

【教师素质提高理论读本丛书】
JIAO SHI SU ZHI TI GAO LI LUN DU BEN CONG SHU

现代教师艺术读本

X I A N D A I J I A O S H I Y I S H U D U B E N

丛书主编：任恩刚 张卫莘

本册主编：吕乃丽 刘保雷

 内蒙古大学出版社

教师素质提高理论读本丛书】
JIAO SHI SU ZHI TI GAO LI LUN DU BEN GONG SHU】

现代教师艺术读本

X I A N D A I J I A O S H I Y I S H U D U B E N

丛书主编：任恩刚 张卫莘

本册主编：吕乃丽 刘保雷

内蒙古大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代教师艺术读本/任恩刚, 张卫苹主编. —呼和浩特: 内蒙古大学出版社, 2009. 1

(教师素质理论提高读本)

ISBN 978-7-81115-563-1

I. 现… II. ①任…②张… III. 艺术—中小学—师资培训—教学参考资料 IV. J

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 007583 号

书 名: 教师素质提高理论读本 (1—24 册)

责任编辑: 石斌

封面设计: 赵松良

出 版: 内蒙古大学出版社

呼和浩特大学西路 235 号 (010021)

发 行: 内蒙古新华书店

印 刷: 北京海德伟业印务有限公司

开 本: 850×1168/32

印 张: 144

字 数: 3500 千字

版 期: 2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-81115-563-1

定 价: 449.00 元

前 言

1999年版《辞海》对艺术的内涵和外延作了解释：“人类以感情和想象作为特性把握世界的一种特殊方式，即通过审美创造活动再现现实和表现情感理想，在想象中实现审美主体和审美客体的互相对象化。具体说，他们是人们现实生活和精神世界的形象反映，也是艺术家知觉、情感、理想、意念综合心理活动的有机产物。作为一种社会意识形态，艺术主要是满足人们多方面的审美需要，从而在社会生活尤其是人类精神领域内起着潜移默化的作用。根据表现手段和方式的不同，可分为表演艺术（音乐、舞蹈），造型艺术（绘画、雕塑、建筑），语言艺术（文学），综合艺术（戏剧、影视）。根据表演的时空性质，又可分为时间艺术（音乐），空间艺术（绘画、雕塑、建筑），和时空并列艺术（文学、戏剧、影视）。”

艺术教育 is 培育合格人才的重要内容。艺术教育是“养心”教育，被历来的教育大家、领袖人物所重视。春秋战国时期的教育“法典”明确规定：有教养的年轻人必须学会“六艺”，即礼、乐、射、御、书、数，其中的“乐”乃为音乐艺术教育。儒家学派创始人孔子则把艺术教育提到了整治国家的高度，倡导用“礼、乐治国”。蔡元培在他的教育生涯中对艺术教育更是情有独钟，抓得很紧，在北京大学组织成立了音乐、书画等多种社团组织，他说其目的是为了“涵养心灵”、培养学生健全的人格，而非为学艺而学艺。我们党的三代领导集体对艺术教育不仅更为重视，而且还都是造诣深厚、成果卓著的艺术活动实践者。党和政府确立的教育方针就是

德、智、体、美全面发展。

当代艺术教育已进入一个进退两难的时期，一部分人坚持艺术功能论，而另一部分人则认为艺术无用论，这两种意识的碰撞反映了我们这个时代所特有的文化存在状态：艺术不仅仅是美的简单再现，它是一个有情有理，完整的人性学习的一部分。而现时的社会，多已注意到智、德、体三育的重要，但还很少有人注意到美感的培养。

美和艺术可以净化人的心灵，使人的境界得到提升，这对于我们每一个人，尤其是对于中小学教师来说，实在是更为重要了。

为了使广大教师步入艺术和美的境界，我们选编了“现代教师艺术读本”，其中介绍了什么是艺术、美术的艺术、倾听的艺术、戏剧的艺术以及造型的艺术五部分内容、20篇文章。相信这些文章能引起教师们的兴趣，以打开其艺术心灵之窗。

教育是百年大计，要稳固基础，必须注意到全民族生命所寄托的精神教育、这里更不要忘却了艺术培养。希望现代的教师于道德、智能、体力的进修之外，能再注意于艺术素养的自我提高并将其辐射至学生！

本书编写组

二〇〇八年十二月

目 录

第一单元 什么叫艺术	1
什么叫艺术	1
艺术是普遍的	7
为人类而艺术	13
艺术之思想	18
第二单元 美术的艺术	26
关于凡·高	26
文人画之价值	34
金石书画漫谈	40
中国书法	54
第三单元 倾听的艺术	60
听 泉	60
饶了我的耳朵吧，音乐	62
学会倾听	70
音乐的诉述	99
第四单元 戏剧的艺术	104
戏剧在于能入化境	104

京剧与传统文化	107
电影批评	122
曲艺是综合艺术	129
第五单元 造型艺术	141
中国园林散记	141
标准四合院与大宅门	159
说 舞	172
舞蹈应该是怎样的	179

第一单元 什么叫艺术

什么叫艺术

[法] 丹 纳

美学的第一个和主要的问题是艺术的定义。什么叫做艺术？本质是什么？我想把我的方法立刻应用在这个问题上。——我不提出什么公式，只让你们接触事实。这里和旁的地方一样，有许多确切的事实可以观察，就是按照派别陈列在美术馆中的“艺术品”，如同标本室里的植物和博物馆里的动物一般。艺术品和动植物，我们都可加以分析；既可以探求动植物的大概情形，也可以探求艺术品的大概情形。研究后者和研究前者一样，毋须越出我们的经验；全部工作只是用许多比较和逐步淘汰的方法，揭露一切艺术品的共同点，同时揭露艺术品与人类其他产物的显著的不同点。

在诗歌、雕塑、绘画、建筑、音乐五大艺术中，后面两种解释比较困难，留待以后讨论，现在先考察前面三种。你们都看到这三种有一个共同的特征，就是多多少少是“模仿的”艺术。

初看之下，好像这个特征便是三种艺术的本质，它们的目的是尽量正确的模仿。显而易见，一座雕像的目的是要逼真地模仿一

个生动的人，一幅画的目的是要刻画真实的人物与真实的姿态，按照现实所提供的形象描写室内的景物或野外的风光。同样清楚的是，一出戏，一部小说，都企图很正确地表现一些真实的人物、行动、说话，尽可能地给人一个最明确最忠实的形象。假如形象表现不充分或不正确，我们会对雕塑家说：“一个胸脯或者一条腿不是这样塑造的。”我们会对画家说：“你的第二景的人物太大了，树木的色调不真实。”我们会对作家说：“一个人的感受和思想，从来不像你所假定的那样。”

可是还有更有力的证据，首先是日常经验。只消看看艺术家的生平，就发觉通常都分作两个部分。第一部分是青年期与成熟期：艺术家注意事物，很仔细很热心地研究，把事物放在眼前；他花尽心血要表现事物，忠实的程度不但到家，甚至于过分。到了一生的某一时期，艺术家以为对事物认识够了，没有新东西可发现了，就离开活生生的模型，依靠从经验中搜集来的诀窍写戏，写小说，作画，塑像。第一个时期是真情实感的时期，第二个时期是墨守成法与衰退的时期。便是最了不起的大作家，几乎生平都有这样两个部分。——弥盖朗琪罗的第一阶段很长，不下六十年之久；那个阶段中的全部作品充满着力的感觉和英雄气概。艺术家整个儿浸在这些感情中间，没有别的念头。他做的许多解剖，画的无数的素描，经常对自己作的内心分析，对悲壮的情感和反映在肉体上的表情的研究，在他不过是手段，目的是要表达他所热爱的那股勇于斗争的力。西克施庭教堂的整个天顶和每个屋角（三十三至三十七岁间的作品），给你们的印象就是这样。然后你们不妨走进紧邻的保里纳教堂，考察一下他晚年（六十七至七十五岁间）的作品：《圣·保禄的改宗》与《圣·彼得上十字架》；也不妨看看他六十七岁时在西克施庭所作的壁画：《最后之审判》。不但内行，连外行也会注意到：那

两张壁画②是按照一定的程式画的；艺术家掌握了相当数量的形式，凭着成见运用，惊人的姿势越来越多，缩短距离的透视技术越来越巧妙；但在滥用成法，技巧高于一切的情形之下，早期作品所有的生动的创造，表现的自然，热情奔放，绝对真实等等的优点，这里都不见了，至少丧失了一部分；弥盖朗琪罗虽则还胜过别人，但和他过去的成就相比已经大为逊色了。

同样的评语对另外一个人，对我们法国的弥盖朗琪罗也适用。高乃依早期也受着力的感觉和英雄精神的吸引。新建的君主国（17世纪时的法国）继承了宗教战争的强烈的感情，动辄决斗的人做出许多大胆的行动，封建意识尚未消灭的心中充满着高傲的荣誉感，宫廷中尽是皇亲国戚的阴谋与黎希留的镇压所造成的血腥的悲剧。高乃依耳濡目染，创造了希曼纳和熙德、包里欧克德和保丽纳、高乃莉、赛多吕斯、爱弥丽和荷拉斯一类的人物。后来，他写了《班大里德》《阿提拉》和许多失败的戏，情节甚至于骇人听闻，浮夸的辞藻淹没了豪侠的精神。那时，他过去观察到的活生生的模型在上流社会的舞台上不再触目皆是，至少作者不再去找活的模型，不更新他创作的灵感。他只凭诀窍写作，只记得以前热情奋发的时期所找到的方法，只依赖文学理论，只讲究情节的变化和大胆的手法。他抄袭自己，夸大自己。他不再直接观察激昂的情绪与英勇的行为，而用技巧、计划、成规来代替。他不再创作而是制造了。

不但这个或那个大师的生平，便是每个大的艺术宗派的历史，也证明模仿活生生的模型和密切注视现实的必要。一切宗派，我认为没有例外，都是在忘掉正确的模仿，抛弃活的模型的时候衰落的。在绘画方面，这种情形见之于弥盖朗琪罗以后制造紧张的肌肉与过火的姿态的画家，见之于威尼斯诸大家以后醉心舞台装饰与滚圆的肉体的人，见之于18世纪法国绘画销歇的时候的学院派画家和闺房

画家。文学方面的例子是颓废时代的拉丁诗人和拙劣的辞章家；是结束英国戏剧的专讲刺激，华而不实的剧作家；是意大利衰落时期制造十四行诗，卖弄警句，一味浮夸的作家。在这些例子中，我只举出两个，但是很显著的两个。——第一是古代的雕塑与绘画的没落。只要参观庞贝依和拉凡纳两地，我们就有一个鲜明的印象。庞贝依的雕塑与绘画是公元1世纪的作品；拉凡纳的宝石镶嵌是6世纪的作品，最早的可以追溯到查斯丁尼安皇帝的时代（6世纪前半期）。这五百年中间，艺术败坏到不可救药的地步，而这败坏完全是由于忘记了活生生的模型。第一世纪时，练身场的风俗和异教趣味都还留存，男子还穿着便于脱卸的宽大的衣服，经常进公共浴场，裸着身体锻炼，观看圆场中的搏斗，心领神会地欣赏肉体的活泼的姿势。他们的雕塑家、画家、艺术家，周围尽是裸体的或半裸体的模型，尽可加以复制。所以在庞贝依的壁上，狭小的家庭神堂里、天井里，我们能看到许多美丽的跳舞女子，英俊活泼的青年英雄，胸脯结实，脚腿轻健，所有的举动和肉体的形式都表现得那么正确，那么自在，我们今日便是下了最细致的功夫也望尘莫及。以后五百年间，情形逐渐变化。异教的风俗，锻炼身体习惯，对裸体的爱好，一一消失。身体不再暴露而用复杂的衣着隐蔽，加上绣件、红布、东方式的华丽的装饰。社会重视的不是技击手和青少年了，而是太监、书记、妇女、僧侣；禁欲主义开始传布，跟着来的是颓废的幻想，空洞的争论，舞文弄墨，无事生非的风气。拜占庭帝国的无聊的饶舌家，代替了英勇的希腊运动员和顽强的罗马战士。关于人体的知识与研究逐渐禁止。人体看不见了；眼睛所接触的只有前代大师的作品，艺术家只能临摹这些作品，不久只能临摹临本的临本。辗转相传，越来越间接；每一代的人都和原来的模型远离一步。艺术家不再有个人的思想，个人的情感，不过是一架印版式的机器。

教士们自称绝不创新，只照抄传统所指示而为当局所认可的面貌。作者与现实分离的结果，艺术就变成你们在拉凡纳看到的情形。到5个世纪之末，艺术家表现的人只有坐与立两种姿势，别的姿势太难了，无法表现。画上手脚僵硬，仿佛是断裂的；衣褶像木头的裂痕，人物像傀儡，一双眼睛占满整个的脸。艺术到了这个田地，真是病入膏肓，行将就木了。

上一世纪我国另一种艺术的衰落，情形相仿，原因也差不多。路易十四时代，法国文学产生了一种完美的风格，纯粹，精雅，朴素，无与伦比，尤其是戏剧语言和戏剧诗，全欧洲都认为是人类的杰作。因为作家四周全是活生生的模型，而且作家不断地加以观察。路易十四说话的艺术极高，庄重，严肃，动听，不愧帝皇风度。从朝臣的书信，文件，杂记上面，我们知道贵族的口吻，从头至尾的风雅，用字的恰当，态度的庄严，长于辞令的艺术，在出入宫廷的近臣之间像王侯之间一样普遍，所以和他们来往的作家只消在记忆与经验中搜索一下，就能为他的艺术找到极好的材料。

到一个世纪之末，在拉辛与特里尔之间，情形大变。古典时代的谈吐与诗句所引起的钦佩，使人不再观察活的人物，而只研究描写那些人物的悲剧。用作模型的不是人而是作家了。社会上形成一套刻板的语言，学院派的文体，装点门面的神话，矫揉造作的诗句，字汇都经过审定、认可，采自优秀的作家。上一世纪（18世纪）末期，本世纪（19世纪）初期，就盛行那种可厌的文风和莫名其妙的语言，前后换韵有一定，对事物不敢直呼其名，说到大炮要用一句转弯抹角的话代替，提到海洋一定说是阿姆非德累提女神。重重束缚之下的思想谈不到什么个性、真实性和生命。那种文学可以说是老冬烘学会的出品，而那种学会只配办一个拉丁诗制造所。

由此所得的结论似乎艺术家应当全神贯注地看着现实世界，才

能尽量逼真地模仿，而整个艺术就在于正确与完全地模仿。

【注】

本文选自《艺术哲学》，傅雷译，北京，人民文学出版社，1963年。

【作者简介】

伊波利特·丹纳（Hippolyte Taine 1828—1893），法国史学家兼文艺批评家。1828年出生于法国的一个律师家庭。他从小就显示出学者的素质，曾预言他将成为“为思想而生活”的人。1848年以名列榜首的成绩考入巴黎高等师范学校哲学系。罗曼·罗兰曾经说过，只要进入这所“人文主义修道院”，便获得了在思想界生活的权利。丹纳一进高师，便开始了他作为纯粹学者的一生。在那个科学蓬勃发展的年代中，丹纳早年就研习了医学和生理学。虽然哲学是他的学习专业，艺术、文学和历史却成为他事业的主体，而科学的影响始终渗透他的人文科学研究，他精通英、德、意等语言，对于标志学者素养的古典希腊语和拉丁语，也同样通晓无碍。在高师期间，丹纳倾全力于学术，以致教授们认为这个学生最大的缺点即是对抽象喜好过度，甚至因而牺牲了现实生活。1851年，高师毕业后，丹纳任中学教员，不久因与当局政见不合而辞职，专事著述。从此，书斋生活成为丹纳生命的主旋律，即使后来他登上高校教坛也是如此。他的旅行也是为了研究学问搜集资料，通过实际考察拓宽见闻。1858至1871年他曾先后游历英国、比利时、荷兰、意大利、德国。1864年始，他被聘为巴黎美术学校教授，开设美术史讲座，直至1883年。其间，1871年他曾在英国牛津大学讲学一年；1878年当选为法兰西科学院院士，对于学术界、文艺界的人们来说，这是极高

的荣誉。丹纳在 1893 年逝世。

著有《拉封丹及其寓言》、《英国文学史》、《十九世纪法国哲学家研究》、《论智力》、《现代法兰西渊源》、《意大利游记》、《艺术哲学》等。

艺术是普遍的

[美] 房 龙

论艺术家的本性，论判断什么是艺术，什么不是艺术的困难，兼论其他永远找不到解答的问题。

“艺术有普遍性。”

关于这一点，大家恐怕意见一致，不必再去争论。但是，一谈起“艺术有普遍性”，就会有一种危险，会被人误认为，艺术（音乐、绘画、雕塑、舞蹈），是一种普遍性的语言，通行于世界，为各地人所理解。

当然完全不是那么一回事。我在楼上写字台前听巴赫的 G 小调赋格，宛如音乐中的绝响，而可怜的内子，在楼下听之，有如噪音，让人心烦。呆一会，她将誊清我正在写的这本书，因此，她要避之唯恐不远。

弗朗士·哈尔斯或伦勃朗的一幅肖像画，可以让我惊叹不已（想不到平凡血肉之躯，单凭几种颜色、一些油料、一张帆布、一支破笔，竟能表现出那么多东西）。可是，同一幅画，在另一个人的眼中，不过是一片灰茫茫的颜料堆砌。

我年轻的时候，我的一个叔叔买了一幅文森特·梵高所作的小张速写。因为梵高曾经不幸是一个被当时社会遗弃的人，这件事竟

在左邻右舍引起轩然大波。去年冬天，梵高的几件作品向美国公众展出，群众一下子冲进博物馆，纽约市不得不叫来警察维持秩序。

西方花费了好几百年的时间才懂得，原来中国绘画同西方绘画一样好，一样趣味隽永，如果不是远远超过西洋画的话。

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的音乐，常使他的莱比锡的主人摇头。奥地利皇帝约瑟夫二世埋怨莫扎特先生的音乐中音符太多。理查德·瓦格纳的名曲曾经被轰下舞台。阿拉伯或中国音乐，阿拉伯人和中国听众，听得心花怒放，而在我听来，好像猫在邻居花园拼命撕咬。

因此，所说艺术有普通性，是指艺术没有国界，不受时间的限制。自从有了人类，就有了艺术，就像人生来就有眼，有耳，就知道饥渴，在澳大利亚最荒凉的地方，最原始的人不知道盖房子住，做衣服穿，其智力有如和他的孤独作伴的动物，但他们也有他们的艺术。我们碰到过不知宗教为何物的土著部落，但据我所知，却从来没有发现，一个民族（不论他们离文明中心有多远），完全没有自己的艺术表现形式。

人类即使在他们最了不起的时刻，比起自然界，也是弱小的，能力有限的。自然界与人类接触是通过万物。人类则以对万物作出反映表白自己。这种反映——表白——就是所谓的艺术。

为了阐明我的观点，可以换个说法。你进入深山，这时阳光灿烂，天空蔚蓝，朵朵白云如絮，枫树丛中，清风习习，唱出不平常的小调，周围的一切，生机勃勃。在这种不可言喻的大自然美景中，你会感到渺小，微不足道。

但是，如果你是约瑟夫·海顿，你懂得用音乐表达你内心的感受，你回家后，就创造出以“上天有灵”开始的圣乐。乐曲一作完，如果你是和这位伟大的奥地利人一样淳朴的人，你会双膝跪下，感

谢上苍，使你有这种激动的机会。

在你的赞美诗唱遍了全世界，你成了全世界公认的伟大的艺术家之后，你可以退到你屋子里的一个角落说：“亲爱的主啊，您看，这可能不像那天我在野外所见的一切，但这是我受您的感召而做出的反应。因此，亲爱的主啊，我也不是绝对不行的。我做的虽然不太有把握，不太完善，然而我毕竟也是个造物主！当然，我不能和您相比，您可以创造万物。但是，我是尽了我的绵薄之力的——不管怎样，我的作品搞出来了，您要问的话，我告诉您，它相当好！”

我不会由于我的职业上的偏见，就硬说这对一切都适用，甚至对那些根本不会用任何艺术来表达自己的情绪的人也不例外。中世纪的人，他们的知识没有我们的多，但他们懂得许多我们不懂的东西——他们的一个寓言，表明他们深明此理。那是讲两个悔罪的人的故事。这两个人走到圣母像前求她保佑，但他们又都知道，他们对她的各种祝福，无以报答。

二人中有一个是音乐家，他除了一把小提琴，再也没有什么东西。他奏了一支他最喜欢的曲子。看哪，他要求的祝福得到了满足。轮到鞋匠向圣母要求祝福，他觉得他恐怕不会得到祝福，因为他只能为圣母，做一双小巧玲珑的便鞋，让她跳舞。据说，天使们什么时候高兴，就要在天上跳舞，圣母有时也参加这种活动。“但是”，鞋匠明白：“一双新鞋怎能比得上刚刚听到的音乐？”

虽然如此，他还是为她做了一双最漂亮的鞋子。看啊！他也得到了圣母的祝福。因为他做的那双金色的鞋子，正是他表示他的感情的一种方式。所以，问题不在于他做得好不好，而在于他的一片苦心。

提起这个中世纪的小故事，有件事我总感到奇怪——这是我一直纳闷的事情之一。我不明白，为什么当今世界，一定坚持严格划

分艺术与工艺的界线。当初，艺术是人们日常生活的一部分时，这种界线并不存在。谁也说不清，艺术家和手艺人，到底有什么区别。事实上，艺术家（如果人们是这样称呼他的话）不过是个手艺特别高超的手艺人，一个石匠行会里的会雕刻大理石石像的石匠罢了。而如今可不然，艺术家住在马路这一边，手艺人又住在马路那一边，两者之间，鸡犬之声相闻，老死不相往来。

我本人对这一点深有体会。当年我年轻时，一些自认为深明事理的人还在推崇荒谬的“为艺术而艺术”这个口号。这是三十年前的事了，从那时以后，我很高兴，人们懂的事多了些。今天，人们明白，设计老布鲁克林桥的人，以其个人所长，与画沙特尔大教堂设计图的那位佚名石匠都是同样伟大的艺术家。而我们当中大多数的人，从阿斯泰尔完美的舞蹈中得到的真正乐趣，与从《名歌手》的最后一幕的五重奏中，得到的真正的乐趣，毫无二致。

我这种说法，可以引起种种毫无意义的讨论，因此我必须讲清，我不是向大家建议，我们只要有了阿斯泰尔先生的舞蹈，今后就可以不要“名歌手”五重奏了，绝无此意。我知道，踢踏舞与歌唱或绘画，有很大的不同。对于哪个好，哪个劣，我有个极其简单的分辨的办法。我问我自已：“这个人，是想告诉我他的什么内心感受呢？”还有，“他是否在争取我了解他想告诉我的一切方面做到了家呢？”我以要求完善，作为衡量一切我要考察的事物的标准，我对此已训练有素，我的理解力很强，欣赏能力也很强。

许多年前，我想了解宇宙到底有多大，但苦于没有望远镜。一架望远镜，价格约在百镑。我不愿意，在一件个人爱好上，花那么多钱。因此，在我视力所及的范围之外的宇宙，我从来是不清楚的。但是，有一天，我忽然碰上了一架，不论走到什么地方，都可以随身带在口袋里的小显微镜，这使我熟悉了我们周围的微生物世界，