

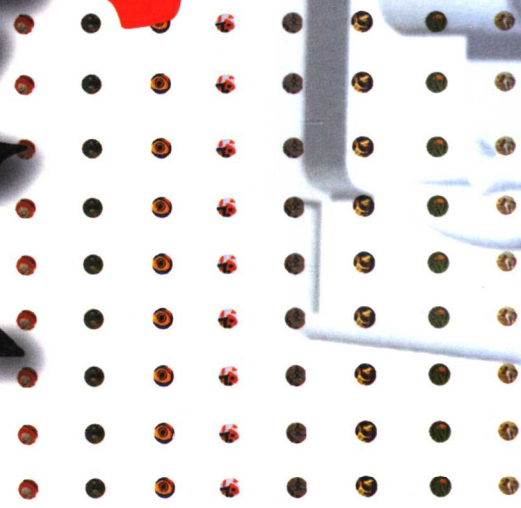
滕守尧 / 主编

D
A
X
U
E
S
H
E
J
I

太
学

梁 梅 / 著

设
计

CNC

生态式艺术教育示范

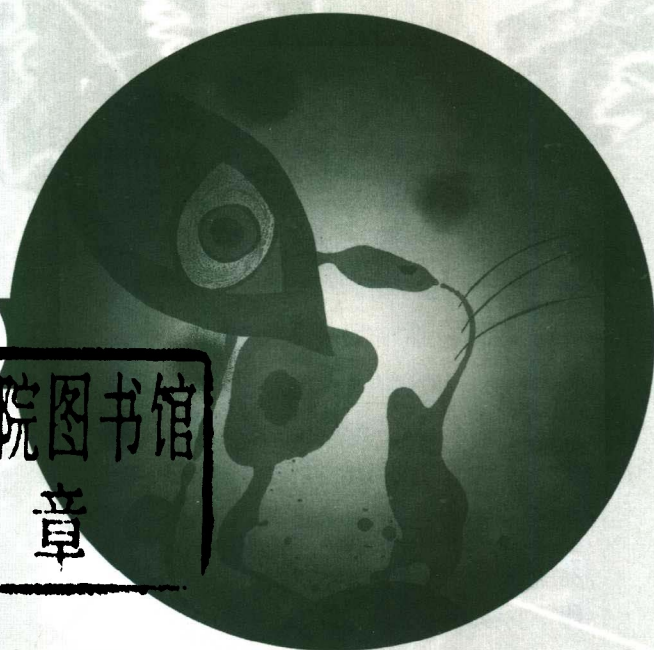
陕西师范大学出版社

大学设计

梁梅 / 著

陕西师范大学出版

江苏工业学院图书馆
藏书章

图书代号: JC224400

图书在版编目 (CIP) 数据

大学设计/梁梅著. —西安: 陕西师范大学出版社, 2002
(生态式艺术教育示范)

ISBN 7-5613-2315-8

I. 大… II. 梁… III. 艺术—设计—高等学校—教材 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 087236 号

责任编辑 任 平

装帧设计 朱 赢

责任校对 李 昕

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 西安乾凌印刷厂

开 本 787×1092 1/16

印 张 12.75

插 页 2

字 数 258 千字

版 次 2002 年 1 月第 1 版

印 次 2002 年 1 月第 1 版

印 数 1—5000 册

定 价 24.00 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

艺术与人的可持续性发展（总序）

滕守尧

当世界跨越纪元第三个千年的门槛时，人类对地球和自身命运的关心也日益增加，人们除了经常谈论世界的经济危机和环境危机外，还在关注着人类的精神的危机。这一危机的一个最明显的标志之一，就是现代人竟然把能够最忠实表现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——也当成一种商品或炫耀人自身在社会中地位的包装物。摆脱这一危机的途径之一，就是通过一种真正的艺术教育，祛除人们泼向艺术的污水和杂质，还艺术的本原和真相。艺术的真相一旦大白，其自身的非功利性以及它达到的精神境界，就有望能使经常接触它的人摆脱一切物质的和世俗的羁绊，使自己的感受、想像、情感和思维等，得到飞速提升，使自己的精神境界得到不断超越。此时的人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，不管是个人还是一个社会，一旦与艺术“结婚”，就有了文化；一旦与艺术离异，就产生出野蛮。不久前，日本一幅得到国际大奖的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，这一广告词还不过瘾，一个人一旦远离艺术或拒绝艺术，也许会干出比战争更愚蠢的事，因为这样的人也许连一个简单的艺术广告也看不懂，不得不永远停留在黑暗而愚昧的精神洞穴中。这样的人很难干出促进文化进步和发展的坏事，就像一个文化细胞完全溃烂的人看见百万年前的化石和文物，也会将之破坏和抛弃一样。

遗憾的是，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，不仅是那些缺乏文化素养的平民，还包括许多有知识的博士、硕士和学士。北大的一个研究生曾作出这样的自我反省：“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，这对一个名牌大学的研究生来说，实在是一种悲哀！这一事实不得不使我得出这样一个结论：仅有知识，不等于有文化素养。很多博士和硕士等，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’，也只能是仅有一技之长的‘封闭型精英’。这种精英除了专业知识外，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。”

生

态

式

艺

术

教

育

示

范

更令人遗憾的是,在当今的中国,很多人大谈自然生态,大谈自然的可持续性发展,却忽视了一个社会以及个人(尤其是那些作为精英的个人)自身的可持续性发展,不懂得一个可持续性发展的人与艺术的密切关系。个人之可持续性发展的重要标志,是具有一种海纳百川的开放心理和心态,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,能使人的精神更加空灵和高尚,但并非所有自称为艺术的东西都能起到这种作用。即使是真正的艺术,也不是对每个人都有效。对艺术的创造、接受和欣赏,是一种高级的文化素质。而获取这种素质的重要途径,就是艺术教育。从这个意义上说,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。这样的教育将在21世纪对整个世界有着举足轻重的意义。

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,艺术已成为展示一个国家综合国力和能否立足于世界民族之林的重要砝码。在《美国国家艺术教育标准》中,不断出现了“竞争”这一字眼。它指出,未来社会的竞争,如果单纯从经济和技术方面考虑,就必然失败,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。尽管我个人对此说尚有少许保留,但也不得不承认美国人在这方面眼光的远大,不得不承认这是本世纪人类认识的一次飞跃。现代人越来越认识到,如果整个世界的竞争局限在经济和政治领域,当这种竞争愈演愈烈时,地球这条在宇宙中航行的飞船必然要沉没。如果说泰坦尼克号轮船的沉没是因为撞上了冰山,那么地球这条大船如果沉没,则是因为其中的乘客竞相耗费大船储藏的资源,甚至最终将沦落到连这条大船的“船帮”也被拆掉,拿来烧火取暖的地步。“竞争”是必要的,但必须逐渐超越政治和经济领域,进入精神和智慧领域。人类只有在精神感受和智慧方面竞争,才有光明的出路。“感受”和“智慧”是与“物质”截然不同的东西。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,人类不仅不会在政治和经济的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,美国人确实已经预见到21世纪人类面临的主要问题,并提出一种重要的应付手段。这就是,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。

历史的回顾

要想理解艺术教育的作用,首先要对艺术本身有一个明晰的认识。但究竟什么是艺术,这个问题已成为当代美学研究的核心问题,对这一问题的不同定义和回答构成当代美学的主体。在我看来,虽然人们对艺术的看法不尽相同,但在一些基本问题的看法上却是一致的,那就是:艺术是由一个社会中个人或集体创造出来的美的或丑的、崇高的或卑下的形式,或是供这个社会中的个人自我观照,或是以一种同情或共鸣的方式,与他

人交流对世界的理解和感悟。这种交流和感悟能为人提供一种高级的愉快,使人进入更美好的境界,在这种愉快的感受 and 精神的升华中,人与人之间达到更深的相互理解,人类文化也伴随着这种不断的升华和相互理解,不断达到更加完美和完善的境界。

从这个意义上说,艺术不是人类的玩物,也不是一种技艺,更不是音乐、美术、戏剧、舞蹈的机械叠加,而是内装生命之泉的杯子,富有生命活力的甘泉从中倒出,供工业时代远离自然和饱受异化之苦的干渴嘴唇品尝。

艺术还是激发人的智慧和灵感的源泉,它凝聚着不同时代的文明,记录着人类的智慧,代表着人性的深度。一部艺术的历史,就是人类心灵的形象化历史。人需要艺术,艺术也为人存在着,它以人类生活经验为源泉,以人类的情感为营养,以人类文化为生存环境。

一句话,艺术既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,所以从远古时代,人们就开始了艺术教育。中国早在三皇五帝时代,人们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”的制度和传统。在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,负责大学与小学教育的官长被称为“大司乐”和“乐师”,学校教育的所有内容或目标,包括“乐德”、“乐语”、“乐舞”,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,包括诗词等;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”的英明主张,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”这样技能性的东西,都必须服从艺术的原则,不然的话,就不足以称其为“艺”。

中国如此,西方亦然。古希腊人很早就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,伯里克利后来对艺术已经成“痴”,有一次在生死搏斗的前夕,还念念不忘艺术,与人讨论诗的理论问题直到深夜。为了鼓励人们欣赏艺术,他甚至向雅典市民颁发观剧津贴。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。

生

态

式

艺

术

教

育

示

范

遗憾的是,随着近代科学的兴起和工业文明的到来,科学主义成为人类精神殿堂中的主神,自然科学成为人们关心的焦点,人文精神、艺术感受逐渐被冷落和忽视,科学规范、科学思维模式、科学方法、科学精神无条件地进入艺术、文学、历史、哲学、宗教领域,学校教育强调科学和整齐划一,强调分数和等级,艺术教育的即兴性和过程性特征被剥夺一空,艺术教育的作用渐渐降低。至20世纪早期,不管是美国还是英国,艺术教育都开始与教育的本意相背离,艺术课教授给学生的不过是唱歌画画的技巧,艺术老师绝不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。许多家长认为,学习画画不过是使人手指灵巧,以便使孩子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,这种技能将来不失为一个维持生活的手艺。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。不久之后,艺术课真的沦落为学校的副课。人们普遍感到,艺术课只是训练一种手艺,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,艺术与发展儿童的智慧无关。既然艺术与知识和智慧无关,也就是与学校总的教育目的无关。

19世纪末和20世纪初,心理学和人类行为学的发展,引发了人们对儿童画的浓厚兴趣,人们开始探究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,艺术课开始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。儿童被视为“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。这种倾向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,一种实用主义考虑也并行发展起来。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。到了40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”条目,如“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步发展和壮大,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、体验和意义是从任何其他学科那里学不到的,艺术教育随之成为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,更重要的是它还为其他学科的学习带来了好处。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,学生不仅能学到应学的知识,而且学得更自然更愉快。随着这种观点的进一步发展,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、批评性思维能力、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;艺术教育不仅教会学生画画和唱歌,还使学生有机会接触迄今为止人类的大多数伟大文明成果,对这些伟大成果的知觉、理解、欣赏和评论,有利于提高学生的整体文化素质。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了。走向综合的艺术教育不仅本身变成一种多元交叉学科,而且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,这一报告提出了15条提议,这些提议全是基于这样一种思想:“只有当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。4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)。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,这一标准制定出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,就不算是受到了完备的教育。同样,任何一个自称有教养的人,如果不懂艺术,就算不得是一个真正有教养的人。更重要的是,《标准》还确定了,今后的艺术教育,决不能像过去那样,仅仅是学习画画和唱歌的技能,还包括了从文化、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走进了一个全新的时代。

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嘴上的革命性的、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,不是人们通常所理解的那些文化产品,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

生

态

式

艺

术

教

育

示

范

所能看到和听到的最美好的东西，就是文学和艺术。艺术究竟如何通过自己的完美而使人不断达到完美？为回答这个问题，我想从以下几个方面谈谈个人的看法：

“有”与“无”之间

一个人如果要想达到完美，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赠予我们每个人的—种极其特殊的“礼物”。它究竟特殊在什么地方呢？首先，它不是像一双鞋子或—件衣服那样的消费型的东西，而—种“半成品”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。“有待于”这个字眼，表面上看就不是现成的。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，就永远是隐藏着的。它们又像是蜡烛，你不去点燃，它就永远不会放光。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，可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，对于不懂音乐的耳朵来说，音乐再美，也无法听到，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—动不动地站立半天，而毫不劳累，好像总也看不够？我们怎么看—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东西。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—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—种景色中看到更多的东西和意味。

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，人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—件事物中对自己有用的部分。正如我的—个学生在同我的对话中指出的，“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。

概而言之，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，即使人们在作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东西，往往作出模糊化处理，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。所谓的艺术馆“半分钟停留”现象，就是很好的例证：许多人去艺术画廊时，不管一幅画多伟大，只用半分钟，就结束了对它的观看，作出“这幅画很好”或“这幅画很糟”的宣判，随后扬长而去。正如人们一再证明的，文明人的感知能力，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。西方学者王尔德曾经指出，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。狄德罗在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，也给我们很大的启发。他在一幅竹子图的题写中指出，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”。这段话告诉我们，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，使小小的院落接纳了整个宇宙。但是，在酒中和诗中，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，自己也能变成一个向天地、四时、人的内心世界开放的人。

情感体验的扩展

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

生

态

式

艺

术

教

育

示

范

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,也有强弱深浅之别。经常通过艺术体验某些强烈的或深刻的感受,会反过来使人更加坚强,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,虽然艺术不能直接帮助人们摆脱或免遭种种不幸,但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。

健全人格的促成

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,都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,可以癡,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。

提高人的智慧

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、经验作用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，被读者把握到，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。正如英国诗人济慈所说的：“美的即真的，真的即美的——这是我们生活在地球上的人所能知道的一切东西中最重要的东西。”

改造世界

正如马尔库塞所说，艺术不能直接改变世界，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。马斯洛则进一步指出，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，人类每一个进步和文明，都伴随着环境的开放。当我们来到 6000 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 5 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，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，表示出文明人与原始人的一个巨大区别。再看“雅典卫城广场”（广场是希腊城邦的重要组成部分），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。它既有街道的功能，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）在其 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。

可见，心灵的美与环境的美是相辅相成的。

艺术：现代教育的核心？

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，应如何理解“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

生

态

式

艺

术

教

育

示

范

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的越来越细，学生必须学习的科目将越来越多，除了传统的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”课程，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，每一门还要求从美术史、美学、批评、制作等多种学科方面进行训练。这样的增加意味着什么呢？学生的时间是固定的，但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。

因而，当前教育改革之最迫切的，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，也许是要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（包括音乐、绘画、手工等）要在其中发挥一种核心辐射作用，也就是说，艺术必须融合或辐射到语文、数学、伦理、体育等各个学科中，各个学科的教学过程也因为艺术的辐射，变得更有趣味，老师愿意教，学生愿意学，因为整个教学过程本身，已经不是死的知识的灌输，而是智慧的点燃，结果，整个教学成为一个充满奇妙的感觉、想像、思考和解决问题（顿悟）的过程。很明显，这个过程本身已经成为艺术的，这同把艺术作为一种手段的艺术教育截然不同。

但究竟什么是生态式艺术教育？为回答这个问题，我和一群志同道合的朋友一起合作，设计和撰写了一套针对大学、中学、小学、幼儿等各个学年段学生的，内容包括音乐、美术、设计、戏剧等不同艺术门类的生态式艺术教育示范。它不是教材，但有教材的作用；它不是专业性的艺术书籍，但始终贯串艺术的趣味和精神，能吸引人像读文学作品那样一口气读下去；它为各级教师提供指导，但家长和学生也是当然的读者，因为只要读完它，读者对艺术的认识就会大大深入一步。

生态式艺术教育示范——送给 21 世纪教师和学生的一份特别的礼物。

前言

衣、食、住、行是构成我们日常生活的重要内容，了解衣、食、住、行的内容和知识并用审美的眼光来对待他们，是提升我们生活品位的重要方式。教育使我们成为一个拥有知识的文明人，同时也应该使我们成为一个具有生活品位的人。我们接受教育的过程不仅是得到文理科知识的过程，也应该是懂得如何穿着打扮、如何举止优雅的过程。

传统教育往往强调了大而空的理想主义和人生观教育，忽视了人生观所附着的最基本的衣、食、住、行。从小学到大学几乎没有有关设计的任何教材和学习内容，大学宿舍肮脏混乱成为普遍现象，读到硕士博士尚不知道如何穿衣搭配也司空见惯。走进一些学富五车的教授家里，也会常常看到家具陈设不配套、色彩搭配不协调的现象，与其满腹经纶的学识很不相称。比起国外那些衣着得体、风度翩翩的学者、教授来，我们国家的许多学者往往显得衣冠不整、神形委琐。而且，在相当长的时间内，我们把注重生活品质、讲究穿着的行为视为资产阶级思想，冠以小资情调的罪名，甚至认为衣着随意、不修边幅是好学上进的表现。殊不知，在一个文明程度高的社会里，服饰打扮、言行举止与一个人的学问高低、素质修养应该是一致的，高分低能的现象是一个国家教育的缺陷。

在数字化的信息时代，高速发展的科学和技术把人们的生活日渐物化，对物质生活的追逐使我们离自然越来越遥远，对时尚的追逐使我们离我们的内心越来越遥远。五星级酒店的享受使我们忘记了家还应该是一个体现我们的学识修养、慰藉我们心灵的空间，而不仅仅是一个豪华家具组成的房间；对名牌的追求让我们忘记了服装和用品还是我们表达个性、品位和思想的东西，而不仅仅是与大街上的流行风格一致。陈设简单但有设计创意同样可以体现我们品味不凡，衣着朴素但搭配得当依然可以表现我们格调高雅。最重要的是我们要学会用审美的眼光来了解构成我们衣、食、住、行的一切，了解不同组合、不同形式所传达的不同美感，了解它们所包含的人文信息，使文明能真正融入我们的日常生活中。

在工业化的进程中我们污染了我们赖以生存的空气和水，森林在迅速减少，蓝天白云已成遥远的风景；因为急功近利，我们推倒了祖先留下来的百年老屋，盖起了摩天大楼；因为热衷流行歌曲，我们忘记了外祖母教给我们的动听民谣，哼起了流行小调；因为赶时髦，我们扔掉了母亲缝制的衣服，换上了舶来的名牌；欧陆风尚使我们开始嫌弃祖传和民间的玩具，而喜欢漂亮的洋娃娃。那些有趣的木碗、竹雕、针线盒、粗布娃

娃,已经像小时候妈妈床边的摇篮曲,成了依稀的往事,木雕器皿上的花纹和青花瓷器上的闪光与练习本上稚拙浪漫的诗句同时失落。我们虽然生活在信息时代,但在了解高新技术知识的同时,我们也应该珍惜构成我们民族历史的源远流长的文化,学会欣赏传统艺术、民间艺术,欣赏传统和民间艺术里蕴涵的智慧和创造,因为这些是我们民族文化的根。

本教材根据滕守尧先生的对话理论和生态式艺术教育的观念编撰而成,它试图通过灵活的师生对话、生生对话方式,在介绍构成我们衣食住行的建筑和环境设计、产品设计、平面设计、服装设计,以及传统手工艺和民间工艺设计的同时,与大学生们一起探讨生活的品位和格调;提倡健康朴实、情趣高雅的生活方式和陶冶情操;消除来自贫困家庭、生活朴素的同学的自卑感,让那些爱慕虚荣的同学了解什么才是真正的有品位的生活方式;使他们不仅成为拥有专业知识的人才,同时也成为具有艺术欣赏眼光、具有高品质生活的高素质人才。

同时,本教材也从保护我们生存的自然环境和人文环境出发,提倡环保的生活方式,与自然和谐共处,了解和珍惜我们民族的传统和民间艺术,在享受高技术给我们带来的便利生活的同时,也守住我们的精神家园。

本教材面向非艺术类和非设计专业的大学生,把欣赏文学艺术、音乐艺术与欣赏建筑和环境艺术以及

产品造型、民间工艺和传统工艺结合起来,希望从整体上提高大学生的修养和素质,为数字化时代的人们提供艺术化生存的启发,让我们都可以在地球上“诗意地栖居”。

本教材主要为大学生提供有关衣、食、住、行方面的设计知识,全面提高他们的整体素质和生活品位,以及培养他们对于优秀设计作品的欣赏能力。

课例安排仅提供教学参考,主要是提供一种教学方式。在教学内容和教学方式方面,每位教师都可以根据具体情况自由安排,如“民间手工艺设计”单元的教学内容,因为我国民间手工艺品种繁多,老师可以根据当地的民间手工艺特色灵活安排教学内容。教学重点应突出人文和审美内容,以及有关环境保护和生态保护的意识。

在向学生提供知识和提高审美修养的同时,还应安排一些动手的课,让同学们在实践中真正体会到设计的乐趣,并能够掌握一些基本的民间手工艺设计和制作的技艺。

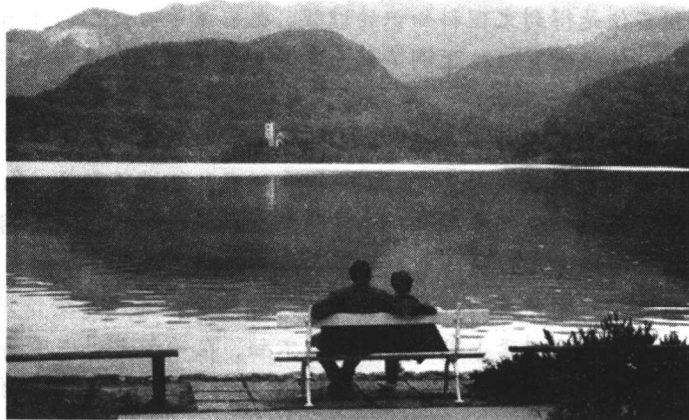

图1 东欧斯洛文尼亚(前南斯拉夫北部)的伯勒德(Bled)市。

梁梅

2001年10月于北京

生

态

式

艺

大学设计

教

育

示

范

目 录

艺术与人的可持续性发展(总序)·····	滕守尧
前言·····	1
第一单元:建筑与环境设计·····	1
课例一:诗意地栖居——居住的观念与方式·····	4
课例二:凝固的诗——建筑的不同风格·····	12
课例三:个性化的空间——艺术地设计居住空间·····	21
课例四:艺术化生存——环境设计的特点与审美·····	27
课例五:介绍自己设计布置的家·····	33
第二单元:工业产品设计·····	35
课例一:设计就是设计一种生活方式·····	39
课例二:从形式服从功能到形式服从情感·····	45
课例三:从标准化生产到个性化设计·····	52
课例四:绿色设计与人文设计·····	58
课例五:判断产品设计的优劣·····	64
第三单元:平面设计·····	66
课例一:招贴画设计·····	70
课例二:包装设计·····	76
课例三:书籍装帧设计·····	82

生

课例四:标志设计与形象塑造.....89

课例五:包装我们自己.....95

第四单元:服装设计.....97

课例一:传统的和现代的 101

课例二:东方的和西方的107

课例三:流行的和时尚的113

课例四:你的我的和他的119

课例五:自己动手设计服装124

第五单元:传统手工艺设计126

课例一:辉煌五千年——传统手工艺的艺术成就130

课例二:巧夺天工——中国传统手工艺的创意和工艺135

课例三:艺术与技术、功能与美观的统一 140

课例四:传统手工艺之美146

课例五:传统手工艺的文化精神152

第六单元:民间手工艺设计157

课例一:民间剪纸工艺——民间的喜庆招贴161

课例二:民间玩具——民间的爱心传递168

课例三:绣荷包——民间的爱情信物175

课例四:中国结——民间的吉祥符号182

课例五:民俗与民族文化189

态

式

艺

术

教

育

示

范

人
学
设
计

