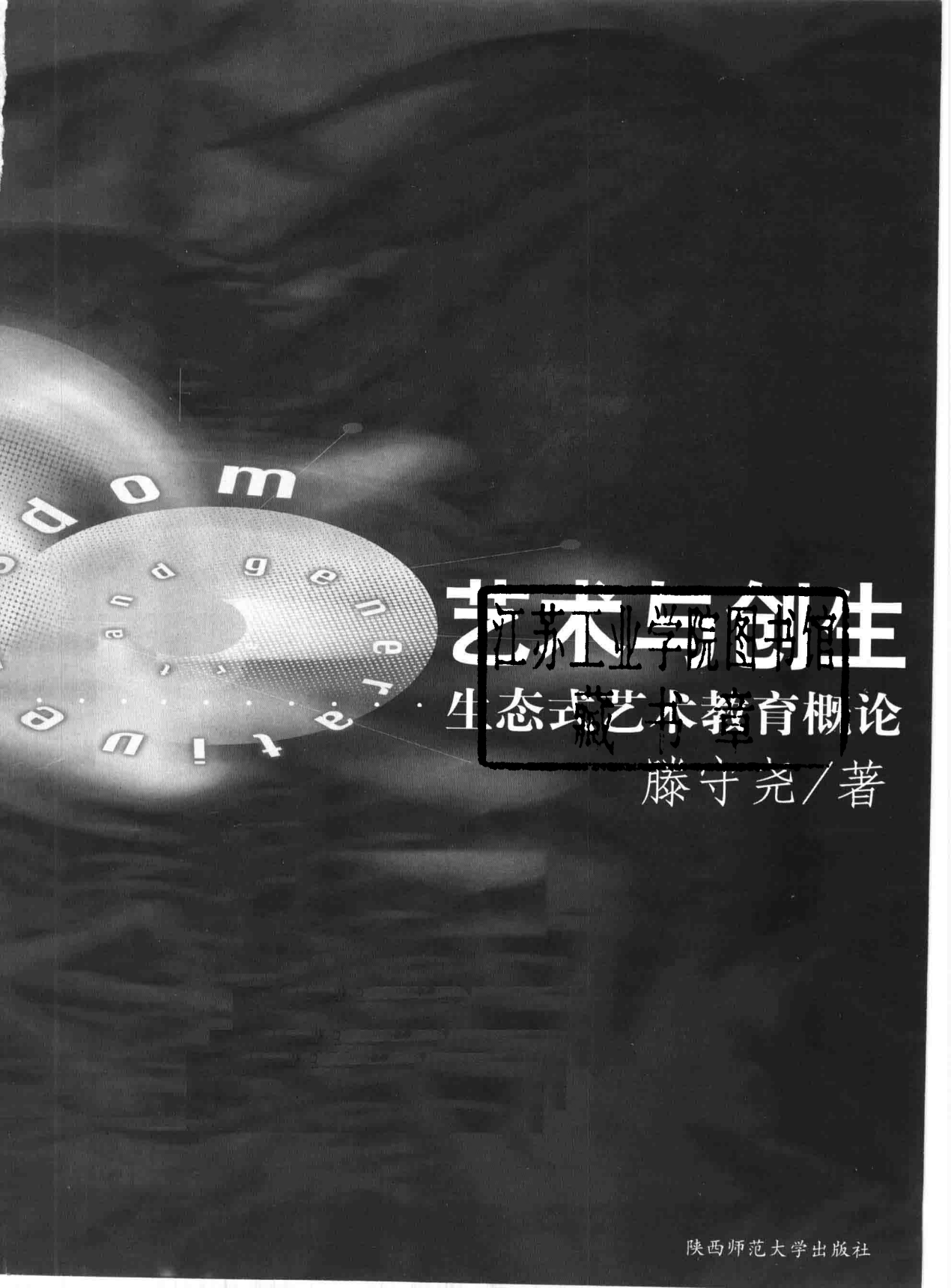

滕守尧◎著

艺术 与 创生

ART AND
GENERATIVE
WISDOM

陕西师范大学出版社

艺术与创生

生态式艺术教育概论

滕守尧/著

图书代号: JC224600

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术与创生——生态式艺术教育概论/滕守尧著. —西安:
陕西师范大学出版社, 2002

ISBN 7-5613-2317-4

I. 艺… II. 滕… III. 艺术教育—课堂教学—教学参考资料
IV. J04-42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 087239 号

责任编辑 任 平

装帧设计 朱 赢

责任校对 侯海英

出版发行 陕西师范大学出版社

社 址 西安市陕西师大 120 信箱 (邮政编码: 710062)

网 址 <http://www.snuph.com>

经 销 新华书店

印 刷 长安县第二印刷厂

开 本 787×960 1/16

印 张 28

插 页 3

字 数 381 千字

版 次 2002 年 1 月第 1 版

印 次 2002 年 1 月第 1 版

印 数 1—6000 册

定 价 48.00 元

开户行: 西安工行小寨分理处 账 号: 216-144610-44-815

读者购书、书店添货或发现印刷装订问题, 请与发行科联系、调换。

电 话: (029) 5251046 (传真) 5233753 5307864

E-mail: nuph@pub.xaonline.com

作者简介

滕守尧 男, 1945年2月生, 籍贯山东。现任职中国社会科学院哲学所美学室主任、研究员、博士生导师; 中华美学学会副会长兼秘书长; 北京大学艺术学系兼职教授; 南京师范大学特聘教授, 南京师范大学美育中心主任。

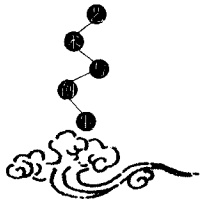
1969年毕业于北京大学西方语言文学系。1978年考入中国社会科学院研究生院美学专业, 1981年毕业, 获哲学硕士学位。1987年访问英国杜伦大学, 任客座教授, 讲授中国艺术哲学。1987年底应美国哈佛大学零点中心主任加德纳教授邀请, 访问哈佛大学, 并演讲中国艺术哲学。1988年至1991年在德国明斯特大学任客座教授, 讲授中国艺术哲学与审美心理学。1995年在意大利哲学所讲授中国艺术哲学。

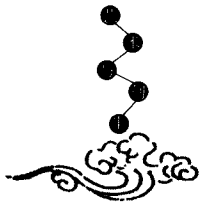
主要研究方向: 中西美学比较、艺术学、美育、艺术教育等。近年来, 撰写和出版了专著《艺术与创生——生态式艺术教育概论》, 主编和出版了《美学·艺术教育·设计丛书》(已出版18种)、《生态式艺术教育示范丛书》(共16种)等图书。同时, 担任国家《艺术课程标准》研制组负责人, 及艺术课程实验教材主编。

主要著作有《审美心理描述》、《艺术社会学描述》、《中国怀疑论传统》、《文化的边缘》、《艺术化生存》、《道与中国艺术》、《道与中国文化》、《道与中国医学》、《过程与今日艺术》、《对话理论》等。

主要译著有《艺术与视知觉》、《视觉思维》、《现代艺术哲学》、《非物质社会》、《艺术问题》、《走向科学的美学》、《怀疑论美学》、《艺术感与美育》等。

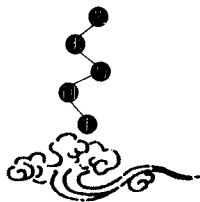
这是一个发展的世纪，也是一个充满危机的世纪。危机与保护是一对孪生兄弟。在当今汹涌的发展大潮中，人们对地球和人类自身未来之命运的关心也日益增强，除了感到经济危机和环境危机外，还感到精神的危机。这一危机最明显的标志之一，就是现代社会竟然把艺术——这种反映人自身之感受和理解的艺术，这种能在人的精神世界掀起狂涛巨浪的艺术，这种被视为人类“最后的精神家园”的艺术——也当成一种商品或人的社会地位的标志和虚假包装物。艺术自身面临的危机，与人类精神生活面临的危机同步。实际上，人类精神生活也与人的肌体一样，不断遭受疾病的侵蚀。现代人的“精神疾病”，也许不能像过去那样，仅靠“宗教”或“信仰”医治；艺术和艺术教育，也许是一种更好的解救剂。任何摆脱了功利纠缠的艺术，都有一种境界和意味，能使真正懂得它们的人摆脱物质的和世俗的羁绊，忘情于它的景象和旋律中。面对这样的艺术，人的感受、想像、情感和思维等，似乎插上了翅膀，不断向新的人生高度腾越。例如，当看到某些展示“崇高”的艺术时，人即使在逆境和苦难中，也会感受到自身的尊严和伟大。正如一部意大利歌剧中描写的，当一群失去家园的奴隶踏上苦难的旅途并遇到极大困难时，突然有人唱出埋藏在心灵深处的心声：“让思想插上金色的翅膀”，于是大家便有了继续活下去的勇气。一个音乐家在“文革”中遭受折磨，给人铡草，他想起了音乐，于是将所有的铡草动作，都按照四分之三的拍子进行，身心立即轻松起来，最后终于渡过难关。在艺术的感召下，人们不仅更容易发现自然万物中蕴藏的美，而且更容易发现自己广阔的心灵世界的美，由此而达到对其自身人格价值的肯定，成为具有更高的文化品位的人。正如西方学者巴赞（Jacques Barzun）所说，当一个社会或一个人同艺术结

婚时，就有了文化；而当他与艺术离异时，野蛮随之来临。日本一幅获得国际大奖的音乐演出广告使用了这样的广告词：“没有音乐，人类就会干出像战争这样愚蠢的事情。”我的一个学生对此评论说：没有艺术，人类也许会干种种像战争这样愚蠢的事，但失去艺术的人，其损失不仅于此。人如果因失去艺术而失去了文化修养，就会干出比战争更愚蠢的事，因为无艺术修养的人连这个广告的意味也看不出来，就像一个农民看见百万年的化石和文物而将之破坏和抛弃一样。遗憾的是，对人如此重要的艺术，却因艺术教育的不得力，其自身也正经受着病魔的侵袭。在当今世界，出现了许多鱼目混珠的虚假艺术，这种艺术多是由那些没有文化根底、无病呻吟的人批量生产出来的。更严重的是，在当今社会，不能辨别真假好坏艺术，甚至不能把握和欣赏各种经典艺术的人，不仅是那些没有文化素养的人，还包括许多有知识的博士、硕士和学士。我的一个学生曾做出这样的反省：“平时欣赏一些名画、名曲、名著等，只知道很好，但不知道好在哪里；它们表现的深刻意义，也挖掘不出来，这对一个名校的研究生来说，实在是一种悲哀！”

这一事实使我不能不得出另一个结论：仅有知识，不等于有文化素养。很多博士和硕士，由于不懂得人类感情，不懂得艺术，即使侥幸成为这个时代的“精英”，也只能是一种“封闭型精英”。所谓“封闭型精英”，就是那种仅有一技之长，而对社会和人类的感情、对艺术的意味和自然的美、对其他专业和领域一无所知的人。

在当今的中国，很多人大谈生态，大谈自然的可持续发展，却偏偏忽视了一个社会以及个人（尤其是那些作为精英的个人）的可持续发展。事实上，如果一个社会缺少了这种开放型的或具有可持续发展能力的人，就失去了精神上的蓬勃生气，必然走向死板和停滞。个人之可持续发展的重要标志，是具有一个接纳百川的开放心态，而艺术恰恰是造就这种心态的重要途径。当然，艺术虽然能净化心灵，能使人的精神更加纯洁和高尚，但并非所有被称为艺术的东西都能起到这种作用。即使是真正的艺术，也不是对人人有效。对艺术的创造、接受和欣赏，是一种高级的文化的素质，而获取这种素质的重要途径，就是健康的艺术教育。健康的艺术教育不纯是一种技法的教育，而是一种更全面的文化素质的教育。这样的教育，对整

个世界有举足轻重的意义。

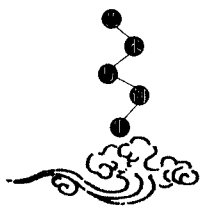
一谈到艺术,我本人极不愿把它同国家与国家、民族与民族、个人与个人之间的竞争联系起来。但在当今社会中,艺术已成为衡量一个国家综合国力和能否立足于世界民族之林的重要参数。我们注意到,在许多西方国家的“国家艺术课程标准”中,经常提到“竞争”,认为未来社会的竞争,不能仅仅从经济和技术方面考虑,还应该考虑到艺术和文化的因素。也就是说,一个国家必须把人的文化素质考虑进去,才能在竞争中立于不败之地。对这样的见解,可以有所保留,但不得不承认其眼光的远大,不得不承认这是20世纪人类认识的一次飞跃。很明显,如果现代社会的竞争纯粹是经济和政治的,而且愈演愈烈,地球作为一条在宇宙中航行的飞船必然要沉没。如果泰坦尼克号轮船的沉没是因为撞上了冰山,地球这条大船的沉没就是因为其中的乘客竞相耗费大船的资源,最后连船帮也拿来烧火取暖。因此,“竞争”这一现象要想持续,就必须演变成一种在精神感受和智慧方面的竞争。只有这样,人类才有出路。要知道,“感受”和“智慧”不同于物质的东西。物质是有限的,精神和智慧的发展却是无限的。既然后者有着无限的资源和发展空间,就用不着抢夺,也没有什么分配不公平的问题。只要朝这个方向努力,每一个人都可以拥有更高的智慧,每一个人都可以发展自己独特的个性。当智慧提高时,人类不仅不再在竞争中大量浪费和消耗资源,而且会想方设法保护地球资源,使整个地球更加多姿多彩。

从这一角度看,人类其实已经预见到本世纪所面临的主要问题,也已经提出一种重要的应付手段:从此刻起,不断加强艺术教育,将艺术课程变成学校教学的核心课程。

一、关于艺术教育的回顾

艺术是人类的一种基本的和经常的精神活动,也是使人类成为人类的最重要的原因之一。艺术促进人类文化的形成,同时也是文化的核心和精华,它不断向文化的其他领域发射能量,并渗透到人们生活的深处。

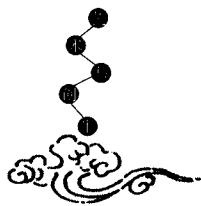
正因为艺术如此重要,所以早在远古时代人们就开始了艺术教育。中国早在三皇五帝时代,就已经用音乐培养统治者人

选。至周代，周公开创了“制礼作乐”的制度。在这个最高统治者的推动下，整个社会礼乐并举，相辅相成，相互加强，为的是以此造就一种祥和的社会和人的心理世界。这一举措不仅成为西周的一项根本社会制度，同时还是它的一种主要的教育形式。在西周社会中，音乐与教育几乎是一种一而二、二而一的关系。《周礼》规定：学校负责人必须都是搞音乐的，所谓“大司乐”和“乐师”，不过就是负责大学与小学教育的官长。甚至所有教育内容或目标，包括“乐德”、“乐语”、“乐舞”，全都与音乐有关。所谓“乐德”，不过是以祥和的音乐影响的行为和德行，具体指忠、和、敬、孝等；所谓“乐语”，即具有音乐韵味的语言，包括诗辞等；所谓“乐舞”，即受祥和音乐影响的歌舞。据说，那些掌握了这种歌舞的学生，一般都具有优雅的神态和举止。“乐德”、“乐语”、“乐舞”三者合成，就成为当时的“礼”。归根结底，“礼”就是受到音乐影响和规范的语言和行为，其形式和韵味与音乐同构。在这里，二者相互融合，不存在谁为谁服务的问题。换句话说，音乐不是教育的方法或工具，它已经与教育的内容完全融为一体。

到孔子时代，礼乐不仅被列为“六艺”之首，而且成为整个教育的基础。孔子提出“乐以教和”的主张，并明确指出，艺术化的行为和人格，是社会教育和自我修养的最终目的或最终阶段。在他提到的学习内容中，不管是像“书”和“数”这样抽象的东西，还是像“射”和“御”这类技能性的东西，都必须服从艺术的原则，不然的话，它们怎能被称为“艺”！在西方，古希腊人一直把艺术教育作为公民教育中不可缺少的重要方面，艺术活动成为普通古希腊人生活中的一项重要内容。据说，希腊全盛时代的统治者伯里克利本人就十分爱好艺术。有记载说，伯里克利对艺术爱至成“痴”，甚至在一场激烈的战斗的前夕，还与人秉烛夜谈诗的理论问题。为了鼓励人们欣赏艺术，他甚至向雅典市民颁发观剧津贴。很明显，这些古希腊人之所以被后人赞誉为“不仅在体格上，而且在精神上都接近完人”，与他们注重艺术修养是分不开的。

在近代和现代社会中，由于对科学学科的强调，学校教育逐渐忽视艺术。这一点在西方尤其明显。19世纪早期，不论是美国还是英国，艺术教育都是与教育的总体目标相脱离的。学校艺术课就是教授学生唱歌画画的技巧，艺术老师绝不会指

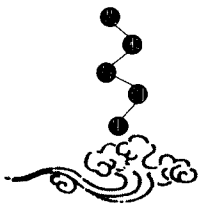

导学生阅读和讨论与艺术作品有关的资料,更不注意培养他们对艺术作品的欣赏和批评能力。许多人认为,学习画画不过是使人手指灵巧,以便将来在工厂更好地劳动。还有人认为,学习画画可以为别人画出很好的画像,将来不失为一个维持生活的饭碗。更有人认为,画画可以帮助学生写出更好的字,可以锻炼手与眼睛之间的配合能力。这样一来,艺术课就成了地地道道的副科,因为人们普遍感到,艺术课只是训练一种手工艺的,最多不过是一种玩耍和游戏,学生在艺术课上用不着动脑子,学不到什么知识。一句话,艺术与发展儿童的智慧无关。艺术既然与知识和智慧无关,也就与总的学校教育目的无关。

至 19 世纪末和 20 世纪初,随着心理学和人类行为学的发展,引起了人们对儿童画的兴趣,人们开始探索儿童画是怎样揭示出人的情感和精神的发展的。很多人开始把艺术视为儿童的自我表现和创造性表达,艺术课被视为对学生进行情感教育和个性培养的课程。

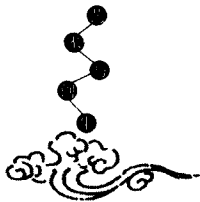
到了 20 世纪 20 年代和 30 年代,西方世界受杜威教育思想的影响,艺术教育越来越强调培养儿童的个人创造性能力和自由表现能力,开始把儿童视为“儿童艺术家”,因为儿童都是以一种天真的和独特的个人视野来观看和表现这个世界的。这种思想后来在美国心理学家和艺术教育家罗文费尔德的著作中得到系统阐述和发展,其影响一直延伸到 20 世纪 80 年代。与此同时,一种实用主义倾向也在并行发展着。在许多地区,视觉艺术教育集中于学生对各种艺术的构成要素,如线条、色彩、形状等的把握,目的是为学生以后从事工业制作和设计等工作打好基础。在 20 世纪 40 年代和 50 年代,这种倾向进一步发展,艺术教科书中出现了“日常生活艺术”、“做一个好公民的艺术”、“工业设计艺术”等。

20 世纪 60 年代以后,一种综合性艺术教育思潮得到逐渐发展和壮大,至 90 年代,已经成为美国乃至世界艺术教育的主流。实际上,它是对下面两种观点的综合和超越:第一种观点是,艺术教育的重要性在于,从艺术中学生可以学到有关我们自身和世界的知识、信仰和价值,这些知识、观点、体验和意义是任何其他学科不能提供和代替的,因此,艺术教育是公民教育必不可少的和关键的部分。另一种观点认为,开展艺术教育,不仅是因为艺术本身值得教和值得学,更重要的是它还

能为其他学科的学习带来好处。一方面,艺术为学生的情感表达和创造性冲动提供了一个出口,使学生心理更加健康;另一方面,通过艺术进行的普通教育,是更生动活泼的教育,也是最成功的教育。在这种教育中,学生不仅能学到应有的知识,而且学得更自然更愉快。这种观点进一步发展,人们又认识到,艺术教育强化了学生的知觉能力和表现能力,进而使其语言交流能力、表现能力、批评性思维、解决问题的能力大幅度提高。

通过对上述两种观点的综合和提炼,加之这一时期许多艺术心理学家和艺术理论家对知觉问题、读者反应问题、交叉文化问题的系统和精密研究,人们更加清晰地认识到,艺术不仅有利于儿童的个性发展和创造能力的发展,还有利于儿童的认识能力的发展;艺术教育不仅能教会儿童画画和唱歌,还能使学生有机会接触人类迄今为止的大多数伟大文明成果,对这些伟大成果的感知、理解、欣赏和评论,有利于全面提高儿童的文化素质。在此基础上,艺术教育逐渐发展成为一种综合式艺术教育或以多学科为基础的艺术教育。从此以后,艺术教育不仅包括学习艺术创作,还包括学习艺术批评、艺术史、美学等;当然,其他如哲学、人类学、考古学、心理学、社会学等不同学科的知识,也都适度地融合进去。综合式教育不仅使艺术教育本身成为一种多元交叉学科,还注重艺术精神向其他学科的渗透。例如,早在1977年,美国就出现了一份题为《回到我们的感觉:艺术对美国教育的意义》的国情报告,这一报告提出15条提议,这些提议的基础是这样一种思想:“只有在艺术变为每个学生在校内外和在各个学习阶段上个人学习经验的中心时,美国教育的基本目标才能实现。”1984年,美国“盖梯艺术教育中心”发表了题为《超越创造:艺术在美国学校中的地位》的报告。三年后,美国“国家艺术基金会”又发布了另一个报告,报告的题目是《走向文明:关于艺术教育的报告》(1988年)。这一报告把艺术教育的总的目标描述为:使学生接触和学习到人类文明迄今取得的所有富有意义的成就;培育学生的创造力,发展学生的交流能力,帮助学生在批判性评价的基础上做出选择。1994年,《美国国家艺术教育标准》出台,这一标准规定了每一个美国年轻人最起码应该掌握的艺术知识和创造能力。它明确指出,任何一个受教育的人,如果缺少基本的艺术技能和艺术知识的教育,就不算是受到完备的教育;同

样,任何一个自称有教养的人,如果不懂艺术,就算不得真正有教养的人。更重要的是,《标准》还确定今后的艺术教育绝不是像过去那样,仅仅是学习画画和唱歌的技能,还应包括从文化、美学、历史的角度分析、欣赏、评价作品的能力和智慧。

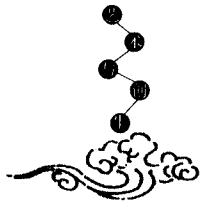
这一标准的出台,标志着世界艺术教育从此进入了一个全新的时代。

二、艺术与“开放型的精英”

当今社会,“开放”已经成为一个人们常常挂在口头上的革命性的、带有褒义的字眼。“开放型的精英”被视为当今社会的英雄。所谓“开放型的精英”,就是不仅具有一技之长,而且能使自己的感情不断丰富,使自己的思想和境界不断向完美的高峰攀登的人。“开放”的人,就是一个有文化的人。这里所说的文化,是一种作为素质的文化。英国早期专门研究文化的学者阿纳尔德曾经这样为文化下定义:所谓文化,就是人们通过不断学习自己所能看到的和听到的最美好的东西,而使自己变得日益完美的活动。很明显,这里所说的文化,不是人们常常理解的一些文化产品,而是一种能使自己不断向最美好的东西开放,从中取得营养,使自己不断向完美的境界攀登的素质。这里所说的持续发展,就是这种素质的不断提高和发展。阿纳尔德还解释说,在他的心目中,人们所能看到和听到的最美好的东西,就是文学和艺术。但艺术究竟如何通过自己的完美而使人不断达到完美?也许可以从以下几个角度去认识:

1. 在“有”与“无”之间

一个人如果想达到完美,最起码要使自己的眼睛和耳朵完美。而要做到这一点,首先必须对人的眼睛和耳朵有一种全新的认识。换句话说,我们必须把它们视为大自然赋予我们每个人的—种极其特殊的“礼物”。它们究竟特殊在什么地方呢?首先,它们不像鞋子或衣服—样是消费型的东—西,而是一种“半成品”式的、有待使用者自己的创造进入其中的东—西。这种东—西,你如果去使用和组装,它就有;你不去使用和组装,它就没有。用—句更哲理的话讲,眼睛和耳朵其实是一种有待实现的能力、有待发掘的潜力、有待完成的任务、有待点燃的智慧。“有待”这个字眼,表示上述东—西都不是现成的。我们

可以把它们比喻为地下深层的石油和淡水，你不去发掘和开发，它们就永远隐藏着。它们又像是蜡烛，你不去点燃，就永远不会放光。因此，它们永远处于“有”与“无”之间。事实也证明了这一点：虽然每个人都有眼睛和耳朵，但面对同样的景色和音乐，有人能看到和听到其中的意味，有人什么也看不到，什么也听不到。正如马克思所说：对于非音乐的耳朵来说，音乐再美，也无法听到，说的就是这个道理。

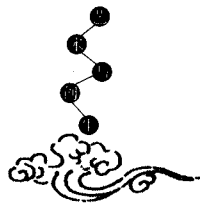
孔子听韶乐，三个月不知肉味。他究竟听到了什么，没有什么记载。但对于他在大江大河面前看到了什么，却有比较详细的记载：

据说，孔子最爱观赏壮丽的江河和雄伟的高山，每到名山大川，必流连忘返。有一次，他的弟子问他：老师，你为什么总爱在大江大河前一动不动地站立半天，而毫不劳累，好像怎么也看不够？我们怎么看一会儿就觉得没有什么可看的了呢？孔子回答说，对于我来说，这大江大河是最耐看的東西。你看这滔滔江水，日夜奔腾，每时每刻都在变换着自己的神态和面容，此时之水已经不是彼时之水，从这水中我看到变动不居的道。这水，以自己的躯体滋养两岸的植物、牲畜和人类，自己总在付出，却从不要求任何回报，所以最有德；这水，虽然不时遭遇险恶的高山和深谷，却从不畏惧，总是一路高歌，勇敢面对，所以最勇敢；这水，每当填满深谷和浅坑，就变得像一面平平的镜子，所以最公平；这水，纵然千回百折，却始终指向东方，从不三心二意，所以最忠实；这水，总是避高就低，遇到障碍便绕行，所以最智慧。正是出于以上理由，所以君子每见大水，必流连忘返。

艺术和艺术教育的作用，就是要把每个人的眼睛和耳朵的潜在能力唤醒、点燃、开发、发展。这样就能像孔子那样，从一种景色中看到更多的东西和意味。

2. 恢复、拓展、发掘早已失去的感受力

实际上，人们的眼睛和耳朵不是什么也看不到或什么也听不到，只不过人们在功利性很强的日常生活中，经常为功利心蒙蔽，因而只能看到和听到与自己功利活动有关的事物，或是只能看到一事物中对自己有用的部分。正如我的一个学生在我对话中指出的，“在这个世俗、忙碌的社会中，人们已经变成功利心极强的个体，已经难以觉察日常事物的美，我们

的眼睛已经不再清澈,我们的嗅觉已经不再灵敏,我们的呼吸已经不再通畅。”最后,人只剩下一具物质空壳而没有任何精神追求。

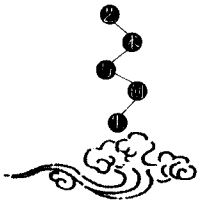
根据美国学者帕森斯的研究,人的日常知觉活动有“匆忙”、“狭窄”、“概略”、“模糊”四大特点。

“匆忙”,是人日常功利活动的需要,与之相对应的知觉是一种“日常知觉”。这种知觉活动主要靠一种“自动性式样识别机制”——在大量流动多变的信息中,迅速捕捉那些对自己有益的或对自己有害的东西,达到适者生存的目的。但是,有一利必有一弊,反应的快速,是以仅仅把握一种过分简化的对象为代价的。过分简化的弊端一旦养成,人们即使在做出一种需要反复斟酌的重大决策时,也会匆忙下结论,凭冲动作出判断。

“狭窄”则是日常知觉的另一特征。为了快速,这种知觉往往偏爱熟悉的,忽略不熟悉的,只对那些自己熟悉的类别或式样作出反应,而对那些自己不熟悉的的东西,往往做出模糊化处理,甚至视而不见。这种习惯一经养成,人们即使进入艺术博物馆,也无法进行艺术欣赏。所谓“半分钟停留”现象,就是很好的例证:根据统计,人们去艺术画廊时在每一幅画面前平均停留的时间只有半分钟。许多人对画看上一眼,就匆忙做出“这幅画很好”或“这幅画很糟”的宣判,随后扬长而去。这样的举动说明,许多文明人的感知能力,在很多方面都已经不如动物。

如何恢复我们变得迟钝的感觉和知觉?艺术和艺术教育起着举足轻重的作用。正如西方作家王尔德指出的,很多时候,是艺术教会了人们如何观察到自然事物的美。西方作家普鲁斯特说,在看到夏尔丹的绘画之前,他自己从没有意识到,在自己身边、在父母的屋子里、在脏乱的桌面上、在没有铺平的桌布的一角、甚至在空牡蛎壳和刀子上,也有动人的美存在。狄德罗评论夏尔丹的绘画时指出,夏尔丹简直是一个魔术师,竟然使一些最平凡的东西也变得如此之美!

在这一方面,郑板桥的许多竹子画以及他的一些题字,给了我们很大启发。他在一幅竹子图的题诗中指出,在院落中种植竹子后,这竹子可以使“风中雨中有声,日中月中有影,酒中诗中有情,闲中闷中有伴。”也就是说,由于院落中有了竹

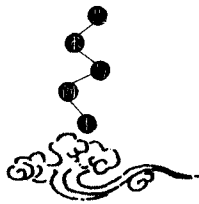
子,不仅整个院落成为全方位开放的,院落中住的人也成为全方位开放的。首先,它已经向天地、日月和四时开放。由于竹子在日中和月中、风中和雨中神态不一,其形态和影像在黑夜白天、早晨黄昏不断变化,就无形中把人、院落、日月、天地、时间变化等有机地联系在一起,使小小的院落映照了整个宇宙。而在酒和诗中,竹子的形态又因为人的内在感情的变化经历着种种变化,使竹子与人类的感情,甚至整个内在世界联系在一起,无形中使整个院落接纳了整个人类感情世界。很明显,这样的开放,同在院中开个门,或在墙上开个窗口的开放,是不可等同而语的。很明显,如果我们多看这样的画,或是在音乐中经常听到像雨打芭蕉一样的闲适声音,那时再回头进入这样的院落,我们迟钝的神经就会得到恢复,自己也会变成一个向天地、四时和人的内心世界开放的人。

3. 获得丰富的情感体验

我们常常谈论和见到物理世界的开拓者,这些人不断向天空、海洋、地下和其他陌生的领域开拓,每征服一片大陆或星球,就在那里留下他们奋斗的痕迹和纪念碑。岂不知在人类精神领域,也有大批的开拓者,这些人就是艺术家。他们开拓的痕迹和纪念碑,就是人类历史上形形色色的艺术珍品。这些艺术珍品,能使普通人认识到,那些比自己更聪明和在精神领域更富于开拓精神的人听到、看到和想到了什么,是怎样看的和怎样听的。即使是同样一种感受或体验,还有强弱深浅之别。它们经常通过艺术,使人更加坚强,更加从容地面对命运的挑战,更冷静地正视不幸和承受不幸。也就是说,艺术虽然不能直接帮助人们摆脱或免遭种种不幸,却可以使我们觉得自己能够掌握自己的命运。当我们被艺术迷住的时候,我们的内心与艺术中人物的内心经验达到同一,从而使我们感到不可侵犯。我们观看毕加索的《格尔尼卡》和蒙克的《呼号》,倾听贝多芬的《英雄交响曲》和《普罗米修斯》芭蕾舞曲,似乎自己也遭遇、体验到屈从与反抗、消极与积极、逆来顺受与挑战精神之间的激烈斗争,感受到精神战胜物质、意志战胜逆境的胜利。

4. 健全人格

在关于艺术的一切有害的思想中,最有害的是把艺术当成玩物和包装。西方学者威斯特(West)说得好,艺术不是人类的玩物,而是一种高级的需要,它的本质,即形式,不是一种

摆设或装扮,而是一个内装生命之泉的杯子,富有生命活力的甘泉由此倒出,送给干渴的嘴唇,供人品尝。席勒早就说过,最终而言,有道德的人不是国家工具造就的,只有打开艺术之泉,通过艺术之泉的浇灌,才能养育出有道德的人,因为艺术是一眼永远不受污染的清泉,政治再腐败和肮脏,艺术仍然清澈和纯洁。

通过创造和欣赏美好的事物和艺术品,人的情感就会结晶成美好的形式,这一美好的形式进一步对人的行为起到规范作用,使之成为一种有道德的行为。正因为如此,一个发展完美的人本身就是一件艺术品,因为二者都有完美的形式。在中国历史上,无论是先秦时代推崇的君子,还是魏晋时代的才子,以及唐宋以后的文人,无不通过艺术得到人格的力量。艺术化的人格,也同艺术一样,可以丑,可以怪,可以痴,可以癫,可以狂,可以疯,就是不可以俗;俗人就是全面封闭的人,是抱固定程式不变的人,是人云亦云的人。艺术与这种“凡俗”之间是一种有我无它的关系。

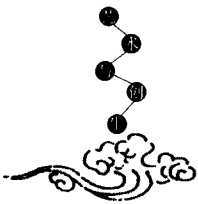
5. 成为智慧的人

智慧不同于智力。智力是一种先天的心理能力,可以通过智商测验确定。

智慧也不同于加德纳在《智能的结构》中提出的七种智能,如语言智能、音乐智能、空间智能、身体运动智能、数学逻辑智能、人际关系智能、自我认识智能等。智慧甚至不是上述诸种智能相加之和。与智力相比,智能不仅靠先天能力,还与后天的创造活动、人生经验以及实践领悟活动有关。但智能仍然不是智慧。

智慧除了包括智力和智能外,还包含一种健全的生活态度、健康的信仰、丰富的情感体验、深刻的思想和观念。智慧是在上述诸种要素,包括感知、想像、情感、理解、思想观念之间频繁交流、对话、合成后生成的新质。很多时候,许多机灵的人,许多善于算计、逻辑头脑很强,因而取得高贵的地位和大量财富的人,许多知识丰富、学富五车的人,都缺少智慧;而有些表面看上去很傻的人,不善于算计因而生活清贫的人,却是富有智慧的人。

更重要的是,与竭力排除主观感受的科学认识不同,智慧同时涉及内外两个世界,在领悟对象时,一刻也不能脱离自我

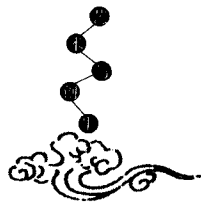

的感受,否则就无法把握对象的神秘的活力。在这一方面,艺术对提高人的智慧是举足轻重的,因为艺术不仅涉及人的智力和智能,还涉及人在生活和斗争中积累的情感体验、思想观念等;更重要的是,艺术最容易使这一切要素恰当融合,在与外在世界的不断对话中,突现出一种新质,这种新质如果用特定艺术媒介体现出来,被接受者把握到,就会产生一种豁然开朗和茅塞顿开的神秘感觉,好像我们平时观看事物时看不到的一种潜在的神秘力量,突然跳出其藏身之地,向我们显现,使我们把握到最高的真实。在这样的时刻,美的东西与真的东西合并为一体。

6. 与世界的和谐

马尔库塞曾经指出,艺术虽然不能直接改变世界,却可以通过改造那些能够改变世界的男人和女人的内在驱动力而间接地改造世界。马斯洛则认为,人自身越完美,他知觉到的世界就越完美,而人知觉到的世界越完美,世界就会变得越完美,因为二者是一种相互促进的能动关系。具有完美知觉和更高级趣味的人,会通过设计和生产创造出一种适合这种趣味的更美好的环境。因此,人类的每一进步和文明,都伴随着环境的改观。当我们来到六千年前的姜寨村落遗迹(一个向农业文明转变的村落)时,就会看到,这是一个由五个原始部落组成的城邦式的村落,中心是一个广场,很明显,这个广场已不仅仅是一个具有实用功能的地方,它也是一个精神交流的所在,不同部落的人可以在这儿会见、交流和相互交换。很明显,这样的结构已经比原始部落开放,显示出文明人与原始人的一个巨大区别。“雅典卫城广场”(广场是希腊城邦的重要组成部分)是另一个典型的例子。尽管公元前5世纪左右的希腊仍然保留着部落生活遗迹,但它的广场已经是开放型的,既有街道的功能,使人们可以顺利通过,同时也是城邦的人会见朋友、举行集会、相互交谈、讨论和进行艺术欣赏的地方。据说,苏格拉底就经常在这个广场中散步和徘徊,与诡辩派学者和年轻贵族讨论伦理学和政治学,把这儿变成一个进行思想交流的私人俱乐部。

其实,在许多文化中,城市本身的设计和造型,就是一件艺术品。布鲁尼(Leonardo Bruni)在1404年撰写的《佛罗伦萨颂》中描写这座城市说:正如竖琴的那些相互合作的琴弦一

经弹拨,许多不同的乐音就形成一种和弦一样,这个文明的城市,同样是所有组成部分相互协调,共同组成一个和谐的整体。在这个共和体中,没有一处比例不协调,没有一处不恰到好处,没有一处模糊不清。每一部分,不仅其自身的作用得到清晰界定,而且与其他部分有着密切的关系,牵一发而动全身。

很明显,心灵的美与环境的美是相辅相成的。

三、艺术：现代教育的核心？

艺术虽然有如此多的好处或功能,但必须经由健康的艺术教育,才能落实到大众之中。在当今世界,美国政府率先把艺术列为中小学教育的核心课程。但是,又如何理解“核心”这一字眼呢?对于“核心”的含义,有两种理解:第一,艺术课程将变得同语文、数学、外语等主课同样重要,争取到与这些主课相同的教学时间。但仅仅如此就证明它进入教育的核心了吗?很明显,艺术与其他核心学科并列,就会产生一个抢夺学生学习时间的问题。众所周知,在当今教育中,随着社会和科学分科越来越细,学生必须学习的科目将越来越多,除了传统核心课程和艺术课程外,人们还呼吁在中小学课程中增加环保课程、艾滋病课程、禁毒课程、性知识课程、家庭生活知识课程、交通安全知识课程等与现实生活息息相关的课程。我们还看到,即使是新增加的“艺术教育”,其本身也是一个多元集合体,例如,它不仅包括音乐、绘画、雕塑、工艺、舞蹈、影视诸种科目,每个科目还要进行艺术史、美学、批评、制作等多种学科的训练。这样的增加意味着什么呢?学生的时间是固定的,而对这一固定时间的分割却是无限的。不断的分割,使学生苦不堪言,哪里还有学习的兴趣!本来应该是幸福快乐的青少年生活,因为学校学习时间的无限分割而失去了整体性,加重的是负担,失去的是快乐。

有鉴于此,当前教育改革之最健康的趋向,是从各科的无限分裂走向新的融合,使各科之间形成一种生态关系。也就是说,从现在起,必须发展一种生态式教育。生态式教育的关键,是找到一种可以连接各个不同学科的教学主题——一个语文、外语、数学、伦理、环保等课程都可以使用的主题。在上这种课时,各科各自有不同的偏重,但无一例外地,艺术