

历史 艺术

生活的第二张面孔

艾里克·普斯 著

朱畅 译

知识出版社

The Everyday Work Of Art

经历艺术

——生活的第二张面孔

原著 艾里克·普斯 (美)

译者 朱 畅

知 识 出 版 社

DA130 / 01

本书中文简体字版经美国 Sourcebooks 出版社授权出版
发行

北京市版权局著作权登记号:图字:01-1999-3425 号

图书在版编目(CIP)数据

经历艺术:生活的第二张面孔/(美)普斯(Booth, E.)著;朱畅译. —
北京:知识出版社. 2000. 1

书名原文:The Everyday Work of Art

ISBN 7-5015-2502-1

I. 经… II. ①普…②朱… III. 现实生活—艺术 IV. J022

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 76100 号

责任编辑:史行果

封面设计:刘家峰

责任印制:徐继康

知识出版社出版发行

(100037 北京阜成门北大街 17 号 电话:68343259)

河北省大厂回族自治县第一胶印厂印刷 新华书店经销

2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:10.5

字数:215 千字 印数:1-5000 册

定价:16.00 元

(本书如有印装质量问题,可与出版社联系调换)

The Everyday Work of Art

by Eric Booth

作品原名：艺术的日常工作
英文版权© 1997, 1999 属于艾里克·普斯
中文版权© 2000 属于知识出版社

Originally published under the title
THE EVERYDAY WORK OF ART
by Sourcebooks, Inc, Illinois / Eric Booth

English edition copyright(c) 1997, 1999 by Eric Booth
Chinese edition copyright(c) 2000 by Knowledge Publishing House

谨以此书献给我的父亲。他在一生中创造了许多美好的艺术品，但他对“艺术家”的称号一直不以为然。在交响乐的旋律之中，我们感到彼此是那样的紧密相联。

读者眼中的《经历艺术》

这本书的重要之处在于，它指出了被我们所遗忘或忽略的东西。我希望它能激发人们认识艺术对于人类精神的重要性。感谢艾里克·普斯为我们做了一件大事。

——曼德林·恩格尔，《时间的皱纹》作者

艾里克·普斯的《经历艺术》用多种方式向人们展示，最伟大的艺术是生活的艺术。该书启发我们去留意生活的神奇和伟大，贴近生命，从平凡之中发现不平凡。阅读该书给人带来喜悦。

——马友友，音乐家

艾里克·普斯了解什么叫做艺术，并用清晰、生动的语言向您解释艺术。《经历艺术》清脆有力地回击了这样一个提问：“艺术到底有何益处？”

——米哈丽，《流露》作者

身为艺术家和教育家，普斯以其丰富的经历和对生活的热爱让我们以一种特殊的方式贴近日常生活。

——NAPRA 评论

这是一本激奋人心的书，充满热情，令人深思。它重新点燃人们心中与生俱来的对艺术的神圣追求，是文学史上最具探索性的创作之一。艾里克·普斯向人们指出，创造和呼吸一样，是自然流露，平凡的生活中，可

以弹奏出充满艺术和神奇的美妙乐章。

——让·豪斯顿,《神秘的生活》、《可能的热望》和《可能的人类》作者

这本书无论在教育方面或自身修养方面都有着重要意义。无论我们在生活中从事的是什么样的事业,《经历艺术》都用理论和实践把我们同隐含的那个艺术的自我联系起来。读了这本书,你会更清晰地了解艺术和世界。

——斯科特·诺普,林肯中心学院主任

通过这种独特的方式,艾里克·普斯巧妙地诠释了环绕在我们周围的艺术。他大胆地超越了学院派的解释,重新构筑了创造的范畴,普通的人们在日常琐事中即可创造或享受艺术。《经历艺术》带给您对艺术的全新感受。

——苏兹·扎布里克,《艺术的魔力》和《时光结束前的对话》作者

艾里克·普斯的书启发了我。他以生动的方式对艺术作出了新的定义。他的作品是严肃剧的轻松再现,既发人深省,又浅显易懂。我依然时时记得这本书。

——罗伯特·兰笛,纽约大学戏剧学教授,《人物和表演》作者

该书帮助所有的读者学会如何观察、欣赏、了解这个世界,并使他们更好地领悟世界。

——《图书杂志》

该书是对艺术和美学的不同角度的观察。

——《周报》

《经历艺术》让人们愉悦地意识到生活中处处充满着艺术，尽管这一切往往被人们所忽视。

——舒勒·查宾，纽约文化事务部委员

在如今的书海中，《经历艺术》不仅仅让您“感觉不对”，它充满知识，充满智慧。您不必非得是个艺术家才将它摆在书架上。对所有热爱生活的人，它都是良师益友。该书引人入胜……值得一读。

——《艺术时代》

读艾里克·普斯的书就好像与“天使”对话。读完这本书，你的眼光会对生活中的细微末节更加犀利，你的耳朵会更灵敏。因而，生活赋予你的也就越来越多。

——托马斯·李赫，戏剧发展基金会总裁

我被《经历艺术》的魅力深深打动，它充满了智慧和创新。艾里克·普斯着重论述了如何处理事物、看待事物，以获得一种更有意义的生活。

——玛辛·格林，哥伦比亚大学师范学院教授，《放飞想像》和《学术土地》作者

这本书对那些“艺术界”人士来说，是忠实的伴侣，因为它能时刻提醒您永保艺术的活力。对于那些“非艺术界”的人士来说，它能开启全面认识生活的大门。

——贝纳·塔里敦，田纳西艺术委员会主任

这是一本很有意义的书。当今时代要求我们赋予生活更新的内涵、更多的创意。这本书正是在这方面大大地扩展了我们的视野。

——查尔斯·约翰斯顿,创造发展学院主任,《创造的必要》和《必不可少的智慧》作者

在这本实用、有趣、具有启发性的书里,艾里克创造了一种有效的方法,通过艺术步入丰富的人生。尤其值得一提的是,艾里克有能力将艺术化为生活和学术中最普通、最平常的一部分,而不仅仅给予少数人愉悦和享受。

——亚历山大·伯恩斯坦,里奥纳德·伯恩斯坦艺术基金教育委员会主席

阅读《经历艺术》,你可以超越日常生活的藩篱。它是一本丰富的食谱,能让每天的日常生活充满艺术的情趣。其艺术的启蒙能立即在生活中予以实施。

——罗伯塔,纳斯维尔艺术学院教授

在我们的社会,创造和想像往往没有受到应有的重视,这令我感到遗憾。我们应有意识地培养自己生活中的情趣,并尽可能地发挥。艾里克·普斯的书正是对这方面的探索,它能为您提供许多的经验和启示。

——凯伦·高顿,《贪婪的女神》和《捉摸不透的巴黎》作者

《经历艺术》从不同角度、不同视野阐述了普通人对艺术的需求。

——海伦·玛丽,百老汇戏剧学院主任

有时，我认为人们应保护自己的精神不受条条框框的约束，否则，我们会钻进了自己构筑的牢笼。艾里克·普斯教人们如何以另一种方式看待世界。转变观念，改变思想，采取行动，创造世界。《经历艺术》为我们指明了道路。

——大卫·欧发隆，米内索塔艺术教育中心主任

对日常生活艺术的探讨，可追索到艺术的本意。“艺术”原本是动词，指的是“组合”，将平静与混乱及美与丑惊人地组合起来。这样，在生活的方方面面都注入灵魂。

——菲尔，《灵魂的时刻》和《灵魂：一部考古学》作者

艾里克·普斯的《经历艺术》提醒我们，充分地享受生活是一种艺术，好奇和多问即是登上艺术之旅的船票。

——玛丽亚娜·豪斯敦，戏剧发展基金教育委员会主任。

艾里克·普斯提供了一种处世的新哲学。他的书阐述了艺术的魅力，并探讨了挖掘各人自身艺术细胞的方法和策略。

——德雷克·戈顿，肯尼迪教育中心副主席

《经历艺术》充满启发和趣闻逸事，为艺术的重要性提供了有力的佐证。该书为美国文化教育中对艺术的基本讨论作出了贡献。

——《中西部书评》

艾里克·普斯的书研究了艺术家如何以独特的方式面对生活、创造生活，这有利于我们寻找新的方式解决生活中的问题。

——托马斯·卡希尔，艺术学校协会工作室主任

对生活、对艺术的态度胜过一切。

——独立出版社

《经历艺术》是炼金术。经历它，便会改变你的生活，让你的生活更丰富、更甜蜜、更欢快、更深刻。我已经品尝到这种喜悦和意外的效果。

——卡尔弗·兰克尔，美国《明天杂志》编辑，
《地球的伴侣》作者

《经历艺术》给人一个意外的惊喜。大多数的书主要从专业的角度描述个人——无论是艺术家或是普通百姓——能给艺术带来什么，而这本书给所有的读者一种新鲜的感觉，它为普通人打开了一扇大门，并揭示了艺术能给我们带来什么。

——《艺术论坛》

目 录

读者眼中的《经历艺术——生活的第二张面孔》

第一部分 艺术是行动

第一章 艺术的秘密…………… (3)

第二部分 通往卓越之路

第二章 艺术的无形技巧…………… (27)

第三章 艺术的基本要素…………… (44)

第四章 把握并利用关键时刻…………… (60)

第五章 使用有效的工具…………… (88)

第六章 控制发展过程…………… (110)

第七章 构筑宏伟蓝图…………… (137)

第三部分 日常生活中的艺术作用

第八章 创造世界…………… (165)

第九章 探索世界…………… (193)

第十章 解读世界…………… (229)

第四部分 运用艺术

第十一章 深层透视…………… (261)

第十二章 开始阶段…………… (266)

第十三章 付诸行动…………… (278)

参考书目…………… (310)

鸣谢

第一部分

艺术是行动

第一章 艺术的秘密

艺术之于人,像性一样自然而重要,不应交给专业人员去定义^①。它不仅带给人喜悦和满足,而且能创造人们的未来。此书的目的在于恢复人们心中与生俱来的艺术创造力,与世界的灵物进行交流。

艺术不是孤立的。它是所有相关事物的延续;人人都参与艺术,运用艺术的技巧,并置身于艺术的氛围。外部生活的不同特征使每个人看起来都各有特色,然而有一点是我们共同分享的,那就是艺术。艺术作品便是如何把每件事做得更好。艺术的一头是人类无止境的艺术天赋,另一头是是各种视为艺术的经典作品。比如,新婚夫妇第一次共度感恩节时晚宴餐桌的摆设与达·芬奇的名作《最后的晚餐》,这两者间的差异很明显,很容易被辨认出来,而共同点却不太明显(这正是本书的重点),但是人生中必定要经历的。如果我们能承认并尊重我们所创造的艺术,如果我们能意识到并发展生活中的艺术技能,如果我们能从艺术家那里借来艺术的秘诀,我们会大大地丰富日常生活,提高生活质量。

艺术形式(音乐、戏剧、舞蹈、图画、文学作品)的出现

① Robert Shaw, Music Director Emeritus of the Atlanta Symphony Orchestra, originated this quip.

是因为人类渴望创造和见识自身所能取得的最大成就，人类所能表达的最丰富的内容，人类的声音所能表现的最佳状态和人类所能交流的最微妙的内涵。艺术经典之作既能引起人们的广泛关注，丰富人们的视野，又能让人们发掘自己的艺术潜能。聆听女高音歌唱家的美妙歌声能有助于人们提高对生活中各种声音的领悟。欣赏塞尚的一幅树木环绕的小屋的绘画作品会大大改变你欣赏事物的目光，在每天上班的路上，你会发现许多与众不同的地方。阅读莎士比亚的《亨利五世》，感受亨利五世整夜徘徊在战场上、思绪万千的情景，你会变得更加成熟与理智，知道如何面对下一个危机。

但是，那些艺术名作仅仅只是艺术中的冰山之尖。而大众的艺术作品，包括那些不甚知名的艺术家的作品，对人们的影响要广泛得多，深远得多。如果我们认为艺术只是存在于冰山之尖，那么我们就放弃了自己与生俱来的权利。人时时刻刻都能做出一些美好的事情，而不仅仅是在舞蹈团进行表演的时候，也不仅仅体现在奥运会上一时的飒爽英姿。人人都有自己的声音，即使这种声音不如歌剧演员成熟，但这些声音极其微妙而又丰富。我们生活的世界充满了各种声音，实在能尽我们的听力所能。在人生的任何时刻，都可以获得艺术的感受，而不仅仅是在某些特殊时刻。这样，能使我们挽回那些即将消失殆尽的热情，唤醒我们潜在的能力与悟性，更好地面对生活中的艰难险阻。

每个人都同艺术家一样具有艺术的观点和对艺术过程的了解，即使你没有像艺术家那样去努力发展自己的艺