

学者讲堂

“文心”如何“涵濡”

——与王一川教授对谈大学美育

周粟

《大学美育(第2版)》(北京师范大学出版社)是北京师范大学教授王一川主编的一部经典教材。在这版最新修订本中,王一川教授及其团队围绕大学美育的培养目标、大学美育与中小学美育的不同、大学美育与大学艺术教育的区别、大学美育具体如何施行等核心问题进行了深入论述,最终指向大学美育的核心目标——“文心涵濡”。新书出版之际,本报特邀该书策划编辑周粟与王一川教授围绕本书中的一些重要观点进行对谈。——编者

1 “文心涵濡”:大学美育之目标

周粟:2020年,中办、国办印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》,提出弘扬“以美人、以美育人、以美培元”的美育精神,体现出国家层面对美育事业的空前重视。其中,“大学美育”作为美育构成的重要一环,备受高等教育阶段的师生关注。我们编辑在众多高校进行调研时发现,提到“大学美育”,一线教师通常会产生产生两点疑问——“大学美育是什么?”“大学美育怎么做?”实际上,这两点疑问,或可进一步分解为四个问题:第一,大学美育的培养目标是什么?第二,大学美育与中小学美育有何不同?第三,大学美育与大学艺术教育有何区别?第四,大学美育具体应如何施行?

因此,很想知道王老师是如何理解这四个问题的?首先,您如何理解大学美育的培养目标?

王一川:在我看来,大学美育的培养目标,应当从两个不同角度来看:一是从大学生角度看,大学美育是大学生自己的自我美育方式,是指大学生主动利用大学校园条件而实施的自我美育;二是从大学校方和教师角度看,大学美育是大学对于大学生实施的美育课程教学方式。在我看来,大学美育虽然归根到底是大学生自己的事,因为他们已经是成年人了,但是,大学校方和教师应当主动承担起协助大学生唤醒自身的美育觉悟并且提供美育课程条件的职责。这里当然主要是从大学校方和教师的角度来看,我们能够主动地为大学生的美育做点什么。由此可见,大学美育在这里主要是指大学阶段美育课程教学任务。从这点上看,大学美育的培养目标应当是,为了培育大学生在其人格定型阶段面临的“美好心灵”形塑任务,助力大学生通过美育途径去完成自己的人格定型任务,使其成为“具有内在美质的高素质之人”。

“若为涵养德性,则莫如提倡美育”,我们的观点可以说是传承蔡元培先生有关涵养“高尚纯洁之人格”的美育主张。实际上,这一重要的美育目标可以从中国古典传统角度凝练为四个字——文心涵濡。“文心涵濡,指的是正是依托中国古典“文心”及“文心”传统以及相关的人生境界论传统,吸纳以古典“心学”为代表的中国古典人生智慧资源,形成以中国特有的“文心”为核心的美育文脉传承。按照刘勰《文心雕龙》的论述,“文”代表世间万物运行的纹理图式及其规律,可以分为“天文”“地文”和“人文”三种形态,而人作为“五行之秀”“天地之心”,通过感发“天文”“地文”“人文”而生成为“文心”。正是人的“文心”凝聚了他对于“天文”“地文”“人文”的瞬间兴会,物化为富于感兴品质的符号形式系统即文艺。文艺作为“文心”的凝聚正是美育的理想途径,有助于人的文心涵濡。文心涵濡的命题,可以为探索当代美好心灵的素质养成提供传统支撑,最终实现纯真之心、良善之心、尚美之心和信仰之心相互交融的大学生人格养成目标。也就是说,大学阶段的美育,不应仅仅满足于静态地培育爱美兴趣、传授美学及艺术知识或艺术技巧,而是要实现文心涵濡,涵养一颗富于“文心”的美好心灵,也就是着眼于涵养当代大学生的具有中国“文心”传统的主体意识和人格修养,培养如蔡元培所说的“高尚纯洁之人格”,使大学美育成为“审美教育”“情操教育”“心灵教

“大学时代如果没修美育课程,也许短时间看什么也不缺的!但是,如果从人一生的人格完成度看回去,那可能就‘亏’大了:缺失了一名高素养公民所不可或缺的要紧事——一种健全人格所需的美好心灵的养成之道。”

——王一川

徐冰《鸟飞了》 选自《美育教师手册》

育”三育一体的大学生人格素养“孵化器”。

2 打磨艺术技能与磨砺审美信念

周粟:《大学美育(第2版)》第一章就提到,大学美育是勾连幼儿启蒙美育、中小学美育与职后继续美育的重要一环,是对个体在高等教育阶段实现美育熏陶的统称。通过这本书的解读,我感觉相较于中小学美育侧重于对艺术兴趣和审美素养的“初步”激活,大学美育似乎呈现出更为新颖的“高阶”特征。那么,您如何理解大学美育与中小学美育的不同?

王一川:按我的理解,要明确大学美育同中小学美育的不同点,首先要理解它们之间的相通点。这个相通点就在于人格的构型或形成。大学美育同中小学美育的相通点在于助力人格涵养,即都服务于学生的个体人格的形成。而其不同点主要在于其阶段性任务的差异,与中小学美育服务于中小学生的个体初步形成不同,大学美育服务于大学生人格的定型。人格形成,表明个体认同处在变动过程中;人格定型,表明个体认同进入到成熟或完成阶段。在中小学阶段,个体人格尚在形成过程中;而到大学阶段,则面临人格定型的任务。由于如此,大学美育需要承担与中小学美育相比更多且更重要的任务:以美育方式去协助大学生完成自己的人格定型任务。这样来理解大学美育的特征就比较清楚了:首先,大学美育具有形象性,其以感性符号形象系统诉诸大学生感官,令其产生身心兴腾的愉悦状态;进而,大学美育体现心灵灵性,即通过身心兴腾激发大学生精神感动的心灵力量,唤醒本自具足的审美潜力;最后,大学美育具有信念性,其将助推大学生完成跨越普通感性和理性的其心灵的情感、理智、思想、想象等的贯通,最终升腾到心神和信念的确定性汇通。正如钱穆先生所说,“人之习于艺,如鱼在水,忘其为水,斯有游泳自如之乐”,高等教育的一切教育行为,本身已浸润了美学

教育的思想,即大学美育希望培养学生踏入“游于艺”的境界,达到最高级的美育状态——无美育。由此看来,相较于中小学美育是在帮孩子们找到其喜爱并擅长的艺术技能,大学美育更在“润物细无声”地激活青年学子的审美愉悦心灵及其坚定信念,最终使其实现人生信仰的增益与跃升。

周粟:我们注意到,最新修订的这本书中提出,实践大学美育的核心手段就是开展大学阶段的艺术美育或艺术美育。因此第三个问题想请教您,如何看待大学美育与大学阶段艺术教育的区别?

王一川:首先需要理解大学美育与大学阶段艺术教育之间存在相通点,这就是共同满足大学生了解艺术基本技能和知识的需要,甚至协助他们养成欣赏美的艺术习惯。不过,与大学艺术教育偏重于培养大学生的艺术基本技能和知识素养不同,大学美育不仅包含艺术基本技能和知识基础的培养,而且将其统合到艺术美的体验中,并且使得这种艺术美育同自然性任务的差异,与中小学美育服务于中小学生的个体初步形成不同,大学美育服务于大学生人格的定型。人格形成,表明个体认同处在变动过程中;人格定型,表明个体认同进入到成熟或完成阶段。在中小学阶段,个体人格尚在形成过程中;而到大学阶段,则面临人格定型的任务。由于如此,大学美育需要承担与中小学美育相比更多且更重要的任务:以美育方式去协助大学生完成自己的人格定型任务。这样来理解大学美育的特征就比较清楚了:首先,大学美育具有形象性,其以感性符号形象系统诉诸大学生感官,令其产生身心兴腾的愉悦状态;进而,大学美育体现心灵灵性,即通过身心兴腾激发大学生精神感动的心灵力量,唤醒本自具足的审美潜力;最后,大学美育具有信念性,其将助推大学生完成跨越普通感性和理性的其心灵的情感、理智、思想、想象等的贯通,最终升腾到心神和信念的确定性汇通。正如钱穆先生所说,“人之习于艺,如鱼在水,忘其为水,斯有游泳自如之乐”,高等教育的一切教育行为,本身已浸润了美学

教育的思想,即大学美育希望培养学生踏入“游于艺”的境界,达到最高级的美育状态——无美育。由此看来,相较于中小学美育是在帮孩子们找到其喜爱并擅长的艺术技能,大学美育更在“润物细无声”地激活青年学子的审美愉悦心灵及其坚定信念,最终使其实现人生信仰的增益与跃升。

3 如何抵达“文心涵濡”的美育彼岸

周粟:我们注意到,您和编写团队在《大学美育(第2版)》中,将大学美育的做法,具体划分为自然美育、社会美育、科技美育、艺术美育等多种手段,其中特别看重艺术美育的分量,即强调通过丰富多样的古今中外审美案例赏析,帮助大学生导向个体美好心灵的养成境界,抵达文心涵濡的美育彼岸。您认为大学美育究竟应如何施行?

王一川:确实,最新修订的《大学美育》这本书,重点与亮点也都体现在与自然美育、社会美育、科技美育紧密相连而又存在明显不同的艺术美育部分。不过,这不等于说我们有意忽略艺术美育之外的其他几种美育形态,而只是说,同其他几种美育形态相比,艺术美育形态是中心、重点和主干。这固然是大学美育课程总量毕竟有限的缘故,但更重要的是,艺术美是来源于自然美、社会美和科技美但又高于它们的更高的和更完善的美的形态。黑格尔认为艺术美属于最靠近人类心灵的美,因而地位最高,但他忽略了艺术美的社会生活根源。毛泽东强调艺术美一方面来源于社会生活美,但另一方面又高于社会生活美,正确地回答了艺术美的地位和作用问题。所以,突出艺术美育在大学美育课程中的分量十分必要,有利于把人类创造的最优质资源奉献给大学生。这样,我们这本《大学美育》教材在设计时就坚持这样的思路,即在一般地讲授自然美育、社会美育和科技美育的前提下更主要讲授艺术美育,因为它既来源于它们同时又高于它们。在如何实施艺术美育时,我们力求吸收改革开放以来艺术学界和美育界新的研究成果,按照党的二十大报告提出的“中国式现代化”“人类文明新形态”“推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌”等要求,将艺术美育划分为中国古典型艺术美育、中国现代型艺术美育、外来型艺术美育、艺术门类美育等具体形态,并专门针对近年来“网生代”大学生群体的网络审美思维特质进行了细致阐释。

我们有意将中国古典型艺术美、中国现代型艺术美同外来型艺术美既有区别又有联系地结合起来讲授,让大学生了解“中国式现代化”以来中华民族所回望的古典型艺术美(气韵、感兴、古雅)、新创造的现代型艺术美(典型、流兴、流动回溯),并且将它们同外来型艺术美(古希腊艺术美、浪漫主义艺术美、现代主义艺术美等)加以比较和鉴别,同时鉴赏到世界艺术美的多样性和丰富性,进而对于“人类共同价值”产生更具体和更深沉的体会。同时,当教师向大学生讲解艺术美作品时,可以提出书中第六章论述的重要问题:“为何西方艺术家对人体描绘如此热情贯注,为何中国艺术家又对山水画寄予‘心香?’”带着对问题的思考,学生会从别样的角度引发审美思辨:中国的《千里江山图》《富春山居图》等名作均以山水为描绘对象,西方的《维纳斯的诞生》《草地上的午餐》等经典皆为人体艺术作品,这背后源于西方与东方思想传统的思维差异。

“中国古人并不急于从变动纷繁的世界中抽绎出静态的认知模型,而是将其视为一气流行、周转不已的动态过程”,也即中国画“重传神而不拘泥于写实”,“偏好流动流变的动态之美而非静态之美”,如清代方薰所述强调“气韵”——“气韵生动,须将生动二字省悟;能会生动,则气韵自在”。进而,当早已具备成熟思辨能力和审美感知的大学生们,以审美之眼对比顾恺之《洛神赋图》中以“霞衣霓裳、衣袂飘飘的波纹动势来呈现其翩若惊鸿、婉若游龙的飘逸之美”,与同样以女神为主题的波提切利《维纳斯的诞生》中“让时间静止的完美的裸像”呈现那惊鸿一瞥的不同风格时,他们被艺术作品由直觉冲击形成的“美”及其背后蕴含的宏大哲学与文化素养的感知力,就必然会在心灵深处茁壮生发。

此外,书中还特别就教师角色与美育问题进行了专题讲解,以便为即将走向教育岗位的大学生提供必要的美育素养储备。

(作者系北京师范大学出版社副编审、中国高等教育学会美育专业委员会理事)

艺术教育形式的多样性源于艺术包含多种含义。首先,艺术有创作和研究之分。哲学家的创作和研究是不分家的,即哲学思考和对哲学思考的研究是一回事;但艺术是有区分的,艺术创作和对艺术创作的研究是两回事。有些人深谙艺术创作的规律,但并不一定能够做好艺术创作。

其次,艺术在意义上有分类和评价之分。一幅画可以被称作艺术作品而被归到艺术之列,这是从分类意义上看;但若是评价一幅画是艺术时,指的是此画的艺术价值高,与其他普通画作不一样。甚至有些日常事物在分类意义上不属于艺术作品,但当它们呈现出优美的造型和设计时,也可以说它们是艺术或艺术性的。同时,艺术创作还有专业和业余之分,职业歌唱家和业余歌手肯定不同。

根据艺术在日常语言中的多种用法,艺术教育基本可以被分为四种不同的类型。第一种是艺术的专业教育,例如清华大学美术学院开展的就是艺术的专业教育,旨在培养艺术家和设计师。第二种是艺术的学术教育,比如北京大学艺术学院所从事的便是艺术的学术教育,培养艺术理论家、艺术史家和艺术批评家等。第三种是艺术的素质教育,比如当下广受重视的美育,不是以培养艺术从业者或研究人员为最终目的,而是希望培养出有素质、有修养、有创造力的人才。最后一种是教育艺术,即教育的形式本身可视为一种艺术的行为。通常师范大学里有关于教育教学法的研究,也属于教育艺术的范畴。

艺术专业教育可追溯到欧洲文艺复兴时期,此时仍以师徒关系为主,即处于前学科阶段。成熟的艺术专业教育出现在18世纪的法国,涌现出的学院与传统工作室最大的区别在于,学院不为单个师傅所掌管,传承的也非个人的技术。而中国的艺术专业教育存在三种模式,即欧洲模式、苏联模式和传统的师徒模式。

20世纪初,老一辈艺术教育家把学科阶段的艺术教育引进中国,但并非照搬西方。国际美学协会前主席卡特提出,尽管西方一直努力将自己的艺术与美学理念带入中国并建立权威,但始终不能成功。因为中国艺术传统太深厚,与其相近的日韩两国,同样呈现出对西方文化的张力。

目前我们所知的中国古典舞其实是受到西方芭蕾舞的影响,并结合中国古代文献、壁画中的舞蹈形象和中国传统戏曲中的舞蹈动作创作而成。之后的《红色娘子军》芭蕾舞又结合了苏联艺术的特色,是三种模式的综合体现。徐悲鸿的作品也体现出对国画笔墨趣味和韵味的传承,他本人是较成功地融合中西画法的艺术大家。

艺术专业教育兴起的同时,关于艺术的学术研究也出现了。克里斯特勒的《艺术的现代系统》中详实考证了18世纪欧洲美学家和文艺批评家共同努力确立艺术现代系统的过程。在更早的中世纪,“自由七艺”分为语法、修辞、逻辑、算术、几何、天文、音乐七类,其中仅音乐跟今天所说的艺术概念有关。而现代艺术的概念则涵盖雕塑、绘画等门类。在中国,促成艺术学术研究飞跃式发展的则是2011年艺术学理论学科的确立。从此,美术、音乐、舞蹈、电影等多领域的研究相互借鉴并快速发展。

西方虽发明了现代艺术的概念,却满足于学科类研究,缺乏对“超学科”的追求。西方美学史上对艺术作“超学科”探索的学者并不多见,具有代表性的是黑格尔,他尝试将全部艺术门类总结起来,其美学包含了对建筑、雕塑、绘画、音乐、戏剧、诗歌等的探讨,每种艺术门类都占据着独特的位置。而中国艺术学界在多年前呼吁“超学科”的设立,这或许

“教师读书论坛”征稿启事

党的二十大报告聚焦满足人民日益增长的精神文化需求,提高全社会文明程度,进一步深化全民阅读活动。2023年全国教育工作会议提出“要把开展读书行动作为一件大事来抓”;今年3月27日,教育部、中宣部等八部门联合印发通知,发布《全国青少年学生读书行动实施方案》。教师是重要的读书群体,也是影响和引领青少年学生走进阅读世界的关键力量。热爱读书的教师才能造就热爱读书的学生。

为将读书这件大事抓实抓牢,使教师更有智慧地引领青少年读书,中国教育报《读书周刊》将开设“教师读书论坛”栏目。在新世代教师面临新挑战、教师阅读不断升级的大背景下,教师阅读已经从“读书的意义”“读书的习惯养成”等浅层话题进阶到如何高效阅读、如何选择读书行动作为一件大事来抓;今年3月27日,教育部、中宣部等八部门联合印发通知,发布《全国青少年学生读书行动实施方案》。教师是重要的读书群体,也是影响和引领青少年学生走进阅读世界的关键力量。热爱读书的教师才能造就热爱读书的学生。

延伸阅读

艺术教育的四副面孔

与中国文化普遍联系、万有相通思维方式有关。有两件方法论相像的装置艺术作品体现出中西方思维上的差异:科索斯的《一把和三把椅子》中画家和木匠的椅子是形而下的,而椅子的概念是形而上的,这之间的鸿沟无法跨越;而徐冰的《鸟飞了》则表达了文字和其所代表的实物是可以联系起来的。

詹姆斯·埃尔金斯的《艺术是教不出来的》中提出一个艺术专业教育的难题,即艺术可学但不可教,艺术创作者仅靠技术和学识是不够的。《沧浪诗话》中有言:“夫诗有别材,非关书也;诗有别趣,非关理也。然非多读书、多穷理,则不能极其至。”不是广读诗书、知晓道理便会写诗,要有特别的才能和趣味,而这些都是天生的,勉强不来。但若仅有才趣,不读书也不思考,便无法登上艺术的高峰,二者应结合。从这个意义上讲,艺术是不能教的,好的艺术教育应保护并进一步启发教育者天性的发挥。

而艺术学术教育的困难则是学术门类、艺术欣赏和艺术创作之间或许并无直接的因果关系,即使学习艺术也可能无法解释艺术。王尔德在《作为艺术家的批评家》中提出三个要点:如果艺术家的作品简单易懂,何必去解释;而若是晦涩难懂,又怎么能解释;为了保持艺术的魅力,其实无须解释。艺术与其他事物最大的区别在于它的不可言说性,只让人沉浸享受,若是说得一清二楚,反而失去了魅力。

《庄子·应帝王》中有个故事也与此相关:南海之帝为倏,北海之帝为忽,中央之帝为浑沌。倏忽二人有次在中央碰面,浑沌款待了他们,倏忽二人想要报答。人皆有七窍,而浑沌什么都没有,他们便为浑沌日凿一窍,第七天浑沌便死了。浑沌并不是真的死了,而是因为有了七窍之后他不再浑沌,拥有了智慧。艺术的学术研究可能让艺术失去它的魅力,我认为这是艺术学术研究面临的最大难题之一。

(作者系北京大学艺术学院院长。本文摘自《美育教师手册:理论、方法与实践》,李睦主编,清华大学出版社)

党的二十大报告聚焦满足人民日益增长的精神文化需求,提高全社会文明程度,进一步深化全民阅读活动。2023年全国教育工作会议提出“要把开展读书行动作为一件大事来抓”;今年3月27日,教育部、中宣部等八部门联合印发通知,发布《全国青少年学生读书行动实施方案》。教师是重要的读书群体,也是影响和引领青少年学生走进阅读世界的关键力量。热爱读书的教师才能造就热爱读书的学生。