

美育重在熏陶与化育

——谈美育的实施方法

彭 锋

美育

尽管美育涉及美学和艺术,但并不等于它们的相加,也不是某些相关学科组合而成的交叉学科。因为美育的终极目的不是知识和技能,而是态度和境界

中国古代美育思想就特别重视环境对人趣味和修养的影响作用。概括起来,我们可以从自然环境保护、人居环境营造和艺术环境创设三个方面,来设计美育的实施路径

对美育的实施来说,增加新课程和改善教育方式固然重要,但更重要的是提供相应的设施和指导,给学生搭建更多更好的自我学习平台,激发和满足他们的兴趣

近年来,整个社会对美育的重视明显提升。一方面,随着经济社会发展,经济结构转型升级,生活水平提高,人们对“美”的需求越来越强烈;另一方面,相比德智体劳,我们对美育内容、性质、功能等重要问题的认识还有一些模糊、误解甚至有所偏差,使得美育的具体实施难以找到切实路径和具体抓手,“美育”成为教育理论和实践中“难啃的骨头”,美育的重要性和迫切性越来越突出。这也要求我们以更加务实的态度探讨美育内涵与方法,把推进美育工作落到实处。

美育目的不在知识和技能,而在态度和境界

对于美育性质人们有不同认识,有人认为是情感教育,有人认为是形式教育,有人认为是艺术教育,有人认为是境界教育,有人认为是态度教育,有人认为是完人教育,如此等等,不一而足。无论哪种界定,都体现出美育的特殊性,这主要表现在它与分科教育观念、方法和内容较难完全兼容。学校教育科目主要侧重知识和能力两个方面。就与美育相近的科目来说,美学侧重知识教育,艺术侧重技能教育。尽管美育涉及美学和艺术,但并不等于它们的相加,甚至不是某些相关学科组合而成的交叉学科,美育终极目的不是知识和技能,而是态度和境界。单纯追求知识的美学和单纯追求技能的艺术教育,都有可能因为竞争压力标新立异而走向美育的反面。

那么,究竟如何实施美育呢?李渔《闲情偶寄》中有一篇题为《态度》的短文,给我们以启发。李渔所说的“态度”与我们今天使用的“态度”有所不同,大致相当于今天所说的“美态”,李渔文章正是谈论“美态”的鉴别和养成。在李渔看来,美介于有形与无形之间,只可意会不可言传,因此与漂亮不同,漂亮是可以确定,可以言传的。如果我们将这种美的养成称之为美育的话,就会发现李渔给出美育的实施办法非常独特。用李渔自己的话来说,就是“学则

可学,教则不能”。人们通常会认为,教与学相辅相成,既然可学,就一定可教。但是,李渔坚持认为,“态度”是不能教的。不可教而可学的方法,就是熏陶和化育,具体可以体现为两个方面:一方面是环境的影响,另一方面是学生自主或者以学生为中心的学习。

通过自然环境、人居环境和艺术环境化育心灵

环境影响在美育中发挥重要作用,这一点蔡元培在100年前提倡美育的时候就已经认识到了。他将美育分为家庭美育、学校美育和社会美育三个阶段。除学校美育涉及美学和艺术等教育科目之外,家庭美育和社会美育虽没有明确的教育科目,却与环境氛围营造有关。中国古代美育思想就特别重视环境对人趣味和修养的影响作用。概括起来,我们可以从自然环境保护、人居环境营造和艺术环境创设三个方面来设计美育的实施路径。

首先是自然环境保护。自然环境保护通常被视为与可持续发展或者旅游经济相关的经济学问题,很少被认为与美育有关。事实上,无论是哲学、文学还是环境科学,都已经意识到自然在终极意义上是美的。20世纪80年代以来,欧美盛行的肯定美学就明确主张“自然全美”。因此,自然环境是实施美育的最佳场所。将自然环境作为实施美育的场所,并不需要对它进行美化,只需要将它保护起来;在自然环境中实

施美育,并不仅仅让人从中寻找美的景色、欣赏美的景致,而是体会自然的多样性和独特性。世界上没有两片完全相同的叶子,自然物也都是独一无二的。我们根据概念将自然物分门别类,将同类理解为一类,这其实是对它们的误解。自然物之所以是美的,不是因为它们符合人类确立的美的概念,而是因为它们不符合任何概念,自然界比概念世界丰富和生动得多。能够沉浸在自然之中的人,一定懂得设身处地理解他者,从而不仅可以抛弃一己之见,而且能够摆脱人类中心主义桎梏,借用冯友兰的话说,可以越过“道德境界”,直抵“天地境界”。冯友兰所说的“天地境界”,也可以理解为审美境界。

其次是人居环境的营造。建筑是人居环境重要组成部分,既有实用功能,也有审美功能,因此我们既可以从工程学角度看待建筑,也可以把它归入艺术学范畴。对于建筑功能与审美的关系,历来有不同看法。有人认为建筑中的功能与审美不可兼容,以功能为主的建筑就不应该装饰,以审美为主的建筑就不应该实用。这种观念对应于人的这种状态:工作的时候就不审美,审美的时候就不工作。有人采取融合的方法,主张从功能基础上发展出审美,或者从审美基础上发展出功能,从而希望人能够将劳作和享受结合起来。无论哪种主张,都没有否定建筑的审美价值,建筑等人居环境也是实施美育的良好场所。

与建筑类似的是各种用具和产品,它们也要兼顾功能与审美。随着信息技术、材料技术、生物技术等突飞

猛进,物质世界不再是铁板一块的硬件,而变成可以塑造的软件,我们的审美理想可以渗透其中,出现所谓日常生活的审美化,即日常用具与艺术作品之间的边界逐渐变得模糊,日常用具具有越来越高的审美价值,成为实施美育的主要工具。

最后是各门类艺术的传承、创造和展演。尽管美育不等于艺术教育,但它与艺术的关系最为密切。我们今天使用的艺术概念,最初是在18世纪欧洲确立起来的,包括绘画、雕塑、音乐、诗歌、舞蹈、戏剧、建筑等科目,后来增加摄影、电影、设计等,现在又有人讨论是否将游戏纳入艺术的大家庭中。不管艺术的科目、形态、风格、功能有多大变化,艺术始终没有摆脱模仿或者再现的特质。从模仿或者再现角度来看,艺术是无利害的。画面上的苹果只是对苹果的再现,不会有人想把它吃掉。这种对事物存在无功利审美的态度,可以让我们超然对待事物,这正是美育要培养的重要内容。另外,因为艺术包含虚构,因此能够最大限度地释放我们的创造力。艺术再现包含想象和理想的成分,能够激发我们的移情或同情,作为创造和移情的结果,自然就是审美愉悦。

以学生为中心,让环境影响由外在转而内在

从青少年角度来说,环境影响只是实施美育的一个方面,而且还是比较外在的方面。实施美育的内在方面,在于学生的自主学习以及以学生为中心的学习。在20世纪上半期,经过杜威、皮亚杰和维果斯基等人提倡,以学生为中心的学习已经成为现代教育的一种重要形式,在高等教育中尤其有效,教师不是灌输知识,而是引导学生兴趣和指导问题解决。特别是伴随新技术和新知识爆炸式发展,学生的自主学习很有可能成为高等教育的主导形式。正因为如此,以学生为中心的学习成为近年来高等教育界讨论的重要话题。在我看来,以学生为中心的学习尤其适合美育,再加上与环境影响结合起来,可以让环境影响由外在转而内在。

对于美育的实施来说,需要将环境影响和自主学习两个方面结合起来。增加新课程和改善教育方式固然重要,但更重要的是提供相应的设施和指导,给学生搭建更多更好的自我学习平台,激发和满足他们的兴趣。

(作者为北京大学教授)

中国师道传统源远流长,要求教师具备高尚的情操、宽广的胸怀和弘道的精神。弘扬师道,不仅要把老师的教育理念和传承下去,也要注重学风传承,不断拓展师辈的学术

名师谈艺

中国传统文化强调尊师重道,《礼记·学记》篇说:“建国君民,教学为先。”民族文化的传承有赖于师生之间的授受,优秀的知识、思想、德行需要通过教师一代代发扬光大;传道、授业、解惑,任何一个方面都不能懈怠。做好一名教师,责任重大,十分光荣。古人推重“天地君亲师”,从排序就可可见人们的礼敬。在光荣与责任之间,师道传统闪耀着光芒。

孔子提倡“有教无类”,主张因材施教;孟子强调性善,讲求培养“浩然之气”,拥有大丈夫气概;韩愈反复中说“道之所存,师之所存也”。中国师道传统源远流长,要求教师具备高尚的情操、宽广的胸怀和弘道的精神。具体而言,教书既是传承文化,同时也是传承一种情感。

教师的首要职责是教书,教好书才算尽到责任,尽管各人风格各异,但对学生都应循循善诱,尽心尽力。我于1950年考入南京大学中文系,师从胡小石、汪辟疆等先生学习古代文学,发现他们那一代学者具备一些共同特点:善诗能书,笔头功夫好,懂得的东西多。他们谈吐风雅,似乎在追求一种魏晋风度的神韵,课堂讲学效果特别好,受到学生普遍欢迎。等到我做老师时,领悟他们这些特点,在教学上大有裨益。一位教师能否获得学生的认可和尊重,与他能否站稳讲台、胜任教学息息相关。

一名优秀的教师不仅需要知识渊博,还应与学生沟通有法,教学有方。胡小石先生喜欢与学生闲谈,让学生随便提问,他则随方解答。胡先生看似似客庄重,难以接近,但在闲谈时,即可发现他风趣横生,亲切自然。孔子学生子夏说夫子“望之俨然,即之也温”,意思是说远看老师十分庄重,接触以后却发现很温和。师生之间这种问学场面洋溢着温暖。

由此我体会到,学生从师受学,课堂所学的是专业必备知识,将来可借以谋生,服务社会,而课余阅读所得常是具备更为深层的内涵,如人格的感染、处世的态度等等。学生耳濡目染,往往受益一生。古代书院教学,尤重师生之间的问答。这种学习有从游之乐、有观摩濡染之效,还有感情上的交流,不只是知识的传授,其中还包括对学生人格的熏陶。这也可以说是中国传统文化在师生关系中的体现。

我从小石师学习时,还体悟到他虽欢迎学生提问,但又是有所原则的。有一次,我正在读《诗经》,《国风·王风·扬之水》中有句云“扬之水,不流束薪……”感到难以理解,便就此提问,小石师置之不理。我当即想到,这种问题不该提。后来我当教师,学生就读音、难字、出处等提问,我也拒绝回答。孔子说:“不愤不启,不悱不发。”学生不能拿老师当书用,否则反而会助长提问者的懒劲。

我的教学与学术生涯,受老师影响很大。因为老师对我好,我才得以走上治学之道。我临毕业时,胡小石先生、罗根泽先生都希望我留校。时任系主任的方光焘先生,为了让我跟

随胡先生学习,还与人事秘书发生正面冲突。我并无特殊才能,成绩也一般,有的科目也就六七十分,何以让老师们如此器重?胡先生、罗先生、方先生在大学教书几十年,见过的学生不知有多少,竟然认为我可以造就。因我不能留在南京大学,胡先生很生气,说从未向组织提过包括自己女儿毕业分配等要求,现在让周勤初留校,纯粹是因这学生好学,可以培养,因此请组织上慎重考虑。这些琐事,足见几位老先生的“有教无类”思想。我在最艰难的时候能一步步走过来,也主要得益于老师们的帮助。我很珍惜在人生最黯淡时得到的温暖。后来我当教师、做古代文学学科带头人,对待学生和年轻教师,很受几位老先生影响。这是中国传统教育思想的精华,值得好好继承。

我始终认为,老师的主要任务是培养学生。教师应当关心学生,爱护学生。工作期间,我的主要精力都放在备课和教学上。我指导学生作论文,选题多是在一次一次交谈中磨出来的。师生在学术上的授受相承,都得手把手地教。因此,我用在校批改学生论文上的精力和时间很多。学生毕业后,他们寄来的论文我照常修改。我早已不再指导博士生了,但有博士生将开题报告送来,我也尽力提出建议。我以为,修改文章对学生而言意义重大。善学者可从中琢磨老师为何修改,从而提升自己。薪火相传,这个比喻何等贴切。

弘扬师道,不仅要把老师的教育理念和传承下去,也要注重学风传承,不断拓展师辈学术。我写《九歌新考》一书,其中《东皇太一考》一文就是申述师说而成。学术传承就像接力赛跑中的传棒一样,老师探讨同一问题有些想法没有深入下去,学生听后觉得还可开拓,应当在此基础上继续,从而形成一种新的学说。胡先生认为,阅读古书要看古注。他为我指定的《楚辞》读本是王逸、朱熹、戴震三家注本。王逸注《九歌》近于隔靴搔痒,但胡先生

认为还得认真读,因为这是第一部古注,必然保存许多古义。我读书时一直遵循他的教导,注重原始文献,引用材料时,选择首出的第一手材料。这些地方也是清儒所提倡的。胡先生、方先生讲课时旁征博引,时见触类旁通之妙。这种学风具有很强的吸引力。我年轻时喜欢泛读,不愿囿于文科教学过于拘守专业的时风,也是与师承有关。

我在高校工作数十年,各种任务丛集,但我很清楚,自己本是教师,教书育人人才是本职,也是第一任务。因此,不管处在什么情况,我总要尽力完成教学任务。教师做出的努力,总能在学生那里得到回报。留在身边的一些学生,朝夕相处,容易增进感情,就是在外地任职的学生,也一直保持着深厚的情谊。见面时无所不谈,宛如家人。师生的情谊,属于人类感情中最纯真的部分,自应百般珍惜。

(徐雁平 尧育飞采访整理)

周勤初,1929年出生,上海市南汇县人。南京大学人文社会科学荣誉资深教授,江苏省文史研究馆馆长。研究中国古代文学史、中国文学批评史、中国古代文献学、中国古代思想史。代表作品《周勤初文集》,主持《册府元龟》(校订本)获首届中国出版政府奖。

守护我们的师道传统

周勤初

网络文学进入2.0时代

黎直前

脑洞大开的想象力,在网络论坛赢得读者追捧。伴随付费阅读模式的出现和成熟,网络文学平台和网络作家呈现爆发式增长,据《2017年中国网络文学发展报告》显示,目前国内网络文学作者多达1400万人,读者规模突破4亿。但是,随着市场需求急剧扩张,不少从业者心态开始浮躁,以套路化创作快速获取市场回报。这些作品虽然“多、快、爽”,但是缺少文学的本质与内涵,失去对文字和艺术的敬畏之心,成为典型的快餐文化。严重者甚至剽窃抄袭,违法违规。去年,多名作家联合起诉某作品抄袭事件,曾引起社会热议。与此同时,影视改编也在对网络文学“涸泽而渔”,为快速收割网络作品在衍生层面的收益,蜂拥而至,匆匆上马,不乏买贱还珠式的编造,受到读者与观众双差评。这种做法不仅伤害网文作者、文学平台及众多读者感情,也严重阻碍中国网络文学发展。

目前,中国网络文学的付费订阅用户出现增长瓶颈,影视改编热潮也让市场对好作品怀有更高期许,在这双重压力之下,网络文学亟须走出野蛮生长阶段,进入更健康有序的成长阶段,拿出更有分量的作品,迎接更高规格的挑战。

或可说,网络文学走过初期发展的20年,正在从1.0时代进入2.0时代。用来标记这个2.0时代的,一是内容的精品化,二是产业形态的融合化,这将使网络文学真正成为中国特色社会主义文化的重要组成部分。

首先应该聚焦好内容的培育。在整个文化市场以精品内容为王的大背景下,网络文学也不例外。什么是好内容?我以为,对网络文学来说,好内容的标准就是读者喜闻乐见和具有积极向上的正能量。所以应当引导网络文学作家创作更多表现真善美、生动反映时代生活的作品,把网络文学从单纯娱乐消费的倾向中扭转过来,向正能量与喜闻乐见的方向转变。网络文学的“网络”二字并不意味着价值观的豁免,只要是文学,它所承担的价值引导功能就不会变。而且,网络文学因为其非凡传播力,在正能量传播引导上大有可为。

其次是融合发展。网络文学应该携手传统文学,构建全新的内容生态,融合共生,进一步推进产业整体升级。网络文学需要传统文学在内容上的滋养,借鉴其创作规律和手法,通过扎根现实的生活观察与体验,创作出有思想、有内

涵、有高度的好作品,提升网络文学的创作及审核标准,为衍生做好铺垫。与此同时,传统文学也在实现互联网化,打通线上线下壁垒,让好内容更快、更精准、更便捷地到达更多读者,使之产生更广泛的影响力和传播力。当前,许多互联网企业也看好网络文学的发展前景,建立起诸如阅读平台和IP联动平台为基础的综合型基础设施体系,将业务围绕在服务读者、作者及合作伙伴来展开,未来的文学产业基础设施将更加完善,商业模式将更加成熟。

内容精品化和产业融合化紧密相连,无论是文字还是其衍生的影视、游戏等,好内容才是支撑网络文学成果转化的核心元素,反过来,产业融合又给优质内容立足舞台中央提供绝佳机会。纵观历史长河,任何事物的发展必然要经历从萌芽到成长再到壮大的过程。网络文学在经过读者和市场淘洗与磨砺后,必然会转向精品内容和融合发展道路上,这样才能更好地为人民群众提供更多精神食粮,也将再次激活文化市场的活力与能量。这个过程会很漫长,需要所有从业者各司其职,共同努力,携手推动网络文学2.0时代的新发展。

艺海观澜

网络文学进入2.0时代,一是内容的精品化,二是产业形态的融合化

中国网络文学经过20年发展,不仅成为中国文学新力量,开辟出中国文学新场域,而且在世界范围内受到关注,已经跟美国好莱坞电影、韩国影视剧、日本动漫并称世界四大流行文化。弱冠之年如何端正方向、继续成长,实现自身迭代升级,成为摆在网络文学面前的重要课题。

上世纪90年代末,互联网在中国落地生根,网络文学也应运而生。键盘加屏幕的创作方式和便捷传播途径,成功吸引一批曾受限于传统文学门槛的爱好者。他们的写作初衷大多在于抒发自己的内心情感,凭借对生活的观察体悟和

文艺评论