

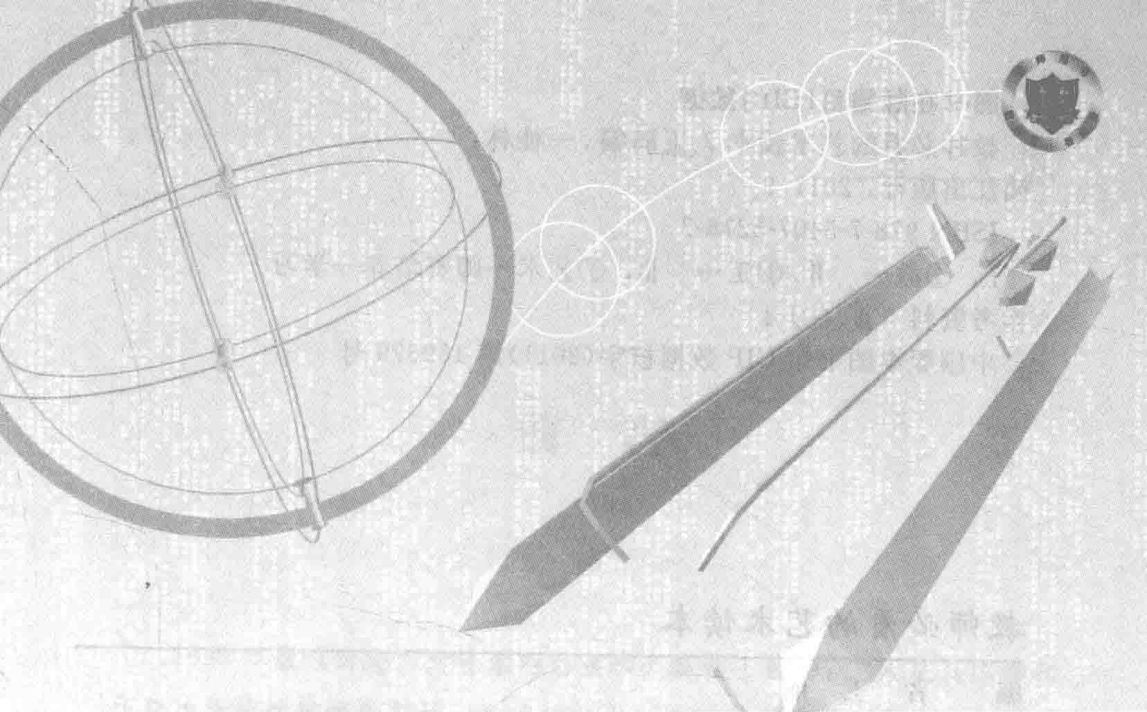

王丽◎编

JIAOSHI BIKAN DE
YISHU DUBEN

教师必看的 艺术读本

艺术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。艺术教育是在培育合格人才的重要内容，满足人们多方面的审美需要。

王丽◎编

JIAOSHI BIKAN DE
YISHU DUBEN

教师必看的 艺术读本

.....

艺术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。艺术教育 is 培育合格人才的重要内容，满足人们多方面的审美需要。

图书在版编目(CIP)数据

教师必看的艺术读本 / 王丽编. —桂林:

漓江出版社, 2011. 9

ISBN 978-7-5407-5276-7

I. ①教… II. ①王… III. ①艺术—师资培养—学习

参考资料 IV. ①J-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 159679 号

教师必看的艺术读本

编 者 王 丽

责任编辑 郭金珠 潘 斌

美术编辑 石绍康

责任监印 唐慧群

出 版 人 李朝晖

出版发行 漓江出版社

社 址 广西桂林市南环路 22 号

邮 编 541002

发行电话 0773—2583322 010—85893192

传 真 0773—2582200 010—85893190

邮购热线 0773—2583322

电子信箱 ljcbbs@163.com

印 制 北京海德伟业印务有限公司

开 本 910×1280 1/16

印 张 14

字 数 205 千字

版 次 2011 年 9 月第 1 版

印 次 2011 年 9 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5407-5276-7

定 价 28.00 元

漓江版图书:版权所有,侵权必究

漓江版图书:如有印装质量问题,可随时与工厂调换

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，又在想象中实现审美主体和审美客体的互相对象化。具体来说，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，而且也是一个有情有理，完整的人性学习的一部分。而现实的社会，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，实在是更为重要的。

为了使广大教师步入艺术和美的境界，我们选编了《教师必看的艺术读本》，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，一共 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，能再注意到艺术素养的自我提高，并将其辐射至学生！

本书编写组

二〇一一年三月

目 录

第一单元 什么叫艺术 1

什么叫艺术 2

艺术是普遍的 9

为人类而艺术 17

艺术之思想 23

第二单元 美术的艺术 32

关于凡·高 33

文人画之价值 42

金石书画漫谈 50

中国书法 67

第三单元 倾听的艺术 73

听 泉 74

饶了我的耳朵吧,音乐 77

学会倾听	86
音乐的诉述	119

第四单元 戏剧的艺术 125

戏剧在于能入化境	126
京剧与传统文化	129
电影批评	147
曲艺是综合艺术	155

第五单元 造型艺术 168

中国园林散记	169
标准四合院与大宅门	189
说 舞	203
舞蹈应该是怎样的	211

第一单元 什么叫艺术

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，又在想象中实现审美主体和审美客体的互相对象化。

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。这里和别的地方一样，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，无需越出我们的经验；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地模仿。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量。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：《最后的审判》。不但内行，连外行也会注意

到：那两张壁画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，浮夸的词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，锻炼身体的习惯，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。用做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,前后换韵有一定规律,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，通过实地考察拓宽见闻。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。待一会，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·凡·高所作的小张速写。因为凡·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，凡·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，所说艺术有普遍性，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做伴的动物，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应表白自己。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