

揚州
講壇

艺术十二讲

艺术与人生

白岩松 等著

艺术十二讲

艺术与
人生

白岩松
等著

揚州講壇

人民东方出版传媒
People's Oriental Publishing & Media
 東方出版社
The Oriental Press

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术十二讲：艺术与人生 / 白岩松等著. —北京：东方出版社，2017.6
(扬州讲坛)

ISBN 978-7-5060-9819-9

I. ①艺… II. ①白… III. ①艺术—中国—通俗读物 IV. ①J12-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 144841 号

艺术十二讲：艺术与人生

(YISHU SHIER JIANG: YISHU YU RENSHENG)

作 者：白岩松等

责任编辑：贺 方 王 萌

出 版：东方出版社

发 行：人民东方出版传媒有限公司

地 址：北京市东城区东四十条 113 号

邮 编：100007

印 刷：三河市金泰源印务有限公司

版 次：2017 年 9 月第 1 版

印 次：2017 年 9 月第 1 次印刷

开 本：710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张：12.25

字 数：95 千字

书 号：ISBN 978-7-5060-9819-9

定 价：36.00 元

发行电话：(010) 85924663 85924644 85924641

版权所有，违者必究

如有印装质量问题，我社负责调换，请拨打电话：(010) 85924602 85924603

序

为文化的宏伟殿堂添一块砖瓦

我是一个年近九十的老人，这一生为弘扬佛法，经历过时代的洗礼，也行脚过世界许多地方，但心中始终有一份对故土的牵挂与怀念，希望能凭借自己的微薄之力，报答故乡山川土地对我的滋养，回馈故乡父老朋友对我的厚爱。因此，当20世纪末，我有机会回到故乡，就开始朝此方向努力。

感谢全世界佛光人认同我的愿心，以及大陆各地许多领导支持我的理念，群策群力，先后建设了鉴真图书馆、佛光祖庭宜兴大觉寺，也成立了星云大师文化教育公益基金会，以及上海大觉文化公司等。其中，2008年在鉴真图书馆设立的“扬州讲坛”，经过七年耕耘，已经结出丰硕的文化果实，成为扬州这座古都一张足以骄傲的文化名片。

鉴真图书馆的设立，是为了佛学研究，图书馆里典藏了几十万册佛学及文史哲图书，还有环境优美的研究室，并且免费给学者提供食宿。然而我是一个有人间性格的人，总觉得偌大的图书馆只为少数学者服务，似乎可惜了，于是想到成立“扬州讲坛”，每个月两场，邀

请大陆、香港、澳门、台湾地区，甚至海外的名家来演讲。有些学者专家公务繁忙或时间无法配合，为了给大众欢喜，我一一亲自打电话邀请。他们来到扬州后结下善缘好缘，喜欢上扬州，跟我们也成了好友。

“扬州讲坛”至今能坚持讲学不辍，因为我对执行的弟子说：讲题要开放，海纳百川，不限与佛教相关；讲者要多元，各领域专精者都欢迎。

最近听说，“扬州讲坛”的精彩内容要编辑出版了，我非常高兴。借此机会，首先感谢近百位主讲人，其次要感谢扬州市领导，最应该感谢的是热情听讲的大众。除了扬州市民，很多都是远从其他地方来的，诚意可感。

中华文化博大精深，是我们炎黄子孙珍贵的精神遗产，也是以泱泱大国之姿傲立世界的软实力。这几年政府提倡弘扬传统文化，我觉得方向十分正确，也极具远见。这套书的出版，或许可以为正在建设中的宏伟文化殿堂，添加一块小小的砖瓦。不久的将来，让我们用文化的面容，在 21 世纪受全世界尊重！

值此出版前夕，仅以这篇小文为序。

星云

2015 年 2 月 4 日于佛光山

（本序为星云大师为“扬州讲坛”系列图书《历史十讲：走进王朝深处》《国学十讲：追溯中国人精神之源》《人生十二讲：欢喜心过生活》出版前夕作序。）

目录

序 为文化的宏伟殿堂添一块砖瓦·····星云大师	001
--------------------------	-----

第一讲 从《道德经》中读一种更好的 生命状态·····白岩松	001
-----------------------------------	-----

一、我愿当《道德经》的志愿者	002
----------------	-----

二、《道德经》中的智慧	003
-------------	-----

第二讲 欣赏京剧是一种修养·····迟小秋	013
-----------------------	-----

一、京剧价值观念与佛教不谋而合	014
-----------------	-----

二、京剧艺术的三大美学特征	016
---------------	-----

三、京剧是一部百科全书	024
-------------	-----

第三讲	梅兰芳与扬州文化·····翁思再	027
	一、扬州在文化舞台上贡献	028
	二、梅兰芳的京剧情缘	031
	三、梅兰芳的美	033
第四讲	唐诗入门谈·····莫砺锋	039
	一、唐诗是诗歌中的诗歌	040
	二、走进唐诗文学大山	042
	三、读诗就是读人	048
第五讲	国学墨韵	
	——我的书法实践与理念·····魏传忠	055
	一、书法之梦想	057
	二、习书“三境界”	063
	三、书法之理念	069
	四、书法之外事	072
	五、丛书之编撰	074
第六讲	电影艺术与人生·····唐国强	077
	一、最满意的角色是下一个	079
	二、经历就是一种财富	080

三、改变奶油小生的印象	083
四、从细节入手接近人物	086
 第七讲 电影创作与咖啡哲学……蔡明亮	 089
一、我接触的咖啡文化	091
二、电影是一种影像的艺术	093
三、电影记忆陪伴我	094
四、争议是一件好事情	096
五、电影是艺术的媒介	098
六、李康生是我一生的男主角	103
 第八讲 我与我的角色……濮存昕	 107
一、我与角色相拥	109
二、我和弘一大师特别的缘分	111
三、鲁迅告诉我做人要真	118
四、身为父亲的角色	120
五、人生要享受三个词	121
 第九讲 我以提问为生……杨澜	 123
一、中国缺少“提问教育”	126
二、《杨澜访谈录》的十年	128
三、采访中遇到的心灵困境	132

四、提问杨澜	140
第十讲 以文艺化导人心……游本昌	145
一、演艺领域小试牛刀	146
二、用心当好“佐料”演员	147
三、济公不只是角色，更是老师	149
四、用行动化导人心	153
第十一讲 苦练七十二变，笑对八十一难 ——西游文化的智慧与哲理……六小龄童	155
一、一生只做一件大事	156
二、《西游记》让观众知道六小龄童	158
三、经典不能被恶搞和亵渎	160
四、西游文化与哲学	161
五、将猴王精神发扬光大	169
第十二讲 回首一笑七十年……郑佩佩	173
一、我与星云大师结缘	174
二、最大的敌人是自己	175
三、放下自己接演“华夫人”	178
四、演好人生的每个角色	179

白岩松

央视主持人，主持《新闻周刊》《感动中国》《新闻 1+1》等节目，以其“轻松、快乐、富有趣味”的主持风格，深受观众喜欢。2000 年被授予“中国十大杰出青年”称号，担任 2004 年、2008 年、2012 年三届奥运会火炬手。在其主持生涯中，先后多次荣获“优秀播音员主持”奖，并于 2009 年荣获“话语主持群星会年度终身成就奖”。

从《道德经》中读一种更好的生命状态

白岩松

这是我第二次来到扬州讲坛，各种机缘决定了，扬州讲坛只要邀请我，我就会来。泽被众人，本身就是一种大智慧，因此能有机会参与其中，作为一分子，其实也蛮开心的。

一、我愿当《道德经》的志愿者

言归正传，说到《道德经》，刚才有一句话把我给吓到了，因为不止一个人问我，你最近在研究《道德经》？哪儿敢研究啊，只是遇到对你起了很大作用的好东西，总是希望有更多的人可以分享。刚开始看《道德经》的时候觉得很简单，看得越多，越觉得不简单。有人以为我在研究《道德经》，我也不得不反问，我该做这样的事吗？我当然觉得该做这样的事，因为任何好的东西都束之高阁，那么蕴藏其中的智慧就不可以泽被众人了。

佛法就是在人间佛教创建的过程中，隐去了香火气，从某个角度来说，是擦去了它的浮尘，让爱的东西更多地展现出来，于是也就拉近了更多人和佛教之间的距离。其实如果法师不穿僧袍，和众人一样，你会觉得他是志愿者在帮助别人。那么我也可以去做《道德经》的志愿者。

我觉得老祖宗太伟大了。老子当初没有读万卷书，也没有走万里路，就能写下《道德经》留下来，至今已被翻译成多种文字。德国在战后相当长的时间，很多知识界的人都走进《道德经》的世界去寻找解脱，在那样一个出哲学家的国度里，人们居然是去东方，在《道德经》里寻找一些答案。

二、《道德经》中的智慧

中国的文化归根到底是儒释道三者杂糅形成的结果，我们的信仰和文化遗产全在儒释道的杂糅之中，甚至现在已经各自受彼此的影响，你中有我，我中有你。我们都知道，佛教来源于印度，但是去年（2015年）年初，我去了印度，印度的佛教信众连3%都不到，印度的佛教没有任何文化典籍可以传承，因为它讲究的是心口相传，没有文字相传，而中国人最后使佛教用文字的方式传承下来。因此从信众和文化的角度来说，佛教在中国更广泛。我认为，佛教已经不仅仅是宗教的概念了，它更是文化概念，有很多东西已经成为我们文化中的一部分。佛教有道教和儒教对它的影响，而道教和儒教在发展中也必然会受佛教的影响。

如果说中国最本源的东西，还要从道教说起。中国在发展过程中，很多词语都与道有关，比如道路、道德，很多事情一定要加一个“道”字，从说文解字的角度来看，它也代表了中国文化的一种路径。“道”这个字按顺序来写的话，你首先要写“首”字，首就是脑袋，接下来写偏旁，这就是中国文化中知行合一的标志。“道”这个字不就是说要把思想和行为结合在一起吗？如果你只是空想，纵有千种智慧，不去变成一种行为，就无法去改变和推动这个世界的进步。一个人也同样如此，所以“道”本身就是知行合一的标志。

我们现在有很多误解，觉得自由、民主、平等这些词语都是从西方引进来的。不！在庄子的哲学中，就体现自由、民主、平等。但是关于平等的真正学说最初见于《道德经》，“天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗”。这句话的意思是，天地没有任何偏爱，它把世间的万物都看作刍狗一样。天地没有任何偏爱，不仅人与人，还有人与动物，一视同仁，还有哪一种平等高于这种平等呢？这已经把平等写到了极致。关于民主，《道德经》中提到，最好的君王是大家只知道他的存在，却不知道是谁，却一切井然有序，这是多么高的境界。无为清静，一切才会恢复本源。

我喜欢《道德经》，喜欢老庄的哲学，我认为，中国文化典籍在哲学领域的，没有任何一部可以取代《道德经》的位置。《道德经》共81章，分为道经和德经两部分。“道”指的是规律和本源，“德”指的是如何去实现。什么是“道”？老子认为有三种东西最接近于道。水、女性和婴儿。老子在第1章就说“道可道，非常道，名可名，非常名”，但是有趣的是，老子写《道德经》的时候并没有标点符号，如果我来换个标点符号的话，大家读一读，“道可，道非常道，

名可，名非常名”，可能有人说这是错误的！中国的文化博大精深，我总结八个字是：杂草丛生，深不见底。“深不见底”是指文化的底蕴，在这个底蕴的上面何尝不是“杂草丛生”呢？我们往往非黑即白，非对即错，非好即坏，这是亟须改变的固执思想。如果我们抱有这种思想去看待世界，那么人与人无法相处，国与国也无法相处。只要不是朋友就是敌人，这怎么可能呢？周围的环境会激活你人性中的好与坏，好的教育，好的修行，好的环境，就会抑制人性中的恶。如果教育不够，就会促进恶生长。为什么有很多中国人在红绿灯前视若无物、随地吐痰、大声喧哗，去国外旅游的时候却非常遵守红绿灯，说话也很小声，也不随地吐痰了，那是因为环境变了，这些人并没有变。未来的中国面临一个相当大的挑战就是读懂人性，只有读懂人性，才能对症下药，我们才能逐渐提升。

“道可道”的辩证原则，在《道德经》里无处不在。上善若水、出生入死、天长地久，全在《道德经》里。树木有兴衰枯荣，人有生老病死，生命也是一种转化。《道德经》中有句话：死而不亡者寿，真正的长寿是什么？是你死了，但是人世间依然有你的传说。难道生命没有换成另外一种方式在继续吗？司马迁说过：人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛。有的人活着就死了，有的人死了却依然活着，这何尝不是一种生命的转化。

第7章中提到天长地久，“天地所以能长且久者，以其不自生，故能长生。……非以其无私邪？故能成其私”。这句话对我的影响是巨大的，《道德经》真正触动我就是因为这句话，我把它翻译为五个字：无私为大私。天长地久，这是中国人最常说的一句话，为什么天地最长久呢？因为天和地所忙碌的一切不是为了自己，是为了万

物生长，因为它的无私才能长久，我突然明白了这个道理。但人性都是自私的，私心一闪，都是小私和中私，真正的无私是大私。当你无私的时候，你才能得到更多。老子多聪明，他知道人性中有私的东西，但是如果人人都停留在私，这个世界就很糟糕了，因此他用无私的理论去吸引更多人超越。

第8章讲到“上善若水”，我们经常能见到“上善若水”四个字，但是我们是只知其然，而不知其所以然。上善为什么若水？“水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道”，水善利万物但是从不去争，它经常停留在人们都不愿意去的地方，所以它已经接近于道了。世界的文化发源都跟水有关系，有水的地方才有人类，所以“上善若水”的真正原因是老子强调的“善利万物而不争”。

第11章中，老子讲了几个小故事，形象地做比喻。好的哲学都要做比喻，让大家容易懂，越伟大的典籍，越不枯燥，《庄子》全是故事，《老子》有很多比喻。他比喻什么呢？比如说杯子，杯子真正的价值是围出来的空间，而不是看到的实物部分。他接着说房子，房子真正有用的不是屋顶、门、窗等，而是它围出的空间。没有中间的空间大家坐哪儿呢？我们总说中国要创新、创造，你看中国人有创新的时间吗？只要一有空，立马掏出手机来填补时间。有一句话说的真好：“手机拿走了人们的无聊，也拿走了伴随无聊的那些伟大的东西。”个人经验而言，我所有的想法和创意，都是在发呆和看书时想到的，在我忙的那段日子里，从来不会有创造力，只是把眼前的事忙完。中国人太爱做有用的事了，把发呆、喝茶、听音乐等当作无用的事，所以现在很难诞生伟大的创造力。我们的注意力全在墙、门、窗等看得见的地方，却忘掉了空的东西，所以老子说：

“有之以利，无之以用。”

第17章很有意思，老子把人分为不同的种类，但是都蕴藏着智慧，他说：“太上，不知有之；其次，亲而誉之；其次，畏之；其次，侮之。”最好的领导是只知道有这么一个人；第二等领导是大家觉得他很亲近，因此总是夸赞他；第三等领导是大家畏惧他；第四等领导是大家天天挤对他、骂他。后两种并不出乎预料，但是前两种值得我们思考，为什么最好的领导不是“亲而誉之”，而是“不知有之”？我想这是最高的境界，领导不刷存在感，但仿佛又无处有他，因为一切都井然有序。

第23章中有一句话：“故飘风不终朝，骤雨不终日。孰为此者？天地。天地尚不能久，而况于人乎？”不管多大的风，也刮不了一天，不管多狂的雨，也下不了一天，连天地都不能使长久，更何况人呢？人生中遇到挫折的时候，别绝望，终会过去的。遇到喜悦，也别得意忘形，他可能是下一个悲剧的开始。

第33章，“知足者富，强行者有志”。真正富有的人是懂得知足，为自己拥有的东西感到满足。很多人对自己拥有的东西从来不在乎，但对自己不拥有的东西格外在意，因此永远活在苦痛和焦虑之中。中国人相当多的不幸福不是来自自己不拥有，而来自于别人有。当你看到别人有的时候，你就不会看到他没有的东西吗？有得必有失，有失必有得，换一种思维就会海阔天空。

第36章，“将欲弱之，必故强之”，“将欲取之，必故与之”。我想让你变弱，必定先让你变强。我想把一件东西拿走，必定先给予你。

第41章，“上士闻道，勤而行之；中士闻道，若存若亡；下士

闻道，大笑之。不笑不足以为道”。老子说最优秀的人，当他听到一个好的道理，立马就去实践；中等人呢？一边做，一边怀疑，现实生活中最多的人就是这种人；而最糟糕的人反而是嘲笑。所以不被人嘲笑的一定不是最好和最精妙的道理。第二次世界大战时，一个将军把人分成四等，最优秀的人是又聪明又勤奋。二等人是聪明但懒惰，聪明的人懒惰不可怕，可以通过各种方法让他勤奋起来。三等人是愚蠢且懒惰。最糟糕的人是愚蠢且勤奋。想想看是不是这个道理，如果希特勒是一个愚蠢且懒惰的人，就不会祸害众生了，他不仅愚蠢而且勤奋，把愚蠢的想法付诸行动。人类历史上无数的悲剧和糟糕的东西，其实是由愚蠢人的勤奋造成的。所以一定要防止愚蠢的勤奋，我经常和别人聊天说：“你要监督我，一旦有一天我变成愚蠢却又勤奋的人，你赶紧提醒我，我尽早把自己变成愚蠢且懒惰的人。”

第50章提到“出生入死”，中国人对“出生入死”太了解了，但是我们都解读错了，我们通常认为“出生入死”指的是勇敢的大无畏的精神，但《道德经》的原意是指人生，出生便开始入死，人从出生就奔死亡而去，这才是出生入死的含义。出生入死是对人生最准确的评价，人生是单行线，来不及后悔。《道德经》的核心的观点是周而复始，道法自然，一切都会转变。

第57章，“以正治国，以奇用兵，以无事取天下。”治理国家一定要正派，带兵打仗一定要出奇，同时以无事来安抚天下。历朝历代有很多皇帝，大多烟消云散，但凡留下的，都是以正直为主的。因此我用八个字教导我的学生：“做人要正，做事要奇。”做人一定要正派，但是你在做事的时候，一定要与众不同。可是现实生活中，