

启迪智慧的宝典
艺术创造的秘籍

FIND THE KEY

张继钢 著

SDX JOINT
PUBLISHING
COMPANY

Z H A N G ' S
J I G A N G ' S
A R T
T H E O R Y

打开关键

张继钢论艺术

Z H A N G
J I G A N G ' S
A R T
T H E O R Y

张继钢 著

打开关键

张继钢论艺术

FIND
THE KEY
SDX JOINT
PUBLISHING
COMPANY

Copyright © 2014 by SDX Joint Publishing Company.

All Rights Reserved.

本作品著作权由生活·读书·新知三联书店所有。

未经许可，不得翻印。

图书在版编目 (CIP) 数据

打开关键：张继钢论艺术 / 张继钢著. —北京：
生活·读书·新知三联书店，2014.10
ISBN 978 - 7 - 108 - 05133 - 2

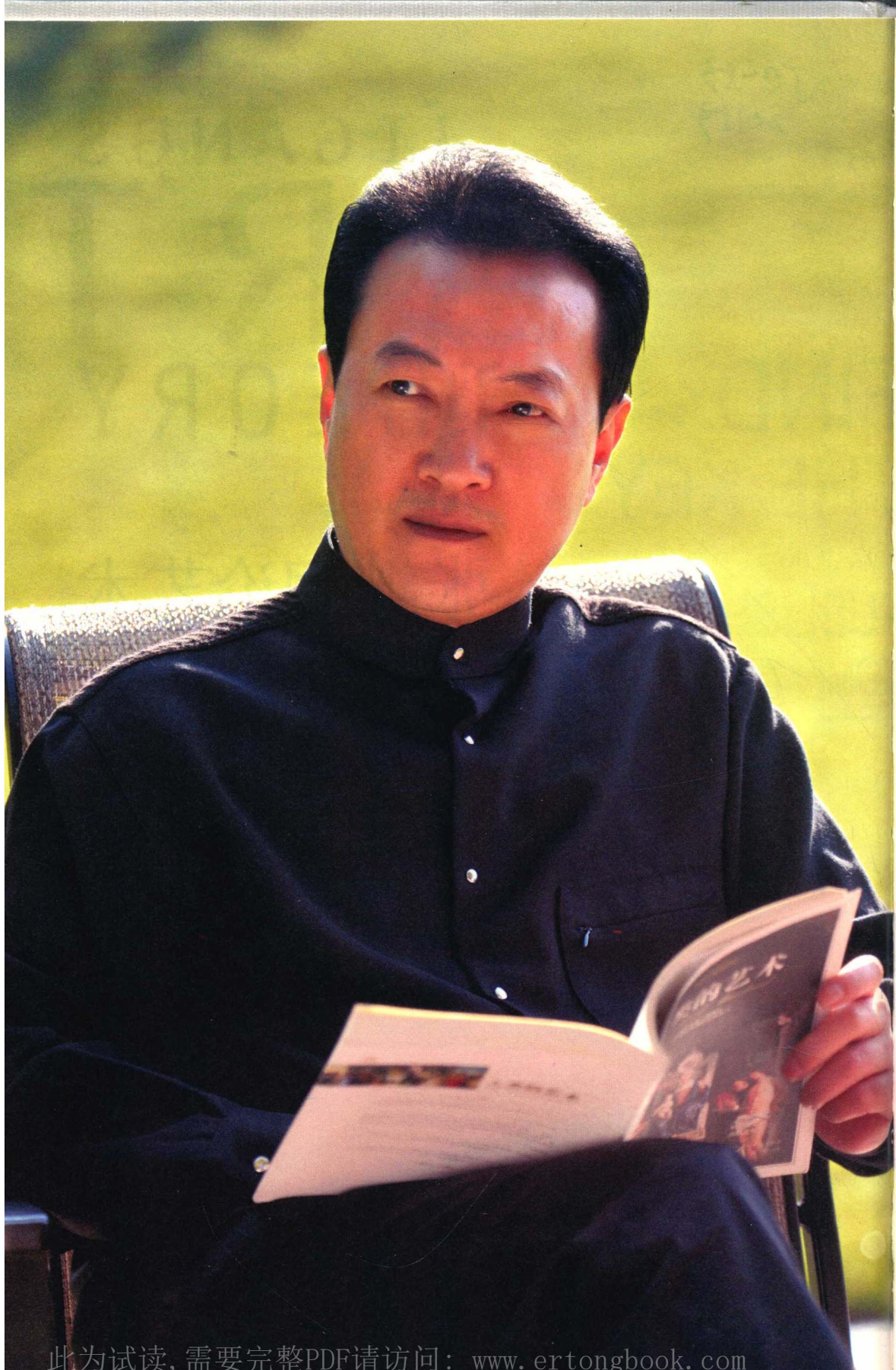
I. ①打… II. ①张… III. ①艺术理论—文集
IV. ①J0-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 181397 号

责任编辑 关丽峡
特约编辑 王建军 李迎丰
装帧设计 晓笛设计工作室 舒刚卫 程子健 康健
责任印制 郝德华
出版发行 生活·读书·新知 三联书店
(北京市东城区美术馆东街 22 号 100010)
网 址 www.sdxjpc.com
经 销 新华书店
印 刷 北京图文天地制版印刷有限公司
版 次 2014 年 10 月北京第 1 版
2014 年 10 月北京第 1 次印刷
开 本 790 毫米 × 1020 毫米 1/16 印张 13.75
字 数 80 千字 图 140 幅
印 数 0,001 - 5,000 册
定 价 69.00 元
(印装查询: 01064002715; 邮购查询: 01084010542)

我不是要告诉你艺术是什么
而是要告诉你怎样创造艺术
我们从各个角度看艺术
目的是创造新的 不是重复旧的

张健钢

著者简介

◎张继钢，中国当代著名艺术家、教育家；现任武警部队政治部副主任。教授，国家一级导演。曾任总政歌舞团团长、总政宣传部副部长、解放军艺术学院院长。

◎中国文联全国委员、中国特殊艺术委员会主席、中国舞蹈家协会副主席、中国舞蹈界唯一“世纪之星”称号获得者、“中华民族二十世纪舞蹈经典”获奖人；北京2008年奥运会开闭幕式副总导演，残奥会开闭幕式执行总导演，大型音乐舞蹈史诗《复兴之路》总导演。

◎担任国际、国家级大型晚会总导演七十余次，创作舞蹈作品五百多部。在舞蹈、舞剧、歌剧、京剧、杂技、歌舞剧、说唱剧、舞蹈诗等多种艺术领域均有突出建树，大部分作品曾在一百多个国家和地区上演或移植上演，获国际比赛金奖十一次、国内金奖五十余次，多次获国家舞台艺术精品工程“十大精品”剧目和中宣部“五个一”工程奖。代表作有：舞蹈《千手观音》、《黄土黄》等，杂技作品《肩上芭蕾——东方的天鹅》、舞剧《野斑马》、《一把酸枣》、《千手观音》等，音乐剧《白莲》、新编史诗京剧《赤壁》、说唱剧《解放》等。

◎担任北京大学、清华大学、国防大学、中国艺术研究院兼职教授及国内多所文艺院团终身首席艺术指导。先后赴全国各地（除台湾）和世界二十多个国家及地区讲学访问，并在中宣部、外交部、文化部、公安部、最高人民法院、国防大学、北京大学、清华大学、复旦大学、美国俄亥俄州大学、德国慕尼黑大学等国内外几十处做过一百多场专题讲座。

◎在国家重要报刊上发表数十篇学术理论和艺术创作研究文章，著有《限制是天才的磨刀石——张继钢论艺术》。网络课程《军事文艺创新与实践》获全军一等奖。

◎先后获得党中央、国务院授予的“北京奥运会残奥会先进个人”以及“2005·中国十大魅力英才”、“2008·中国八大文化人物”、“2009·中国骄傲·第8届十大新闻人物”、“2010·中国时代新闻十大领军人物”、第三届华鼎奖“中国舞蹈家公众形象满意度调查第一名”、2011年“文娛十年最具影响力艺术家”、中宣部第三届全国中青年“德艺双馨”文艺工作者、2012年第十四届中国上海国际艺术节“特别贡献奖”等二十多项国家荣誉称号。

朝有梦的方向行走（代序）

——2008年4月30日在山西戏剧职业学院

即席演讲（根据现场录音整理）

尊敬的老师们、亲爱的同学们：上午好！

今天，我又回到了家乡，来到了你们学院，见到了老师和同学们，非常地高兴！

我早就听说奶生堂（山西戏剧职业学院院址），早就听说山西省戏校，但是你们在过去从来不邀请我，所以我也来不了（笑声、掌声）。今天来到学校，我特别高兴的是，我还见到了童年时期和我一起参加工作的好伙伴，看到了他们，就看到了我的童年，也读到了我童年的故事。今天我在这里就是想和大家说几句话，不是讲课，也不是演讲，今天我主要是想和同学们说一个话题，那就是——朝有梦的方向行走。

说这个话题是什么意思呢？在我国的教育中，我们只要选择了大学，选择了大学的某一学科，或如你们一样选择了艺术就等于选择了你的梦想，当然也有例外。这是什么？这就是理想召唤和目标牵引。将来走向社会以后，你们还要经历不断的选择。人生就是这样在不断的选择中前进。选择是什么？选择就是要选择最有兴趣的事情，选择你最适合做的事情，选择对于人类来说最有意义的事情，选择能够和祖国的文化发展紧密相连的事情，这样的选择就是“有梦的地方”。在有梦的地方行走，行走就是寻找，行走就是思考，行走就是努力，行走就是奋斗（热烈掌声）！山西戏剧职业学院的同学们，不论在这个学校里你选择了什么样的专业，无论是文学、音乐、舞蹈、戏剧、戏曲、美术，选择了，就等于选择了一个梦想，选择了一个理想，就等于看见了或者说确定了你的有梦的地方——朝有梦的方向行走。

我的家乡在榆次，记得在1971年初，我还不满十二岁，就

跟着父亲坐着火车来到了省会太原，由于当时不知道山西省歌舞团在太原的什么地方，父亲在火车站雇了一辆三轮车，我和父亲就坐着三轮车，沿着迎泽大街和并州路走着，那是我第一次看到一个如此大的都市，第一次感到我的眼睛不够用，那样宽阔的马路，那样高大的楼房，那么多的汽车，那么多漂亮的城里人。我们行走在路上，其实，那就是朝着有梦的方向行走。

到了住地，父亲在并西商场为我买了一个搪瓷缸，说：“这是你吃饭用的碗。”我端着碗，望着父亲远去的身影，流下了眼泪，感到了一种从未有过的孤独。现在想来，也就是那个搪瓷碗成了我的“饭碗”；开始了我的艺术梦想。

省歌舞团是我金色的梦想，第一次穿上了芭蕾舞鞋，第一次扶上了把杆，第一次感受到在练功的时候永远有钢琴声伴随着，那是梦幻般的生活。

1986年我和一些同事共同创作了舞蹈《元宵夜》，第一次获得了全国舞蹈比赛的大奖，也就是第一名，这使我们第一次感到了作为山西的艺术家可以抬起高贵的头，可以扬眉吐气，可以在任何外省的搞艺术的人面前理直气壮。在1987年我又和山西的一些同事共同创作了享誉世界的大型民歌舞蹈《黄河儿女情》。

在1987年的年末，又是太原火车站，二十九岁的我踏上了去北京的路程。我的夫人带着孩子流着眼泪送我去大学读书，火车的开动，意味着我又一次朝有梦的方向行走。我一到北京，下了火车，我记得很清楚，永远都不会忘记，走到北京火车站的广场上，扭头看着北京火车站的钟楼，自言自语：北京，我再也不会离开你了！当然了，那是一个内心的强烈渴望。从此，我就在北京读书，在北京舞蹈学院教书，后来，就发表了一系列作品。

在1991年那段时间，我每天骑着自行车从舞蹈学院的家到总政歌舞团的排练厅，每次的往返，都是朝有梦的方向行走。

我向往穿上军装。这，也是朝有梦的方向行走。我不断地努力、努力，于是我就穿上了军装。从那以后，我就一直在总政歌舞团工作，工作到前年。这样回想起来，在山西歌舞剧院学习、生活、工作了十七年，在北京学习、生活、工作了二十一年，回想这一路走来都是朝有梦的方向行走。现在还在

选择，现在还在判断，到我们这个年龄，到我们这个时候，选择可能和同学们就不大一样了，有梦的方向很多，也许有好几条路摆在你的面前都很灿烂，这个时候的选择就比较难了。就拿今年来说吧，我原本以为，北京奥组委让我做一个开幕式就可以了，谁知道，除北京奥运会开幕式以外，还要把北京残奥会开幕式和闭幕式的工作也要压在我的肩上，说明你选择的余地已经很小了，是祖国在选择你，是祖国要赋予你任务，祖国给你指出一条路，你必须往前走。所以，我刚才跟同学们说，朝有梦的方向行走，发展到一定的时候，这个梦想是和中华民族的梦想紧密结合在一起，是行走在实现中华民族伟大复兴的道路上的。比如，说到明年，明年是新中国成立六十周年，是不是到新中国成立六十周年的时候，国家还会有更重要的任务交给我，包括将来国家和社会的一些重要创作交给我？我想是有可能的，很有可能。这样看起来，在我们国家一系列具有世界影响的文化大事，很有可能在我们的肩头都要具有一定的担当。朝有梦的方向行走，我想告诉同学们，你们的这个年龄就是上个世纪70年代初我的那个年龄，那是一个多梦的季节，那是一个阳光灿烂的季节，在我们这样年龄学习艺术的孩子们面前，简直充满了各种各样的可能，应该从这个年龄开始就要懂得珍惜，懂得把握，懂得积累，懂得持之以恒、孜孜以求，懂得在克服困难的过程中学会快乐，应该有这样的思想准备，你们时刻要向我们这所学校的先辈学习，向大艺术家学习！要记住你的梦想，也许正是你应该当大艺术家，正是你应该当大舞蹈家，正是你应该当大画家、大导演，否则学它干什么，否则就没有必要学习，如果进入这个学校学习，就应该准备着朝这样的艺术大师去迈进，这是一个有梦的方向。我们不能一说大师，都是离开了这个世界几十年，甚至几百年的人，才能成为艺术大师；一说大师都是西方人，都不肯说一说中国人，这是极其肤浅和狭隘的，你自己就应该朝艺术大师的方向行走、迈进、奋斗！如果是这样，中华民族文化就能够大发展大繁荣，这就是每一个这么大的孩子学习的目标和动力，也是我们这所学校的领导和老师教你们的目标和动力（长时间的掌声）。

我想一个人的成长，一个艺术家的成长，大概有三个阶段：第一个阶段，

除了兴趣还有原始的“利益”驱动。就拿我小的时候来说，我进入山西省歌舞团，当一名正式的演员，一个很重要的原因，就是能够解决我的农村户口；还有一个原因，是我能够从榆次那样的小县城来到像太原这样的大都市；还有一个很重要的原因，是我在十二岁的时候就能够每个月拿到二十一块五毛钱，养活我自己和我的家庭，这是第一层，是为了利益。第二个阶段，是为了荣誉。为荣誉而奋斗是光荣的，而不是可耻的，想当第一名没有错，想当最好的没有错，这不是几十年前我们批判的所谓的“三名三高”，应该鼓励同学们向前冲，要参加各种比赛，要敢于努力拿第一，就如同一个战士想拿到胜利的旗帜一样。时间长了，你就会进入第三个阶段，那就是忘我。人总要走到一个忘我的境界，就是我说的，当你的命运和中华民族的命运紧密相连的时候，当你的命运和我们亲爱的祖国的命运相连的时候，这个时候你必须忘我，忘记自己的利益，忘记个人的荣誉，甚至应该想到全人类的文化，应该想到中国应该对人类文化作出什么样的独特贡献，我想这就是第三种境界，这就是朝有梦的方向行走。

朝有梦的方向行走，首先遇到的是方向问题。方向选对，对一个人，对一个国家都很重要，选对了，就不会走弯路。选对了，就不会怕困难。我常想，人的智慧和勇气究竟是哪来的？是热爱，是兴趣。不会，可以学，不懂，可以问，如此，天大的问题你都能解决，也许你做得比别人还好，因为你的动力是热爱（掌声）！当然，要真学，要真懂（笑声）。

在正确的方向上要学会记里程，第一个里程碑是优秀，是你在一个不多的人群里的优秀；第二个里程碑是杰出，这就很难了，是在这个类群里出其类而拔其萃；第三个里程碑是卓越，卓越，就是超出类群，是对其他领域也有影响了；第四个里程碑是伟大，伟大，是对人类的文明进化和文化进步作出了独到而巨大的贡献。

有的同学一定会说，我们经常在生活当中会听到骂我们，看你这个废物！别怕，这是一种激励你的方式，当然，废物也可能是放错了地方的财富，也可能你真的选择不对，趁年纪小再选择。也许还有同学会问，你说朝有梦的地方行走，是不是其他地方对你来说就没梦？是，没有兴趣就没有梦，一般

来说兴趣是成才的前提。我幸亏娶了一个非常贤良的妻子，一起二十多年来，我在家里从不干活儿，她从来不让我刷碗，做家务，不是不会干，是不想会干，因为没兴趣（大笑）！大家不要学我，我也很勤劳的方面。我只是拿这个例子来说明，世间万物并不是任何一件事情对于你来说都有兴趣，没有兴趣，就不是有梦的方向，有梦的方向是你最渴望、最激动、最热爱、最不可阻挡、最愿意付出的地方，这样的路，这样的方向就是有梦的方向，希望同学们选择和真正看到你自己的有梦的地方，选择你自己真正应该选择的方向，朝有梦的方向行走，奔跑，永不放弃（掌声）！

大方向选择对了，小方向还有不少。随着年龄的增长和阅历的丰富，你的视野会越来越开阔，兴趣会越来越多，你会发现岔路很多，有的清晰，有的模糊，所以，你的方向感要敏锐、要调整，也要试着往前走一走，检验一下那条路对于你的价值，看看是否有兴趣，我依然认为兴趣是第一位的。因为，兴趣能始终！兴趣能发展转化为信仰！信仰才是真正的安身立命之本！

有梦的方向和有梦的地方多少有些不同，朝有梦的地方行走，就说明你已经上路了。记住，路上不一定全是你想看见的风景，也更不会一帆风顺，会有阻力，会有困难，你会感到身心疲惫，甚至懊悔，这时，你停下来歇一歇喘口气，你要原地停留再听听内心的声音，再想想牵引你一路前行的大目标，大目标是使命啊！然后不断地叮咛自己，鼓励自己，我不能后退，我要肩负使命实现梦想（掌声）！

生命总会有烦恼，高质量的人，活得都很认真，他们并不轻松！

走在有梦的路上别指望坐享其成，必须奋斗，要看书，拼命看书，既要博览群书也要刨根问底；要研究，深入研究，既要持之以恒也要东瞅西看。犹太人有句名言：“这世上有三样东西是别人抢不走的：一是吃进胃里的食物，二是藏在心中的梦想，三是读进大脑的书。”

同学们，我想对你们说：

艺术之路无止境，在有梦的路上能跑多远，是你的理想和意志决定的，是你的职业需求向事业追求的转化，是事业追求向理想信念的转化，信念就是肩负使命。我们知道，选择一种最简单的生存方式，就是勤劳善良；选择

一种最复杂的生存方式，就是创造！

现在回过头去看，作品只是成果，创作才是我的生活。

艺术是创造，那艺术究竟是什么？有人说，哲学和宗教是艺术的左邻右舍，有一定道理，因为艺术的本质就是生命关怀！艺术是什么？艺术是一件看上去很轻松实际上很不轻松的事情，是一件看上去很简单实际上很不简单的事情，是一件看上去很美实际上很苦的事情！当然，热爱就不难！热爱就不苦！

艺术的美是创造的，艺术创造是一门学问，研究艺术创造的美就是实践美学。

说艺术很难，是因为你永远要面对“新”，艺术家的烦恼不是因为命运，而是因为常见平庸。探究规律就是不认命，悲观的人才认命。创新，是这个世界上最复杂最艰辛的劳动。艺术是劳动，是创造，是求真、向善、塑美！我想提醒大家——在生活领域，是智者求同，愚者求异；在艺术领域，是智者求异，愚者求同！

我经常想，当我年老的时候还会有梦吗？会的，作品属于那个时代，但人类艺术是大梦，我要大梦不醒（掌声）！

同学们，朝有梦的方向行走，很难，但很美！我祝福你们（长时间热烈掌声）！

张继钢

打开关键

- 一 关于“构成” /005
- 二 构成的六种类型/009
- 三 构成成立的四个前提条件/022
- 四 构成需要注意的六个方面/023
- 五 检验“构成”是否成立的六把尺子/029

07—讲

再解矛盾

- 一 何为“再解矛盾” /037
- 二 再解矛盾的实例/041
- 三 特殊案例分析：《安魂曲》的编导合一/061
- 四 再解矛盾的意义/063

08—讲

拿捏剃度

- 一 拿捏，分寸的把握/069
- 二 拿捏，“度”是关键 /071
- 三 拿捏的类型/089
- 四 拿捏三问/103

09—讲

独处

- 一 独处的奇妙/107
- 二 独处的意义/119
- 三 独处的状态/121
- 四 独处的方法/123

隐藏的美

- 一 “隐藏的美” 刍议 /127
- 二 “隐藏的美” 的类型 /129
- 三 创造“隐藏的美” 的基本要素 /143
- 四 “隐藏的美” 的意义 /147

持续的美更可怕

- 一 何为持续的美 /152
- 二 持续美的标准 /152
- 三 持续美的类型 /155
- 四 持续美的要素 /172
- 五 为什么说持续的美更可怕 /173

地平线的微光

- 一 地平线的微光照亮形态/180
- 二 地平线的微光怎样照亮/181
- 三 天才，都是被地平线的微光照亮的/197

10—讲

11—讲

12—讲

13—讲

打开关键·张继钢论艺术

07 — 讲

打开关键

Z H A N G
J I G A N G ' S

A R T
T H E O R Y

FIND
THE KEY

关于“构成”

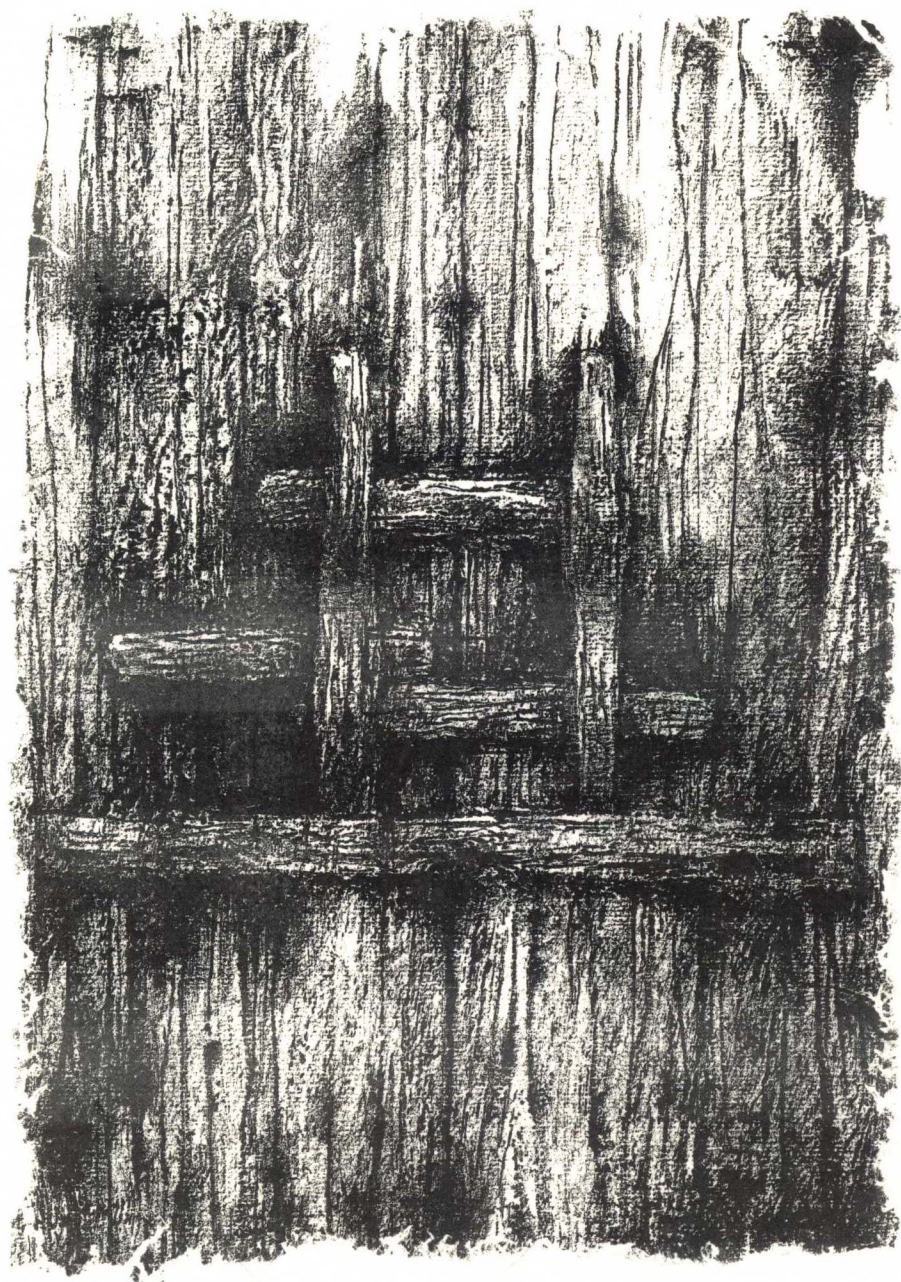
构成的六种类型

构成成立的四个前提条件

构成需要注意的六个方面

检验“构成”是否成立的六把尺子

引言

俗话说：“外行看热闹，内行看门道。”艺术创新确有门道，我们必须遵循艺术创作规律找寻门道，找到关键。

何为关键？“关键”一词，在中国古代就是门锁。本义是指门闩或关闭门户的横木。引申为事物最关紧要的部分，对情况起着决定作用的因素。

中国山西应县木塔处处是关键。

应县木塔的构成独特巧妙，不用钉不用胶，靠卯榫咬合，科学合理，刚柔相济。“关键”，就是应县木塔的基本构成。那么，在艺术创作中什么是关键？关键是什么？

任何研究分析，如果找不到症结所在，将永远得不到正确答案。艺术作品独特不独特，精彩不精彩，不是题材和体裁决定的，而是因为构成。构成是作品成功的关键。

如果用最简洁的语言概述艺术作品的精妙，那么，必然是三言两语就能说到“构成”，这“构成”就是作品的精妙之处；如果作品“构成”平庸，讲述者也必然是不得要领而滔滔不绝，非要“说不尽，道不完”才行，那么，这作品也一定平庸。

门闩。“关键”一词，旧指门闩或关闭门户的横木。（插图/任惠中）