

艺术学科建设新视野

2012 第七届全国艺术院校

院(校)长高峰论坛

主编：何新闻

广东省出版集团
广东人民出版社

艺术学科建设新视野

2012 第七届全国艺术院校

院(校)长高峰论坛

主编：何新闻

广东省出版集团
广东人民出版社
· 广州 ·

图书在版编目(CIP)数据

艺术学科建设新视野 / 何新闻主编. -- 广州 : 广东人民出版社, 2013.5
ISBN 978-7-218-08802-0

I. ①艺… II. ①何… III. ①艺术教育—中国—文集 IV. ①J-4

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第151545号

Yi ShuXue Ke JianShe Xin Shi Ye
艺术学科建设新视野
何新闻 主编

 版权所有 翻印必究

出版人: 曾莹

责任编辑: 肖风华 李敏
装帧设计: 王磊
责任技编: 周杰 黎碧霞

出版发行: 广东人民出版社
地址: 广州市大沙头四马路10号(邮政编码: 510102)
电话: (020) 83798714(总编室)
传真: (020) 83780199
网址: <http://www.gdpph.com>
印刷: 广州汉鼎印务有限公司
书号: ISBN 978-7-218-08802-0
开本: 889 mm×1194 mm 1/16
印张: 21.5 字数: 320千
版次: 2013年5月第1版 2013年5月第1次印刷
定价: 68.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社(020-83795749)联系调换。
售书热线: (020) 83791487 83790604 邮购: (020) 83781421

艺术学科建设新视野

2012'第七届全国艺术院校院（校）长高峰论坛

主 编：何新闻

副主编：郭 晓 张艳河 黄继谦 王 磊

顾 问：陈汗青

编 委：胡 辉 丁玲华 高 阳 关晓辉 江 涛 梁卉莹

主办单位：文化部文化科技司 《艺术教育》杂志社

承办单位：华南农业大学艺术学院

支持单位：国务院学位委员会艺术学科评议组

全国艺术专业学位研究生教育指导委员会

目 录

1	多层次 大融合 应用型——访华南农业大学艺术学院院长何新闻教授	采访记者：郭 晓
5	十八大精神与艺术自觉	仲呈祥
9	论艺术教育与文化大发展大繁荣的逻辑	曹意强
12	中国高等设计教育发展趋势及跨界战略选择	许 平
15	思路·动向·创新：中国艺术教育发展沉思	吴 戈
20	拓宽国际视野 开阔办学思路	徐昌俊
24	艺术升门类后中国影视传媒教育发展分析	周 星
28	艺术学学科发展：一个全新的课题——南京艺术学院艺术学优势学科建设的思路	李立新
31	艺术教育 辉煌廿年	彭吉象
34	非艺术院校艺术设计教育发展模式探讨	何新闻 蔡阳勇
37	我国“动画”产品的成本控制问题解析	陈汗青 粟丹倪
41	面向“世界一流”目标 正确处理若干关系的思考——以所在学校为例谈如何建设世界一流艺术院校	侯光明
48	培养文化自觉、文化自信——加强艺术学学科建设和艺术人才培养的几点思考	张永钦
52	文化强国背景下的电影强国建设	饶曙光
56	2012年中国电视剧发展概观	张金尧
58	戏剧与心灵成长	郭富民
63	环境艺术设计构成基础课的系统性教学	郑 欣 张艳河
66	高等学校公共书法教学创新模式研究与实践	于唯德
70	从“山水情结”现象看中国当代艺术的发展	刘 源
73	生态设计中的审美体验	黎德化 黄继谦
76	高等师范院校音乐教育专业“钢琴即兴伴奏”课程的核心内容设计与创新	李亚军
79	书法艺术形式审美特征及其内因、形式变化规律判断	江 河
82	纤维艺术作品与空间艺术软装设计的关系	史培勇
85	找寻失落的纯净世界——谈加藤彩的插画艺术	陈瑰丽
87	从教材透析新课程美术教师的文化素养与能力结构	洪 琪 唐 杰
91	综合大学音乐学科建设的思考	张延春
93	学科建设需面向就业市场 以创业教育指导职业规划	孙国辉
97	谈产品包装设计中的信息交互设计	张 杰
100	创新培养模式 提高教学质量——以黄冈师范学院美术学院“课题式”实验教学模式研究与实践为例	李国庆 李晓博
104	广绣艺术在现代晚礼服中的应用研究	金 穗
107	坚持走特色之路 努力创优势品牌——关于设计艺术学院可持续发展的思考	田忠利

110	岭南风情与欧洲洛可可风格的完美交融——从广彩瓷的视觉特点解析其文化特征	江 涛	
113	简论我国民间木版年画的色彩	张志强	
116	高校多功能演播厅建设与教学初探	辛 珏	邹 岚
		张可欣	
119	地方高校艺术教育特色创新的探索与实践——以湖南文理学院为例	吴修林	
123	服务：设计在后工业社会的责任原则	刘 军	
126	在市场经济背景下重塑中国动漫电影的辉煌	吴祝元	
129	艺术设计高职教育教学改革尝试	覃锦坤	
131	否定式还是惯例式？——从克拉克与弗雷德关于现代艺术发展道路的论争谈起	黄继谦	
135	多元利益格局下高职院校校长职业化问题探讨	鲁雁飞	
138	潮州音乐的校本课程开发利用研究	余少莹	
142	地铁隧道广告的优化设计及实际应用	丁玲华	李海莹
147	论油画材料表现中的肌理美	徐 刚	
150	浅谈艺术设计专业创新人才培养途径	白天佑	
153	探赜索隐——可持续发展战略下艺术设计创新能力培育的再认识	吴宗建	
158	高层次美术人才培养模式的引进和自主创新	杨修憬	
161	卓越服装师培养路径探讨——基于服装工程师	范福军	
166	“模块化”完全学分制人才培养模式改革研究——以武汉工程大学艺术设计学院教学改革为例	郭立群	郭燕群
169	从荷兰产品设计解读“绿色设计”新原则	盘湘龙	吴祝元
172	论理工科高校艺术设计专业教育与艺术素质教育的“金字塔结构”模式	甘 霖	
175	民族地区高校艺术设计教学工作室教学模式的探索与实践——藏羌旅游工艺设计与制作省级教学团队建设的思考	杨瑞洪	唐 平
178	从后现代主义的历史折衷立场看当代设计的发展	杨道陵	
181	当前环境艺术设计专业教学课程设置研究	邱海东	
184	服装设计与工程专业产学研结合培养高素质人才实践研究	彭 梅	
187	增设岭南传统建筑史论课程的重要性——以广东高校环境艺术设计专业教育为例	杜肇铭	
190	媒介融合背景下高校广播电视教学体系的创新	李俊良	
193	关于开设室内色彩设计课程的研究	邱海东	
196	设计艺术的教育传播反思	韩少华	
199	从杜拉克创新观看W ü sthof刀具平面广告的创意手法	秦媛媛	
202	规模化条件下工科院校艺术设计教育的发展措施	王若鸿	
205	帝国消费的中国情调——十八世纪英国的“中国风”瓷器经济	关晓辉	
208	浅谈音乐高考中的视唱练耳教学	王睦贤	
210	论现代城市住宅设计中“宅配”的新模式	陈薇薇	

214	大学校徽图式的意象观照.....	万长林	
217	论客家传统绣花“翘”鞋艺术特征及精神内蕴	陈金怡	
220	民间美术学的学科构建新论.....	张景明	刘朝晖
226	新媒体艺术美学体系建构断想	胡 辉	
230	地方高校本土音乐教研教育与其音乐教育本土化办学特色的形成	柳 青	
233	潮州音乐及其音阶调式传承.....	余少萤	
236	文化强国背景下岭南地方高校音乐教学探索的新视野	朱 虹	张延春
239	对艺术学学科建设的几点思考	魏小杰	
242	潮州大锣鼓及其传承探讨.....	余少萤	
246	信息时代背景下艺术设计学科教学方法的转变与对策	李女仙	
249	至美的追寻——意象性艺术设计与创作中的“度”	狄岱岳	
253	“特、优、教”是综合院校培养动漫人才的当下之急	黄 迅	
256	文化强省建设进程中广州广电发展策略研究.....	胡年春	
259	基于仿生设计理念的游艇创新设计	冯红涛	
261	民族民间美术造型对现代油画创作的启示	陈健勇	
263	《豪斯医生》的成功经验以及对对中国医疗剧的启示	梁松清	
267	谈设计竞赛对视觉传达设计教育的激励因素及影响	周 艳	
270	多媒体技术对当代中国演艺产业舞台剧发展的影响	徐 曼	
273	试论德彪西《钢琴练习曲》片段性音乐的演奏.....	叶 妮	
276	探索诗词意境空间与现代空间设计之联系	张 翼	
279	专业音乐教育中的文化教育启示	华 敏	
282	服装表演专业教学中的艺术教育思考.....	米平平	郝 丽
286	略论产品设计的制约性因素.....	肖 宽	
289	“艺术”在左，“功利”在右——戏剧教育的两条道路	方冠男	
292	课堂教学导入艺术初探.....	唐涤非	
294	管析艺术设计中的亲和力.....	刘义付	
297	艺术的“异化”与大学公共艺术教育的缺失.....	刘 斌	
299	中国漫画改编电影创新发展路径探析.....	李 凡	
303	浅谈动画创作中的视觉元素.....	周 洁	
307	以社会需求为导向的设计艺术本科专业应用型人才培养模式的探索.....	席跃良	程 宏
		王 烨	
310	论三维动画角色的本土化表情研究.....	李雷鸣	
313	在高等设计教育中导入色彩文化进行教育改革的新探索	周跃西	
319	以就业为导向的高师学前教育专业音乐课程研究.....	封亚玲	
321	新形态互动式包装设计类型解读.....	黄 迅	赵 茜
325	论传统书籍装帧之“儒雅”气息	漆小平	
329	民族文化元素在21世纪以来中国电影艺术中的合理使命.....	赵正阳	
332	从戏剧艺术的新跨越思考艺术学科建设的新思路.....	马琪娜	
335	21世纪以后的手机功能设计策略.....	张艳河	何新闻

多层次 大融合 应用型

——访华南农业大学艺术学院院长何新闻教授

采访记者：郭晓

连年火爆的艺术教育，让很多人观察到这样的现象：国内开设艺术类专业的高校中，有相当大的部分与艺术没有直接关系，比如医科大学办艺术专业、理工大学办艺术专业……

对这种现象，有人赞成，有人反对。赞成者认为，艺术教育本身不是精英教育而是大众教育，不是专才教育而是通才教育；反对者认为，艺术教育并非大众教育，而是专业化的精英教育，或如“金字塔”式的教育，从塔底到塔尖。

在两种观点莫衷一是的境况下，在华南农业大学艺术学院的采访经历，让记者发现一条非艺术院校开办艺术教育的特色之路。该校艺术学院的部分专业如服装设计等在广东省乃至全国都成为品牌专业，并以此为优势，成为学院学科建设的坚强支撑，学院如今已是广东省乃至全国艺术设计人才培养的重要基地之一，逐步奠定了在同学科专业领域中的影响力。

在与华南农业大学艺术学院院长何新闻教授的一席畅谈中，记者发现了该学院“多层次、大融合、应用型”的人才培养特色。

一、多层次：创造人才培养新模式

记者（以下简称记）：自1996年创办艺术学院以来，贵院的艺术学科专业得到了快速发展，请问在艺术与设计人才培养工作上采用了怎样的人才培养模式？

何新闻（以下简称何）：艺术学院创办于1996年，起初只有一个服装设计与工程专业，经过10多年的发展后，目前已拥有包括服装设计与工程专业、艺术设计、动画设计、音乐、传媒五个专业，并设置服装设计、服装工程、纺织品设计、服装表演、环境艺术设计、家具设计、产品设计、动漫设计、视觉传达设计、音乐教育与表演、广播电视编导等15个专业方向，在校学生人数3600多名。在10多年的教学实践过程中，学院结合广东区域经济特色和学校学科优势与特点，建立了符合自身发展的教学理念、教学目标和教学特色。一是坚持“授人以渔”和“言传身教”，树立良好的教学理念；二是坚持创新发展，立足艺术学科前沿，制定长远发展的教学目标；三是坚持多种学科专业、多种知识的渗透与融合，形成自身的教学特色。教学理念、目

标与特色成为人才培养模式的核心，以多层次知识渗透与融合的教育方式，实现由“量变”到“质变”的高质量人才培养目标。

记：可否说明多层次知识融合主要表现在哪几个方面？

何：首先是坚持“人格健全、德行端正、能力具备”的教育思想，秉承高等艺术教育理念，将素质教育贯穿于人才培养全过程。在学校人才培养政策的支持下，学院从不同角度安排了不同类型的课外素质教育科目，全方位地培养学生的情商。同时，将艺术与科学相结合，设置通识教育课程和选修课程，依托学校自然科学、社会科学综合学科优势，要求艺术类学生在校期间修满6-8个学分的自然科学、社会科学课程，以此扩大艺术类学生的知识面，拓展艺术与设计的思维能力，并开设了一些便于学习的科技导论类选修课程，进一步提升学生的科学素养，多方位提高学生的智商。

其二为理论与实践相结合，增强学生的实践能力与创新精神。实践教学和理论教学是培养应用型人才的重要组成部分，只有两者有机结合，学生创新能力才能得到质的提升。近年来，艺术学院逐步加强理论教学联系设计实践，提升理论教学的可用性与可理解性。同时利用学院的产学研、对外合作等项目，加强设计实践与理论学习的进一步融合。此外，学院加大实验教学平台的建设力度，不断改进实验教学体系，力求获得良好的实验教学效果。在实践教学中以实验室、工作室、学生创新工作室和实习教学基地为基础，完成专业考察、实验实习、设计实践、设计竞赛、毕业设计等环节。通过理论与实践、课堂内与课堂外教学相结合，充分发挥学生的个性，培养学生的创新意识和创新能力，以增强学生的就业能力，提升学生的就业质量。

其三为多样与统一相结合的多样化人才培养。在人才培养方案上，艺术学院按照学校要求，统一构建通识教育、学科基础和专业教育平台，统一设置各专业课程模块；在课程模块中，设置若干选修课程组别，赋予学生充分的选择空间。在专业基础课程教育方面，为了兼顾统一与多样化要求，学院根据自身学科特点，建立了包括环境艺术设计、工业设计、动画设计、服装设计、音乐、广播电视编导等专业课程平台，并按专业方

向建立了“学生创新工作室”，实行由学生自主管理，教师专业指导，积极开展与社会企业、高校相同或相近专业之间的学习交流和讨论，进一步探索个性化人才培养模式。由此，学院于2012年获广东省“艺术设计人才培养模式创新实验区”建设项目，成为艺术设计人才培养模式改革试点基地。此外，学院积极执行学校“红满堂”计划，由副高职称以上的专业教师培养具有发展潜力和个性化的学生，指导他们撰写高质量的学术论文、调研报告和参加国内外重大比赛。近几年来，学院在学校大力倡导和支持下，积极推动本科生参与国际交流。目前，学院与美、英、韩、泰等国家多所高校开展国际合作项目，如建立共同研究课题，举办各种交流展，选派国际交流学生等，从而扩大了学生的国际视野。

二、大融合：形成学科专业新特色

记：艺术学院的人才培养模式很有特色，在日常教学和管理工作中如何实现这种模式？

何：主要通过教学改革塑造专业特色。

一是进行资源整合。目前，学院的专业方向（主要是设计）较多，我们尽力采取一些措施进行调整，将相近专业方向进行整合，如首饰、家具与产品造型设计、纺织品设计与服装设计、数码影像与平面设计、环境艺术设计与展示设计等专业方向进行整合，以保证师资、实验室、设施设备等教学资源得到充分利用，并适用当今经济社会产业发展规划对人才的需求变化。充分掌握学科发展最新信息，追踪学科最新进展。突出重点学科，扶植优势学科，加强特色专业建设。由此，我院服装设计与工程专业于2010年获广东省“特色专业”建设项目。

二是构建具有自身特色的课群体系。并从以下三个方面实施：首先，在学院学科专业之间建立课程共享平台。打通专业基础课，扩大专业选修课范围，增加学生的自主学习空间，培养学生独立的学习和研究能力，促进学生个性发展；其次，与兄弟学院组建专业大平台。作为非艺术专业院校中的艺术与设计教育，不能成为独立于其他学科专业之外的“边缘学科”，而是要充分依托所在学校多学科优势和学科特点，加强与信息、工程、公共管理、建筑、园艺、林学等兄弟学院学科专业之间的紧密联系，实现资源共享与互通、知识渗透与融合。再者，大力推进教学方法和教学手段的改革。围绕专业内涵，结合学科优势，设立社会急需课程，实施“走出去、引进来”的策略，将部分课程放置在设计机构、企业等单位中，通过实际项目完成课程教学，使课程内容紧密结合产业及行业发展。

三是进一步加强教学管理。艺术学院积极落实

《华南农业大学关于进一步加强本科教学管理提高教学质量的实施意见》，并制定《华南农业大学艺术学院教学管理工作手册》，严格执行《手册》中的各项规章制度，包括落实教学事故问责制、教学经费的使用与管理、学生评教管理、学生心理管理等。实时开展教学工作状态评估，并以学生客观评教结果作为年终考核、评教评优的重要参考依据。

记：艺术学院近年来教学改革的成效如何？

何：艺术学院坚持以教学与科研相结合，以科研带动教学。因而在教学改革上取得了长足进步，获得了一批较有影响力的成果。近几年来，学院承担了教学改革研究课题30余项，其中省部级项目10余项，教育部重点项目2项，省科技厅、教育厅重点项目4项；在国内专业核心刊物和相关专业期刊上发表教学教改论文100余篇，出版教材30余部，其中8部分别获“十一五”和“十二五”规划教材；获得市厅级以上教学成果奖10余项。

2007—2009年，“服装设计与工程实验室建设”、“艺术设计实验室建设”和“信息传播实验室”被列为中央与地方共建特色与优势学科实验室，并获得建设经费500万，从而完善了专业实验室与综合实验室的实验区建设。

2010年，服装设计与工程专业获广东省“特色专业”建设项目。2012年，艺术设计专业获广东省“艺术设计人才培养模式创新实验区”建设项目。2010年，服装设计与工程专业教师和学生组成的设计团队完成第16届亚运会和亚残运会官方制服设计，并获亚组委会“最佳设计奖”。

2010年，艺术学院在学校和广东省委省政府、省委宣传部以及社会各界人士的大力支持和资助下，申报了“广东民族服装服饰艺术博物馆”，并获广东省文化厅、省文物局批复，成为我省高校唯一乃至全国高校为数不多的省级专业博物馆。目前，已收藏了30多个少数民族服装服饰400余件，不仅为保护非物质文化遗产做出了贡献，而且服装服饰作为民族文化载体之一，成为我院乃至全国其他高校艺术设计专业重要的教学实习基地。

三、应用型：创新实践教学新方法

记：艺术学院的全方位教学改革已得到社会各界的认可，有没有重点发展方向？

何：改革重点包括两个方面。其一为加强实践教学。艺术学院积极开展实践教学，建立了“三点一面”的人才培养制度。其中，“三点”是指通过专业实验室、教授导师工作室、学生创新工作室进行人才培养。

1.专业实验室主要培养学生的实际应用能力，如对材料

性能的掌握、产品模型制作等能力,提升学生的理论理解能力;培养学生的系统设计能力,如前期调研、设计分析、创意草图、效果图表达等能力。2.教授导师工作室主要由导师选拔成绩优秀的学生参与完成纵向或横向课题,或指导学生参加国内外重大设计大赛等。3.学生创新工作室是指学院按专业方向设置了环境艺术设计、产品造型设计、家具设计、平面艺术设计等7个学生创新工作室。首先通过双向选择来完成对优秀学生的选拔,然后交由学生自己管理,自行组织各种专业活动,并在专业教师的指导下,完成实际设计项目和参加国内外设计大赛等。近年来,已获得国内外各类大奖金、银、铜和优秀奖100余项,其中2010年、2011年分别获得“IF”和“红点”设计奖。“一面”是指通过实习基地进行人才培养。经由“三点一面”的应用型人才培养模式,学生通过多种途径和多种方式的设计实践,将理论知识应用于实践中,从而提升设计创新能力。

为了顺利开展实践教学,艺术学院建立了由实验室、工作室和实习基地为单元的教学实验区。实验区的实验室、工作室和创新工作室面积达1万余平方米。近5年来,共投资约800余万元用于实验区建设,创建了仪器设备先进、资源共享、开放服务的实验教学环境。配备了人机工程实验室、模型实验室、环境艺术设计材料实验室、服装材料实验室、金工实验室、扎染实验室、非编实验室、服装工艺实验室、服装静态展示室、服装动态展示室、形体训练室、摄影室,计算机辅助设计室、画室等,形成了由19个综合实验室和专业实验室构成的校内教学实验区。设立了服装艺术研究中心、设计艺术研究中心、艺术教育中心、艺术理论研究室、民族艺术研究中心。建立了6个省外实习基地,与省内20多家企业合作建立了教学实习与科研基地。

为了保质保量地完成实践教学,艺术学院开展了相关配套政策建设。艺术学院改变以往实验课教学依附于理论课教学的状况,尝试实验课程单独设课,按照学科专业特点构建新的实验教学内容体系,设立认知验证性、综合设计性、研究创新性三大类实验项目;保证实验课的开出率达100%。其中综合设计性实验课程占所有实验课程的比例超过80%,并逐步固化在教学计划之中。整合现有的课程实习内容,将课程实习、生产实习、毕业实习有机结合,建立较完善的实践教学体系;拓展校级实验教学平台的范围,落实好院级实验教学平台的实施方案,加强实习基地建设,为提高实践教学质量提供条件保障。

其二为加强创新教育。艺术学院主要从教学、就业创业和对外交流三个方面开展创新教育。艺术学院重视对科技创新活动的指导,加强本科生的科研训练与创新性实验,充分发挥学院科研优势,提倡实验室、研究

中心、研究基地向本科生全面开放,组织学生参与教学科研课题研究,鼓励学生结合研究课题完成毕业论文和毕业设计;在全院范围内选拔一批能力强、素质高的教师,指导学生完成设计竞赛、国家创新训练等项目。制定指导教师运作机制,以多种奖励形式激励教师投身于大学生科技创新之中,快速提高学生的创新能力。

在就业与创业教育方面,艺术学院积极吸纳学校优势资源,设立就业与创业教育环节,将就业指导课程纳入人才培养方案,并作为必修课开设;将创新创业实践学分纳入毕业及学位要求。加强学生的就业指导与教育,加强就业创业指导课程的师资队伍建设,建立一支专兼结合的教师队伍,提高教师的教学水平和课程质量,同时聘请一批外校教师、知名企业员工、私营企业老板等,为学生传授创业知识与创业技能,鼓励学生开展创业实践活动,提升学生的就业竞争力、创业能力和创新能力。

在对外交流合作方面,艺术学院与国内外艺术名校保持密切联系,多次举办各种国际、国内学术交流活动,邀请一批国内外知名学者讲学,选派教师参加国内外学术会议和学术交流活动,取得了丰硕成果。同时艺术学院与文化部文化科技司、教育部学位委员会等政府部门、专业协会和艺术院校合作,举办各种艺术交流活动,如2007年,“广州国际设计教育论坛”、“中国苗族服装服饰艺术精品展”、“广州大学生电影节”;2008年,“广东高校美术与设计教育学术年会”、“金融危机下纺织服装发展战略高峰论坛”;2009年,“第四届海峡两岸四地室内设计大赛”;2010年,“非物质文化遗产保护与学科建设高峰论坛”、“全国艺术学科建设高峰论坛”“广州大学生动漫艺术节”;2011年,“彝族服装服饰展”;2012年,“韩国釜山纤维艺术展”、“第七届全国艺术院校院(校)长高峰论坛”。由此,赢得了业界和社会的一致好评。

记:艺术学院重点改革实践教学和创新教育后,对提升人才培养质量具有重要作用吧?

何:是的。艺术学院结合艺术学科的实践性特点,以培养应用型人才、创新性人才为主线,通过一系列教学改革,使人才培养质量得到明显提高,并在同类艺术专业院校中拥有了良好的口碑。2007—2012年,共毕业3800余名本科毕业生,一次就业率达98%,其中在国内外攻读研究生的有100余人。多年来,学生在创新实践中取得了一些重要的成果,在参与政府及企业组织的各类竞赛中,获得金奖60多项,银奖、铜奖和优秀奖200余项,并获得国际顶级专业竞赛3项。其中,获艺术设计最高级别奖“德国IF概念奖”1项,入围奖6项;获“德国红点奖”2项。此外,艺术学院学生还积极参与科学研究,仅以2012年大学生创新创业

训练计划项目为例，学生分别获国家级、省级和校级创新训练项目4项、9项和12项。艺术学院学生力求掌握艺术学科创新知识与前沿动态，具有技艺并重的艺术才华、身心和谐发展的高素质、独特个性和务实作风。艺术设计毕业生已成为各家企、事业单位受欢迎的人才，他们活跃在广东省乃至全国各类设计工作岗位上，为艺术设计人才培养做出了重要贡献。

尽管我们已取得一定成绩，但与国内优秀艺术院校还存在较大差距。未来，我们将进一步立足广东、面向全国，继续探索多层次知识融合背景下的应用型艺术人才培养模式，为建设国内具有特色和影响力的艺术学院的目标不懈努力。

即将于11月23日举办第七届全国艺术院校院（校）长高峰论坛的华南农业大学，将张开双臂，恭迎来自全国的艺术教育专家学者。

十八大精神与艺术自觉

仲呈祥(中国传媒大学艺术研究院教授)

尊敬的各位院、校长,尊敬的各位同行:

“全国艺术院校(校)长高峰论坛”已经举办了七届,我每一届都来学习,原因是我们这个论坛确如刘承萱先生所言,已经成为了全国高等艺术院校的一个品牌,也成了引领高等艺术教育的一个重要平台。这次会议,在我看来,有大背景,这就是王丰司长刚才讲的,十八大胜利召开和闭幕。还有一个跟我们这行的命运休戚相关的小背景,就是经过大家的共同努力,艺术学升格为门类已经两年了。现在,我们在贯彻十八大精神这个大背景下,在艺术学学科升格为门类、建设好艺术学学科这个小背景下来召开这次会议,就显得任务艰巨,使命光荣。我们都学习了十八大,王丰司长刚才也比较详尽地阐述了十八大的有关内容,我今天想汇报一点学习体会。这次学科组成员,能来的都来了。曹意强院长到了,赵塔里木院长到了,周星院长也到了,许平教授也马上会到会。也就是说,几乎一半成员都来这个会上学习。

胡锦涛同志在十八大报告里讲建设文化强国的时候说得很清楚。文化的功能是什么,几位领导刚才说了:十六个字。这是第一次用这十六个字阐述文化的功能,放在最前面的四个字是“引领风尚”。风尚是什么,风尚就是文化实力。我曾经在全国政协会议上,向贾庆林主席汇报过一次,提出了“氛围说”。就是讲一个国家、一个民族、一所高校的真正文化软实力,是看其是否营造了一种看不见、摸不着的,但是是每一位国民、每一位师生深入其中就能感受到灵魂的熏陶,精神的升华,知识的扩充的文化氛围。“氛围”者,“风尚”也。我还打了个比喻,提出了“宝塔论”。我把我们文化建设和艺术教育比喻为一个宝塔。一个民族在文化建设和艺术宝塔的塔尖上,应该是一些集中了这个民族文化思维和艺术思维最高成果的代表性人物,他们起着引领民族精神航程的作用,而不应该是一些品味不高、格调不高、内容浅薄的人站在上面误导国民的精神航程。不久前,我有幸应刘总邀请,在庄严的人民大会堂观看了由中国文化集团主办、东方歌舞团承办的一台王洛宾作品演唱会,这是纪念王洛宾一百周年诞辰。我看完了之后,深受感动,整个人民大会堂沸腾起来,大家为在西部土地和人民所培育的这么一位人民歌手,给我们留下的艺术财富,留下的精神资源感到激动。我以

为,这便是以文化自觉和文化自信的态度,将真正代表了民族音乐思维较高成果的杰出的艺术家,捧到了人民大会堂的庄严舞台上,捧到了民族艺术宝塔的塔尖上。我想,在王洛宾这样音乐家的引领下,民族音乐思维将得到大大提升。恕我直言,在“小沈阳”们的误导下,民族艺术鉴赏将被败坏。所以这个事情,我们想想看,学习十八大精神,什么叫引领风尚,绝不是一句空话。

第二个四个字,是“教育人民”。各位老师、各位院长,我们有多长时间少提教育人民了。1942年,毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话里,石破天惊地提出了团结人民,教育人民,要鼓舞人民,打击敌人,那是抗战的需要。对人民的精神文化需求,他讲了两句话,第一句是在“普及的基础上提高”,那是当时针对鲁艺有一批人,离开抗战需求和人民需求,在那儿空谈提高,盲目地搬运西方精神资源,不能为我所有。毛主席强调要在“普及的基础上提高”,但毛主席同时接着又说,必须在“提高的指导下普及”。这是非常辩证、全面的。但我们不能不正视,这些年来,我们有时放弃了在“普及的基础上提高,在提高的指导下普及”,而是看观众“喜不喜欢,高不高兴,欢不欢迎,”这当然具有相对真理性。但我要说,观众欢迎的、喜欢的、高兴的未必全都是对的,而且未必都是符合引领方向的。

接着,十八大报告提出,要“服务社会”,要“推动发展”。我想,这十六个字,对于当下的艺术教育和艺术学学科建设具有指导意义。我曾经多次说,高等学校应当自觉地成为民族思维的先锋阵地,高等艺术院校应当自觉地成为民族艺术思维的先锋阵地。先锋者,就是站在社会艺术思潮的前端,自觉地引领思潮,攀登思想和艺术审美的高峰,而不是沉浸在这个思潮之中,甚至掉在这个思潮的末端,去拼命地论证这个思潮的合理性和现实性,甚至于去推波助澜,随波逐流。倘如此,就抛弃了大学精神。大学者,不在高楼大厦,也不在占了多少片地。梅贻琦老校长早就说了,在于我们是否属于真正引领民族精神航程的专家学者、教师。

胡锦涛同志最后只用了一句话来概括社会主义文化强国,这一句话有三个分句。第一个分句是“我们一定要坚持社会主义先进文化的前进方向”。这显然承继了“三个代表”重要思想,讲出了方向。第二个分句是

“树立高度文化自觉和文化自信”。这非常重要。刚才提到的王洛宾百周年纪念晚会就体现了一种文化自觉，就体现了对民族优秀的音乐成果以及优秀音乐传统的充分自信。所以，我们应该深刻地以文化自觉和文化自信来指导我们的艺术教育，来统管我们的艺术学学科建设。自觉，就要自觉认识文化的功能，就要自觉把握文化规律，就要自觉地担当时代重任。自信，就要自觉地自信优秀的中国传统文化以及中国共产党领导人民创造的革命文化的永生魅力，要自觉地自信世界先进文化当中适合中国国情的能够为我所用的东西的永生魅力，而不能闭关锁国，同时更要自觉地自信与时俱进的中国化马克思主义一元化的指导作用。放弃了这一条，自信就是空话。最后一个分句是指向性的，“朝着建设社会主义文化强国的宏伟目标阔步前进”。

接下来的报告讲了四大任务。因时间关系，今天我分析其中两条任务。第一条任务是“弘扬社会主义核心价值观”。弘扬社会主义核心价值观究竟是什么，大会第一次用了非常简练的语言来概括。因为过去我们曾经说过，讨论过多少次，你说社会主义核心价值观，你把它概括一下，究竟什么叫社会主义核心价值观。人家资本主义国家讲自由、平等、民主、博爱，你可以不赞成，但都承认，自由、平等、民主、博爱是他的口号。那我们的究竟是什么？这一次从国家层面第一次提了八个字：富强、民主、文明、和谐；从社会层面又提了八个字：自由、平等、公正、法制；从个人层面，又提了八个字：爱国、敬业、诚信、友善。这二十四个字跟艺术教育和艺术学学科建设密切相关。我们应该在学习贯彻的过程当中去加强艺术学学科建设，围绕着国家层面、社会层面、个体层面等要求，去改善、改进、提升我们的艺术教育和质量，谋划艺术学学科建设。

第二条任务是“提高国民的道德素质”。黄校长刚才谈了艺术对一个人情感熏陶的作用。其作用主要体现在道德层面。“道德”这两个字很有趣，它本来是老子《道德经》里面的内容。道由“首选”的“首”和一个“走之底”构成。道者，人首选的最佳道路也。德字有个“双人旁”，那表示德是必须两个人以上发生关系才可能产生的问题，右边下面是个“心”字，从行为到思想；“心”的上面是一个打倒了的正直的“直”字。何为德，一个人从行为到思想都正直的为德，有德才能行道，故曰道德，就这么来的。我们把道德素质提到那么高的地位是坚持中华优秀传统文化。十八大报告里，谈到中华优秀传统文化的时候，用了两句话，第一句话是要我们“建设优秀传统文化的传承体系”。首先要将传承体系建设好，因为现在我们有一些传承体系被破坏，那是不行的。把一部早在元杂剧里面的民族戏剧经

典、传到了西方也得到了人们公认的《赵氏孤儿》改成电影，将其破坏得一塌糊涂；把一部弘扬爱国主义的优秀历史京剧《杨门女将》改成电影，将其破坏得一塌糊涂，都是破坏了传承体系的表现。所以只有在搞好传承的前提下，才有第二句“弘扬优秀的中华民族优秀传统文化”。如果传承都做不到，就不用谈弘扬了。胡锦涛同志强调什么是公民的道德素质，无论是一个民族还是一个国家，文化软实力是藏在公民之中的公民素质，是文化软实力的集中体现。他们一口气讲了几种，什么是公民道德？社会公德是一种，职业道德是第二种，然后是家庭美德，最后才是个人品德。四种德，曰道德。从社会来说，社会公德也要遵守。你从事的职业，职业道德你要遵守，你组建的家庭，家庭道德你得遵守，最后才是你个人的品德。四种德，般般都与艺术教育相关，都与艺术宣传和建设相关。讲德的时候一定要讲到人的德，是一种精神活动，精神活动是靠审美来传递，靠情感来传递。因此，提高公民的道德素质，重要承担渠道就是艺术教育。所以十八大之后，我们任重道远，我们的使命确实很光荣。

至于讲到和道德相关的，就是责任，责任有几种呢？胡锦涛同志说了，主要是三种：一种是法律责任，一种是社会责任，一种是家庭责任。你看我们现在多少电视剧涉及家庭的，除一部《媳妇的美好时代》很好、很和谐外，其他电视剧一窝蜂，你写“好媳妇”，我就写“好女婿”，他就写“好婆婆”，即天天婆婆妈妈把所有的观众都吸引到家庭琐事当中去，咀嚼个人身边的小悲欢，并拿着小悲欢当大世界，宏大的理想目标就被淡忘，就会走偏。所以我觉得我们真正要做到党中央号召的“知荣辱、讲正气、做贡献、处和谐”是不容易的。氛围究竟是什么氛围，胡锦涛同志的报告里面用的定语，请大家注意，他用的是八个字“劳动光荣，创造伟大”。非常朴实！一个社会的公民素质——劳动光荣，创造伟大，这个社会肯定是文明的、先进的。如果你不劳而获，如果你墨守成规，那就完蛋了。所以我觉得，学到老，不是一句空话。讲到文化时使用了两句话来说明这个事情：要推动文化事业的全面繁荣。讲事业时要全面繁荣。那就意味着，我们现在是不是有的地方不全面，中央才强调全面繁荣嘛！然后再讲推动文化产业快速发展。全面繁荣跟快速发展是有区分的，是有所指、有程度差异的。

下面，我列举两个简单的例子来说明我们艺术学学科建设的重要性。前不久，一部电影引起了社会的广泛议论。这就是根据陈忠实获得茅盾文学奖的小说《白鹿原》改编的电影。今天是内部学术会议，我可以谈谈这个问题。这个电影的七遍审查我都参加了。开始的时候全剧接近四个小时。这个电影给了我们一个什么启

示或者教训呢?陈忠实的小说是以文字为载体,但文字作为载体缺乏具象性。他以其丰厚的陕西生活积累和相当的情感积累而创作了此小说。他写出了在白鹿原上,白家和鹿家在争斗之间,在这个封建的礼教制度的戕害下,人性的变异。这个是具有相当深刻的认识价值。但是也不能不看到1988年小说出版的时候,正是弗洛伊德传入中国的时候,所以大家的注意力都放到了弗洛伊德上。读过小说的老师们都知道,开篇从丁举人跟他的六、七房姨太太初夜生活的感受切入。这个小说横跨了几十年的社会生活,时而清政府掌权,时而是匪军掌权,时而是国民党掌权,最后才到共产党解放。在偌大的意识转化流程中,作者的唯物史观立场值得商榷。他更多给我的是历史循环的感受。但是作为一部难得的优秀长篇,他给予具有阅读能力和思考能力的人们以一定的生活经验和美学体验。它是一部有意义的小说。我们读完了之后,可以深刻地认识封建礼教对于人性的变异,这就够了。它没有具象,印成书,作用于我们每个读者的阅读神经,激发我们产生一种对应的空间联想。他说的丁举人什么样,鹿子霖什么样,鹿三怎么样,全是我们想象出来的。那么,对于成熟的读者来说,他会从积极方面理解它的价值。因而,当年茅盾文学奖的扩幅修订版,篇幅已经长了。现在把它变成了电影,开始时接近四个小时,现在公映时为两个半小时。变成了电影之后,它不再靠文学语言,而是靠演员的表演。它有事情的具象,作用于每位观众的视听感官、生理神经,不是阅读神经,文学思维转化为视听思维。更何况,原小说当中的一些重要任务,比如说一些可体现主题的人物都给删除了。留下来的主要是田晓娥跟三个男人的性的关系:黑娃、白家少爷,以及他叔叔辈的鹿子霖。第七遍审查时请了广电总局的领导兼政治家、艺术家,请了一位北大的德育教授、北京八中的一位德育专家。这两位很谨慎,审完以后谦虚地说:“我们不懂艺术,不好乱讲。但是我们真诚地给领导建议一声,这个电影未成年人不要看。”

今天,我们中国电影研究中心的领导来了,在他面前我是班门弄斧。因为他要到这个论坛上来才能够与周围电影艺术思维先锋阵地的高校的电影学教授专家们交朋友,才能吸取营养,不跟高校接触,是不聪明的。

电影《白鹿原》一开始讲少年时代的黑娃跟白家少爷在看马配种。两个小儿童就拿石头扔那个种马,一扔那种马一受惊。鹿子霖火了,追打他俩。说“你把马受惊了,将来它硬不起来怎么办”。于是后面两个小儿童逃跑到麦地里面。这个电影画面是一流的,没得说。他画面的麦地可以跟当年张艺谋《红高粱》的高粱比。张艺谋可以把红高粱拍出来会说人话,他可以把麦地拍出来有感情。两个儿童跑到麦地里去干什么呢?就这

两个小孩,叉开了双腿朝天,“你从你娘肚子里怎么出来?”黑娃长几岁就说:“我是把你一只腿从你娘下身里拖出来的。”一转十年之后,两个长成人了。黑娃在当长工、麦客,给丁举人家割麦子,劳累了下来躺倒地上,丁举人带着他三姨太来视察。黑娃发现三姨太老是用一种目光盯着他,于是就开始议论了,议论的内容是什么?“这丁举人他妈那么老气横秋了,他能行吗?他一个人霸了五个姨太太”,然后倒过来黑娃就是说,“我们一个都没有,连女人的手都没摸过,这世道不公,要造反。”这些对白哪里有美感?

电影《白鹿原》继续写道,黑娃由于当年参加了龙会,王强反而回来,黑娃跑了,把他拜托给白家少爷,白家少爷说我硬不起来,我这个人穿着裤子就能硬起来,脱了裤子就硬不起来,然后呢,田小娥马上开始勾引他,后面的场面我也不好说下去,我说必须删。这部电影后面有半个小时的电影:一转场,背景上出现一条“共产党万岁”和一条“毛主席万岁”,主人公这白家少爷未必有关系,一转过身来发现,哦,他怎么变成了共产党第一县长!我说从这以后都得删,因为你形象地告诉今天的观众,好像这个政权是一批痞子当权的。而且他这个政权没有人民性,也没有合法性,那怎么行呢?

我举这个例子要说明什么问题:艺术学的学科建设以及其中的电影学学科建设要加强。电影学有它的规律,电影跟小说不一样。因此拿给作协去看,作协都说好,然后全委会把我叫去,我当着领导的面说要删去,我把这个道理讲了,没有人反驳我。

第二个例子还是关于电影的。马上要放一部电影《一九四二》,我认为是冯小刚拍得最好的一部电影。第一,它客观地批判,这是成为一部现实主义力作的前提。它其实就讲逃难的过程中,张国立演的老东家,少东家,还有一群普通农民,他们在逃离日本铁蹄下人性的变迁、灵魂的轨迹,营造了历史氛围的真实。因此它客观地揭示了日本侵略者对中华民族侵略的可恶,乃至对人性的异化的作用。同时它又客观地折射了重庆的蒋介石政权漠视民生。这就够了。当然有一种意见就是说,1942年毛主席在延安文艺座谈会上发表讲话,为什么不写?这1942年,河南不是有一场大旱灾,大家都知道,三蝗一汤嘛,蝗虫的灾害,黄河大决堤,然后旱灾,三个灾难。汤呢,指汤恩伯……数十万之众敌不过人家千人之众,被日本人给打进来了,他都没表现,他就表现了这个角度,一部电影容量有限。当然这里面也有电影学的任务。但冯小刚的审美趣味有些问题,大家看过《唐山大地震》,这两口子开着大卡车,地震之前在大卡车里翻云覆雨。然后女主人对观众说“全唐山在那么热的天气里,只有我们两个在干这个事”,你说这

个事跟唐山大地震有啥关系呢？在电影《一九四二》里，饥民抢粮食，老人家要保护自己的粮食。家中来报说少东家在仓库里边，他回去一看干什么？徐帆在那里是吃不饱肚皮，跑来借小米。少东家说没问题，肯定借给你，但是你也要把你的东西借给我用一下，我家媳妇怀孕三个多月了……一下子把人家给扑倒在地……然后徐帆站起来说，“你这个人啊，肚子还没有吃饱，还想干这个事”？

这两个例子说明电影艺术有个审美趣味的问题，这个也是艺术学学科建设的问题啊！要号召大家弘扬“真善美”，鞭答“假恶丑”。艺术作品不仅需要在视听感官上、生理上的刺激，更重要的是通过快感，引领向精神美感。这个问题就在于人们是只愿关注视听感官上的快感呢，还是通过快感升腾为精神美感。因此，我要说一句话，文化化人，艺术养心，重在引领，贵在自觉。文不化人，艺不养心，长此以往，国将不国。

论艺术教育与文化大发展大繁荣的逻辑

曹意强(中国美术学院艺术人文学院教授)

首先感谢会议第四次邀请我来讲话,我感到非常荣幸,刚才仲呈祥教授从读解十八大的文件——十八大精神里的文化内涵一直到当代的电影过度宣扬“性”的批评,他的讲话非常宏观,我每次的讲话都是跟在他后面,对他的讲话作一点注解。刚才仲呈祥教授几次提到文化自觉、文化自信,我非常同意,文化确实是一种精神力量,它是一种带有民族特征的精神力量,但是问题在于这种精神力量是如何发生作用的?我想我们应该探讨这个问题,因为党中央是宏观的,但是对于我们从事艺术教育的人来说,我们应该具体地探讨这方面的问题。

那么我今天想从两个方面来探讨一下,也是个人非常不成熟的一些想法。第一个方面,如果要让我们今天中国的文化发生真正的精神力量,首先要改变我们对于自然、对于社会的一种思维方式,也就是要改变我们的教育方式。这是一方面,我想简单地阐释一下。第二个方面,与之相关的,并不是因为我们从事艺术研究,而我要非常明确地提出一个观点,这个观点其实在前几次的发言当中我都提到过,这就是如果能让文化发生这种精神力量,要改变我的思维方式,要将艺术作为我们人生教育的基础,因为艺术提供参考性的模式,在这里我首先讲第一点,怎么改变我们的思维方式,那么问题在于,这个大家都很清楚,在我们国家,特别是在近一百年来,特别是所谓的引进西学,在这里我想说句公道话,很多问题不在于引进西学本身,而是在我们。我们把思维方式分成了逻辑思维和形象思维,这就是所谓的两分法,这种分法所导致的直接后果就是将科学与艺术进行对立,而更直接的后果就是学科的分化、思想的破碎。这个我们都知道,现在我们在进行所谓的学科建设,把学科搞得像鸽子笼一样,搞成一块一块,非常小。完全用另外一种方式来规划这个学科,我觉得这些都不对。那么,要重新改变学科的分化、思想的破碎,特别是这个逻辑思维与形象思维的关系,打破这种两分法,我觉得只有艺术才能解决这个问题。我们的知识世界分为两大部分,第一部分是可表述的知识世界,也就是我们今天所说的已知的知识,也就是人类已作出的在科学、在艺术、在所有领域所作出的伟大成就,它凝固成为一种知识,按照我们老师的说法,就是从小学到大学教育的重要的知识点。这些重要的知识点构成了我们人类知识世界其中一个我称之为“可表述”的一个部

分。另外一个部分是不可表述的部分,也就是未知的世界,这个我们中国古代的思想都已经说得很清楚了,庄子、老子所谈到的这个“道可道,非常道”,就是说可以说出来的东西,是一种可以表述的、已知的世界,还有一部分是不能说出来的,而且是不可以用公式,不可以用科学方式来理解的,所以《老子》开篇那个“非常道”,其实是我们人类所需要探索的一个最重要的部分。

那么在这个可以表述的知识世界和不可表述的知识世界之间,哪方面更重要呢?可表述的世界已经成为一种我们每个人都能运用的一个思想工具,或者一种知识工具,而我们要探索的,恰恰是不可表述的那一部分。我刚才已经讲到,要探索那个不可表述的部分,其实我们的传统思想已经说得很清楚了,就是那个“艺”,那个艺术。但是我们这里都是艺术院校的领导者或者老师,假定有另外学科的人坐在这儿,就会说我在关起门来自己吹捧自己的学科。所以我下面的发言都不涉及艺术家本身。我试图从我们最崇拜的科学家,从他们的角度来看,如何探索我们说的不可知的不可表述的世界的部分,而且这一部分确实需要我们艺术的手段。我刚才已经说了,已知的世界其实是理解自然,理解社会的一种形式,它已经不是内容了,凡是科学发现,或者艺术发现,它一旦出现,就成为了我们借以探索未知世界的一个形式,而不是内容本身。而我们要的知识的世界,我们的知识追求、科学探究的目的,它的内容,就是那个未知的部分。

那么已知的部分只是我们用以理解世界的概念、公式,这种公式不是知识的全部,我们现在是把这种公式当做知识的全部,比如学数学是背这个公式,学物理也是背这个公式,考试也是考这些东西,这是一种形式而已,是我们现有的手段,但是我们现在错把它当做内容本身,所以我说这些已知的知识,课本上所有的东西,都不是知识的全部,而是探索未知内容的工具。而新公式的形成,需要语言、概念或者是公式无法表述的一种非逻辑的思维。所以我刚才提到我们传统中国文化思想里非常强调一种非逻辑的思维,这种思维就是我们艺术所要探究的东西,包括图像、感觉、身体感受,所有这些在书本之外的,和我们人相关的,所有情感方面的东西,都应该是我们的知识工具。

国家在这方面把思维方式分成了逻辑思维与形象

思维，最后呢总是觉得逻辑思维是演绎、归纳，是一种科学，而形象思维是非理性的，是不可把握的，它总是低于逻辑思维。这是不用说的，我们受这个教育下来，任何人，尽管你崇拜艺术家，尽管你崇拜诗人，但是总觉得那个东西不是科学。其实情况正好相反，我刚才说过，已知的知识、公式、数学概念，这些东西，和我们人的情感共同构成了这个知识世界。这一点我举一个简单的例子，就是这个不确定性的数学原理的倡导者海森伯格。从19世纪以来，对这个思维的分法也不怪我们中国人，西方人也有。他们认为数学是最精密的科学，所以一切东西是可以数学去解释的，很多伟大的数学家、科学家都说过这话。但是后来也有很多科学家批判这个思想，包括诺贝尔奖获得者，比如说我刚才提到的这个很出名的不确定原理的创造者海森伯格，他就说过，数学，主要指的是逻辑，乃是我们表达对自然理解的形式，而非我们理解自然的内容。他说在这场他所引发的物理革命当中，数学所起的作用是从属的，次要的。这个爱因斯坦也说过，爱因斯坦的一个朋友，一个物理学家，老担心自己的数学不好会影响他的物理发现。爱因斯坦说你别担心，我的数学问题比你大得多呢。当然我不是说去否定数学对于世界的一种概念式的把握，它很重要，但是这里面想说明的一个问题是：哪怕是最精密的发现过程当中，我们的情感、我们的感觉都起了非常重要的作用。而且可以说，任何数学家，都是先知道结论，然后再去设法证明它。麻省理工大学非常出名的研究学家史密斯就说过，科学发现的过程全然是感觉的，数学是只有在当你需要向别人传达你的科学发现的时候才需要的一种工具。这个就是说，我们平时的思维方式其实是一个整体，是完整的，它不是我们想象的可以分化为逻辑思维与形象思维，也更不是演绎归纳然后得出结论这样的一个过程，科学发现是感觉到结果然后进行定义的。这个不是我随便说的，19世纪伟大的数学家高斯就说过，他自己往往是先知道这个结论，也不知道这个结论是怎么得到的，他后面做的工作是要设法去一步一步地通过演绎。所以说这就非常像艺术家的创造。伟大的作曲家斯特拉文斯基说过，伟大的作品都来自于他对某种东西的一种把握，而且这是一种直觉的把握，是说不清楚、无法表述的。斯特拉文斯基这个作曲家其实很伟大，他说过很多非常有哲理的话。像毕加索同样也说过一些这样的话，他说在创作过程当中他根本没想过，他是凭着一种情感，一种内在的知识工具，一种思想工具的引导，在一步一步地调整它的形体，调整它的线条，调整它的色彩。所有的艺术家和科学家，他们的发现过程是相同的，而不是我们想象的那样——科学家是逻辑思维的方式，而艺术家是形象思维的方式。有一个伟大的物理学家汉克曾经说过，我们是

以逻辑证明，但我们是直觉发现。所以说科学发现，往往都是先有一种感觉，就像古希腊的人们说的，也就是他已经知道了结论，他知道这是什么东西。就像一个非常出名的诺贝尔奖获得者，女科学家McClintock，她说当她在研究Gene，也就是基因的时候，他们在稻田里面种基因，按照科学的公式，他们的稻田里应该有50%的植物会发生变异，但结果只有1/3发生变异。她觉得很惊讶，就回到实验室，半个小时以后她冲出来，我发现了。别人问她你发现了什么，她说我知道了是什么原因，但证明不出来。后来，过了17年，她证明出来了，然后得了这个诺贝尔奖。

所以这说明一个问题，创造型的思维，它不能光依靠所谓的逻辑思维，必须把逻辑与形象思维结合在一起。其实创造性的思维就是一种综合性，这种综合性，我说是文化精神力量能产生的这样一种力量。文化的精神力量它提升人，提升人的过程当中它不像别的东西，它是一种你说不清楚，非常模糊的一种力量。这种力量使你重新将一些东西凝聚起来。这就是为什么我们要听最优秀的曲子，要看最优秀的作品，这些东西在潜移默化当中其实帮助了你，锻造了你的一种凝聚力。通过这种凝聚力，你能够把很多毫不相干的东西凝聚在一起，以创造出新的综合体。所以综合性其实就是一种审美经验。你去看看人类历史上任何伟大的哲学家、数学家、物理学家、医学家，所有人都会提，都会讲到一个终极的目标，就是追求一种beauty，追求一种美。毕达哥拉斯说他追求美，牛顿说他追求美，爱因斯坦也追求美，都追求美，为什么？我刚才说过，人类知识一个重要的内容，就是未知的东西。我举一个简单的例子，比如说医学，你可以把所有药的成分说得清清楚楚，特别我们中药，每一种植物，它什么成分，怎么配制，这个方子，搞得清清楚楚。那是一种非常科学的、逻辑的方式，如果这样的话，那么我们每个中医医生水平应该是一样的，为什么不一样？这个不一样，说不清楚的地方，就被称之为医学的艺术。战争也是这样，哲学也是这样，科学也是这样，真正有价值的，说不清楚的部分，你不知道为什么这个医生比那个医生好。用的同样的药同样的方子，但他就比那个人强。这个强，这个医学的部分，就被称之为“the art of medicine”，医学的艺术。所以凡是真正有价值的东西，我们都称之为艺术。领导艺术，管理艺术，为什么？我们党中央都规定好了，一个领导干部有什么职责，那为什么有些领导好有些领导不好，有些领导效率高有些领导效率低呢？这里面涉及的那部分东西，就是我说的我们平时不把它归到知识世界里面的一部分知识。所以这里就是我才说过的，情感思维，心理图像，身体感觉，都构成了探索世界的思想工具。在这一点上，物理学家波利，他说