

《环球时报》记者

访谈录

马友友 马未都 于丹 王蒙 王侠军

王陶方 文山 冯满天 石大宇

刘心武 刘震云 刘慈欣

吉狄马加 张艺谋 李谷一 李六乙

宋英杰 陈履生 陈其钢 余隆

苏丹 范曾 郎朗 孟京辉

周梅森 莫言 贾平凹 黄永玉

崔如琢 韩美林 谭盾 濮存昕

张妮
著

文化名家 谈 文化自信

张妮
著

文化名家 谈文化自信

《环球时报》记者
访谈录

人民日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

文化名家谈文化自信——《环球时报》记者访谈录 / 张妮著. -- 北京:
人民日报出版社, 2020.10
ISBN 978-7-5115-6575-4

I. ①文… II. ①张… III. ①中国特色社会主义—文化事业
IV. ①G12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2020) 第 189845 号

书 名: 文化名家谈文化自信——《环球时报》记者访谈录
WENHUA MINGJIA TAN WENHUA ZIXIN
——《HUANQIU SHIBAO》JIZHE FANGTANLU
作 者: 张 妮

出 版 人: 刘华新
责任编辑: 陈 红 王慧蓉 刘天一
封面设计: 山夫设计工作室
版式设计: 大有艺彩

出版发行: 人民日报出版社
社 址: 北京金台西路2号
邮政编码: 100733
发行热线: (010) 65369509 65369512 65363531 65369527
邮购热线: (010) 65369530 65363527
编辑热线: (010) 65369844
网 址: www.peopledailynews.com
经 销: 新华书店
印 刷: 大厂回族自治县彩虹印刷有限公司

开 本: 710mm×1000mm 1/16
字 数: 220千字
印 张: 17
版次印次: 2021年3月第1版 2021年3月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5115-6575-4
定 价: 48.00元

马友友

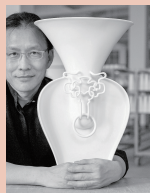
马未都

于丹

王蒙

王侠军

王陶

方文山

冯满天

石大宇

刘心武

刘震云

刘慈欣

吉狄马加

张艺谋

李谷一

(按姓氏笔画排序)

马友友	文化是让政治和经济真正繁荣的舞台	002
马未都	中国文化有一层硬壳，大部分人没有能力敲开它	008
于丹	称霸从来都不是中华文化里的东西	014
王蒙	“十六字心传”保住了中华	030
王侠军	现代人的瓷器应该有现代的样子	042
王陶	中国时尚不应照搬“传统文化”	048
方文山	我的直接创作养分来自宋词	054
冯满天	中国民族音乐要有自己的价值观	060
石大宇	榫卯设计，代表中国“让”的精神	068
刘心武	读《红楼梦》，给孩子的心灵撒一些花瓣	076
刘震云	生活太幽默，我只是幽默的搬运工	086
刘慈欣	中国科幻文学迎来最好时代	096
吉狄马加	诗歌是走进另一个民族的精神密码	104
张艺谋	好莱坞不是我们的标准	112
李谷一	新时代应该有新的音乐经典	120

李六乙

宋英杰

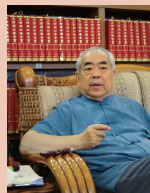
陈履生

陈其钢 余隆

苏丹

范曾

郎朗

孟京辉

周梅森

莫言

贾平凹

黄永玉

崔如琢

韩美林

谭盾

濮存昕

李六乙	东西方艺术本质上没区别	130
宋英杰	二十四节气是未完待续的文化	136
陈履生	崛起的中国需要强大的博物馆文化	144
陈其钢 余隆	用世界音乐语言讲述中国哲学	156
苏丹	向大自然学审美	162
范曾	艺术家要有一种“大匠精神”	168
朗朗	成为出色的钢琴家，可以讲好中国故事	178
孟京辉	“先锋”，就是不做井底之蛙	186
周梅森	改革开放 40 年，需要有一部作品影响世道人心	194
莫言	如模仿西方，中国文学永远是二流	202
贾平凹	中国正处于特殊的历史社会节点	210
黄永玉	艺术不能为势位和金钱所误	220
崔如琢	中国艺术品价格一定会超越毕加索	226
韩美林	中国艺术不能迎合西方审美	234
谭盾	那将是中国音乐家的耻辱	244
濮存昕	诵读，补上传统文化重要一课	254

马友友

著名大提琴演奏家、美国“总统自由勋章”及“格莱美奖”获得者。

并不是说巴赫的音乐能解决政治问题，而是因为它通晓这些问题背后的人性。它传递的信息不是“给你们解决问题”，而是“你们可以开始对话”。

文化是让政治和经济真正繁荣的舞台

编者按：2018 北京国际音乐节上，著名美国华裔音乐家马友友参与了闭幕演出。在约定的采访时间，他背着一个黑亮的大提琴包来到酒店。出生在法国、常年游走世界的他，说起中文略显生疏缓慢。一家媒体在采访结束后，希望他举着代表该媒体 LOGO 的小公仔说几句话，63 岁的马友友瞬间变身可爱奶爸，摸着公仔的围巾充满稚气地说：“天冷了，你要多穿一点。”这位多次斩获格莱美奖、奥斯卡最佳电影（《卧虎藏龙》）配乐的主要贡献者，似乎是被大提琴耽误的影帝。事实上，马友友早已不只是位大提琴演奏家。2006 年，时任联合国秘书长安南任命马友友为联合国“和平大使”。18 年前，他发起组建“丝绸之路乐团”，让来自古丝绸之路国家的 50 多位音乐人共同创作全新音乐。最近，他又在筹备“巴赫项目”，计划在全球 36 个地点演奏巴赫的大提琴组曲。“在今天这个支离破碎的社会里，巴赫的音乐诠释了共同的人性。”马友友在接受《环球时报》记者专访时说。

巴赫像叔叔，不敢告诉父母的秘密，尽可找他倾诉

张妮：这是您第一次在北京国际音乐节期间表演吗？

马友友：我记不大清楚了，但应该不是第一次。可以说，北京国际音乐节是中国非常重要的音乐节，我大概于 1982 年前后第一

次到中国，从那时到现在，中国发生了非常大的变化。古典音乐的发展靠很多人在支撑，北京音乐节是其中最重要的力量之一。因为它让人们在本地就能看到很多不同的人和不同的表达方法，包括他们怎么说话、怎么唱、怎么弹。不仅如此，还可以找到背后的原因，因为每个人做事都有不同的原因。北京音乐节到今年差不多是21年。它给了年轻人“是往这边走，还是往那边走”的建议，这是非常要紧的。

张妮：您被认为是古典音乐的宠儿，但有人说，您是古典音乐的“叛逆者”。因为从20世纪80年代开始，您就尝试在古典音乐中加入通俗音乐等元素，据说还因此得罪了古典音乐界的权威。您为何要这样做？

马友友：所有的音乐都是人发明的。如果仔细研究古典音乐是什么，就会发现，古典音乐的根与其他所有音乐如爵士等，都有同样的联系。所以，我觉得古典音乐非常丰富，就是这样。

张妮：据说您最近正在运作“巴赫项目”，您的新专辑名字叫《演变六章——巴赫：无伴奏大提琴组曲》。为什么您对巴赫推崇备至？

马友友：我不知道你是否赞同“我们生活在一个略显支离破碎的世界”这个说法，但从50多年前就在到处旅行的我的角度来看，我们的世界发生了很大变化，而且变化速度越来越快。中国就是这种迅速变化的一个最好的例子。我甚至觉得变化才刚刚开始，随着人工智能等科技的发展，谁知道未来会是什么样？到底谁才是这种颠覆性变化的受益人？我希望所有变化都能成为文化的一部分。人类创造文化就是为了更好地了解自己，了解彼此和世界。

为什么选择巴赫？我觉得巴赫是一个很有意思的人。他是一位伟大的作曲家和音乐家，还是一位伟大的科学家——通过音律熟知人类本性和自然的科学家。巴赫探索的东西概括来说，就是“我懂你”“我懂你的祖父母”“我懂你的朋友”“我知道为何你跟你的朋友处得好或是不好”“我了解所有人”。他还像你的叔叔，你有什么不敢告诉父母的秘密，尽可以找他倾诉。巴赫对我来说就是这样的叔叔。同时巴赫还很客观——这正是他的科学之处。他一直在离你一定距离的地方，不仅了解你，还能给出他的看法。他客观又富有同理心，同时不会处处强调自己的重要性。我觉得社会各个领域都需要这样的人，不管你是教师、父母、老板还是什么其他人。这其实和中国文化的内核也有联系。仁者，既要了解自己也要关爱世界。巴赫正是这样的人。我收到许多音乐爱好者的来信，说不管是婚礼、葬礼、生病还是在压力巨大的时候，他们都听巴赫。巴赫的音乐能诠释人的内心和情感、意识和潜意识。“巴赫项目”旨在在全球社区中尝试去解决暴力、毒品和纷争等问题。比如，我希望在朝鲜和韩国间的三八线、墨西哥和得克萨斯州的边界等地播放巴赫的音乐。并不是说巴赫的音乐能解决政治问题，而是因为它通晓这些问题背后的人性。它传递的信息不是“给你们解决问题”，而是“你们可以开始对话”。有相似经历的地区可以相互交流，提供帮助和解决方法，这样就能组建一个互帮互助的全球网络。而我非常希望能成为这个对话中的一员。因为音乐本身就有把人类联结到一起的功能，同时我也很想帮助他人。

想进一步了解世界，就去听听各国的音乐

张妮：您此前发起成立“丝路乐团”，是否抱着与“巴赫项目”同样的目的？您真正想表达的是什么？

马友友：是的。我发起“丝路乐团”项目时，正值苏联解体后中亚国家成为独立国家。我多年来一直在旅行，一直以为自己对这个世界比较了解，其实不然。如果你问我“能否讲讲吉尔吉斯斯坦，或者塔吉克斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦是什么样？”我会告诉你我了解的一切，但就我的旅行经历来说，古丝绸之路不仅仅是“占据全世界一半人口”的国家和地区。我意识到，要想进一步了解世界，就要去听听各国人民的音乐及其背后传递的信息。我们不仅仅是让丝路国家的优秀音乐人组成乐团，更是要在惺惺相惜聚在一起后，共同去创造那种既能展现各自的传统，又能创作全新的、让你我都能感到自豪的音乐作品。兼顾新和旧其实并不容易，不同的人尚且很难在一个屋檐下和谐共处，但“丝路乐团”有能让成员和谐共处一室并合作创作音乐的必要条件——对于我来说，这个答案永远都是“信任”。没有信任，谈何建设？

十几年前，我们组建“丝路乐团”时，一个重要原因就是想让文化也出现在经济、政治的舞台上。但现在我的想法变了，我觉得文化才是那个让政治和经济真正繁荣的舞台。我们知道，货币是指能支付和交换的社会资本。如果说经济的“货币”是价值、政治的“货币”是能推动事务完成的组织能力，那么文化的“货币”就是信任。不管今后我在或不在这个项目里，这都是我希望能推动并继续下去的事。

音乐家就像声音的记者，写出人们内心的话

张妮：在您看来，东西方音乐有什么异同？

马友友：确实存在很多不同之处，这是一定的，比如在语言、习惯和艺术表现等方面。但同时，二者也是非常相似的。欧洲古典音乐里有一个叫“升华”的概念，就是结尾比开头的乐章提升了，超越一切到达了一个较高的境界，佛教里也有同样的理念。而在各种音乐门类中，不管是波斯音乐、中国音乐还是阿拉伯音乐，也都有这种理念。虽然演奏技巧可能会有不同，但艺术审美的目标却非常相似。

张妮：作为音乐家，音乐对您意味着什么？

马友友：我觉得音乐是人生的一部分。对我来说，如果学音乐，就一定要了解人类——人是什么？人为什么活着？人活着的精神是什么？音乐要能解释大自然跟人类的共同点。而我们在学校学的技巧，就是要找到某种方法去把这些东西解说出来。所以，音乐家就像声音的记者，要能够知道人类的内心在想什么，写出人们内心的话。

马未都

著名收藏家、文化学者，观复博物馆创办人。

美学教育这堂课要想补上，从现在起再有两代人，也就是到我孙子那辈可能会有大的改观。我们这代人远远做不到，连我自己都觉得自己是土鳖。

中国文化有一层硬壳， 大部分人没有能力敲开它

编者按：虽然受宏观经济影响，中国艺术品市场曾增速有所放缓，但近年来中国的艺术品收藏市场始终非常活跃。2011 年中国曾以占全球艺术品拍卖和销售总额 30% 的成绩首次超越美国，成为世界最大的艺术品与古董拍卖市场，此后多年蝉联世界第一。国内各种鉴宝收藏类节目层出不穷。这轮“收藏热”，尤其是对中国古董的收藏热潮，究竟代表的是人们真正的文化回归，还是另一种投资方式而已？除了中国人自己热闹外，这些中国古代艺术品能不能作为一种传播工具，更好地向世界讲中国故事？中国著名文化学者、观复博物馆馆长马未都就此接受了《环球时报》记者的专访。

不认为今天所有收藏者对文化是真心尊重的

“中国从宋代开始出现了官方认可的收藏热，对中国文化思想做了世俗化的解释，至今已经有一千年历史了。现在中国的收藏热又在兴起，其中有文化回归的因素。”马未都说，中国有过文化强势的时候，18 世纪的欧洲特别风靡中国风，枫丹白露宫的壁纸很多画都是中国图案，瑞典、德国当年建了很多中国亭子，欧洲贵族

以摆设中国器皿为荣，当时的中国文化是有体系的。从宋一直到元、明、清，知识分子一直在对中国文化进行考据，标出标杆，比如欧阳修的《集古录》、吕大临的《考古图》，无论这个国家怎么动荡，这条路都没断过。到了清代末年国家衰落，很多人把原因赖在文化上，对文化的批判往往是不加选择的，认为一定是西方的好，因为西方当时经济强大。百年以后，我们重拾自己的文化就会发现，我们过去认为的糟粕现在可能是精华。有时候你认为它是个废料，也许它里头包含着巨大的价值。

“我在《百家讲坛》讲中国收藏的节目已经播出7年多了，这是一个讲故事的过程。这期间收藏市场变得更膨胀，更普及。但有一点需要特别注意，收藏的前提首先要对文化有真心的尊重。”马未都强调，“我不认为今天所有的收藏者对文化是真心尊重的。如果说还有一点尊重，很大程度上是因为文化可以变钱，所以很多人趋之若鹜。在电视上我永远不谈钱，不谈艺术值多少钱。艺术品值不值钱都是瞬间的事，说值钱就值钱，说不值钱就不值钱，战争一来什么都不值钱了，但艺术价值是永恒的。”

中国很多古代艺术品都蕴含着深厚的文化思想，讲好它们的故事，是一种重要的对外传播途径吗？马未都认为，这要看通过什么艺术形式来讲故事，艺术品要能看出艺术家内心的表达，如果通过中国画来传播有很大难度。“我认为中国的画就几张，一张画叫山水，一张叫人物，一张叫花鸟。不管哪个时代，中国山水都是一张画。因为它要表达的就是空灵，或者说含蓄，要把内心的东西藏起来，不能让人轻易看到。如果你在介绍一幅画时只是说笔力苍劲、构图均衡，老百姓也听不懂。之前电视台收藏类的电视节目，一做

中国画专场收视就很低，就是这个原因。”相对来说，具体的器物是比较适合讲故事的，可以有最通俗的表达。“比如说康熙瓷器紧皮亮釉，老百姓一听，瓷器怎么还有一层皮，就容易听进去。”马未都说，中国古代的民间教育主要是通过物体来传达的，古代的大学生比例不足百分之几。但过去农村的门窗上也雕龙画凤，什么都有图案，人们从小就教育孩子，这是花，这是草，这是山水，这是人物，再大一点会告诉他，这是“三国”，这是“水浒”。“中国人是世界上最物化的民族，比如买个包，材质怎么也得是皮的，不愿买塑料的，这也是一种文化特质。”

另外，器物背后蕴含着丰富的文化和历史。比如，元朝的铁骑一路西行把宋朝中原建立起来的文明践踏了，很多学者认为是历史的倒退，但事实上它在践踏的同时，又意外带回了鲜花。“青花就是元朝带给我们的，我写过《元青花玄机》，它是汉文化、波斯文化和蒙古文化的结晶。元青花为什么一出来就极为强大，改变了陶瓷的布局？因为它包含了很多种文化内容。”简单来说，中国文化的优点是包容，对所有的文化都可以包容、接受，对外来的东西没有内心的抵触。“开在故宫里的星巴克，如果你不把顾客赶走，它天天爆满。”中国艺术品在历史上曾经被西方人长时间追求过，到了19世纪，当中国这扇门被敲开以后，西方人开始通过大量的中国文物认知我们的文化。

敲开中国艺术品的壳，要靠两代人重塑美学教育

“但是，通过中国古代艺术品讲故事，短期内很难达到效果。