

艺术在生活中 生活在艺术中

张楚廷

(湖南师范大学 教育科学学院, 湖南 长沙 410081)

摘要: 艺术本是从生活中来的, 出来的艺术并没有离开生活, 仍在其中; “艺术在生活中”, 是一个对客观状况的描述和分析。“生活在艺术中”, 是一个主观的愿望, 希望能生活在艺术中, 希望生活能达到艺术的高度, 希望艺术般地生活, 从而有更高的生活品味和质量。每个领域都可能出现艺术, 教学亦然。教学艺术可能包括教材处理艺术、表达艺术、语言艺术、交流艺术、追问艺术、时间配置艺术, 等等。与绘画艺术、书法艺术、雕刻艺术、戏剧艺术等相比较而言, 教学艺术有其特别之处: 一是神往、交互; 二是有特定的对象, 因而有特别的使命; 三是它更是未来的艺术, 通天达地的艺术。艺是术, 术不一定是艺。术须达到一定高度才叫艺。教学活动达到艺术的境界, 需要磨练; 而磨练需要长期的坚持; 长期的坚持源自热爱, 还有责任、美学与哲学的支撑、知识的广博。

关键词: 艺术; 科学; 生活; 教学艺术

中图分类号: G640 **文献标志码:** A **文章编号:** 1672-8874(2015)03-0038-04

Art Being in Life and Living in Art

ZHANG Chu-ting

(School of Education Science, Hunan Normal University, Changsha 410081, China)

Abstract: Art originates from life and such art is not apart from life and it is still in life, “Art being in life” is a description and an analysis of objective beings. “Living in art” is a subjective wish. One wishes to live in art, wishes that his life would reach the height of art and he would live artistically so that he would have higher tastes and quality in life. Art might appear in every field, including teaching. Teaching art might include art in dealing with teaching materials, art in expression, art of language, art in communication, art in questioning and art in time placement and so on. Compared with art in painting, calligraphy, carving and theatrical art, teaching art is, firstly, special in appealingness and communitality. Secondly, there is a particular object for teaching art and it has special mission. Thirdly, it is art for future; and it is an art having access to the heaven and the world. Artistry and skills are methods, but methods may not be artistry and skills. Methods reaching a certain height can be called artistry or skills. Teaching activities cannot reach the acme of art unless it is cultivated. Cultivation needs perseverance for a long time, while long-term perseverance comes from devotion, responsibility, support of aesthetics and philosophy and extensive knowledge.

Key words: art; science; life; teaching art

为什么说“艺术在生活中”呢? 艺术本是从生活中来的, 出来的艺术并没有离开生活, 仍在其

中。这是一个对客观状况的描述和分析。

为什么说“生活在艺术中”呢？这是一个主观的愿望，希望能生活在艺术中，希望生活能达到艺术的高度，希望艺术般地生活，从而有更高的生活品味和质量。

什么样的生活都可达到艺术吗？任何领域里的生活都可走向艺术吗？什么人的什么生活都能变为艺术吗？什么生活里的什么人都将艺术地生活吗？

不是有教学艺术、演讲艺术、行政艺术、领导艺术、管理艺术、经营艺术、政治艺术、作战艺术吗？还有歌唱艺术、相声艺术、书法艺术、舞蹈艺术、快板艺术、京剧、湘剧、汉剧、越剧、粤剧、黄梅戏、花鼓戏、东北二人转、西北放歌、草原牧歌、壮乡情歌、高原山歌、江浙小调、钢琴独奏曲、小提琴独曲、二胡独奏曲、琵琶独奏曲、……古筝、单簧管、京胡、手风琴、马头琴、黑管……还有大型交响乐。歌曲中又分美声、民族和流行。

有哪个领域不出现艺术？服装设计师能不讲究艺术吗？建筑师能不讲究建筑艺术吗？厨师能不讲究菜肴的色香味吗？德国小轿车为何精致且漂亮？为什么无论哪一种商品都讲究包装？为什么演员都要化妆？为什么女子早起时都要梳妆？为什么在一定的场合要穿上西装？为什么乒乓球女运动员穿上裙装？为什么游泳穿泳装？为什么许多戏剧演员穿戏装？为什么房屋的室内装修费用甚至超过土木开支？为什么常常有张灯结彩、锣鼓喧天、欢声笑语？

艺术为何在生活中呢？

人们走着走着，便跳起来了，舞起来了，于是，舞蹈产生了。

人们说着说着，便唱起来了，歌起来了。于是，音乐出现了，歌唱出来了。

人们写着写着，便笔下生辉了，书法出现了，各种体裁的书法艺术出来了。

教师们教着教着，总是认真地备着课，总是盼望学生喜欢自己的课，从自己的课中习得更多更好。于是，不只准备讲什么，而且推敲着怎么讲，想得多，琢磨得多，教学效果就越来越好，学生也越来越喜爱这门课，因为这种课正如艺术一般了。

有必要探讨一下：艺术究竟是什么？

可以与科学比较一下，科学寻求可重复出现

的东西，然而，重复的东西便不是艺术。科学寻求共性，然而，只有共性，艺术就消失了。有个性的，不一定是艺术；无个性的，一定不是艺术。科学寻求普适性、世界性，艺术寻求民族性；不过，又有一说，越是民族的，越是世界的。因为艺术是因其独特而屹立于世的，科学是以普适屹立于世的，都具世界性，但其性质是不同的。

艺是术，术不一定是艺。术须达到一定高度才叫做艺。

有一个共同的现象，世界上的科学家们都很尊重艺术家，敬重艺术家，并且由衷地向艺术家学习，盼望自己能像艺术家那样工作、那样生活。他们之间活动和工作的性质是如此不同，科学家为何向艺术家学习呢？他们不一定仔细分析过为何要向艺术家学习，但我细想一下，觉得可能三个原因：一是科学家也还是从多样性中去寻找统一性的，还是从个性去寻找共同的；二是艺术家们喜欢标新立异、别出心裁，这也是科学家想学习的；三是，最重要的一条可能是学习艺术家的思维方式，艺术家的思维是属于创造型、开拓型的，艺术家们更多运用的是直觉、形象、发散、归纳的思维方式，而这些思维对科学家们格外重要。

在中国，知道梅兰芳、杜信芳的人，不会比知道吴文俊、钱三强的人少。

在世界上，知道海涅的人，不会比知道康德的人少；知道普希金的，不会比知道罗蒙洛索夫的少；知道莎士比亚的，不一定比知道牛顿的少。

这种比较可让我们看到，艺术的影响更具普遍性。也可看到，更多的人是生活在艺术之中，而相对较少的人生活在科学之中，更少的人既生活在艺术之中，又生活在科学之中。

世界上有两种语言无需翻译，一种是数学，一种是音乐。数学比科学更无需翻译，音乐比歌曲更不需翻译。另一方面，越是无需翻译的数学，读起来也特别困难；越是无需翻译的曲调，欣赏起来也需要特别高的水平。能够读懂伽罗华、阿贝尔、黎曼的数学的人，世界寥寥无几；能够欣赏朗朗的钢琴独奏曲的人，也不多。越在高端，越具人类共性，也越不易透彻理解。

好的音乐如天籁之音，好的数学著作亦如天书。数学如同哲学，来自人的心灵，来自上天的赐予。

为什么人人都喜欢艺术？因为人人都喜欢美。为什么不是人人都喜欢数学和科学，难道数学不

美吗?难道科学不美吗?确实都很美,但它们美的性质有所不同,欣赏起来也不尽相同。科学美,是清冷的美;艺术美是热烈的美;科学美是抽象的美,艺术美是形象的美;科学美是理性的美,艺术美是激情的美(含壮美、凄美等);科学美和艺术美都来自心灵深处,但艺术美是波澜壮阔的,科学美是波澜壮阔后的平静;科学美是男子汉的俊美,艺术美是女人的秀美……艺术美和科学美一起美了世界,美了人间。

教学艺术中可能包括教材处理艺术、表达艺术、语言艺术、交流艺术、追问艺术等。或许还有时间配置的艺术。一首歌或曲的高潮常出现在整个曲目的0.618那个时段,一堂课的高潮应出现在什么时候呢?也有0.618那个时段吗?

不可能没有高潮吧?否则,那不就是平淡或平铺直叙吗?会有头脑风暴吗?

很可能不是自己想有就有高潮的,也不是想何时出现就一定是那个时候出现的,这既与自身的讲授有关,又可能与听者有关。

心态很重要:不是别人一定要听你的,而是首先你自己希望别人愿意甚至喜欢听你的,愿意或喜欢跟你对话。

先探讨一下,教学中什么不算艺术?

平淡不是艺术;唠叨不是艺术;单口独白不是艺术;只求严谨不是艺术;只有逻辑不是艺术;没有多样不是艺术;没有翻新不是艺术;没有意料之外不是艺术;没有个性不是艺术;没有风格不是艺术;没有亲近不是艺术;没有惊异不是艺术;没有故事不是艺术;没有笑料不是艺术;没有幽默不是艺术;没有诙谐不是艺术;没有适度夸张不是艺术;没有余味不是艺术;没有迂回曲折不是艺术,甚至达不到一定的哲思也不是艺术……

弄清了什么不是艺术,并不等于弄清了什么是艺术,更不意味着懂得了艺术是什么;不过,总还是有利于我们去知晓艺术是什么的。

熟能生巧,巧了,是不是达到艺术了呢?还有可能出现弄巧成拙的情形吗?

教学艺术与绘画艺术、书法艺术、雕刻艺术、戏剧艺术……有何不同吗?当然,一般说来,任何不同类别的艺术彼此都会有所不同,教学艺术有什么特别的不同之处吗?特别之处可能主要有三点:一是神往、交互;二是有特定对象,因而有特别的使命;三是它更是未来的艺术,通天达地

的艺术。

炉火纯青,达到艺术般的教学水平,十年的功夫可能还不够;基本成艺二十年吧,一直地锤炼,可能是终生之事。教学艺术并非可望不可及之事,认真去磨,二三十年功夫应当可以与教学艺术行见面礼了。

一辈子从教,岂能不让自己生活在教学艺术之中?艺术必在教学中,而我们就可以活在教学艺术中。

说来,这仍然是属于教育美学的一个话题。

各类的艺术,音乐、绘画、雕刻、戏剧、快板、相声……是直接的艺术,是美的直接表现。它们直接在人们的生活中,人们也力求生活于其中。

各种非艺术类的专业活动中,也有自己独特的艺术。不只是从艺的,那些从商的,从军的,从政的,从企的,都可以有自己的艺术。从教的,当然可以有自己的艺术,因为其工作的特殊意义,或许更需要有艺术。

教师的教学可以令学生赏心悦目吗?可供他们欣赏吗?可以是他们的一种享受吗?可以令他们流连忘返、终生难忘吗?只有艺术般的教学,才可能对这些问题作出肯定的回答。

在我看来,我中学时的张国魂老师、赵孝恭老师给我的,便是艺术般的知识;大学时,李盛华老师、杨少岩老师给我的是艺术般的数学;后来,我又从亚里士多德、黑格尔那里习得艺术般的哲学。所有这些让我流连忘返,并运用于我的教学,还运用于我的行政工作,我亦曾追求行政艺术、管理艺术。当然,我自1959年大学毕业后,一生孜孜以求的核心艺术,还是在教学方面。

音乐一类的知识给我以深深的影响,伴随我一生,但对我影响最大的,还是数学和哲学。我喜爱它们,它们亦必喜爱我、关切我,给我以智慧,并给我以艺术,让我生活在艺术中,尤其生活在教学艺术中。这让我在平平静静的教学中,与艺术生活在一起。

在各种活动中都可以达到艺术的境界,但这需要磨练。教学活动当然可以达到艺术的境界,当然也需要磨练。

但人为什么去磨练呢?磨练是要花功夫的,很费力的,为什么愿望花力气呢?这显然需要有长期的坚持,支持这一过程的意志从哪里来?

我觉得,首先是热爱。从有志于教学,到有

兴趣于教学，再到喜欢和热爱教学，这也不是轻易可以完成的过程。只是认识到教学的重要性，那种深深的热爱之情并不一定立即产生，而只有在深深的热爱之情的支持下，认识才会更深入。

我本人讲过 23 门不同的课程。我愿意接受新的讲授任务，去讲授从未开设的课程，愿意接受挑战，这也是挑战自己。以致于我亦追求着教学艺术，或许，我可能已达到了艺术境界的边沿，是什么促使我能这样去追寻呢？

我想，至少有四个方面的因素。一是责任，二是热爱，三是美学与哲学的支撑，四是知识的广博。

一是对责任的认识，对于教学，我视之为自己的作为教师的天职，这是一个认识方面的因素。

二是热爱之情感，这种情感需要一个培养的过程，这一过程并不比认识轻松。只有在不断努

力的过程中，不断改进教学和与学生的交往中，这种情感才可能升华，才由认识到喜欢，到热爱。

第三，我把自己在哲学、美学上的习得随时用于教学，这样，就有可能提高教学的深度，为教学注入美学要素，从而有可能使自己的教学成为艺术。

第四，知识的宽广也是一个重要因素，这种宽广有利于旁征博引、触类旁通，有利于使教学故事化、情节化，从而趣味化。热爱教学从热爱知识开始，我努力钻研、思考和探究，从而为丰富教学，形成教学艺术奠定了较好的基础。

人们希望生活在艺术中，可是，真正做到这一点，确实是需要功夫的。形成艺术，享有艺术，传播艺术，亦为作为教师的我之所求。

(责任编辑：赵惠君)

(上接第 10 页)

足”这句话，体现了军校教学过程的因果关系，充分说明了教学双边活动的目的在于促进学员素质全面发展、满足学员学习需求，实际上这正是军校教学过程的核心和主要方向。从这个意义上说，军校教学过程的实质就是促进学员的发展。因为，尽管军校教育活动丰富多彩、形式多样，但教学是军事人才培养的主渠道，是院校的中心工作，离开有计划、有组织的规范性教学活动，学员素质的全面发展是难以实现的。

第四，明确了教、学双方各自的地位和作用。上述表述明确提出，教学过程是由教、学双方共同进行的，教员和学员都是教学过程的能动性要素，共同决定着教学过程的运行和发展。其中，学员作为具有主体地位的人，具有高度的主观能动性，其素质发展主要取决于主观能动性发挥的程度；教员在教学过程中起着把握方向、组织调

控、指导和帮助学员学习等“主导”作用，对学员的发展具有重要影响。换句话说，军校教学过程就是教员主导作用和学员主观能动作用协调统一的过程。

参考文献：

- [1] 吴立岗,夏惠贤.现代教学论基础[M].南宁:广西教育出版社,2001:91.
- [2] 李秉德.教学论[M].北京:人民教育出版社,2001:11.
- [3] 吴也显.教学论新编[M].北京:教育科学出版社,1991:78.
- [4] 吴立岗,夏惠贤.现代教学论基础[M].南宁:广西教育出版社,2001:95.
- [5] 董会瑜.现代军校教育学教程[M].北京:军事科学出版社,2007:177.

(责任编辑：赵惠君)