥下走过了40年的艰辛道路，取得了桃李满天下的巨大成就，为今后的发展创造了一个历史高度和前进起点。在此基础上百尺竿头，更进一步，就成为新班子新生代的历史任务。在总结经验，盘点家当，为成绩骄傲的同时，我们面临的问题是：本科教育办学有较长历史，但没有研究生教育层次；实践型队伍创作能力强，但理论成果少；历史的错综与道路的曲折，体现在校园建筑的犬牙交错状态与后校园因为缺少投资而闲置荒芜的情况当中；规模小、社会影响力不够而被提议“合并”的悬剑仍在项上……硬件建设与软件建设的迫切性，成为新里程途中首先遇到的关隘。

勒紧裤带，创造条件建设校园。我们设法获得政府的支持，废除了穿

过校园、将校园一分为三的不合理的城市规划道路，从而获得了校园被占用的近20亩土地；建成了美观、现代、受人交口称赞的12000平方米的四号教学楼；购买了后门外4300余平方米的楼房成为五号教学楼；购买了紧邻校园的倒闭工厂的20亩土地，拓宽了校园空间；建设起了13000平方米的现代化学生公寓留学生楼和完成了虽然不豪华但是在云南省属最高专业水准的12000多平方米的展演中心——剧场、展厅、藏画室、陈列室。极大地满足了教学发展的需要，扩大了办学规模，后来顺利通过了2004年的教育部的本科教育水平评估，获得了“良好”的等级。

但是，这个等级绝对不仅仅靠这些办学条件的创造，更重要的因素，来自教学、研究、创作展演鼎足而三、齐头并进的发展成果。认识到这些，并在常态工作中变为现实，实在是教师艺术家们、同事们殚精竭虑思考云南艺术学院的生存和发展问题时凝聚起来的群体智慧和在实践过程中付出的共同努力。

我们明确云南艺术学院教学、研究、创作展演三位一体的人才培养模式；建立基点（核心课程）、热点（新学科新领域课程）、特点（传统优势和地域资源课程）的课程结构体系；强调地处边疆，便于与民间艺术互动，与地方经济、文化建设结合的发展立足点；突出教学中的实习、实训、实践、实战、实用环节借以增强云南艺术学院学生动手能力，成为办学亮点；探索云南艺术学院依托地区资源和政府支持能够长足发展、具有不可替代性意义和寓个性价值于共性原则的教学体系；我们开始凝练大舞台（戏剧、舞蹈、音乐）、大美术（国画、油画、版画、壁画、雕塑、公共艺术、视觉传达、平面广告、环境艺术、室内装潢、产品包装……）、多媒体（电影摄影、电视摄影、录音剪辑、电脑辅助设计、广播电视编导与制作、动画绘画、动画制作、摄影广告、电视广告、网络设计）和新交叉（艺术生产与管理、艺术经纪人、艺术法规、民族艺术与人类学、教育与戏剧）4个学科大类，将综合艺术院校的综合优势、交叉能力发挥到最大。在明确的思路被教学单位贯彻和被艺术教育家、学者们掌握的情况下，成绩巨大。云南艺术学院的学术能力、学科建设能力、专业建设能力和课程设置能力，有了巨大的发展和长足的进步。有了戏剧学、音乐学、美术学、设计艺术学、舞蹈学和艺术学6个硕士学位授权点；有戏剧学、音乐学、美术学3

个已经建成挂牌的云南省级重点学科和艺术学1个在建的省级重点学科；有戏剧（影视）文学、和声、绘画3个省级重点专业，有“戏剧概论”、“视听语言”、“作曲”、“图形创意”4门省级精品课程；有了被国家权威机构组织5500余名专家认真“定性”评审、在学术影响力、社会贡献率的9项指标“定量”衡量后、从24300余份期刊中筛选出来、最后认定的“全国中文核心期刊（艺术类）”的《云南艺术学院学报》作为学术高地与交流平台与国际国内风云对接的窗口；有全省“艺术类师资培训基地”的重托；成为云南省博士学位授权单位、授权点建设单位……硕士点、艺术硕士点、教师硕士课程教育点、艺术本科教育、艺术专科教育、艺术高等职业教育、留学生教育，云南艺术学院的办学，已经逐渐进入了教学、研究、创作展演的良性循环。

我们正在由传统的教学型走向教学研究型大学，而创作展演，是检验教学研究和服社会、贡献文化产品的关键。

我们的转型发展中，研究平台的建设和锻炼队伍的措施，就显得十分重要。通过研究项目和创作项目来锻炼队伍，检验研究成果，经验证明是一种良好的方法。

2001年8月，我们组织出版了云南艺术学院重点学科丛书第一、第二辑共20本，主要分布在戏剧学、美术学和音乐学3个学科，还有艺术学。8年过去，除了不断支持特色教材丛书和精品课程丛书的出版之外，学院各个教学单位和研究单位，也不断支持教职工出版研究和教学成果。我始终认为，一个学校的办学传统和办学成果，一定要有物化形式来承载，否则，在人事代谢、岁月沧桑之后，一所有历史的学校，它的办学成败、优劣、特色和常态，都将会随风而逝，将会成为一种不确定的民间传说。我们积极推动的云南艺术学院特色教材丛书、云南艺术学院精品课程丛书和云南艺术学院重点学科丛书就是重要的物化形式。加上其他不同形式的出版物、制度化的规章制度等等，都成为云南艺术学院办学历史的承载平台，同时会成为学校发展的现实推进器。教材建设、课程建设、专业建设和重点学科丛书建设，就是实实在在的办学核心内容，通过这些建设使师资队伍的建设有了看得见、摸得着的一些措施、手段和重要检验标准。应该说，成就是显著的。把恒常的工作和持续的努力回顾一下，来路的景点集中起

来观察，成果丰硕。而且，学科建设的成果扩大到了设计艺术学、电影电视学、舞蹈学、艺术学。不但是艺术史、艺术理论、艺术欣赏、艺术家研究，而且，对艺术人类学、艺术教育领域的研究也有重要收获。尤其是艺术教育内容的艺术教育政策、艺术教育规律、艺术发展生态等等的研究，在艺术教育被“艺术考生热潮”推动着迅猛发展、办艺术教育成为办学热点的时候，显得具有强烈的现实针对性。8年前，我在为重点学科丛书书写序的时候，书写的是《必要的基石》，讲述的是学术“兴校、强校、名校”的道理；今天，怀着喜悦的心情，打量我们在学术基石上有了长足发展的教学单位、学科点和专业，抚摸坚实的学术基石上沃土沛然的杏坛，阅读教师们捧献出的杏坛执鞭生涯中产生的研究成果，就像是在欣赏艺术教育的杏坛中争奇斗艳的花朵，芬芳扑面，清新怡人。

身在杏坛27年，如果算上自己念师范中文系的4年岁月，就是31年。从未离开教学岗位和研究领域的我，在与同行探讨教学、交换心得的过程中，自信懂得教师、职工和艺术教育家们的情感方式和情感内容，深知他们的喜怒哀乐，深知耕耘在校园里的教师们那琐屑的辛苦与平凡的伟大，深知杏坛中人那份苦口婆心的后面有多少“三更灯火五更鸡”的自我激励、自我要求、自我敦促的修为。我要在云南艺术学院新的重点学科丛书（第三、四、五辑）出版之际，向云南艺术学院的辛勤园丁鞠躬致敬，感谢他们对云南艺术学院党委和行政一代又一代的领导班子的支持和信任，感谢他们在我学习教育管理、办学育才的这9年中用认真教学、热情创造和潜心研究的实际行动对我的认同和帮衬。

阳春三月，花艳南疆。常言：杏花，春雨，江南。但是，我熟悉的是南疆，不是江南。也曾江南看花，花繁春深；更多南疆踏春，春深如海。南疆花香拂面的时候，我往往油然而生一番比较的心思：较之江南的杏花，亭台楼阁，柳丝烟雨，令人生怜；南疆的杏花顶骄阳、远好雨、亭亭于高山野坝，却别有一种倔强的热烈、艳丽的天然，使人生慕。

云南艺术学院的艺术教育家们，就是南疆的杏花了。在繁忙教学工作、管理、服务的间隙，在重要的社会资源分配的末梢和幸运青眼顾盼的盲点，他们的顽强坚持和奋力拼搏，往往比生活在占尽天时地利的中心城市的教育家、艺术学者们付出的多得多。而且，获得的艺术影响和社会名声，

还远不如后者。正因为如此，他们是可敬的、为数更多的一群人。中国大地上，更为广阔的艺术空间里，春光是由他们铺就的。

正逢云南艺术学院建校 50 周年的日子，出版重点学科丛书意义特殊。杏坛拈花，不敢微笑，只有回顾的记忆和瞻望的沉思。因为，我不是智者，我只是杏坛执鞭的一个劳作者，和作者们一样。

是为总序。

吴 戈

2009 年仲春于昆明麻园

（自序）

百艺相通
虚实相生

新中国成立初期，我在北京读书时，一日游览北海公园琼华岛，偶见某公在一亭中挥笔卖字，围观如堵，原来那位书法家是双管齐下，左右开弓，同时写一副对联或两行诗句，不仅笔力道劲洒脱，且敏捷如龙飞凤舞。某公见我看得目瞪口呆，久久不肯离去，竟主动赠我一队条幅。因此，自少年始，我对善于“双管齐下”的文化人及其神奇功能就钦佩不已。1987年9月，在新疆参加第一届中国艺术节盛会，我有幸站在时任文化部长的王蒙老师身边，亲眼观赏他娴熟地左右运笔，同步完成两幅漂亮的维吾尔文的书法作品。以上绝技高艺，令不才联想到许多文化现象，其中感触最深的莫过于文艺创作和文艺理论的关系问题。

常言道：“光说不练是假把式，光练不说是真把式，连说带练是全把式。”自古以来，文坛就有三种大家：一是专门从事创作的，以丰富、精美的传世作品而著称；二是主要研究文艺理论和评论他人作品的，以观点明锐、慧眼独具、深中肯綮的不刊之论而取胜；三是创作、理论同时并举、相辅而行，且都造诣非凡、成就斐然者。无须说，后者是最难能可贵的，也是小我终生奉为圭臬、心慕手追的楷模，如古代的曹丕、陆机、韩愈、

白居易、苏轼等，现代的鲁迅、茅盾、闻一多、朱自清等，当代的冯牧、王蒙、钱钟书等。

我从中学发端，在嗜爱文艺创作的同时，也关注和学习文艺理论，认为文艺的理论素养和实践经验如鸟之双翼，不可偏废，缺一则难以保持主体的健全和平衡，更不易冲天高飞，扶摇直上。区区在大学任教几十年，既讲授一般文艺理论和各种文体（诗歌、散文、小说、报告文学、戏剧、电影电视等）的理论知识，也承担各类文艺形式的写作实践课程。在教学中我从来主张并深切体会到：逻辑思维与形象思维是相辅相成、相得益彰的，二者密不可分；文艺理论是创作实践的经验总结，应对创作进行有益的向导和推动，而创作又是检验理论的试金石和不断丰富、完善理论的源头水。身为综合艺术大学的文艺理论和创作实践课的教师，必须同时挑起两副重担，这与普通大学和师范院校的中国语言文学专业的要求是有所不同的。因此，窃以为，艺术院校的文艺学教师，最好一手抓学术研究，一手抓艺术创作，而且两只手都能抓出一点货真价实的成果，这样，在学术和艺术问题上就拥有了较大的发言权，在教学上就会有些独出心裁、属于自己的创新见解，而不至于人云亦云，拾人牙慧，照本宣科，隔靴搔痒。正如一位游泳教练，倘若只是站在岸上指手画脚当导师，自己却不下水作示范，是很难熟谙水情、精通水性的，也不足以诲人、服人，更遑论为人师表。所以我很赞赏陆游的两句诗：“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”（《冬夜读书示子聿》）

文艺界、理论界的有识之士早已提出：作家要学者化，学者要作家化。这种崭新的人才观，要求文艺家具备全面的精神素质、完善的知识结构，成为能说会写、知行统一的名副其实的社会典范。倘若作家和学者、创作与理论各自为政、独善其身，势必导致互不理解、互不信服，彼此敬而远之，甚至会出现互相轻蔑、冷漠、排斥、对峙的不良心态，这对于繁荣创作和提升理论都是极为不利的。作家与评论家应当是知音和诤友，而不是路人和对手。如果说，理论是务虚，创作是务实，两者之间唯一正确的关系只能是虚实相生、虚实相长。

基于上述理念，近三十年来，鄙人在教书育之余，创作、发表了一些文学作品，包括散文、诗歌、小说、报告文学、剧本乃至相声等，出版了几本纪实文学和散文集，编创、拍摄、播映了几部电视剧。与此同时，又撰写了一些文艺理论和评论文章，除了对带有全局性的重要文艺思想、典型文艺现象阐发自己的观点外，大多是对各种艺术门类、样式和具体的文艺家及其作品做些研究、探讨，涉猎对象有文学（含散文、诗歌、小说、报告文学、儿童文学等）、戏剧、影视、美术、音乐、舞蹈及书法等。百艺相通且可互鉴，是我奉守的一条美学准则。本书所选理论文章大都刊登于中央报刊、全国核心期刊、高校学报和省级媒体，部分著述获各类奖励。时间跨度从1979年直至2009年。值得庆幸的是，有些论文发表后，不仅被其他报刊转载，受到广泛关注和好评，还因之参加全国性、全省性的有关会议，使自己得以扩大眼界，有所充实、提高，乃至结识了著名的文艺家和中央领导同志。例如，《全方位观照 多元化审美——对未来戏剧的思索》一文，系出席1986年全国戏剧理论研讨大会的产物，被先后选入中央戏剧学院《戏剧》季刊和云南省向新中国成立四十周年献礼的文集《云岭剧论》。又如，1993年12月，为纪念毛泽东同志诞辰100周年，中共云南省委隆重组织了毛泽东同志生平和思想讨论会，我应征撰写的论文《发扬毛泽东的文艺思想 繁荣社会主义文艺市场》被选为该会交流材料（全省只核准了两篇文艺性论文）。在为期四天的纪念暨学术研讨活动中，我颇受教益，最难忘的是，有幸聆听了正在云南视察的时任中共中央政治局常委、书记处书记的胡锦涛同志专程莅会所作的重要报告（本人做了详尽记录），并有机会与胡锦涛同志合影留念，单独交谈。无疑，这次缘于一篇文艺论文而荣幸地受到党和国家领导人的亲切接见和当面指教，对我坚持从事文艺理论的学习、研究确实起到鼓励和鞭策作用。

窃以为，文艺理论和文艺创作是不可分割的联体，文艺创作是文艺理论的应用、体现和延伸，而创作者的世界观、价值观、荣辱观、文艺观、美学观等一系列主观思想都必然要渗透、融化到客观作品里。故而，了解一个文艺理论工作者和文艺教育工作者的学术和艺术观点，不仅要听其言，

也可以观其行，一个重要渠道就是剖析他自己的作品。为此，本书选录了同行专家对本人部分作品的评论文章，它们先后发表在《人民日报》、《光明日报》、《文艺报》、《云南日报》、《边疆文学》等报刊和作家出版社等出版的书籍中。在此，对长期关心、指导和扶持我的良师益友们深表敬谢之忱。

最后，对书名略作阐释。“徜徉”一词，《辞海》有条目曰：“自由自在地往来。”《现代汉语词典》说得更潇洒些：“安闲自在地步行。”韩愈曾写道：“从子于盘兮，终吾生以徜徉。”（《送李愿归盘谷序》）我自称大半生都在文艺园林中徜徉，一则表达了对所从事的专业的快意和乐趣，一则说明不才在文学艺术的大千世界里，不过是兴会淋漓、漫无边际地散步闲游，很少对哪一种艺术之花、学术之果刻意琢磨，潜心研究，可谓博而不精，专而不深，所以只能留下如此稀疏、浅薄的足印，委实愧煞老夫矣。在此，诚挚敬请各位方家和读者赐以批评、教正。

吴德铭写于 2009 年 8 月 2 日（家母胡蕙仁大人九十诞辰）

目
录

王蒙题词

杏坛拈花(总序)

..... 吴 戈 001

百艺相通 虚实相生(自序)

.....001

论文学艺术的主观性和客观性

.....001

简评“表现自我”说

.....021

文艺改造的正道和歧途

.....024

发扬毛泽东的文艺思想 繁荣社会主义文艺市场

.....029

论当前文艺市场的几个问题

.....046

改进文艺理论教学的关键在于密切联系实际

.....049

论报告文学的基本特征

——兼与某些流行观点争鸣

.....058

诗魂与诗体

——当前新诗创作之我见

.....071

儿童文学论

.....076

全方位观照 多元化审美

——对未来戏剧的思索

.....084

戏剧艺术欣赏中的审美心理	095
冯牧的散文	105
“孜孜不倦、光彩照人”的艺术家形象	
——赏读孙道临的《走进阳光》	109
攀登精神高原的珠穆朗玛峰	
——赏阅吴传玖将军的散文集《当兵的人》	112
不断发掘生活的诗意	
——白族作家张长及其创作	124
瑰丽的青春 热情的赞歌	
——赏析全国优秀小说《空谷兰》	130
简评赵廷光的《论瑶族传统文化》	133
微弱生命的高昂强音	
——读解潘柏君其人其文	137
深挖细淘自己的生活之井	
——《流逝的岁月》序言	154
关肃霜的表演艺术	159
为民求乐趣无穷	
——侯宝林大师与我谈论喜剧艺术	162
批评电视连续剧《趟过男人河的女人》	173
一部有新意的戏剧评论专著	
——评《曹禺创作启示录》	178
喜看今日彝剧开新花	
——观彝剧《哀牢春秋》	180
逆古叛道唱新曲	
——观新编历史剧《赵武灵王》	182
一次有益的探索	
——观电视散文片《狮伏龙潜》	184
悲鸿遗墨香如故	
——徐悲鸿与云南的美术教育	185
袁晓岑和他的造型艺术美	193

袁晓岑的孔雀画和仙鹤图	
——为庆贺袁晓岑教授八十华诞、从艺六十周年而作	210
一本别开生面的画册	
——赏读《张建中和他的艺术》	216
《中国诗词楷书精选》序言	219
彩虹般绚丽的艺术天路	
——著名藏族歌唱家巴桑与她原唱的《天路》	223
工尺谱成革命调 桃李织就复兴花	
——著名音乐家林之音的艺术生涯	230
美妙和谐的天籁之音	
——评杨丽萍的新乐舞《云南的响声》	240
为地球村呐喊 为小人物立传	
——《长青的丰碑》创作札记	250
电视剧《爱心无价》编剧手记	256
《让人生更美好——云南艺术学院作家班作品选》序言	260
促进散文繁荣的盛会	
——参加全国散文作家论坛暨征文大赛颁奖大会感言	279
附录:专家对吴德铭作品的研究和评论	287

论文学艺术的主观性和客观性

文学艺术的客观性和主观性以及两者的相互关系问题，涉及文艺的源泉、本质、特征和规律，关乎文艺理论和创作实践的根本原则。当前艺术和学术领域的许多不同观点的分歧和论争，几乎都凝聚在这个焦点问题上。如对文艺创作与生活、时代的关系，作家艺术家与人民群众的关系，现实主义与现代主义，文艺的继承借鉴与革新创造，以及文艺的现代化与民族化等重大问题的各种看法等，都牵连到对文艺的客观性和主观性的认识。因此，深入探讨、正确辨析这个复杂的问题，具有重要的理论价值和实践意义。

文学艺术这种意识形态，既是一种社会现象，又是一种心理现象，是主观（审美主体）与客观（审美客体）的辩证统一体。纯主观主义或纯客观主义的作品是不存在的，只是有些偏重于再现客观、有些偏重于表现主观而已。无论哪种内容和形式的作品，都不可能使主客观两方面截然分离。所以，在讨论中，任何偏执一端的片面观点和简单化的论证方法，都是不足取的。

必须首先坚持唯物主义的反映论

文学艺术是社会生活的反映。这是我们研究文艺现象的根基和出发点。凡是站在先进的唯物主义立场上的文艺家、理论家，都以各自的语言表达方式揭示和肯定了这一真理。从古希腊哲学家亚里士多德的“模仿说”，到俄国民主主义革命者别林斯基所谓的“艺术是现实的复制”，以及车尔尼雪夫斯基所谓的“再现生活是艺术一般性格的特点，是它的本质”等