

岳麓书院世纪论坛丛书

给艺术两小时

余光中·黄永玉 谈文学与艺术

C0357545

余光中：艺术经验的转化

余光中：岳麓书院答听众问

余光中谈余秋雨

余光中谈诺贝尔文学奖

余光中演讲朗诵作品辑录

余秋雨 余光中演讲比较

黄永玉：绘画与文学

黄永玉：岳麓书院答听众问

黄永玉谈绘画、木刻与雕塑

黄永玉谈沈从文

黄永玉谈凤凰

黄永玉书画题跋选

听众冒雨听余光中演讲

黄永玉讲学场景

余光中设坛岳麓书院余光中

设坛岳麓书院余光中设坛岳

不勝低迴

余光中

黄永玉设坛岳麓书院黄永玉设坛岳

麓书院黄永玉设坛岳麓书院黄永玉

如夢

黃永玉

己卯冬初

岳麓书院世纪论坛丛书

序

朱汉民

岳麓书院始创于公元976年，是我国古代四大书院之一，著名的学府和文化学术中心。书院的中心建筑为讲堂。灰白的墙壁，黑色的柱子，木质的讲坛，古旧的雕花木椅，看起来非常普通。然而，这里又实在是一个令人神往的所在，是一个激情和智慧交融的地方，要不然，为什么她能横过历史的烟云，绵延千年而弦歌相继，为什么她会有那么多民族精英、文化名人在这里汇聚，会有那么多聪慧的先知、剔透的心灵为之向往。

无以数计的文化先贤，越过时空在这里相聚，他们将自己的心血和才智洒落在这方土地上，秋来夏往，耕耘不息。这些先贤中，有不愿京都做官、执意民间教育的北宋学者周式；有被史学家全祖望称为“致广大、尽精微，综罗百代”的朱熹；有在群星灿烂的南宋被称为“一代学者宗师”的张栻；有胸怀经世宏愿的“事功学派”巨子陈傅良；有发现“良知”奥秘并掀起一代学术思潮的王阳明；有力挽狂澜、希望拯救明末士风的东林学子高世泰；有潜心诂经考史的博学之士王文清、王先谦等等，每一个人都是一部历史，每一种思想都可圈可点。

而历史上在这个讲坛下潜心听讲的人也都是一批批刻苦、聪慧、志向远大的才俊之士。有被《宋史》称为“一时之英才”的吴猎；有抗金名将赵方；有立志于“六经责我开生面”的王夫之；有被称之为“干国良臣”的两江总督陶澍；有最早

倡导“师夷之长技以制夷”的魏源；有被称为“中兴将相”并首倡洋务的曾国藩、左宗棠、胡林翼、刘长佑；有中国近代第一任大使、著名外交家郭嵩焘；有倡导维新的刚烈之士唐才常；有“欲栽长木柱长天”，并培养出毛泽东、蔡和森等一代英才的杨昌济。在某种情度上来讲，他们影响了中国历史的进程，写下了可歌可泣的壮丽篇章。

一千多年来，这个世界发生了惊人的变化，而这个讲坛仍然没有变，继续敞开胸怀接纳博学鸿儒，激荡文人学子的救世情怀，营造探求真理的学术氛围，培养析疑解难的论辩智慧。

在新旧世纪，新旧千年交替之际，这个讲堂在更大的范围内为人瞩目，这里举行的电视演讲，通过卫星和网络传输到世界各地，引起了中国学术界、文化界、教育界及其他各个领域的广泛关注。这里的讲学活动，已经成为人们茶余饭后谈论的话题，学术文化在广泛的社会层面上被人们所接受。

在过去的一千年的讲学过程中，我们的前人曾编有《讲堂录》《问答》《讲义》之类的著作，真实地记录了当时的学术交流盛况，这些著作至今还闪现着智慧的火光。

今天的讲学，在形式上、内容上虽说不同于古代，但其智慧的光芒却是相同的。为使这种智慧的火花永存，我们特编辑《岳麓书院世纪论坛》丛书，以期通过本丛书的出版把岳麓书院的文化学术薪火传承下去，为重塑中华民族的文化尊严尽一份心力。

2000年之初
于湖南大学岳麓书院

前 言

江 堤

我的行业，我阴郁的艺术
在寂静的夜里独自进行
……

工作，向着歌咏的光芒
不为雄心，也不为面包

——汤默斯

1999年9月19日，余光中先生从台湾回到大陆，在千年学府岳麓书院发表了题为《艺术经验的转化》的精彩演讲，时间为两小时。

1999年11月14日，黄永玉先生从香港回到故乡湖南，来到少游旧地岳麓书院，发表了题为《绘画与文学》的精彩演讲，时间亦为两小时。

以上两次演讲，由湖南经济电视台现场直播，经视网站同步传送，听者无数。进入现场的观众大多是国内著名的作家、诗人、书画家、学者、高等院校的师生及其他领域的文

化人，且要坐在风中雨中。

这是一个忙碌而浅俗的社会，无论电视观众、网上观众还是现场听众，都很忙，都得为生存而奋斗，为明天而奔波，为五斗米而绞尽脑汁。尽管如此，大家却没有放弃两个小时严谨而优雅的艺术交流与对话的机会，挤出时间，在滚滚红尘之外舒展自己，在艺术的广大空间作短暂而轻盈的舞蹈。这样的两小时，也许将改变一个人的艺术旨趣，改变一个人的现时心态，改变人生观，甚至将改写一个人的命运。这样的两小时，对于社会来说，无疑是很重要的。

余光中先生和黄永玉先生的演讲，是中华文学艺术界有相当水准的演讲。由于活动是在岳麓书院的露天场地进行，演讲者站在或者坐在讲堂的堂口，而听讲者要披着风雨的烟幕听讲，这实际上是在考验演讲者与听讲者对艺术的耐力，双方都需要有一种纵情于艺术的心境，有一种抵御世俗的心力，有一种俘掳对方心灵的能量，红尘之外的这样的场景，真的是明月清辉、草碧苔青、超俗脱凡，妙到了极处。这样的场景中，最好的演讲者与最好的听众在心灵交会的时候，各自付出了两个小时。这种付出，是平等的付出，就像相爱到永远的两个人，就像迎雪开着的两树梅花。

书名《给艺术两小时》，实源于这样一种事实和这样一种感想。

余光中、黄永玉二先生，都是年届70的老教授，是中华文坛与画坛的元老，对文和画都有共同的爱好。余光中先生，长于诗文，但却是著名的艺术评论家，从西洋绘画到中国绘画，无所不通；黄永玉先生，长于绘画，但却是著名的作家，从诗歌到散文到小说，无一领域没有涉足，且为文有他的表

叔沈从文的风范，人称画界“鬼才”。这样的两位老人来谈一个共同的话题——艺术，自然值得大家关注。

余光中先生说，文学与绘画的经验是可以互相转化的。诗人写了一首诗，画家把它画成一幅画，这种转化，在文艺的天地是一个广阔的天地。还有生活的经验，历史的经验都可以转化成艺术，变成文学作品或者绘画作品。个体生命的实际经验是有限的，但艺术要以有限追求无限，要以有追无，以我追道。在追求的过程中除了善于借鉴别人的经验之外，还必须有同情的想象力，因此，如何发挥同情的想象，来弥补现实经验之不足，是现代作家一个重要的新的途径。

黄永玉先生认为艺术创作是一个人一生探险的结果。艺术具有区别于科学的特殊的手脑价值，艺术不像科学，只有繁荣，没有落后与进步的问题。他认为艺术家卖弄清高，是个传统的毛病，艺术家从来都没有清高的可能。黄永玉谈绘画，谈文学，都不是从理论上去谈，而是从实际经验出发的，他认为实际经验可以转化成文学艺术作品。实际的经验再加上同情而飞扬的想象，构成了他的文学艺术作品的全部。黄永玉先生的例子，从实践上印证了余光中先生的艺术经验转化理论的正确性，不同时区的演讲碰撞出了相同的艺术火花。

本书以这两次主题相近的艺术演讲记录为蓝本，精选了部分与演讲活动相关的作品或言论，编辑成册，以报答社会各界对演讲活动的关注与厚爱。同时，因为具有较强的新闻性、经典性、全面性和阅读性，是文学艺术工作者和爱好者值得关注的一本书。

本书编成之后，恰逢跨世纪跨千年的庆典，生活在这个星球上的人们都将自己超乎寻常的眼光，投入到对未来的憧

憬中，这个世界的明天，一定美好，相信艺术行为不再阴郁，不再在寂静中游历，不再只是烦琐生活中相对少数的人挤出时间来关注艺术，人们也真的不再有世俗的野心，不再仅仅为面包而活着。这个世界到处充满着美丽的灵魂，而且不朽。文学艺术的天空蓝得不见一丝灰尘，蓝得不留余地，谁都可以侵略曾经被风云占领的领空，不再只是两个小时，而是筑巢而居，毫不倦游。这样的明天，诗人、作家、艺术家将要宝贝得多，他们得到的将是少女般的激情和王子般的待遇，这样的明天，是真正的文学艺术的明天。而现在，为了明天，我真心希望两位跨世纪跨千年的老人能健康地活着，并祝愿他们手中握着的赋予这个世界以健康的唯一艺术宝刀，能摧毁堕落，将冰雪一样圣洁的刀光掷向未来。

2000年1月1日
岳麓书院半学斋

目 次

前 言.....江 堤

余 光 中 卷

余光中介绍 / 1

艺术经验的转化——余光中

岳麓书院演讲笔录 / 3.....江 堤 整理

余光中答听众问 / 15.....陈孔国 江 堤 整理

余光中谈余秋雨 / 27

余光中演讲朗诵作品辑录 / 29

乡愁 / 31

乡愁四韵 / 32

民歌 / 33

与永恒拔河 / 34

珍珠项链 / 35

等你，在雨中 / 36

控诉一枝烟囱 / 37

漂给屈原 / 38

淡水河边吊屈原 / 39

湘逝 / 40
夜读东坡 / 46
寻李白 / 47
与李白同游高速公路 / 50
还乡 / 52
小木屐 / 54
腐儒 / 55
我的四个假想敌 / 56
朋友四型 / 63
假如我有九条命 / 66
借钱的境界 / 70
山盟 / 74

诺贝尔奖，中国人的缺席——余光中、马悦然、
沈君山跨疆界、跨领域的对话 / 85.....宇文正 整理
千年等一回 / 111.....江 堤
智慧的声音 / 113.....彭国梁
文化甘旅 / 115.....水运宪
楚云湘雨说诗踪——余光中湘行散记 / 121.....李元洛
走近余光中 / 136.....罗成琰
从余勇可贾到余音绕梁 / 139.....王开林

黄永玉卷

黄永玉介绍 / 155

绘画与文学——黄永玉岳麓书院

演讲笔录 / 157.....江 堤 整理

黄永玉答听众问 / 185.....江 堤 整理

黄永玉演讲所涉及的主要

画家与画派 / 193.....江 堤 辑录

黄永玉谈绘画木刻与雕塑 / 206.....赵 晨 辑录

黄永玉谈凤凰 / 225.....赵 晨 辑录

黄永玉谈沈从文 / 235.....赵 晨 辑录

黄永玉书画题跋辑录 / 255.....李 辉 辑录

遥看黄永玉 / 274.....叶 梦

牧着一群梦中的云

——记黄永玉岳麓书院之行 / 277.....江 堤

漫步岳麓书院的黄永玉 / 280.....颜家文

听黄永玉先生演讲 / 283.....彭国梁

黄永玉岳麓书院侃大山 / 285.....明建飞

黄永玉回乡记 / 287.....向继东

万荷堂的设计师 / 291.....国 健

余光中 1928年出生于南京，祖籍福建，母亲原籍江苏武进，故也自称“江南人”。1952年毕业于台湾大学外文系。1974年任香港中文大学中文系主任。1985年至今，任高雄市“国立中山大学”教授及讲座教授。

余光中一生从事诗歌、散文创作及评论、翻译，称其为自己写作的“四度空间”。余光中亦被誉为“艺术上的多妻主义者”，为当代诗坛健将、散文重镇、著名批评家、优秀翻译家。现已出版诗集21种，散文集11种，评论集5种，翻译集13种，共40余种。

余光中在港台与海外及祖国大陆文学界享有盛誉，曾多次来祖国大陆讲学。

1999年9月19日余光中先生走上岳麓书院讲坛，发表题为《艺术经验的转化》的演讲并回答了现场听众及网上观众的提问。湖南经济电视台及其网站同时直播了此次演讲。（米卉）