

新世纪高等院校艺术专业系列教材

ENGLISH OF ARTS

艺术英语

管丽华 森文 编著

ENGLISH
OF
ARTS

云南大学出版社

新世纪高等院校艺术专业系列教材

ENGLISH OF ARTS

艺术英语

管丽华 森文 编著

ENGLISH

ARTS

云南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术英语 / 管丽华, 森文编著. —昆明: 云南大学出版社, 2004

ISBN 7 - 81068 - 880 - 4

I. 艺... II. ①管... ②森... III. ①艺术—英语—高等学校—教学参考资料 IV. H31

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 122381 号

新世纪高等院校艺术专业系列教材

艺术英语

管丽华 森文 编著

项目策划: 徐 曼 柴 伟
责任编辑: 纳文汇 郑定红
责任校对: 陈迎春
装帧设计: 何 璞

出版发行: 云南大学出版社
地 址: 昆明市一二一大街云大英华园内 邮编: 650091
电 话: 0871 - 5031344 5031071 传真: 0871 - 5162823
E-mail: market@ynup.com 网址: <http://www.ynup.com>

印 装: 云南福保东陆印刷股份有限公司
开 本: 787 × 1092 毫米 1/16
字 数: 418 千
印 张: 30.5
印 数: 3000
版/印次: 2004 年 12 月第 1 版 2004 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7 - 81068 - 880 - 4/H · 70
定 价: 45.00

总 序

近几年来，艺术学科的建设，特别是艺术专业基础理论教育越来越引起人们的关注和重视。在国务院学位委员会刚刚审核通过的第九批博士学位授权学科、专业中，终于第一次有了艺术学一级学科，而我工作的中国艺术研究院很荣幸地成为我们国家第一个也是唯一的艺术学一级学科博士学位授权单位。这不仅对中国艺术研究院的学科建设有着重要的意义，而且对全国的艺术教育和艺术学科建设也必将产生重要影响。

对于艺术教育和艺术科研领域来说，有了艺术学一级学科固然可喜可贺，但在国务院学位委员会审核通过了九批博士学位授权学科、专业中，至今才有了“第一个”艺术学一级学科博士学位授权单位，而且还是“唯一”的，这本身就反映出艺术学科发展的现状及其在我国人文科学中所处的位置。严峻的事实表明，比起其他许多人文科学来说，艺术学科建设和艺术理论教育落后了。

这里所说的落后，主要是指艺术基础理论教育和艺术学综合研究而言。我国古代艺术教育的特点是师徒相传，自清末民初以来，新型的艺术教育突破了师徒相传的教育模式，逐渐走向了专业化和规范化，有了专门的艺术学校。新中国成立后，艺术教育受到国家的高度重视，艺术教育事业发展很快，音乐、美术、戏剧、戏曲、舞蹈、电影等专业艺术院校相继建立，为国家培养了大批专业艺术人才，极大地推动了我国艺术事业的发展。但长期以来，我们的艺术院校的教育存在重视技巧而轻视理论、重视技术素质而轻视人文素质的现象。这种失衡现象已经成为艺术人才培养中的严重缺陷，

阻碍了艺术教育向高层次发展。我们的艺术院校为什么硕士点、博士点那么少，原因就在于艺术理论建设的落后及理论成果的缺乏。而就整体艺术学科建设来说，则存在着重视分类研究而忽略整体、综合的理论研究，特别是艺术基础理论研究的现象。我国在艺术分类的理论研究中其实并不落后，新中国成立五十多年来，我国在中国戏曲、中国美术、中国音乐、中国电影、中国舞蹈等领域的史论研究方面取得了非常丰硕的成果，仅中国艺术研究院的学者就在许多艺术科研领域完成了一批奠基性的著作，诸如《中国戏曲通史》《中国戏曲通论》《中国美术史》《中国民间美术史》《中国话剧通史》《中国古代音乐史稿》《中国电影发展史》《中国建筑艺术史》《民族音乐概论》《新舞蹈艺术概论》《中国古代舞蹈发展史》等等，在艺术学科领域产生了重大影响，为我国的艺术学科建设作出了重要贡献。但同样不可否认的是我们对艺术原理、艺术现象、艺术规律等等方面的整体、综合、系统的理论研究和教育，仍是一个薄弱环节。这无疑是当前艺术教育和艺术学科建设需要高度重视和亟待解决的问题。

加强艺术基础理论的研究和教育，完善艺术学科建设，是新世纪艺术发展的需要，是培养全面型艺术人才的需要，是坚持先进文化前进方向的必然要求，这对提高全民族的文化艺术素质，建设社会主义精神文明都具有十分重要的意义。

加强艺术基础理论的研究和教育，关键在于要有高水平的理论人才和系统、科学的教材，而这正是我国艺术教育中所欠缺的。从上个世纪90年代以来，为了适应艺术基础理论教育的需要，有不少专家学者为艺术基础理论教材的编撰做出了很大的努力，取得了十分突出的成果。但还是不能满足日益发展的艺术教育的需要。不要说综合性的艺术基础理论教材，就是在理论研究方面达到很高程度的中国美术、中国音乐、中国戏剧戏曲、中国舞蹈、中国电影等艺术门类，仍缺少系统科学教材体系。这不能不说是我国艺术教育中的重大缺憾。新世纪艺术教育发展，对我国的艺术理论教材提出了更高的要求，我们只有更加努力和勇于探索、勇于创新，才能适应

时代和社会发展的需求。云南艺术学院和云南大学出版社联手推出的这套“新世纪高等院校艺术专业基础教材”，正是适应了这种需求。

“新世纪高等院校艺术专业基础教材”，即将推出《艺术美学导论》《民族艺术学》《艺术概论》《设计艺术概论》《美术概论》《中学美术教材教法》《艺术心理学》《艺术管理学》，还有综合云南民族民间艺术的《云南民族民间美术史》《云南民族民间舞蹈史》等。这套系列教材既吸收了数十年我国艺术理论的成果，又融会了写书者丰富的教学经验，并十分注重切合艺术类学生的特点来编写，因此有很强的教学针对性，这在艺术基础理论教材的编撰上，无疑是一种大胆的创新和可贵的探索。

21 世纪必将是艺术空前发展的时代，相信我们的艺术教育和艺术理论工作者，一定无愧于时代的召唤，为我国的艺术教育和艺术理论建设，为我国的艺术繁荣与发展作出更大的贡献。

是为总序。

中国艺术研究院副院长、研究员 张庆善

2003 年 8 月 4 日于北京

序

森文与管丽华的《艺术英语》就要出版了，我打心眼里为他们夫妇的教学积累能够转化为教学成果而高兴。

在高校从事公共外(英)语教学，不是一件容易的事。巨大的付出，相比之下微薄的报酬，社会上其他金色门路的诱惑，怎能让人不心旌摇动？又要将自己的教学提高到和专业结合的高度，进行具有创新性的教学，而不是疲于应付日复一日的授课，这就更难了。虽然难，但是森文和管丽华克服了困难，做到了。每每看到我的朋友与同事有这样的飞跃，我都不能不为他们表示由衷的敬意，或者将注视的目光投射给他们。

“兴趣是最好的老师。”这句话，我们重复过无数次。怎样激发艺术类学生学习英语的积极性呢？莫过于让他们觉得他们所学的内容是有用的，是他们千方百计寻找的，是对他们的艺术实践直接有用的，对他们理解艺术是有帮助的，因此也必然是他们感兴趣的。通过兴趣培养，通过实用性的范例，通过视野在学习中的不断开阔，我想，学生，不仅是学生，而且是所有艺术爱好者，都将会爱上这门课、喜欢上这本书。那些对于艺术批评家的素质要求，那些对于不同艺术种类的审美共同性特征分析，而且涉及到艺术总论、绘画、雕塑、设计、环境艺术、民间艺术、音乐舞蹈、戏剧、影视、摄影等几乎所有艺术门类……当我打开目录时，它就一下子吸引了我。我手头上正在撰写《艺术批评学》的著作，不是也需要这些新颖的材料吗？

是的，英语已不再简单地是一门语言，一种工具，而且是一种思维方式。中国古人说：“智者乐水”。实际上，英语就是一股有自在源头的活水，让我们跟随它，使我们的思维灵动起来，使我们也像水一样永远能够为自己的前行开辟通向光明的道路。

展开在我们面前的这本书，我觉得不能仅仅将它看作是一本书。我和管丽华、森文相识甚早，他们一入校，我和他们就成了低头不见抬头见的同事，虽然现在是远隔千里万里，但是他们诚恳的表情、他们善意的微笑、他们对于事业不懈追求的信念，却通过这本书的书稿，再次回荡、映现在我的脑海里。对过去的一切回忆都令人感动，对过去美好青春年华、美好友谊的回忆，更令人挥之不去、神往不已。那么，这本书见证了什么？它见证了真诚的人生所结出的果实，它见证了美好人生所绽放的花朵，它见证了勇于追求的精神的永远流传。

云南大学出版社为我们这些年轻学子做了嫁衣，云南艺术学院及其艺术文化系领导的关怀和鼎力相助，也是这套“新世纪高等艺术院校艺术专业基础教材”丛书得以问世的不可缺少的条件。在此，我需和作者一起感谢那些默默无闻的奉献者和编辑等为此所付出的艰辛劳动。

书，既然已经印出，那就让我们好好地享用它吧！这是它最好的归宿，也是对它主人愿望的最好报偿。

是为序！

孙伟科

2004年金秋于北京新源里

Contents

Part One: Art Theory 艺术概论

Lesson 1. Differences Between Creative Art And Creative Science	
艺术论:论艺术创造与科学创造的区别	/1
Lesson 2. The Sensibility Of A Critic	
艺术论:论艺术评论家的素质	/6
Lesson 3. The Same Characteristics Between Music And Painting	
艺术心理学:关于音乐作品和美术作品综合特征的 共性和特性	/9
Lesson 4. The Intuitiveness Of Benedetto Croce	
艺术论:评意大利美学家克罗齐的直觉论	/12
Lesson 5. American Folk Art	
美国民间艺术	/15

Exercise

Passage 1. Technique Is From Training	/19
Passage 2. Hispanic Arts And American Indian Arts	/22
Passage 3. Contemporary Western American Art	/28

Part Two: Fine Arts And Design 美术及设计

Unit One 绘画

Lesson 1. The Development Of Watercolor Painting In America	
美国水彩画的发展	/32
Lesson 2. Colonial Artists	

ARTS ENGLISH 2

殖民地艺术家	/37
Lesson 3. Hudson River School	
哈得逊河画派	/42
Lesson 4. The Collage Of Romare Bearden	
评黑人艺术家比尔登的拼贴画	/46
Lesson 5. Panel Painting	
板面油画	/49

Exercise

Passage 1. Georgia O'Keeffe And Her Art	/53
Passage 2. Mark Weber	/58
Passage 3. Museum's Space Problems	/64
Passage 4. The Whitney Museum Of American Art	/68

Unit Two 雕塑

Lesson 1. Sculpture Of The United States	
美国雕塑	/72
Lesson 2. Italian Sculpture Today——Diversity Of Approach To The Central Problem	
今日的意大利雕塑——对中心问题个别不同的探讨	/81
Lesson 3. Direct Carving	
直接雕刻	/90
Lesson 4. Louise Nevelson's Art	
论内凡尔森的废料艺术	/95

Exercise

passage 1. Frederic Remington——An Artist Of The Western America	/102
Passage 2. Marisol Escobar	/105
Passage 3. Louise Nevelson And Her Environmental Sculpture	/111

Unit Three 设计理论

Lesson 1. A History Of Design	
设计史	/115
Lesson 2. What Is A Designer?	
什么是设计师?	/123

Exercise

Passage 1. Design And Culture	/130
Passage 2. Asian Design	/139

Unit Four 环境设计

Lesson 1. A New Housing Form In The United States	
美国新建筑形式	/144
Lesson 2. City Reforms In The United States	
美国城市改革	/148
Lesson 3. City In The United States	
美国城市	/152
Lesson 4. Hotels In The United States	
美国旅馆	/157
Lesson 5. The Furniture Of The Early English Colonists	
早期英国殖民者的家具	/160

Exercise

Passage 1. Rockefeller Center	/164
Passage 2. Art Deco	/168
Passage 3. Rehabilitation Of The City	/174
Passage 4. The First Subway Of New York	/178

Unit Five 民艺

Lesson 1. The Basketry Of Northern California	
土著美国人的编织工艺	/182
Lesson 2. How Shadow Puppets Are Made	
怎样制作皮影	/186
Lesson 3. Quilts In Colonial America	
殖民地时期美国的被子	/191

Exercise

Passage 1. Grandma Moses (1)	/195
Passage 2. Grandma Moses (2)	/198

Part Three: Music And Dance 音乐及舞蹈

Unit One 音乐

Lesson 1. The Piano	
钢琴	/201
Lesson 2. Jazz (1)	
爵士乐	/205
Lesson 3. John Coltrane's Study In Jazz	
评科尔特兰在爵士音乐领域的探索	/210
Lesson 4. Popular Art	
音乐史: 评意大利威尔迪的歌剧	/217
Lesson 5. Ragtime	
论拉格泰姆黑人音乐	/226

Exercise

Passage 1. The Cajun Music	/233
Passage 2. Jazz (2)	/236
Passage 3. Oratorio	/243
Passage 4. Ballad	/252
Passage 5. Conducting	/256

Unit Two 舞蹈

Lesson 1. Isadora Duncan	
评伊萨多拉·邓肯的舞蹈理论	/261

Exercise

Passage 1. Dance: A Fusion Of Body, Mind, And Spirit	/264
Passage 2. Isadora Duncan And Modern Dance	/269
Passage 3. Lucinda Childs	/274

Passage 4. Martha Graham (1)	/280
Passage 5. Martha Graham (2)	/287

Part Four: Drama And Film 戏剧及影视

Unit One 戏剧

Lesson 1. The Beginning Of Drama In Ancient Greece	
古希腊戏剧的起源	/291
Lesson 2. Luis Valdez And The Renaissance Of Mexican	
American Theatre	
评瓦尔德斯的复兴墨西哥风格的美国戏剧运动	/295
Lesson 3. Romeo And Juliet	
罗密欧与朱丽叶	/301

Exercise

Passage 1. Comic Art	/307
Passage 2. Drama: Setting The Stage	/310

Unit Two 影视

Lesson 1. Film	
电影的发展	/315
Lesson 2. The Achievement Of David W. Griffith	
评美国格里菲思在电影艺术创作中的成就	/319

Exercise

Passage 1. Marx Brothers	/325
Passage 2. Making A Film	/329
Passage 3. The Director	/333

Unit Three 摄影

Lesson 1. Photograph And Art	
论摄影与艺术	/337
Lesson 2. The Modern Photographic Art	
论当代摄影艺术	/344

Exercise

Passage 1. Bathara Kasten And Her Photographs	
Of Constructions	/350
Passage 2. The Additives And Subtractive In Photograph	/354
Passage 3. Alice In Wonderment	/357
附录一 专业词汇表.....	/363
附录二 参考译文.....	/420
参考书目.....	/464
后 记.....	/466

Part 1

Art Theory

Lesson 1

Differences Between Creative Art And Creative Science

Extraordinary creative activity has been characterized as revolutionary, flying in the face of what is established and producing not what is acceptable but what will become accepted. According to this formulation, highly creative activity transcends the limits of an existing form and establishes a new principle of organization. However, the idea that extraordinary creativity transcends established limits is misleading, when it is applied to the arts, even though it may be valid for the sciences. Differences between highly creative art and highly creative science arise in part from a difference in their goals. For the sciences, a new theory is the goal and end result of the creative act. Innovative science produces new propositions in terms of which diverse phenomena can be related to one another in more coherent ways. Such phenomena as a brilliant diamond or a nesting bird are relegated to the role of data, serving as the means for formulating or testing a new theory. The goal of highly creative art is very different; the phenomenon itself becomes the direct product of the creative art. Shakespeare's *Hamlet* is not a tract about the behavior of indecisive princes or the uses of political power; nor is Picasso's painting "Guernica" primarily a propositional statement about the Spanish Civil War or the

evils of fascism. What highly creative artistic activity produces is not a new generalization that transcends established limits, but rather an aesthetic particular. Aesthetic particulars produced by the highly creative artist extend or exploit, in an innovative way, the limits of an existing form, rather than transcend that form.

This is not to deny that a highly creative artist sometimes establishes a new principle of organization in the history of an artistic field; the composer Monteverdi, who created music of the highest aesthetic value, comes to mind. More generally, however, whether or not a composition establishes a new principle in the history of music has little bearing on its aesthetic worth. Because they embody a new principle of organization, some musical works, such as the operas of the Florentine Camerata, are of signal historical importance, but few listeners or musicologists would include these among the great works of music. On the other hand, Mozart's *The Marriage of Figaro* surely among the masterpieces of music even though its modest innovations are confined to extending existing means. It has been said of Beethoven that he toppled the rules and freed music from the stifling confines of convention. But a close study of his compositions reveals that Beethoven over-turned no fundamental rules. Rather, he was an incomparable strategist who exploited limits—the rules, forms, and conventions that he inherited from predecessors such as Haydn and Mozart, Handel and Bach—in strikingly original ways.

(From GRE)

New Words

establish [i'stæblɪʃ] *vt.* 建立; 使(信仰)坚定; 使(风俗、先例等)被永久性地接受(或承认)

formulate ['fɔ:mjuleɪt] *vt.* 用公式表示; 系统地阐述(或提出); 按配方制造

limits ['lɪmɪts] *n.* [复]范围,境界; 界线,界限; 限度

mislead [mɪs'li:d] *vt.* 把…带入错路,使误入歧途,使误解

proposition [ˌprɒpəˈzɪʃən] *n.* 主张;命题;主题;提议,建议

nesting [ˈnestɪŋ] *a.* 筑巢的,巢居的

relegate [ˈreleɪɡeɪt] *vt.* 把…归类,使归属某等级(或范围等);驱
逐,放逐

datum [ˈdeɪtəm] [复] data 论据,作为论据的事实;资料,材料

tract [trækt] *n.* (政治或宗教宣传的)短文,传单,小册子;地带

bearing [ˈbeərɪŋ] *n.* 关系,意义;忍耐,忍受

signal [ˈsɪɡnl] *n.* 信号,暗号

a. 显著的,非凡的

vt. 用信号发出(通知);打信号

musicologist [ˌmjuːzɪkəˈlɒdʒɪst] *n.* 音乐研究家

confine [kənˈfaɪn] *vt.* 限制;禁止;使闭门不出

topple [ˈtɒpl] *vt.* 推倒,推翻

vi. 倒塌(down);摇摇欲坠

stifle [ˈstaɪfl] *vt.* 使窒息,闷死;抑制;镇压,扑灭

striking [ˈstraɪkɪŋ] *a.* 显著的;打击的,攻击的;罢工的

strive [straɪv] *vt.* 努力,奋斗

embellish [ɪmˈbelɪʃ] *vt.* 装饰,修饰;给…润色,给(叙事、文章)添
加细节

interweave [ˌɪntə(ː)ˈwiːv] *vt.* 使交错编织;使紧密结合,使混杂

derision [dɪˈrɪʒən] *n.* 嘲笑,嘲弄,笑柄

Phrases and Expressions

fly in the face of	超越
according to	根据
apply to	运用
in terms of	以…的观点
relate to	与…有关
be confined to	被限制到…
inherit… from…	从…处继承

Comprehension Exercises