

艺术学界

ARTS VOL.8
STUDY

第八辑

主编：王廷信
EDITOR-IN-CHIEF
WANG TINGXIN

江苏美术出版社

ARTS

艺术学界

STUDY Vol.8

第八辑

主 办

全国艺术学学会

东南大学艺术学院

顾 问

黄会林 谭霏生 王文章

叶 朗 于润洋 张道一

编委会主任

凌继尧

编 委

陈池瑜 曹意强 陈迎宪 傅 谨 方李莉

方 宁 黄 惇 胡 平 贾达群 贾磊磊

姜耕玉 刘道广 蓝 凡 梁 江 梁 玖

凌继尧 刘立滨 廖明君 刘文峰 李心峰

刘 祯 麻国钧 彭吉象 潘耀昌 阮荣春

孙惠柱 陶思炎 王次炤 王廷信 王一川

谢枋梁 谢建明 徐昌俊 许 平 徐子方

于 平 叶松荣 杨永善 仲呈祥 张 法

张 燕 曾繁仁 周华斌 张庆善 郑曙旸

赵塔里木 周武忠 周 星 周 宪 张晓凌

主 编

王廷信

副主编

李倍雷 沈亚丹

编辑部主任

武翠娟

图书在版编目(CIP)数据

艺术学界. 第八辑/王廷信主编. —南京:江苏美术出版社, 2012. 12

ISBN 978-7-5344-5551-3

I. ①艺… II. ①王… III. ①艺术理论—文集 IV. ①J0-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 302323 号

出品人 周海歌
责任编辑 郑 晓
装帧设计 张志贤
责任校对 刁海裕
责任监印 朱晓燕
特约校对 张兰芳 韩肖冰 余 洋 胡元元
目录英译 聂 楠

书 名 艺术学界(第八辑)
出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏美术出版社(南京市中央路 165 号 邮编 210009)
出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>
经 销 凤凰出版传媒股份有限公司
制 版 南京新洲印刷有限公司
印 刷 南京新世纪联盟印务有限公司
开 本 718×1000 1/16
印 张 19 插页 4
版 次 2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-5551-3
定 价 48.00 元

营销部电话 025-68155677 68155670 营销部地址 南京市中央路 165 号
编辑部电话 025-68155753 电邮 jsmscbs5@163.com
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

深化前沿问题研究
拓展学术交流平台

凌继尧
二〇二三年冬

题字：凌继尧，东南大学艺术学院教授，博士生导师。

学科前沿

- 艺术三要素 张道一[001]
- 以大文化思维方式构建中国当代艺术学理论批评模式 李倍雷[020]
- 中外艺术类学科、专业目录设置的比较研究 李丕宇[028]

艺史探幽

- 你是谁？人面纹瓦当四问 梁白泉[054]
- 双林寺力士彩塑像研究 刘晓梅[072]

艺术教育

- 试论清华大学“由技入道”的艺术教育实践模式 陆挺[081]
- 论音乐教学空间 任也韵[088]
- 油画研究生教学探析 朱沙[096]
- 论中国书画艺术学的建立与发展
——张道一先生艺术学思想与方法的启示 龚文[101]
- 绘画的技术与品位 赖登云[106]
- 论艺术学教育的书信体对话价值 杨梦婉[113]
- 论李剑晨的绘画艺术 撒拓[120]

艺理思索

- 孙过庭《书谱》中的易学思想 张乾元[132]
- 以《诗经》立意的中国古代雕花床 尹文[142]
- 建本插图与戏曲传播 乔光辉[157]
- 戏曲史研究不可或缺的五幅图像 徐子方[178]
- 家族影响下的阳曲县青龙镇神庙群剧场 牛白琳[188]

目录

- 苏州桃花坞年画的生存现状与发展方向 卢爱华[209]
- 盛世莲花 邵晓峰[221]
- 后技术时代下的香港志莲净苑设计
- 论涂鸦文化的时代特征 王颖 陈江[229]
- 我国原创动漫产业对民俗艺术资源的开发及其问题 岳晓英[237]
- 以江苏动漫产业为例
- 20世纪艺术概论之“艺术欣赏与批评”研究述评 张兰芳[245]
- 名家缅怀**
- 秘书眼中的刘忠德 黄悦[255]
- 怀念刘忠德部长 孙维学[263]
- 敬爱的刘忠德老师永远活在我们的心中 万睿[266]
- 新著评论**
- 《走进中国经典传说与小说的世界》序 陈美林[270]
- 师生之缘 王廷信[274]
- 《清凉问学》前言
- 中国当代艺术的形状 李轶南[277]
- 解读李倍雷、赫云《中国当代艺术研究》
- 中国·艺术·哲学 谢尚发[282]
- 评朱志荣《中国艺术哲学》
- 世俗生活与宗教世界的交融 苏金成 胡媛媛[290]
- 评龙红《风俗的画卷——大足石刻艺术》
- 彩色插页**
- 刘灿铭的书法艺术
- 宋备的绘画艺术

Forefront of Art Study

- The Three Elements of Art Zhang Daoyi [001]
 Constructing Chinese Contemporary Art Criticism under the "Great Cultural" Mode
 of Thinking Li Beilei [020]
 A Study on the Setting of Subjects and Instructional Programs of Chinese and Foreign
 Arts Li Piyu [028]

Art History Probe

- Who Are You? Four Questions for Human-face Eaves Tile Liang Baiquan [054]
 The Study of Coloured Hercules Sculptures in the Shuanglin Temple
 Liu Xiaomei [072]

Art Education

- On the Art Education Pattern of "Practicing from Technique to Art" in Tsinghua
 University Lu Ting [081]
 On the Space of Music Teaching Ren Yeyun [088]
 On the Exploration of Oil-painting Graduates Teaching Zhu Sha [096]
 Establishment and Development of Chinese Calligraphic and Painting
 Gong Wen [101]
 —The Enlightenment of Mr. Zhang Daoyi Arts Ideas and Methods
 On the Techniques and Tastes of Painting Lai Dengyun [106]
 On the Value of Epistolary Dialogue in Arts Education Yang Mengwan [113]
 On Li Jianchen's Painting Art Sa Tuo [120]

Art Theory Rumintion

- Ideas of I-ching in Sun Guoting's Shupu Zhang Qianyuan [132]
 On the Themes of Book of Songs in Chinese Ancient Carved Beds Yin Wen [142]
 On the Illustrations of Jianben Edition and Traditional Opera Communication
 Qiao Guanghui [157]
 Five Indispensable Images of History of Chinese Drama Xu Zifang [178]
 Qinglong Town Temple-group Theaters in Yangqu County under the Influence of
 Family Niu Bailin [188]

- The Status and Developing Directions of Taohuawu's New-year Woodblock in Suzhou
Lu Aihua [209]
- Heyday Lotus
Shao Xiaofeng [221]
- Hong Kong Zhilianjingyuan Design under Post-Technology Era
- On the Characteristics of Times in Daub Culture Wang Ying Chen Jiang [229]
- On the Exploration and Problems in the Application of Traditional Folk Art Resources to Chinese Original Cartoon Industry
Yue Xiaoying [237]
- Taking Cartoon Industry in Jiangsu Province as an Example
- A Review on "Art Appreciation and Criticism" of Introduction to Art in the 20th Century
Zhang Lanfang [245]

Celebrity Commemoration

- Liu Zhongde Through His Secretary's Eyes
Huang Yue [255]
- Missing Minister Liu Zhongde
Sun Weixue [263]
- Teacher Liu Zhongde in Our Memory Forever
Wan Rui [266]

New Book Reviews

- Preface to Entering into *The World of Chinese Classic Legends and Stories*
Chen Meilin [270]
- The Friendship between Teacher and Student
Wang Tingxin [274]
- Preface to *Learning in a Refreshing Way*
- On the Situation of Chinese Contemporary Art
Li Yinan [277]
- A Review on *Chinese Contemporary Art* Authored by Li Beilei and He Yun
- China • Art • Philosophy
Xie Shangfa [282]
- A Review on Zhu Zhirong's *Chinese Art Philosophy*
- The Integration of Secular Life and the Religious World
Su Jincheng Hu Yuanyuan [290]
- A Review on Long Hong's *The Pictures of Folk Custom-on the Dazu Rock Carving Art*

Colored Page

- Liu Canming's Calligraphy
- Song Bei's Painting

艺术三要素*

■张道一

摘要 艺术的构成有三大要素：思维、载体、技巧。三者之间相互依存，互为制约，缺一不可。此三要素是创作艺术的三条腿，是艺术家进行创作、设计、表演、演奏所必须具备和充分掌握的重要条件。欣赏艺术、评论艺术、研究艺术也必须着眼于此，才能抓住艺术的真谛。

关键词 艺术三要素 思维 载体 技巧

过去我用比较多的精力去关注民间的艺术，在那些民间的下里巴人中看到了很多现象，能够体现艺术的原理，比那些黑格尔、康德等要生动得多。我并不是讨厌这些人，我是觉得他们究竟是老外，老外什么时候研究过中国呢？也就是说在他们的理论当中，他们研究美学、研究艺术所用的原料没有中国。你们想想，那么大一个世界，哪里没有中国，哪里就不完整，最低限度就是缺陷。艺术理论当然要分共性和个性，中国是一个个性。但是哲学的一个基本原则是共性寓于个性之中。没有个性，哪来的共性呢？没有众多的人，哪来的人呢？所以说外国的艺术理论也好，艺术活动也好，美术研究也好，都没有中国。但是中国人要争气，我们哪一点比他们差呢？我们农村一个目不识丁的老太太竟然与庄周一样，出现了“庄周梦蝶”。“庄周梦蝶”是什么呢，这个在理论上是物我关系，人与物融合在一起了，这种艺术思维多么伟大！

最近思考艺术究竟怎么构成的，那我就讲艺术的三要素吧！所谓要素就是构成的条件。艺术这个词，其内涵非常宽广，包含的内容也不一致，中国古人所指

* 本文据张道一先生2012年5月在东南大学艺术学院的讲座录音整理，未经作者本人审阅。

作者简介：张道一，东南大学艺术学院教授、博士生导师。

的艺术并不是我们现在的概念，主要是指技术和技能，即所谓书、数技艺，譬如说种植、种庄稼，园艺、种菜、占卜、算命，也包括医学，古代的艺术主要是指这些方面。甲骨文里的“艺”字是一个象形字，画了一个人，半跪半蹲在那里，两只手捧着禾苗，就是指明这是艺术。到了20世纪之初，中国掀起了新文化运动，在这个时期，艺术的重点转移到了意识形态和审美的方面，但是很多概念还没有确定。比如现在读蔡元培先生的文章，他最重要的理论是“以美术代宗教说”。他这里所指的“美术”，并不是今天所指的美术，那是艺术，是一个大概念。南京艺术学院1952年院系调整成立华东艺专，其中一部分是上海美专。上海美专是1912年成立的，那时叫上海美术专门学校，现在说是上海艺术专门学校。上海美专有音乐系，现在很多人不理解了，美术学校怎么有音乐呢？因为那个时候的美术就是艺术，所以出现了美术、艺术概念不分。西方人把艺术分为八大类，第一类是文学，最后一类是电影，所以看早一点的文章，会发现他们西方人总喜欢第八艺术，第八艺术就是电影。但是我们中国在学科目录上却把艺术放在了文学的名下，这是非常古怪的。这就把事物颠倒了，因为文学可以用艺术来解释，艺术绝不可能用文学来勘定。最近改了过来，这样一改，我们的艺术成了中华人民共和国学科目录的一个大类，这在中国文化史上是一件大事。它不仅表现了这一精神活动建立起了系统理论，也意味着将会由自发的发展进入自觉的发展，使艺术得以繁荣。恩格斯说过，一个民族想要站在科学的最高峰，就一刻不能没有理论思维。这对于艺术来说当然也不例外，所以说艺术理论的作用就在于此。艺术是作用于精神的一种重要活动。它表现多样，五花八门，层出不穷，并且随着历史的演进和社会的转型在变化着。我国现在还没有明细的艺术分类学，大体上只可以分为音乐、美术、舞蹈、戏曲戏剧、电影电视和曲艺杂技六大类。艺术学作为学科建设，就是最后一类曲艺杂技还没有进入，有待于完善。即使如此，有许多重要的问题需要重新审视，不能跟着西方走，也不能以美学混同艺术学。西方人研究艺术是从他们的经验中归纳出理论，他们并不了解中国。中国文化历史悠久，7000余年前，就已放射出灿烂的文明曙光，难道中国没有自己的艺术经验和艺术思考么？虽然理论有个性与共性之分，即使共性也能相对而言，很难说达到了绝对真理。美学只称作艺术哲学，是作为哲学的一个分支，因为要

研究人的审美，以艺术为主要对象，除了艺术之外还有其他方面，如大自然。艺术哲学就像政治哲学、经济哲学、军事哲学、文化哲学一样，研究对象的相同，不等于就是对象。譬如说，哲学家研究美，是将美抽象化，高度概括，不包括审美的功利因素。反过来说，所谓审美无功利，在艺术作品中是看不到的。马克思在资本论中有一句习惯用语，他说假定人是人的话……因为这句话在我们做艺术和文学的人来说，人就是人么，怎么还要假定呢？因为在哲学家的心目中，只有抽象的人，没有具体的人，他看到的人都是张三李四，这个国家的人和那个国家的人，男人女人，大人小孩，没有哲学的人，因为哲学的人是抽象的，谁也没有看到过。美也是如此，谁看到过哲学的美呢？假如一个艺术家这样从事他的艺术活动，那还有什么美可谈呢？所以说艺术受哲学的影响但不等于就是哲学，艺术学的宗旨是研究艺术创作的规律，如何使艺术贴近人民，使艺术作品更完美。艺术学研究艺术理论，指导艺术实践，它虽然也带有思辨的成分，但不是思辨型的学科，也不可能将艺术分为理论艺术学和应用艺术学。艺术学乘着真、善、美的三驾马车，驶向艺术世界，驶向社会和人民生活。因此艺术学所要研究的是它的性质、目的、作用、任务和方法。

我现在所讲的就是构成艺术的三大因素。人们对待艺术不论是艺术的创作、设计、表演、演奏，也不论是对作品的分析、鉴赏、评论、研究，也多是从小内容和形式切入，这两个方面固然重要，但过于笼统，难以具体把握。内容有大有小、有远有近、有主有次。在形式方面也有很多，具体形象的塑造是形式，作品的结构是形式，作品的风格和风貌也是形式。当艺术进入更高的境界时，内容和形式又融合在一起了。吴冠中先生有一句话说形式就是内容，看不懂的人以为他发疯了，但是仔细想一想，形式和内容确实有时候是融汇在一起的。但是在过去，有一个通行的公式，叫作“形式服从内容，内容决定形式”，否则就是形式主义。这样一来，不仅将复杂的问题简单化了，创作也会失色，出现了干巴巴的作品，因为内容和形式是一对通用词，任何事物都有内容和形式的关系，并没有揭示出艺术结构的特殊条件。那么决定艺术发展的条件是什么呢？我认为艺术的构成有三大因素：思维、载体、技巧。三者相互依存，又互为制约，缺一不可。只有三者配合得好，融为一体，发挥到极致，才能产生出优秀的作品。也可以说

思维、载体、技巧是创作艺术三条腿。三足鼎立不但站得稳，而且走得远。一位艺术家必须具备和充分掌握这三者，它是创作、设计、表演、演奏的重要条件。欣赏艺术、评论艺术、艺术学研究也必须着眼于此，这样才能抓住艺术的真谛。因为在座的都是硕士博士，都研究中国的艺术，我希望你们有时间关注一下中国经典里面的一些数字。我这里提到三大因素，一个三字，一个五字，一个九字，这三个数不是数字，“三”是多的意思，“五”是全的意思，“九”是到了极点。为什么艺术理论中有很多三？这里讲的是三大要素。那么艺术的三大块是什么呢？音乐、美术、舞蹈。为什么不把观众最多的比如电影电视等分为三大块呢？因为音乐诉诸听觉，美术诉诸视觉，舞蹈是人体本身，这三种活动概括了人的感官和自身的艺术。戏剧、电影、电视是前三者综合起来发展的艺术形式。搞清楚这三大块就可以思考和研究各种不同艺术的综合性。在美术这里有一个古怪的现象，经常把皮影当作美术来欣赏，其实皮影是戏曲的一部分。因为中国人在古代不习惯于扮演各种角色，如果你扮演一个将军，那将军是不高兴的；如果扮演一个奸臣，群众把你当成坏人。记得抗日战争中，八路军看《白毛女》，不能带枪的，因为“黄世仁”一出场有的战士就会开枪，真要把他打死。因为在这里真真假假就难以分解了，所以中国人开始用皮影演戏。《东京梦华录》里面，每一条街上都有小孩子成立的小剧团演皮影。到了元代，元代的军队里一个连队里面都有演皮影的。因为那个时候，只有说书，没有角色的分配，但是皮影已经戏剧化了。所以说现在全世界都公认，皮影是电影发明的鼻祖。鲁迅的眼光是很有渗透力的，他曾经讲道，中国的皮影是不是中国戏剧的起源呢？为了这个问题，我曾经找过郭汉城先生。他是研究中国戏剧的权威，因为他没有看到这一条，他说你找来给我看，他看了说是很有可能的。因为京剧里面的甩袖、亮相都来自皮影，所有的皮影都是穿喇叭裤。当西方有喇叭裤的时候，我就开了一个玩笑，说我们的皮影早就穿了，而且早了1000多年。所以说我们有很多史料，因为没有整理，这样就感觉中国什么都没有。为什么呢？因为我们太懒了，一个懒人当然什么都看不到。你翻一翻我们的家底，其实什么都有，并不落后。现在提倡现代化、科学化，我就觉得在我们的文化上，有很多方面，不一定是所有的，它就是现代化和科学化的。

思维，就是思考，是人的头脑对客观事物的反映，并形成了意识和精神。任何人都有思维，并非是艺术家所独有的，但是艺术家的思考与众不同。思维可以分为逻辑思维和形象思维，逻辑思维也就是理论思维，另外还有灵感思维或称顿悟。艺术的创造主要运用了形象思维，用形象表达对实物的认识。当然也离不开逻辑思维；顿悟带有潜意识，可能受到某些启发，灵感一动，也包括梦境、做梦，很快由潜意识转换为意识，产生一种创意。人有喜怒哀乐，各有各的原因，艺术家不是在理论上进行评说，而是借助于形象，诉诸情感，让艺术在更高的层次上再现生活，发挥认识的、教育的、审美的积极作用。

艺术的形象思维有三个层次。第一，是丰富的想象力。古代的神话、语言和民间的童话、谜语、歇后语等是民族智慧的结晶，表现了丰富的想象力。象征、隐喻均为有助于发挥想象力的手法。第二，是活用典故。巧用历史故事，或者反其道用之，有助于思维的开拓。“论画以似形，见与儿童邻。作诗必此诗，定知非诗人。”这是苏东坡的诗。如果说论述一幅画画的什么东西，什么对象和真的一样，诗写的某一件事，很真实。他会说你画的那幅画，完全是小孩子的看法，你写的那首诗，证明你不是诗人。因为你画什么像什么，画的和真的一样栩栩如生，惟妙惟肖，那还有什么呢？现在数码相机多方便啊，还用得着你干什么呢？北宋的文同（字与可），画竹子画的体会很深，我们说的“胸有成竹”就来自于文同。有一个翻译，要将“胸有成竹”翻译给西方人，直译说在他肚子里长了一棵竹子。外国人听了就害怕了，说不要说了，你赶紧送到医院，因为他们不懂得胸有成竹这个成语的涵义。曾有个当代的诗人给同时代的诗人晁补之写了一首诗，说：“与可画竹时，见竹不见人。岂独不见人，嗒然遗其身。其身与竹化，无穷出清新。”文同画竹子，是不画人的。那么，人哪里去了呢？因为他已经融汇到竹子当中去了。这是艺术创造。艺术思维的一个最高的境界，则是庄生梦蝶。《庄子》里面讲：“昔者庄周梦为蝴蝶，栩栩然蝴蝶也，自喻适志与！不知周也。俄然觉，则蓬蓬然周也。不知周之梦为蝴蝶与，蝴蝶之梦为周与？周与蝴蝶，则必有分矣。此之谓物化。”这个庄子是很有趣的，他的艺术思维很独特，他进入了更高的境界。他做梦搞不清楚到底我是蝴蝶还是蝴蝶是我，所以当他感到自己是蝴蝶的时候，非常自在。但是忽然间醒了，他又回到了庄周，他就感到很奇怪，

所以说“遽遽然”，就是很突然。2000多年之后的今天，在山西省旬邑县有一个农村老太太叫库淑兰。我最初听到这个名字是看到了她的剪纸作品，幅面很大，达到四个平方。据说她年轻的时候很活跃，会唱、会交际，全村的小朋友都喜欢她，并请她剪纸，剪了一辈子。但是她的家庭生活并不美满，丈夫是一个非常老实、非常愚昧的农人，他不允许夫人唱歌去交际，看不顺眼就打她。但老太太是不记仇的，因为她认为姓库就是命苦，她忍了一辈子苦。但当她剪纸的时候就进入了自己的境界，美满的境界。一边剪一边唱，第一句唱的就是“我库淑兰好命苦”，但唱着唱着她可以唱很多历史和她自己。有时候她丈夫要打她，她竟然能爬到树上，她丈夫找不到她，她居然还逗他，她丈夫就把她拖下来打一顿。有一次她掉入了深渊，昏迷了20多天不省人事，后来她突然醒来，称自己没有死是因为掉到树桠上卡住了，说是一个神仙救了她，那个仙女说她很热心剪纸，人缘很好，小朋友都喜欢她，就让她继续剪纸。神仙就附在她身上。库淑兰虽然身体虚弱，但拼命奋发剪纸，在很短的时间内剪了一大批。她曾经将100幅剪纸送到我家里，我很自然地讲出了一句话：远远地超过马蒂斯！真正地把作品摆一摆，马蒂斯的作品甘拜下风。很明显，民族文化根底深厚。所以我们的理论，我们的艺术学理论，要研究庄周和库淑兰，从一个伟大的思想家和一个目不识丁的农村妇女，体现我们民族的精神和文化。直到现在我还在思考，高文化的庄子和文盲的农村妇女怎么可以思考的一样？怎么都出现物我关系而达到相当高的程度？这就归结到一点，就是民族文化的底蕴太厚了。闻一多谈隐喻，因为中国的艺术，不论文学也好绘画也好，还有在谈话中，很多事不直说，总要转一个弯。古代的思想家到处游说，发展了语言，所以说古希腊西方人以悲剧开头，中国的文化从语言开始，发展语言是因为，在皇帝面前游说不能直说。我们不是有个著名的东方朔么，他是个很不错的文学家，常运用寓言把要说的藏起来。中国写梅花，不管是“五言”还是“七言”，不允许出现一个“梅”字，只能用各种词汇来形容，让人想象出梅花，而不能直接讲出梅花。西方诗歌不同，它要谈爱情，总是提“爱”字，它认为只有这样才能表现出他的爱。这里既有民族习惯的不同，恐怕艺术也出现了高下。所以闻一多在谈隐喻的时候说，隐语，古人只称作“隐”，它的手段和“喻”一样，而目的完全相反。“喻”是借另一事物把本来说不明白

的说明白；隐是藏，是借另一事物把本来可以说明白的说得不明白。比如猜谜语，就是后者。所以说“喻”与“隐”是对立的。只因为它们的手段都是拐弯，借另一事物来说明一事物，常常被人混淆。所以，闻一多又说隐喻的作用不是消极地解决困难而是积极地增加兴趣，困难越大，活动越闭塞，兴趣越浓厚，这里便是隐喻的，也是《易经》和《诗经》的魔力的源泉。中国的文化、艺术，包括《诗经》和《易经》，有那样大的诱惑力，就是话不直说，让你去动脑筋、去思考，你就感觉很深厚。应用典故不能过于生僻，更不能主观臆造，约定俗成的道理与民族文化的历史背景是相关的。康定斯基画抽象画苦于别人看不懂那些交错的几何形，就因为不懂得这种关系。第三，是艺术作品的构思与创意。训练你的思维、锻炼你的思维，与具体思考一件作品不一样。一个是宽泛的，一个是具体的，就是为了创作一件作品。艺术贵在创新，不落俗套。别人作品的启发和名人的点拨只是发动灵魂的一把钥匙，要开自己的锁，不能重复和模仿。具体作品的构成是与载体的制约和技巧的限度相联系的。西方的话剧强调地点、时间、行动一致的三一律。但我国的戏曲通过模拟动作，不受这个限制。杨子荣打虎上山，骑着马，挥着鞭子，在舞台上，没有马没有虎，但隐约能听到虎叫，他挥着鞭子就代表着骑马。过去梅兰芳到俄罗斯演出，俄罗斯说这是象征主义。鲁迅写了一篇文章，说这是代数。因为鞭子没有什么象征。象征是一个东西来代表另一个东西，马鞭就是骑马用的，怎么叫象征呢？脸谱倒是象征。红脸代表忠臣，黑脸代表蛮干，白脸代表奸臣，三花脸更奸，是曹操。所以说象征和表号是不一样的。中国的戏曲动作一个女子出场唱了一段，开门进去又关门，又出来一个男子，都在一个舞台上唱，但是谁也听不到谁的，因为女子已把房门关上了。所以当艺术的思维、思考进入到一个具体作品的时候这些关系都要考虑。那么到了电影的蒙太奇才彻底突破了这个关系。蒙太奇就是主人公在谈话或者回忆往事，镜头是现在的，当回忆往事时，出现了另外的镜头，可以是几十年前的一件事。所以艺术的创造就是这样逐渐地繁杂起来。有些人就感觉不习惯，感觉莫名其妙，两个人平常在说话为什么会出现莫名其妙的人？因为不明白画面的重叠这个关系。在具体的作品里，黄河是中华民族的母亲河，《黄河大合唱》以此为象征，表现了抗日战争中民族的灾难和屈辱、怒吼和反抗。《长江万里图》并没有描绘武汉、重庆、

南京，而是表现在山间的百川巨流汹涌澎湃，和在平地的舒缓流淌，就像一个人如何成为巨人，有平静也有激愤。舞剧《丝路花雨》表现飞天，曾设想在舞台上用钢丝滑动，怎样才能交错中飞舞呢？后来采用了挥舞飘带似的彩绸舞，犹如天上的神仙。齐白石以画昆虫和小动物著称，他的《蛙声千里》并没有画青蛙，而是将其放在画面之外很远的地方，画面上只是一袭清泉，有几个小蝌蚪在石头间游动。所以艺术家所思考的作品可以出乎人的意料。艺术的思维是艺术作品的灵魂。我写过一本《心灵之扉》，就是心灵的一个小门，美好的灵魂从这里游出，找到合身的载体，经过艺术技巧的装扮，显示出人的本质力量。优秀的艺术作品助人向人，鼓舞人也安慰人，不但使人振奋精神也愉悦身心，树立高尚的情操。

载体，是艺术的物质基础。艺术作用于人们的精神，但其本身是依附于一定的物质显现的。思维只是想象，它装在每个人的脑子里，谁也不知道，看不见摸不着，要说出来必须借助于语言，要做出必须得有合适的载体。没有载体的艺术是不存在的。音乐为听觉艺术，是借助于声音，声音就是物质；美术为视觉艺术，是借助于光，光也是一种物质。国画要画在宣纸上和皮纸上，纸是物质，油画要画在画布上，画布是物质；舞蹈为人体的动作的艺术，人的自身也是一个物质体。这些物质并不是为艺术而存在，但艺术必须借用不同的物质作为载体，与载体融合在一起才能成为作品。艺术作品的载体是各式各样的物质，有天然的，有人造的，这是艺术的物质基础，这是唯物论者所信守的原则。因为在口语的描述中，经常把艺术分为这是精神艺术，那是物质艺术。确切地说，这是不恰当的，就像我们称精神病是神经病一样。因为艺术都是物质，但是它作用于精神。正因如此，近年来出现了音乐治病的论说，并且付诸实践，行之有效。其间有不少音乐家嗤之以鼻，因为认为这很荒唐。现在已经有了乐疗学的研究，我曾经问过知名的音乐家关于音乐的疗法，他们说这完全是炒作。现在连中央音乐学院也挂出牌子，叫“乐疗研究所”。那么音乐治病究竟是怎么一回事呢？严格地说，这不是艺术的功能——艺术能够治病，因为艺术只能作用于精神，不可能成为医学，是因为和谐的音响能使人的神经舒缓，减轻病人的痛苦。因为音响的震动，就算他不懂音乐，它照样灌入你的耳朵，影响你的神经。同样在此之前，不是有

“对牛弹琴”的故事么。成语本意是说我弹琴弹高雅的音乐，你听不懂，就打比方说简直就像是对牛弹琴，是说明听者不懂。后来毛主席曾经反其道而用之，说不是这样，而是因为弹琴人琴弹得不好，不敢对着人弹，就只好对着牛弹了，这是第二。第三，因为对牛弹琴，说是牛听多了，奶牛可以多产牛奶。为什么多产牛奶呢？确切地说也不是因为牛懂得艺术，动物是没有艺术的美感的，但是动物都有快感，人实际有快感也有美感。快感是属于生理学的，美感是属于心理学的。所以对牛进行一种放松的节奏，可以使牛产生一种快感，全身舒服，就可以多产奶了。在色彩方面，色调有冷暖之分，红黄橙为暖调，青蓝绿为冷调，这是由色光波的长短来决定的。夏天的时候人们多将墙壁涂成冷色调，使人感到清凉舒适，同样交通规则是红灯停绿灯行。在“文化大革命”中，红卫兵说，红色代表革命，应该通行无阻，应该改变交通规则。周恩来说不能改，因为这是科学，红色的波长最长，最能引起人的注意，如果改成绿灯，车祸就增加了。

艺术的载体也有三个层次。第一个层次是一般的物质材料。各种艺术都要找到一种材料，过去是天然的，现在有人工合成。包括人的声音和光都是材料，是看不见摸不着的材料。如果没有这种材料，只在脑子里思维，就没有艺术，所以要拿出来就必须借助于载体。关于载体，我讲一个故事。八仙里面有一个铁拐李，一个腿长一个腿短，为什么在神仙里有这么丑陋的形象呢？中国人很幽默的，在塑造神仙的时候是选择各式各样的。其实最初铁拐李成仙之后形象还可以的，只是因为八个神仙每个人都有一个洞在里面修炼。有一段时间他要出去游，不是我们说的旅游，而是要灵魂出窍。他就告诉徒弟，我游走了以后你们不要乱动。然后一出去就是几个月，在他出去的时候，因为徒弟是凡人，修炼境界低，一看师父在床上躺着不省人事，几天之后还是没有醒过来，徒弟以为师父死了，就把他埋葬了。铁拐李作为灵魂回来一看，身体没有了，没有附着的依据，知道徒弟已经把他埋葬，他只好到外面去找，最后在路边找到一个刚死掉的人，就只好把灵魂附在那个人身上回到洞中。所以现在的铁拐李不但拄着拐杖，而且长得十分丑陋。这就说明灵魂必须有相应的载体才能成立。当然人的思维已停止，这个人也就变了，叫老年痴呆症。包括美国的前总统，得了老年痴呆症之后，可以吃可以动，但话都不会讲，人也都不认识了，因为思维停止了。思维也是灵魂，