

现代教师读本

艺术卷

丛书主编 顾明远 钱理群 江晓原

执行主编 吴国平

本卷主编 陈燮君 黄玉峰

广西教育出版社

丛书主编 顾明远 钱理群 江晓原

执行主编 吴国平

本卷主编 陈燮君 黄玉峰

现代教师读本

Y I S H U J U A N

艺术卷

广西教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代教师读本. 艺术卷 / 陈燮君, 黄玉峰主编. — 南宁: 广西教育出版社, 2006. 6

ISBN 7-5435-4562-4

I. 现... II. ①陈...②黄... III. 教师—修养 IV. G451.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 054985 号

现代教师读本

艺术卷

主 编◎陈燮君 黄玉峰

责任编辑◎韦 玮

责任校对◎谢桂清 杨红斌

出版发行◎广西教育出版社

地 址◎广西南宁市鲤湾路 8 号

邮 编◎530022

本社网址◎www.gxeph.com

E-mail◎book@gxeph.com

电 话◎0771-5865797 5855592

传 真◎0771-5865797

印 制◎中国农业出版社印刷厂

开 本◎700×1000 1/16

印 张◎22

字 数◎380 千字

版 次◎2006 年 7 月第 1 版

印 次◎2006 年 7 月第 1 次印刷

书 号◎7-5435-4562-4/G·3606

定 价◎30 元

图书版权所有, 侵权必究

凡属合法出版之本书, 环衬均采用广西教育出版社特制水印防伪专用纸, 该专用防伪纸迎光透视可看见广西教育出版社社标及专用字。凡无特制水印防伪专用纸均属盗版, 本书出版者将予以追究。

如发现图书有印装质量问题, 请寄回本社市场部调换。

内 容 简 介

既有进步的教育理念又有文化艺术魅力的教师,无疑会受到学生的欢迎。本卷在书画、音乐、戏剧、电影、舞蹈、雕塑、建筑等多种艺术样式方面精选了一批堪称经典的文本,深入浅出,风格多样,以伴随广大教师步入艺术与美的殿堂。

现代教师读本

- ◆ 人文卷
- ◆ 科学卷
- ◆ 教育卷
- 艺术卷
- ◆ 生活情趣卷

总 策 划 蓝小星 石立民
项目策划 黄红杰 钱文杰
营销策划 刘朝东
责任编辑 韦 玮
封面设计 舟 城 鲍 翰
版式设计 鲍 翰

总序

前几年广西教育出版社出版了《新语文读本》，那是提供给中学生的课外读物，希望给我们教育的对象开拓一个更加广阔、自由的精神空间；现在，广西教育出版社又推出这套《现代教师读本》，则是要给作为教育者的老师，提供一个同样开阔、自由的精神天地。

由关注学生到关注教师，这或许是反映了我们教育改革的发展。可以说随着教育改革的深入，人们越来越认识到确立教师在学校教育和教育改革中的主体地位，发挥其主导作用的重要性。

教师的主体地位与主导作用，首先是一个教师的民主权利的问题，必须通过制度的改革来健全校园民主制度，促进教育与教育改革的民主化。这样才能根本改变教师始终是校园里的“沉默的大多数”的现状，使教师真正成为教育与教育改革的主人，使教育改革由单纯的自上而下的行政指令，教师被动地执行，变成教师的内在要求，从而获得教育改革和教育自身的内在动力与尺度。这或许是中国教育改革发展到现阶段必须正视与解决的关键性环节。

教师的主体地位与主导作用问题的另一个重要方面，是教师自我生命的自由与健全发展，以及自身素质的提高。它与前述民主权利的问题是相辅相成的。

越来越多的事实表明，教育对象——学生的素质问题的背后，往往折射出教育者自身的素质问题。教

师的素质与教育改革的客观要求是否相适应，已经成为教育改革能否健康、持续发展的另一个关键环节。同时，我们还要指出，提高教师的素质，不仅是学校素质教育的需要，更是教师自身精神发展的需要。

于是，就有了“教师的全面和专业化发展”问题的提出。我们这套《现代教师读本》就是为适应这样的要求而编写的。

《现代教师读本》分为五卷，即《教育卷》《人文卷》《科学卷》《艺术卷》《生活情趣卷》，这大体上表明了我们对通常所说的“教师素养”的内涵的一种理解。在我们看来，它应该包括教育专业素养、人文精神、科学态度、艺术情怀，以及教师自身的精神生活等诸多方面。

我们的教育必须是“立人的教育”，于是，就有了“把我们的学生培养成具有高素质的现代中国人”的目标与要求。那么，我们也可以说，教师的“全面和专业化发展”的核心，也应该是“立人”，目的是要“使教师成为具有高素质的现代教师”。这或许是我们将这套丛书命名为《现代教师读本》的内在理念。

我们讲“现代教师”，并非要割断历史的联系，相反，我们要强调，“现代教师”首先应当是“教师”，要有教师的“本职”观念。说起来，这几乎是常识；但这些年许多时髦的观念恰恰模糊以至遮蔽了教师的本职，我们教学工作中的许多问题其实都可以归结为“失职”。因此，谈教师的素质，首先就是要回到常识，要“像个教师的样子”，做一个“尽职尽责的教师”。教师的本职是什么？就是“教书育人”，而教书就是“教学生学”，这就意味着教师这个职业，其出发点与归宿都应该是“学生的健康、健全成长”。因此，教师的职业道德，最基本的就是“把学生放在自己心中”，教师职业的价值与乐趣，也就体现在“教师也生活在学生心中”，于是就有了教师与学生的生命在相互的关爱中的共同成长，所谓“教学相长”就是一个最理想的教育状态与境界。有了这样的自觉追求，达到或接近这样的境界，就会把教师这个职业当做“天职”，即成为内在生命的需要，不管外在条件多么恶劣，不管遇到什么挫折，都认定自己天生是当教师的料，坚守在教师的岗位上，做教育的守望人。这就是我们说的教育的理想主义，教师本质上是一个带有浓重的理想主义色彩的职业。

传统艺人有“老老实实演戏，清清白白做人”的说法，我们也可以说，教师应当“老老实实教书，堂堂正正做人”。我们讲“尽职尽责”，就是“老老实实教书”；我们还要做一个“有良知有尊严的教师”，因为我们是“堂堂正正的人”，而且是“堂堂正正的现代人”：“现代教师”的概念就是建立在这“现代人”的概念基础上的。

“现代人”首先是“站起来的人”，“现代教师”首先是有自由思想、独立人格，具有批判与创造精神的人，“不跪着教书”就成为他们最基本的信条。

另一方面，现代社会又要求“社会人格”，认定人的个性只有在一定的社会条件下，在社会交往中，才能得到健全的发展。因此，现代教育的基本任务，不仅要引导学生建构独立的个体人格，而且要培育学生社会性的现代公民人格，也就是要促进学生在“个体个性化”与“个体社会化”之间求得平衡发展。现代教师担负着这样的现代教育的使命，他自身也必须是具有历史责任感、社会承担意识的现代公民，同时也必须具有现代团队精神，“学会共存”。

现代人追求个人与社会的统一的同时，也追求感性与理性的统一。这也就决定了现代教师的精神世界必须体现人文精神与科学精神的统一。科学精神以追求真理，发现真知为唯一指归，强调尊重事实，尊重科学逻辑。现代教师的独立人格，必须建立在科学基础上，因此，对于一个现代教师，最重要的，就是要有独立的理性的判断力；人文精神与科学精神在这里统一。

现代精神的另一个重要方面，就是民主与平等的精神。这对现代教育是尤其重要的。特别是在知识经济的社会里，教育平等关系到人的发展起点的平等，是社会平等的基础与前提。关注与促进每一个学生的健全发展，这可以说是现代教师的职责所在。这背后有一个对生命的大关爱，即“关注所有生命的价值，肯定所有生命的意义，成全所有生命的发展”。

教育的民主与平等的另一面，就是要建立全新的师生关系，不仅要摆脱传统的封建制度下的半人身依附关系，也要抵制现代商业社会带来的商品交换关系的侵蚀。

我们所说的“成全所有生命的发展”，也包括教师的生命的自由与健全发展。把教师比喻为“蜡烛”，看做是“照亮别人，牺牲自己”的职业，显然不符合现代教师的理念。教师自身的生命发展，既是作为现代人的教师的权利，也是现代教育发展的自身需要。教师的物质生活与生理健康、心理健康，理应得到更多的关注，教师的精神生活更应该是丰富多彩与高质量的。教师的精神空间决定了教育的空间，教育的魅力取决于教师的人格与精神魅力。一个视野开阔，兴趣广泛，知识渊博，多才多艺，热爱并善于享受生活，生机勃勃，充满情趣，富有教养，仪表不俗，气质高贵的全面发展的教师，一个虽有缺陷但个性鲜明，有真性

情的教师，对青少年的吸引与影响，是课堂教学所难以达到的，甚至是更为根本与深远的。现代教师在处在人生起点的青年学生的心目中，应该是真、善、美的化身，应该是一个“可爱的人”：这可以说是对教师的最高评价，是教师价值的最高体现。

以上所说，除第一条“尽职尽责”是教师的底线，是必须达到的，其余都多少属于理想状态，是教师努力的目标，即所谓“虽不能至”（不能完全达到），也要“心向往之”。现实教育中的教师，实际上是深处在各种困境中的：除现实社会与教育的弊端所造成以外，也还有现代教育本身的悖论所带来的困惑。

我们前面说到教师的本职，这其实是一种“公职”，现代教师是国家的公务人员，他是在国家的教育体制下，按照国家制定的教育目标、教育计划进行教学工作的，这就决定了教师所拥有的个人自由与独立性是有限的。更重要的是，教师所执行的既是社会意志，又是国家意志，这二者既有一致更有矛盾，甚至会发生激烈冲突。而教师的个人意志与追求和社会意志与国家意志更可能有矛盾与冲突。教师的教学工作其实是在这三种意志的张力中进行的。这是现代教师所面临的一个根本性的矛盾与困惑。

现代教育不能回避的另一个问题，是市场经济的制约与冲击。市场经济对教育的发展，有正面的作用，也有负面的影响。与此相联系的，还有与市场经济紧密相连的作为文化产业的影视、网络等大众文化教育对学校教育的挑战与冲击。既不能完全否定、排斥，又不能随意迎合，这都是现代教师所遇到的难题。

当然，这都属于宏观的考察，它构成了这套《现代教师读本》编写的大背景，也是我们在编写过程中反复考虑与讨论的。但所涉及的问题又全都不是区区一套读物所能解决的。我们给自己定的原则是“想大问题，做小事情”，因此，具体落实到这套书，我们的目标是有限的，低调的：不过是要在中小学教师中提倡一种读书风气，围绕教师素质的提高，拓开一个相对广阔的读书视野，提供既有经典性，又有现实情怀的，具有可读性的，经过精选的阅读文本，以帮助有志读书，时间却有限的老师尽快进入读书状态，将读书与做人结合起来，达到精神的滋润与升华。这自然都是我们的主观追求，尽管做了努力，但能否实现，实现到什么程度，还有待阅读读本的老师们的检验。

钱理群

2006年3月24—25日

前 言

这个世界有了人就有了艺术。

这个世界有了人就有了教育。

艺术和教育是孪生的兄弟，谁也离不开谁。中国古代最伟大的教育家孔子，在洙泗之间教学，弦歌一堂。他和学生即使被困于陈蔡之间，生命受到威胁，也“弦歌不绝”。为什么？“乐也者，圣人之所乐也，而可以善民心，其感人深，其移风易俗，故先王著其教焉。”^① 古希腊的教育家柏拉图，在他的《理想国》中，规定小孩子一进入学校就要学习音乐，因为音乐能使灵魂“和谐”。可见不论中外，教育中必有艺术，艺术中必有教育，两者水乳交融，难舍难分。

今天学校教育的分科教学，当然是一大进步，但是也容易造成“隔行如隔山”的局面。对学生来说，语数外要学，理化生要学，史地政要学，音体美也少不了。但是对于教师来说，“敲锣的敲锣，卖糖的卖糖——各干一行”，不用说语数外的老师与艺术“不搭界”，就是教音乐的老师对美术也往往是外行，教美术的老师对戏剧又可能所知甚少。学科和专业使人的学科视野越来越狭隘，甚至使人的“知、情、意”产生隔离，这不能不说是一种反常的现象。

蔡元培先生在谈到美育可以“陶冶活泼敏锐之性

^① 《礼记·乐记》。

灵，养成高尚纯洁之人格”的作用时说：“我们每每在听了一支歌，看了一张画、一件雕刻，或者读了一首诗、一篇文章以后，常会有一种说不出的感觉；四周的空气会变得更温柔，眼前的对象会变得更甜蜜，似乎觉到自身在这个世界上有一种伟大的使命。这种使命不仅仅要使人人有饭吃，有衣裳穿，有房子住，他同时还要使人人能在保持生存以外，还能去享受人生。知道享受人生的乐趣，同时便知道了人生的可爱，人与人的感悟便不期然而然地更加浓厚起来。”^①美和艺术能使人的心灵得到净化，使人的境界得到升华，这对于我们每一个人，尤其是对于教师来说，实在是太重要了。

在当前的艺术审美活动和艺术教育中，有两种倾向需要避免。一种是过于强调技术层面的训练，对各种艺术门类，如钢琴、民族乐器、书法、绘画……为参加“考级”而进行教学与培训，忽视了艺术的熏陶，当然也就谈不到心灵上的有效感悟和提升。正如德国哲学家雅斯贝尔斯所说的“训练是一种心灵隔离的活动”^②，只进行艺术技能的训练，对于艺术教育来说是远远不够的。另一种是大量的“艺术爱好者”，只能以“观众”“听众”的心态，隔着一道“屏幕”如同雾里看花一般来“欣赏”艺术作品，不能够直截了当地参与到艺术美的创造中去。有一位学者说得好：“美育活动可以丰富多彩，但如果不能获得一种美的感觉，不能体验一种美的情怀，不能接近和进入一种美的境界，那只是活动，不是美育。美育的本质意义不在于技术层面，不在于获得一些技能技巧，而在于培育美的精神，即对美的境界的追求（这里丝毫没有看轻鉴赏美、创造美的具体能力的意思，鉴赏美、创造美的能力与感受美、实践美的深刻性无疑是相辅相成的）。美的境界并不是高不可攀的，人生而具有追求美的天性，具有摆脱功利、超凡脱俗的意向……美育的任务就在于引导、升华这种爱美的天性进入美的境界。”^③

为了伴随广大教师一起步入艺术和美的境界，我们编选了这一本书，其中介绍了艺术的几个主要门类：绘画、书法、音乐、戏剧、电影、舞蹈、雕塑、建筑，等等，包括对审美意识和艺术欣赏的理论探讨。所选的文章大多来自大家的名著，但又都具有深入浅出、亲切近人的特点，不少文章如同与读者进行面对面的交谈。我们相信这些文章必能引发广

① 《蔡元培美育论集》，长沙，湖南教育出版社，1987。

② [德]雅斯贝尔斯《什么是教育》，北京，三联书店，1991。

③ 袁振国《教育新理念》，北京，教育科学出版社，2002。

大读者的阅读兴趣，帮助我们打开艺术心灵之窗。

中国的教育正在向新世纪的纵深走去。新的世纪需要既有先进教育理念又有个人文化艺术魅力的教师，这样的教师必然有着对美的追求，有着丰富的艺术修养。我们希望这本书能为此作出绵薄的贡献。

是为前言。

陈燮君 黄玉峰

2006年5月

敬告作者

《现代教师读本》旨在为教师提供一个开阔、自由的精神天地，故选收一批无论在思想上还是在艺术上都堪称一流的中外优秀文章。由于作者面广，尽管我们已接受了部分作者的著作权的委托代理，但选编者经多方努力，还是有一部分作者（译者）无法联系上。敬请作者（译者）或著作权人予以谅解，并与我们联系，以便寄奉样书并支付稿酬。

联系人：周 影

电 话：0771-5850214 传真：0771-5850202

广西教育出版社

2006年7月

目 录

前 言 / 1

第一部分 美是宇宙的一种表现

导 语 / 3

◎ [美] 爱默生	美是宇宙的一种表现 / 5
◎ 宗白华	美从何处寻 / 10
◎ 朱光潜	无言之美 / 16
◎ 叶 朗	说 意 境 / 24

第二部分 艺术的欣赏

导 语 / 37

◎ [法] 丹 纳	什么叫艺术 / 39
◎ [美] 房 龙	艺术是普遍的 / 44
◎ [苏联] 索尔仁尼琴	为人类而艺术 / 49
◎ 蒋 勋	艺术的欣赏 / 52
◎ [法] 罗 丹 葛赛尔	艺术之思想 / 59
◎ 陈丹青	常识与记忆 / 64
◎ 林风眠	艺术家应有的态度 / 72

第三部分 永恒的微笑

- 导 语 / 77
 永恒的微笑 / 79
 看蒙娜丽莎看 / 83
 真诚质朴与庄严的悲哀 / 92
 关于凡·高 / 96
 一 条 路 / 102
 画 说 / 106
 画坛师友录 / 110
 文人画之价值 / 124
- ◎傅 雷
 ◎熊秉明
 ◎ [荷兰] 凡·高
 ◎吴冠中
 ◎ [日] 东山魁夷
 ◎张大千
 ◎黄苗子
 ◎陈师曾

第四部分 金石书画面面观

- 导 语 / 131
 金石书画漫谈 / 133
 中国书法 / 144
 因蜜寻花
 ——叶恭绰谈书法 / 148
 经典的文化力量 / 154
- ◎启 功
 ◎叶秀山
 ◎黄苗子
 ◎陈燮君

第五部分 学会倾听

- 导 语 / 163
 贝多芬百年祭 / 165
 最后的海菲兹 / 170
 听 泉
 ——阿炳的《二泉映月》 / 175
 秋天的音乐 / 177
- ◎ [英] 萧伯纳
 ◎肖复兴
 ◎韩静霆
 ◎冯骥才

- ◎木 心 林肯中心的鼓声 / 181
 ◎余光中 饶了我的耳朵吧, 音乐 / 184
 ◎李 皖 从解放到迷茫
 ——流行歌曲二十年 / 189
 ◎辛丰年 学会倾听 / 195
 ◎丰子恺 音乐的诉述 / 217
 ◎李 皖 道统之外 / 221

第六部分 戏剧的化境

- ◎ [英] 马丁·艾思林 导 语 / 227
 ◎梁漱溟 戏剧剖析 (节选) / 229
 ◎王元化 戏剧在于能入化境 / 243
 ◎戴锦华 京剧与传统文化 / 245
 ◎彭吉象 电影批评 / 256
 ◎张艺谋 好莱坞的戏剧化电影 / 261
 ◎汪景寿 《十面埋伏》: 记住三分钟就够了 / 265
 曲艺是综合艺术 / 270

第七部分 造型种种

- ◎熊秉明 导 语 / 281
 ◎ [法] 罗 丹 从米格朗基罗到罗丹 / 283
 ◎梁思成、林徽音 遗 嘱 / 288
 ◎陈从周 古建序论 / 292
 ◎邓云乡 中国园林散记 / 306
 ◎闻一多 标准四合院与大宅门 / 319
 ◎ [美] 邓 肯 说 舞 / 327
 舞蹈应该是怎样的 / 332

第一部分

美是宇宙的一种表现

- 美是宇宙的一种表现
- 美从何处寻
- 无言之美
- 说意境

「美」 爱默生

宗白华

朱光潜

叶朗