

韩美林 著名美术家

谢晋 著名电影艺术家

庄奴 台湾著名词作家

艺术三十年

新青年
千年论坛

主编 杨晖 彭国梁 江堤

韩美林 民族传统与现代意识 谢晋 我用人文精神看世界
李锐 本来该有的自信 陈晋 诗人毛泽东 宣科 音乐起源于恐惧
庄奴 我对中国歌词创作的看法 喻国明 传媒文化影响力

三十年

宣科 著名民族音乐学家

李锐 著名作家

喻国明 著名新闻传播学者 中国人民大学舆论研究所所长

湖南大学出版社

000046196

主编 杨晖 彭国梁 江堤

新青年

百年
论坛

艺术百年 千年论坛

韩美林 民族传统与现代意识

谢晋 我用人文精神看世界

李锐 本来该有的自信

陈雷 诗人毛泽东

高科 音乐起源于恐惧

庄奴 我对中国歌词创作的看法

喻国明 传媒文化的影响力

44.657

YH2.1

图书在版编目(CIP)数据

千年论坛——艺术至上/杨晖,彭国梁,江堤主编. —长沙:
湖南大学出版社,2003. 4

ISBN 7-81053-633-8

I. 千... II. ①杨... ②彭... ③江...

III. 艺术—演说—文集 IV.J-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 019849 号

千年论坛——艺术至上

Qiannian Luntan—Yishu Zhishang

杨晖 彭国梁 江堤 主编

责任编辑 李由
特约编辑 邓迎燕
装帧设计 吴顺辉
出版发行 湖南大学出版社
地址 长沙市岳麓山 邮码 410082
电话 0731-8821691 0731-8821593
经 销 湖南省新华书店
印 装 国防科学技术大学印刷厂

开本 880×1230 32 开 印张 10 字数 278 千
版次 2003 年 4 月第 1 版 2003 年 4 月第 1 次印刷
印数 1—10 000 册
书号 ISBN 7-81053-633-8/C · 50
定价 19.00 元

(湖南大学版图书凡有印装差错,请向承印厂调换)

新青年
千年论坛丛书

总顾问 魏文彬 欧阳常林
顾问 刘一平 刘惠东
卢斌华 关铁椿

前 言

从前写作文，总有一句“光阴荏苒，日月如梭”，那时候还不知道其中的真正含义，如今，万水千山过后，才明白普通的话，原是致命的真理。

“千年论坛”系列图书已编了数年，而今那些令人陶醉的讲演瞬间，仿佛发生在昨天。

美妙的事物就像神的笑容那样保持着经久不衰的魅力。

本次编辑出版的“千年论坛”讲学系列图书共有两种：一曰《文明至尊》，一曰《艺术至上》。文明的尊贵地位和艺术至高无上的感召力，有着难以捉摸的妙不可言的品质。由于“文明”是人类文化中一个很大的命题，而艺术只是文明之中的一个子命题，所以文明和艺术这两个词实际上不是平行关系，而是包容关系。将两书并列出版，其目的是想让读者既能看到世界文明和中华文明的全貌，又能看到它光辉灿烂的细节。

人类生存在一个共同的地球上。地球从不停止它的转动。什么时候是春天，什么时候是冬天，什么时候开花，什么时候落叶，都遵循一定的规律。而地球自身也可以用一棵树来比喻，有若干互不相同的枝干，有若干互不相同的果实。那些不同的枝干可以称为不同的文明体系，而那些不同的果实，则可以称为不同文明的果实。不同，是相对的；同，才是本原的。因为树的主干是惟一的。

人类就是在这么一棵树下相聚，守望着这么一种风景，聆听来自风中的响声。

人类无法挡住风吹过树梢，也无法阻挡落叶从树上飘零。树叶与树叶、果实与果实注定要在碰撞中生存。该开的花一定会开下去，该成熟的果实一定会成熟。

人类从来没有因为文明的碰撞而停止生活。

文明也从来没有因为人类的守望而停止它的碰撞。古老而庄严的文明，其深不可测的含意，从来就没有缩减过。

因为碰撞，人类闻到了美酒滴入酒杯的芳香。

植物学家说，世界上没有两片树叶是完全相同的。这是说不同文明之间存在差异。

诗人说，每一片树叶都值得歌唱。这是说每一种文明都有它独特的价值。

差异与价值，是对文明进行解读的基础。

20世纪法国著名诗人瓦莱里，为一个中国作家的书作序，对中华文明和欧洲文明的差异性作了描述。

他说，在很长的时间里，中国对他们而言像是一个遥远的行星。他们想象在那儿生活的是一个奇特的民族，因为最自然不过的就是臆想着中国人做的，都是一些在他们看来稀奇古怪的事情。一个脑后拖着大辫子的民族，对于一个习惯于搽白粉、戴假发或戴高礼帽的民族来说是不可思议的。

他们迷惘地看着这一怪僻的民族。他说中国人既聪明又愚蠢，既软弱又有忍耐性，既懒惰又有惊人的勤劳，既无知又机灵，既憨厚而又无比狡猾，既朴素又出乎常规的奢华，无比的滑稽可笑。西方人一向把中国看做地大物博但国力虚弱，有发明创造但墨守成规，讲迷信但又不信神，生性凶暴残忍却又明智，崇尚法制而又腐败。由于对中国人的认识困惑不解，所以不知道应将中国列在他们文明体系的什么位置上，虽则他们可以明确地确定埃及的、犹太的、希腊的和罗马的文明在文明体系中的地位。他们既不能像中国人看待他们一样，将中国人视为野蛮人，又不能把中国抬到与他们同样骄傲的地位，于是只好把中国列为另一个领域，编入另一个历史序列之中，既将中国划归到实际存在但不可理解却又与他们永远共同生存的一个类别中去。

对他们来说，最坏也不能想象限制才智的自由发挥，节制地运用物质力量。欧洲人发问：中国人发明了指南针之后怎么没有延伸这一才干，继续努力，一直到磁性科学呢？而有了指南针之后，他们怎么没有想到率领舰队到远洋去认识并征服大洋彼岸呢？中国人

发明了火药，但没有进而研究化学，进而造出大炮，而是把火药滥用于烟火和晚间无聊的娱乐。

指南针、火药、印刷术的出现改变了人类前进的步伐，而发明它们的中国人却没有意识到，他们已经掌握了足以无限扰乱地球安宁的方法。

今天，当西方文明以物质方面的世界性胜利而统治着这个世界的时候，当战争的灾难一次又一次上演的时候，中华文明曾经留给瓦莱里，留给世界的落后的感觉，是值得认真思考的。汤因比说：“我期待着东亚对确立世界和平和发展人类文明能做出主要的积极贡献。”中华文明的优越性在过去数千年已有无数的人在叙述。汤因比从六个方面论述了中华文明遗产可以成为全世界统一的地理和文化上的主轴。

第一，中华民族的经验。在过去 21 个世纪中，中国始终保持了迈向全世界的帝国，成为名副其实的地区性国家的榜样。

第二，在漫长的中国历史长河中，中华民族逐步培育了一种世界精神。

第三，儒教世界观中存在着人道主义。

第四，儒教和佛教所具有的合理主义。

第五，中国人对宇宙的神秘性怀有一种敏感，认为人要想支配宇宙就要遭到挫败。他认为这是道教带来的最宝贵的直感。

第六，中国道教带来的这种直感是佛教、神道与中国哲学的所有流派（除去今天已灭绝的法家）共同具有的。人的目的不是狂妄地支配自己以外的自然，而是有一种必须和自然保持协调而生存的信念。

汤因比的总结，是从儒、佛、道三教所共有的文化理念出发的，而这三教的落后因素恰恰制约了中华文明向世界文明的转换，妨碍了中华文明成为全球所共有的文明。李约瑟说，中国哲学有一种虚假的价值概念，“当他们只努力去理解‘高级的东西’而忽视研究‘低级的东西’时，他们对高级的东西的理解如何能是正确的呢？”（《科学与中国对世界的影响》）这种虚假的价值观念导致了中国磁学和炸药化学的起源被平平淡淡地忽视了。因此，在器物作为衡量世界进步标准的时代，对传统文明作一点反思很有必要。

这两本书，集中反映了当代国内外学者对世界文明在科学技术、文学艺术、历史文物、文化教育、新型产业及地域文化学方面的一些思考。从不同的角度论述了文明发展的各个侧面。由于演讲者都是相关领域中具有渊博知识的学者，他们的叙述有常人不能达到的深度，因而对于渴望走向世界的中国来说，是极为重要的。对于读者，它一定是开卷有益的书。

编 者

目次

前 言

1

▶ 韩美林

著名美术家

▶ 主题演讲

民族传统与现代意识

3

传统是一个一个不断创新的接力赛

下笔写祖国，难上难

千万不要抓住我一点，说我反对油画

中国画也不能总是老头过小桥

你的画是给谁看的

担当宇宙，再造乾坤

白的就是黑的，黑的就是白的

▶ 人物独白

我乐观 我很容易满足

15

▶ 嘉宾对话

人生美好 世界你好 艺术真好

19

▶ 现场答问

积累得多 下的雨大

28

▶ 相关链接

我喝了半口迷魂汤

35

韩美林的申奥情结

50

幸福万岁

53

充满激情的韩美林

57

▶ 谢 晋

著名电影艺术家

▶ 主题演讲

我用人文精神看世界

61

再拍芙蓉镇的话，打死我也拍不出来

要打胜仗，就要知己知彼

现在连奥运都提“人文奥运”了

文化是不能搞突变的

要想当导演，首先得学好中国文化
你了解中国吗
80亿能培养出个曹雪芹吗？
理论要创新，体制也要创新

▶ 人物独白	成功的秘诀是激情	74
▶ 嘉宾对话	你拍的电影到底给谁看	77
▶ 现场答问	老百姓鼓掌的作品才是真正的好作品	81
▶ 相关链接	谢晋及其电影	91
	谢晋速写	94

▶ 李 锐

著名作家

▶ 主题演讲	本来该有的自信	99
	莎士比亚和曹雪芹比，到底谁更伟大	
	文学为何一定要与“世纪”挂钩	
	我们正在变得越来越单一	
	我们不能像蜘蛛一样长那么多脚	
	连着自己的血液和体温的思考	
▶ 人物独白	人性中善的东西是不可剥夺的	108
▶ 嘉宾对话	最终是人在写小说 而不是机器	111
▶ 现场答问	苦难是一种心灵的体验	119
▶ 相关链接	终于过了青春期的美国	127
	文学的权力和等级	131

▶ 陈 晋

中央文献研究室研究员

▶ 主题演讲	诗人毛泽东	139
	毛泽东的诗人心态	
	毛泽东怎样看待自己的诗人形象	
	毛泽东是一个奇特的诗人	
▶ 嘉宾对话	创造中国诗史新的诗美	149
▶ 现场答问	爱情诗·马背诗	155

▶ 宣科

著名民族音乐学家

▶ 主题演讲

音乐起源于恐惧

171

把说话的声音拖长，就变成音乐了

《吕氏春秋》里说错了，《淮南子》也站不住脚
提问题，要小心

第一个标本就是“窝热热”

用身体行为和声音行为来保护自己

原始歌曲的标准，谁也没有订过

▶ 人物独白

我不是就变成一个名人了吗？

181

▶ 嘉宾对话

今天的辩论真是没有结果

185

▶ 现场答问

音乐让人的志向变得高尚起来

192

▶ 相关链接

白沙细乐探源

199

纳西古乐

209

纳西人的音乐、美术和闲暇时光

213

▶ 庄奴

台湾著名词作家

▶ 主题演讲

我对中国歌词创作的看法

223

哥哥，你真为我们王家争光

我们作词和作曲的，两个字：敬业

台湾歌坛，现在已由蛮荒时代进入战国时代了

▶ 人物独白

我本是用心写，用心写

231

▶ 嘉宾对话

词曲作家 亲如兄弟

235

▶ 现场答问

人生境界真善美 这里已包括

240

▶ 相关链接

庄奴歌词选

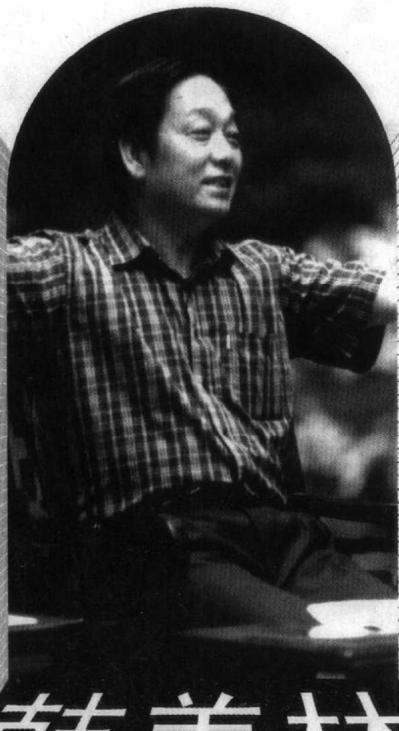
247

► 喻国明

著名新闻传播学者、中国人民大学舆论研究所所长

► 主题演讲	传媒文化的影响力	259
	媒介产生的本质是什么	
	提高媒介产业影响力三个环节	
► 人物独白	如果没有绞刑架 我们哪有饭吃	270
► 嘉宾对话	主帅不明将士苦	272
► 现场答问	谁掌握资本谁就掌握传媒的运作方向	279
► 相关链接	试论舆论引导的选择性操作	287
	关于湖南电视品牌经营的思考	295

有人说人生就是痛苦
而痛苦却使他成为一位民族艺术的圣徒
他变奏生活，演绎传统
在美的创造中获得解脱

韩美林

民-----
族-----
传-----
统-----
与-----
现-----
代-----
意-----
识-----

韩美林：著名美术家，中国美术家协会理事。1936 年生于山东济南，毕业于中央工艺美术学院，在绘画、书法、陶艺、雕塑、工艺美术设计等领域颇有建树，曾五次成功地在北京举办个人画展，并在纽约、波士顿等 21 个城市举办个人画展，其中 6 幅作品入选联合国发行的圣诞卡。

主题演讲

韩美林

民族传统与现代意识

【演讲前奏】

主持人：思想在此，千年回响。欢迎大家来到岳麓山下爱晚亭，来到湖南卫视《千年论坛》的节目现场。今天是岳麓山下难得的一个好天气，刚下过一场霏霏细雨。今天来到我们节目现场的有湖南书画研究院和湖南美术出版社的艺术家们，还有湖南省药材公司的部分员工和领导，还有许许多多热爱艺术的青年学生们。

欢迎各位的到来。谢谢大家！我想我们聚焦在这里是在期待着一位大师，聆听他关于艺术关于人生的心声。下面我们将用热烈的掌声请出我们的美术大师韩美林先生。

今天讲的这个题目是不知多少年前都一直在提的话题，这是一个老生常谈的题目，实际上就是好多好多种讲法综合起来的：“民族传统与现代意识”、“传统与现在”、“历史与现实”、“艺术性与科学性”、“今天与昨天”、“源与流”、“中与外”“古与今”等，实际上就是一个题目。咱们不讲别的，就讲艺术吧。在艺术上怎么走，这不是一天两天能解决的，也不是一天两天就能争辩完的，我们世世代代还要争论下去。我可以把我自己的观点讲出来，我认为不是研究杂种的问题，是研究基因的问题。这是我基本的论点。我认为，不管是古与今、源与流、中与外，这些东西都是相对存在的，去掉哪一个都不可能。没有高怎么有低呢，没有大怎么有小呢？没有方就

不知道圆，没有虚就不知道实，没有断就不知道连，它们是一个事物的两个方面。因此，谁打倒谁，我认为都不可能。

传统是一个一个不断创新的接力赛

我认为，我们在争论这样一个实质性的问题：我们的艺术怎么走？传统是什么东西？传统是一个一个不断创新的接力赛，这就是我的看法。那些旧的都会自然淘汰，早就不存在了。好多好多东西，比如现在，我们认为陶瓷很好，但是我认为它赛不过玻璃，从实用上来讲的话。因此，现在陶瓷成为一种艺术品。玻璃现在为什么能代替它？里面是酱油，里面是醋，一拿起来看就知道了。从前都是用陶瓷，一拿起来还要闻一闻，闻一闻这是醋，这个不行，我要酱油，那么这就麻烦，不如这么一抓就知道。因此，它成为一种自然淘汰的东西。像这种自然淘汰的东西无数，有很多很多的。说实在的，我们民族的一些精华的东西可能也在这个历史里面淘汰了。很多啦，比如说漆器，我们到了福建去看漆器，刷了一层又一层，在阴沟里晾，晾好了以后，再刷一层再晾，一刷刷二十多层，有时候

三十多层，那么这个漆器才算完成。不如现在塑料，咔吧一压，一下就跟漆器一样，甚至比漆器还漂亮。你说它是不是属于自然淘汰的东西。因为你这里面的工艺太大太大了，因此它只能保留下来，作为我们的国宝供起来。它不能成为实用的东西，不可能再延续下去，它只能作为一种艺术，把它延续下来，慢慢地淘汰。

眼看着一个一个工艺品市场在那儿倒闭，一个一个戏曲的剧团在那里倒闭，我心里很难受。作为一个中国人看到中华民族的瑰宝，一个一个的都开始像动物一样，像植物一样离开这个世界，离开了我们这个社会，我心里很不好受。但是我又不是一个保守的人，大家看到我做的东西绝对是造反派的。我就是这样：你非得让我做，我就是不这样做。有时候，你非得说我不行，我非得这样行。就这么一个性格。因此，我绝对不是一个保守派。

但是，我一定要维护“中华民族”这四个字。到现在，大家可以看到，“五四”以来，一百多年我们的教育制度，我们洋化到什么程度？我们不讲远的，我们就讲近的。你看我们这美术学院，有一百多所美术学院，有一所中国民族民间的美术学院没有？这个比例可是太惨了。培养了大量的画家，这画家怎么办？我认为每个画家，不一定都是天才，天才在里面的比例是很小很小的。那么你数歌星，一大堆。你数数我们画家，你数出前三十名来，我认为就算不简单了。但是这些人怎么办？造假画。因此，假冒伪劣到处都是。就因为这个，我认为我们在教育制度上有缺陷，就是说外来的东西对我们影响太大了。全是画维纳斯、画大卫。包括我们中央美术学院，摆的都是大卫和维纳斯。

再来看，我们民族的呢，有一所这样的学校没有？我们民间的呢，有一所这样的大学没有？没有。就是一个中国民间美术馆，一个筹备处，19年筹备到现在，一年只有一万多块钱的经费，而且我们提意见以后，结果全砍了，不要了。那么从这里看，我们这种文化现象，是不是像沙尘暴一样，在席卷着我们中国？这个艺术，没有说民间传统是固定的，它都是在不断创新，这样延续下来的，截断哪一段，都是形而上学。我认为这个传统它是一种流，生活是一