

谈
艺
小
札

李燕杰 主编

读
熟
记

李燕杰
主编

南
方

浙江人民出版社

封面题字：萧 劳

封面设计：张汉勇

责任编辑：胡学彦

谈艺小札

李燕杰主编

浙江人民出版社出版

(杭州武林路 125 号)

浙江新华印刷厂印刷

(杭州环城北路天水桥堍)

浙江省新华书店发行

开本787×1048 1/32 印张6.5 插页3 字数113,000 印数1—32,000

1984年4月第1版 1984年4月第1次印刷

统一书号：7103·1271 定 价：0.55 元

穆家麒设计的镶嵌壁画《大兴安岭》

陈爱莲的《鱼美人》舞

袁毅平拍摄的彩色照片《东方红》

穆家麒设计的镶嵌壁画《桂林风光》

科學與藝術同是人

類之仙伯兩大高峰。而
克思達。在科學上沒有
平坦的大道。只有不畏
勞苦。沿着陡峭山路
攀援的人。終有希望
達到光輝的頂點。

科學與藝術也
為者！

書賜

《文藝小札》

柳隱山房

目 录

廖沫沙题词

灵感之泉

- 写在《谈艺小札》的前面 .....雷抒雁 (1)
谈美 .....孙 犁 (6)
美的笔记——在大山中寻觅 .....徐 刚 (12)
音乐与我 .....王 蒙 (24)
克拉克夫人与蛇 .....孟伟哉 (31)
重要的是“爱” .....曾 卓 (36)
美与矛盾 .....刘宾雁 (43)

附：不应锈蚀的武器

- 寸心篇——饰演李四光散记 .....孙道临 (56)
美在意境——答友人书 .....韩尚义 (72)
艺术要美 .....马林发 (77)
美的探求——一个新闻电影记者的心迹
.....陈光忠 (84)

DM04 / 13

- 歌唱艺术浅谈 ..... 楼乾贵 (96)
漫谈轻音乐 ..... 周荫昌 (108)
怎样欣赏指挥艺术 ..... 郑小瑛 (119)
以情为舞，化舞为情 ..... 陈爱莲 (135)
多学、巧练、精研、善择 ..... 宋德珠 (144)
艺事杂谈一百句 ..... 常香玉 (149)
一个相声演员的思考和探索 ..... 姜 昆 (154)
把艺术献给亲爱的祖国 ..... 范 曾 (171)
一个持画笔的人的断想 (部分) ..... 韦启美 (176)
镶嵌壁画艺术 ..... 穆家麒 (185)
闲话漫画 ..... 李滨声 (192)
风光摄影作品的意境美
——从彩色照片《东方红》谈起 ..... 袁毅平 (196)

编后记 ..... (204)

灵感之泉

——写在《谈艺
小札》的前面

雷抒雁

灵感啊，你从哪里流出
哪里是诗人灵感之泉？

宙斯双翼的神马
踩下深深的泉眼
那里清澈的泉水
难道真能给诗人以灵感？
缪斯的姐妹，真是
以那里为乐园
在诗人智慧的头脑中
幻化出动人的诗篇？

灵感啊，你自哪里流出
哪里是我灵感之泉？

我走遍大地

在旱风扫荡着的西北高原
在那黄褐色的
粗犷的沟壑之间
在多雨的江南
在荷花和水稻
装点着的夏天
或者在北国
在白桦和红松的王国
在蓝冰和白雪的荒原

云雀的歌唱
小草的呼喊
蝈蝈、蟋蟀、山鹰、鸣蝉……
大自然的每一根手指
都能叩响我灵敏的琴弦

我的诗神
播种在每个春天
玉米金黄的种籽
牵牛花黑色的种籽
欢快地流出她的指尖
泥土里，萌发了我的诗篇
在绿荫和风雨中
诗句成长
收割，同样会在秋天
我的诗神秀美、英俊

我的诗神粗壮、剽悍
亮色的额头上
滚动着咸涩的汗

我的灵感
是辛勤的耕耘
是敏锐的雷电
是暴雨前的苦闷
是落雨后的舒坦
是冬天的思索
是春天的狂欢
是光明与黑暗的交战
是海浪一次次的冲击
是钻石突然眩目的一闪

于是，象光
我的灵感，结满
每一寸时间，每一寸空间
只要我不闭上双眼
心灵就不会一片黑暗

欢乐、花朵、灿烂
美惠的三女神啊
你妩媚、优雅、美丽
你神奇的手
使我的诗美如画卷

人类的一切创造
都使我激动不已
一切美，都放射着光芒
如水的光芒
流动在我的心间

我歌颂自然
更歌颂创造
一颗挚爱的心
使我昼夜不安

我的江河呵
我的海洋呵
我的草叶上亮闪闪的露珠
我的天空中晶莹的雨点
我的父兄们不尽的汗
我的姐妹们目光闪闪……
啊，我的灵感之泉哟

在云雀欢唱的黎明
在秋谷哀叹的夜晚
或者行走在
象行吟诗人
唱古老的传说
唱古长城、烽火台

以及化作青泥的箭镞和铜剑
唱爱情的苦闷
以及陷落在情网里的缠绵

有时犀利
诗笔一支赛吴钩一弯
有时细致
轻柔得如玫瑰初绽
我的诗如同明灯
心，是红烛燃在里边
赤红的烛泪
是为生我养我的土地、母亲
而悲哀和狂欢

流出晨雾，流出夜岚
流过季节的更替交班
灵感之泉啊
永不枯竭的泉

谈 美

孙 犁

老作家孙犁在小说、散文的创作方面，形成了自己独特的风格；在理论方面亦有独到的见解。在本文中，他提出了“艺术与美，可以说是同义语”的说法，并从各种角度对这个提法作了阐述。

孙犁说：“文艺这个东西应该是为人生的，应该使生活美好、进步、幸福。我们所追求的文学，应是给我国人民以前途和希望的，它是要使我们的民族繁荣兴旺、充满光明的。”这不仅可以说是文学创作的一个原则，也是一切艺术创作的原则。

文、音、美、剧及其它，综合而称为艺术。凡是艺术，都应该是美的。艺术与美，可以说是同义语。这种美，包括形象和思想，即内容与形式两个方面，而且必然是统一的。没有美则不能称为艺术。

艺术的美，是生活的再现。因此，生活是美的基

础，可以说没有生活就没有美。但生活的美，并不等于艺术的美。艺术之美，是经过创造的。所以说，既是艺术家，就应该是创造美的人。

人稍有知识，即知分妍媸，辨善恶，而美与善连，恶与丑结，不可分割。在理学家讲，这是良知；在佛经上讲，这叫善知识。艺术上的创造，亦与此相同。

艺术家的特异功能，不在于反映，而在于创造。不在于揭示众口之能称为美者、善者，是在能于事物隐微之处，人能经常见到而不注意之处，再现美、善，于复杂、矛盾的人物性格之中，提炼美、善。

艺术家所创造之美，一经完成，即非生活中的东西，而成为“人间天上”的东西。曹雪芹所创造之林黛玉，即梅兰芳亦不能再现之于舞台。但林黛玉之形象、性格、语言，又能经常于日常生活之中，芸芸众生之中，见到其一鳞一爪。此一个性，伴社会生活、历史演变而永生。此艺术之可贵，亦艺术之难能也。

必经创造，才能产生艺术之美。凡单纯模拟自然、模拟生活、模拟人物、模拟他人之作品，皆不能产生艺术之美，亦不得称为创作。

然艺术家必须经过模拟之阶段，实即观察、体验

之阶段。天下未有不经过此阶段，而成为艺术家者也。观察愈细，体验愈深，则其创造成功之可能性愈大，其艺术成就亦愈高。

任何艺术，都要先求形似。此为初级阶段；然后，再求神似。神形兼备，巧夺天工，则为高级阶段矣。然非人人皆能达到也。

人皆知爱美，而艺术家对美的追求、探索尤其强烈、执着，不同于一般。有的且近狂热，拚以身命，以求美之发挥。具备此种为美献身之狂热精神者，常常得成为艺术家。

美不是静止固定的东西。凡艺术，皆贵玄远，求其神韵，不尚胶滞。音乐中之高山流水，弦外之音，绕梁三日，皆此义也。艺术家于生活静止、凝重之中，能作流动超逸之想，于尘嚣市声之中，得闻天籁，必能增强其艺术的感染力量。

所谓美学，即研究艺术美之学，不能离开艺术。美学属于哲学范畴，是哲学一个门类。它不是艺术现象的琐碎研究。而是探求美在创作实践中的规律。

哲学是艺术的思想基础，指导力量。凡艺术家，都有他自己的根深蒂固的哲学思想，作为他表现社会、展示人生的基础。这就是一个艺术家或作家的人生哲学。

作家的人生哲学，非生而知之，乃后天积学习、经历、体验而得。有的乃经过人生之一劫而后得之，《红楼梦》作者是也。虽经一劫，然又不失其赤子之心，反增强其祝福人类、改良社会之热诚与愿望，托尔斯泰是也。即使其哲学思想，并非对症之良药，然其真诚的无私之心，追求善美之勇，不可忽视。至于其艺术形象之美，婉约曼丽，容光照人，则更不能忽视之矣。

美既是现实，也是理想。艺术所表现者，则为现实与理想之结合。古代艺术之美，多与宗教理想相结合，然细观之，亦与社会理想相结合也。

艺术与社会风尚、社会伦理、社会道德，关系至巨。凡为人生而努力的艺术家，无不注全力于此。美即真与善之结合，无真诚，无善念，尚有何美可言？故历来艺术家，多是在人伦道德上，富有修养的人。虚伪者，或能取巧于一时，终不能成为艺术家。

艺术中表现之伦理道德，非说教也。艺术家长期作艺术技巧的习练，至于成熟；对人生社会，又作长期之观察、思考，熟虑于心。然后两相结合，得成为艺术。以艺术之力，感染人心，既深且永，故谓之潜移默化。