

<<艺术卷-现代教师读本>>

图书基本信息

书名：<<艺术卷-现代教师读本>>

13位ISBN编号：9787543545625

10位ISBN编号：7543545624

出版时间：2006-7

出版时间：广西教育出版社

作者：顾明远，钱理群，

页数：335

字数：380000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

前言

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不相适应，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。

<<艺术卷-现代教师读本>>

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，成全所有的生命的发展”。

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。

把教师的比喻为“蜡烛”，看作是一个“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所需要。

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”是一个教师的底线，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。

除了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

<<艺术卷-现代教师读本>>

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所进行的。

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联的作为文化工业的影视、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，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

<<艺术卷-现代教师读本>>

内容概要

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。

<<艺术卷-现代教师读本>>

书籍目录

前言第一部分 美是宇宙的一种表现 导语 美是宇宙的一种表现 美从何处寻 无言之美 说意境第二部分 艺术的欣赏 导语 什么叫艺术 艺术是普遍的 为人类而艺术 艺术的欣赏 艺术之思想 常识与记忆 艺术家应有的态度第三部分 永恒的微笑 导语 永恒的微笑 看蒙娜丽莎看 真诚质朴与庄严的悲哀 关于凡·高 一条路 画说 画坛师友录 文人画之价值 第四部分 金石书画面面观 导语 金石书画漫谈 中国书法 因蜜寻花——叶恭绰谈书法 经典的文化力量第五部分 学会倾听 导语 贝多芬百年祭 最后的海菲兹 听泉——阿炳的《二泉映月》 秋天的音乐 林肯中心的鼓声 饶了我的耳朵吧，音乐 从解放到迷茫——流行歌曲二十年 学会倾听 音乐的诉述 道统之外第六部分 戏剧的化境 导语 戏剧剖析(节选) 戏剧在于能人化境 京剧与传统文化 电影批评 好莱坞的戏剧化电影 《十面埋伏》：记住三分钟就够了 曲艺是综合艺术第七部分 造型种种 导语 从米格朗基罗到罗丹 遗嘱 古建序论 中国园林散记 标准四合院 与大宅门 说舞 舞蹈应该是怎样的

章节摘录

为人类而艺术[苏联]索尔仁尼琴1.恰似神色困惑的野人，拾到一件稀世珍品——或许是海潮所抛掷起来的，或许是从沙滩里显现的，或许是从天空中掉下来的——玲珑剔透，时而暗光浮动，时而光华激射，于是他反复把玩，爱不释手，思量着如何使用它，想从中找到某种微不足道的功能，然而却不曾设想较崇高的目的……同样地，我玩弄艺术于股掌之间，很自负地认为是它的主宰，毫无顾忌地要给它指出力向，要变革它，改造它。

我们利用它来向当权者献宠，有时还把它当做消遣（甚至用于歌厅和夜总会）工具，以供社会、政治之役使。

但是，艺术并未因此而蒙受耻辱，更未失去原有的光彩；任凭你怎么摆布，它每次都能闪烁一种内涵的光芒。

然而，有谁能拥抱这种光彩？

谁敢大言不惭，自认为已数尽它晶洁的层面？

或许，古人中确有人觅得真意，可惜我心急气躁，边听边行，永远在仓促中摸索，去优存劣，追逐“新奇”。

而后，当旧话重提之际，早已忘怀是老生常谈了。

有一些艺术家爱自夸是独立精神世界的缔造者，但终究力不从心，一是少有如此盖世奇才，二是也缺乏有能力承受如此重任的人；正如人们一度自诩为一切存在的中心，然而却无能力去创造一种均衡的精神体系。

所以一旦失败，便归咎于世上存在的不协调性、时代精神的解体 and 大众的愚昧。

另一类艺术家认识到在他之上有一至高的力量存在，于是在上帝的天堂下，恭谨行事，像小学徒般愉快耕耘。

虽然说他们对文字的责任和对读者的态度远较前者严肃，但我们怀疑这就是由他们创造的世界存在的基础。

艺术家之有别于常人的，仅仅在于其感觉敏锐；他较易察觉世界上的美与丑，并予以生动描绘。

在重重挫折中，处于社会最恶劣情况下的艺术工作者即使经历了贫困、疾病以至牢狱的折磨，亦能保持内心的稳定和诣。

然而，由于艺术之无秩序感和难以预料的种种发现，加上震撼灵魂的冲击等，艺术家很难以固有的概念和笨拙的手将其包容在自己的世界观里。

考古学家迄今为止还未发现人类历史的哪个阶段没有艺术的存在。

凡是预言艺术解体，说它已用尽所有形式，说它正逐渐走向灭亡的人都错了。

我们自己才免不了一死，而艺术却必然长存。

问题在于人类濒临灭绝之前，是否有可能了解艺术的目的及其所有层次。

世界上的所有事并非都能命名之，其中许多东西凌驾于语言之上。

艺术能为我们敲开黑暗冰封的心扉而通达升华的精神境界。

以艺术为手段，有时我们能隐约捕捉到短暂的透视，而这些皆非逻辑思维过程能帮助我们得到的。

仿佛神话中的那面镜子：你所看到的亦非自己，而是“永恒”的瞬间，虽身体不能动弹，此时却顿感心胸隐隐作痛……2.陀思妥耶夫斯基无意间曾漏出这样暧昧的一句话：“世界将由美来拯救。

”这是什么意思呢？

我苦苦思索，认为只是说说罢了。

这种事怎么可能？

在人类经历的血腥历史中，美何尝拯救过谁？

尽管美使我们精神升华，心灵高尚。

不过，在美的本质里，却存在一种特色，也就是艺术景象中的一种特性：真正艺术品中所具有说服力的是颠扑不破的真理。

它能使最顽固的心折服。

一个人可以撰写出一篇政治讲稿、杂志社论，也可以拟定社会计划、哲学体系，并使之结构严谨，文

<<艺术卷-现代教师读本>>

词通畅，但是这些往往建立在一种错误、一项谎言之上；其歪曲、隐晦之处，却无法被我们立刻看出。

同时答辩的讲词、评论、计划，或体系不同的哲学亦可与前者抗衡，一样的无懈可击。

因此教人相信他们，其实说穿了却一无是处。

要肯定去采纳哪一种见解，其实是庸人自扰罢了。

反之，一件艺术品的本质便包含认证在内：粗枝大叶的意念，往往是经不住考验的，它终不免变得丑陋、苍白、支离破碎而无法感动人。

只有沉浸在真理中，并使之生动体现的作品，才能以无比的力量吸引我们，甚至代代相传。

也许因为这样，那古老的真、善、美一体的说法，不像我们在放任而崇尚物质的青年时代所见到的那样陈腐吧。

倘若这三株树得以枝杈交错相接，一如有心的寻幽探胜者所肯定的那样，如果真与善的枝条过分明显而遭到压制和砍伐，竟不能得睹天日，或许那好奇而难以捉摸的美的枝条，会出人意外地打出一条通路，往上茁长抵达交会之处而履行三者共同的使命。

就这种情况来说，难道不能认为陀思妥耶夫斯基说的“世界将由美来拯救”竟是一种预言？

毕竟他是有透视真理的独具慧眼的人物啊！

因此，文学与艺术实际能拯救今日的世界已是很清楚的了。

.....

<<艺术卷-现代教师读本>>

编辑推荐

《现代教师读本》给作为教育者的老师，提供一个开阔、自由的精神天地。

《现代教师读本：艺术卷》是《现代教师读本》丛书之一，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。

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。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>