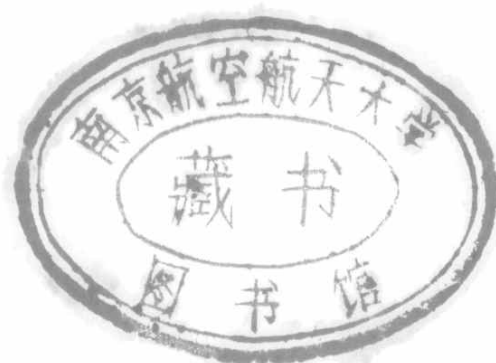

其 他

目录

序号	姓名	职称	单位	论文题目	刊物、会议名称	年、卷、期
1	姚义斌	中级	艺术学院	试论汉墓形制的演变及其原因	艺术与设计	20040003
2	姚义斌	中级	艺术学院	试论六朝绘画对画像砖的影响	东南文化	20040003
3	蔡伟	中级	艺术学院	综合性大学普通音乐选修课教学改革 经验探索	艺术百家	20040006 H
4	成乔明	初级	艺术学院	艺术管理纵横谈	东南文化	20040005
5	成乔明	初级	艺术学院	艺术中介管理的几个理论问题	艺术百家	20040002 H
6	成乔明	初级	艺术学院	审思中国当代的行为艺术	南京工业大学学 报社科版	20040301
7	马韵斐	初级	艺术学院	古代胡琴的历史演进脉络	音乐与表演	20040001
8	马韵斐	初级	艺术学院	中国拉奏弦鸣乐器伊始----棒擦	艺术百家	20040003 H*
9	陈云海	初级	艺术学院	早期基督教美术中的女性形象	南通师范学院学 报	20042002
10	熊炜	副高	艺术学院	色与彩----也谈中国画“有色无彩”	艺术百家	20040005 H
11	熊炜 郑奇	副高 正高	艺术学院	论繁简字在书法创作中的作用	书法	20040008
12	熊炜	副高	艺术学院	以造型基础新观念改革素描教学过程 模式	南京航空航天大学 学报社科版	20040006
13	熊炜	副高	艺术学院	寓民族精神培育于美术教育之中	光明日报	2004 年 10 月
14	郑奇	正高	艺术学院	书画市场的价格倒挂	中国文化报	20040029
15	郑奇	正高	艺术学院	元代文人“沙龙” ----玉山草堂	中国古书画国际 学术研讨会	2004
16	王晨	中级	艺术学院	The research of modeling the value-creating system based on intangibles	第五届国际管理 大会	2004
17	王晨	中级	艺术学院	以无形资产为核心的价值创造系统	科学学研究	20042204
18	车广锦	正高	艺术学院	天坛与地坛	东方考古	2004 论文集
19	邱世鸿	副高	艺术学院	从秦汉简牍帛书谈对待书法遗产的态 度	书法	20040008
20	邱世鸿	副高	艺术学院	林散之书法的文化意义	中国书法	20040003 H
21	邱世鸿	副高	艺术学院	清润萧散嗣元风----从赏析蓝瑛<<仿 吴镇山水图>>谈起	书与画	20040003
22	胡自力	副高	无人机院	机载天线罩的设计研究	航空学报	20042506
23	胡自力	副高	无人机院	直升机雷达罩的设计方法	兵器材料科学与 工程	20042706
24	胡自力	副高	无人机院	Tensile tests and physical model of NiTi shape memory alloy	南京航空航天大 学学报英文版	20042104
25	戈嗣诚	副高	无人机院	智能气囊的冲击主动控制原理实验研	宇航学报	20042506 Z

				究		
26	戈嗣诚	副高	无人机院	缓冲特性可控的智能气囊装置实验研究	振动工程学报	20041704 Z
27	李悦 周同礼	中级 正高	无人机院	某型无人机拦阻网回收系统设计	南昌航空工业技 术学院学报	20041801 J
28	李悦 周儒荣	中级 正高	无人机院 054	燃气发生器喷喉面积对导弹发射动力的影响	南京航空航天大 学学报	20043603 H
29	陈广东 曹杰	中级 正高	无人机院	小型无人机电视引导撞网回收中的电 视图像测距方法	南京航空航天大 学学报	20043606 H
30	程永波	中级	研究生院	关于学科建设的理论探讨	学位与研究生教 育	20040010 H
31	程永波	中级	研究生院	论学科建设与研究生导师队伍建设	黑龙江高教研究	20040003 H*
32	程永波	中级	研究生院	论研究型大学的科技创新	全国第五届学位 与研究生教育评 估学术会议	2004
33	武鹏	初级	科技部	论社团组织在信用生成中的作用	现代经济探讨	20040002 H
34	冯绍红	中级	团委	催生创新型人才---从“胡玲心现象” 透视南航“尊重的教育”	光明日报	20041229
35	冯绍红	中级	团委	以青年学生素质拓展为核心 全面推 进党建带团建工作	《风流一代》刊中 报	20040007
36	冯绍红	中级	团委	学会选择与学校教育实施	当代青年研究	20040223
37	戴泉晨	初级	团委	“以学生为本”理念与高校教学管理	南京航空航天大 学报社科版	20040006
38	左彤云	中级	党办	西方国家的意识形态战略与中国的理 性应对	南京航空航天大 学报社科版	20040601
39	刘鑫	初级	党办	从管理学角度试论机要工作的风险及 对策	江苏机要工作	20040012
40	谭振亚	正高	党办	以科学的态度学习邓小平理论	江苏省全省纪念 邓小平诞辰 100 周年理论研讨会	2004
41	谭振亚	正高	党办	关于党的基层组织建设的若干思考	理论前沿	20040024
42	陈旭	副高	教务处	实验教学改革:基于发展的内容体系 框架和开放的教学组织机制	全国高校非物理 类专业物理教育 学术讨论会	2004
43	陈旭	副高	教务处	构建新的工程训练教学体系	江苏高教	20040002 H
44	陈旭	副高	教务处	High engineering education need to be deeply reformed in China	3 rd ASEE international colloquium on engineering education	2004
45	苏娟	副高	体育部	优质体育课堂教学探讨	体育教学	20040001
46	苏娟	副高	体育部	对华东普通高校体育课程目标与内容 的调查分析	体育学刊	20041106

47	苏娟	副高	体育部	高校体育培养学生学会技能动作学法教学模式的实证研究	第七届全国体育科学大会	2004
48	张珂 符文康	中级 中级	体育部	运动技能迁移理论及其在教学训练中的应用	武汉体育学院学报	20043810 H
49	杨峰	中级	体育部	不同的运动强度对防治老年大鼠高脂血症的作用	武汉体育学院学报	20043808 H
50	孙雷	中级	体育部	缩短我国高校竞技体育初级阶段的策略	西安体育学院学报	20042106
51	孙雷	中级	体育部	江苏省普通高校大学生体育消费行为特征分析	体育与科学	20042504 H
52	郭洪波	中级	体育部	世界优秀女子 100m 短跑全程速度特征分析	武汉体育学院学报	20043810 H
53	陆森召	中级	体育部	快乐体育产生的社会背景及其与我国现代教育环境的比较	南京体育学院学报	20041805
54	孔垂谦	中级	高教所	制度环境与大学组织的现代性	清华大学教育研究	20042502 H
55	孔垂谦	中级	高教所	西方一流研究型大学的独立性谈析	现代教育科学·高教研究	20040003 H
56	孔垂谦	中级	高教所	从学生未来生涯发展谈高职人才培养模式的选择	教育与职业	20040014 H
57	孔垂谦	中级	高教所	西方现代大学学术自治的制度环境基础	北京大学教育评论	20040204
58	孔垂谦	中级	高教所	情景认知学习理论与高职人才培养模式变革	教育与职业	20040026 H
59	孔垂谦	中级	高教所	科学发展观与中国建设研究型大学的路径选择	南京航空航天大学学报社科版	20040604
60	樊泽恒	副高	高教所	有效开展网络化学习的“五自”原则	江苏高教	20040003 H
61	樊泽恒	副高	高教所	产学研合作的组织学考察	中国科技论坛	20040005 H
62	樊泽恒	副高	高教所	“五自”能力：网络化学习应然要求及发展对策	电化教育研究	2004 专辑 H
63	樊泽恒	副高	高教所	网络教学策略的结构及特征分析	现代教育技术	20041405
64	樊泽恒	副高	高教所	我国高等教育大众化的反思与对策	南京航空航天大学学报社科版	20040603
65	于媚	副高	南航报	伟大的品质风范，成功的策划写作——析北京青年报专题访谈《百年小平》	新闻与写作	20040011
66	于媚	副高	南航报	校报的影响是如何产生的——浅谈校报的定位与创新	全国高校校报学术研讨会	20044
67	田菩提	中级	党总支	幼儿群体良好行为习惯形成的元胞自动机模拟	心理发展与教育	20042004 H
68	田菩提	中级	党总支	我国网络高等教育发展的现状、问题及对策	南京航空航天大学学报社科版	200204 增刊
69	田菩提	中级	党总支	Internet 网上客户/服务器之间的语音通讯	电脑学习	20040006

70	田菩提	中级	党总支	现阶段我国社会弱势群体的成因、现状及对策	南京航空航天大学学报社科版	20020403
71	庞小燕	中级	宣传部	高校学生诚信行为选择的博弈分析	南京航空航天大学学报社科版	20040601
72	庞小燕	中级	宣传部	战略管理在高校发展中的运用	管理科学文摘	20040003
73	王贵农	副高	校办	以人为本强化特色努力构建毕业生高质量就业新平台	航空教育	20040004
74	庄群华	中级	校办	浅析大学生就业工作中的几个关系	航空教育	20040004
75	汤臻	中级	财务处	新时期加强高校财务管理的思考	黑龙江高教研究	20040008 H
76	汤臻	中级	财务处	论审计环境对我国审计体系的影响	会计之友	20040008
77	孙颖	副高	财务处	议高校财务人员轮岗制	中国教育会计学会军工高校分会第三届年会	2004
78	孙颖	副高	财务处	高校国有资产处置有关部门问题的思考	事业财会	2004003
79	张淼	中级	财务处	浅谈我校的学生收费管理工作	事业财会	2004006
80	侯贵菊	中级	财务处	议“剩余百分比法”计提坏账准备	财会月刊	20040011
81	侯贵菊	中级	财务处	从资产计价看会计信息地位被弱化的原因及其改进研究	财会通讯	20040007
82	薛善良	中级	工程训练中心	面向敏捷制造的 PDM 角色管理研究	机械科学与技术	20042306 H
83	薛善良	中级	工程训练中心	PM 与 PDM 集成方案和实现技术研究	计算机集成制造系统	20041009 J
84	薛善良	中级	工程训练中心	面向敏捷制造的产品数据交换研究	机械与电子	20040005 J
85	刘小庭	副高	将军路校区	开放式物理实验教学与实践	江苏省高校实践教学工作会议	2004
86	王位喜	副高	将军路校区	研究生公共课实验教学存在的问题分析及改革建议	南京航空航天大学学报社科版	20040630
87	李香莲	副高	将军路校区	大学物理实验若干问题的研究	南京航空航天大学学报社科版	20040630
88	李香莲	副高	将军路校区	汽车振动信号的分形分析	机电一体化	20041006 J
89	李香莲	副高	将军路校区	用精密声级计测量电机噪声	传感器技术	20042312 H
90	李香莲	副高	将军路校区	旋转对称子结构罚单元分析	航空发动机	20043004
91	黄炳辉	副高	将军路校区	大学生未来职业生涯自我设计系统的研究与开发	当代青年研究	20040006
92	王芸	中级	将军路校区	构建科学的实验教学体系培养学生综合素质	电气电子教学学报	20042604
93	鲍丽星	中级	将军路校区	浅谈基础实验教学改革与学生综合素质的培养	高校实验室工作研究	20040003

94	魏小龙	中级	将军路校区	MSP430 键盘显示应用	电子世界	20040012
95	魏小龙	中级	将军路校区	MSP430 的液晶显示接口设计	电子世界	20040010
96	魏小龙	中级	将军路校区	MSP430 定时器的使用	电子世界	20040011
97	李季平	中级	将军路校区	用参考物体全息法测量位移矢量方向	激光杂志	20022303 J
98	李季平	中级	将军路校区	非接触光测物体大位移研究	南京航空航天大学学报	20013304 J
99	叶红	初级	图书馆	论古典目录学中的“小说”观	情报杂志	200423 下
100	许凤芝	中级	图书馆	西文期刊回溯建库中几个重要项目的著录	科技情报开发与经济	20041406
101	许凤芝	中级	图书馆	论劳动标准体系对企业人力资源管理的影响	企业技术开发	20042311
102	姚翔	中级	图书馆	论图书馆知识共享文化的塑造	图书馆情报专业人员继续教育论文选	20031200
103	徐清华	中级	图书馆	社会科学权威检索系统的功能与利用	南京航空航天大学学报社科版	20040630
104	吴箐	副高	图书馆	随书光盘网络检索系统的设计与实现	现代图书情报技术	20040004 H
105	吴箐	副高	图书馆	随书光盘数据网上检索服务系统的研究与实现	图书馆工作与研究	20040002 H
106	吴箐	副高	图书馆	基于 ASP 和 Web 数据库技术的光盘网络检索系统	航空计算技术	20033302 J
107	朱永武	初级	图书馆	我国人文社会科学引文数据库的发展现状与对策分析	南京航空航天大学学报社科版	20040630
108	赵晨洁	初级	图书馆	关于文献编目工作的理性思考	南京航空航天大学学报社科版	20040630
109	王耘	中级	图书馆	浅议图书馆外文期刊阅览的开发服务	理论探讨	20040006 H
110	刘明香	副高	图书馆	信息时代图书馆信息咨询业的发展	现代情报	20040003
111	孙少艾	副高	学生处	民族精神培育要渗透到大学校园中	光明日报	2004 年 7 月 20 日
112	孙少艾	副高	学生处	弘扬和培育民族精神与高校德育	南京航空航天大学学报社科版	20040630
113	王才勇	正高	艺术学院	跨文化语境中的中国文化	社会科学	20040003 H
114	晏卫平	副高	外办	我国物流企业面临的挑战与出路	南京航空航天大学学报社科版	20040003
115	王伟	中级	研究生院	研究生创新能力培养初探	江苏高教	20040006 H
116	王伟	中级	研究生院	对工程硕士研究生创新培养工作的思考	黑龙江高教研究	20040010 H

试论汉墓形制的演变及原因

姚义斌 (南京艺术学院 美术学院, 江苏 南京 210013)

[摘要] 汉代墓葬制度与先秦的墓葬制度之间存在着很大的差异, 本文论述了自先秦到汉代墓葬形制的变化轨迹, 在此基础上深入探讨了产生这种变化的原因。本文认为, 汉代灵魂思想、儒家观念、以及受此影响而产生的埋葬观念的变化, 是导致汉代墓葬形制变化的最主要原因。

[关键词] 汉墓; 形制; 祭祀; 灵魂

[中图分类号] J18 [文献标识码] A [文章编号] 1008-9675 (2004) 03-0044-03

汉墓是汉代文化的一个大宗, 在这个特殊的文化领域, 汉文化得到了一个完整而又别样的解释, 这样的解释对画像石的解释无疑是不可缺少的。从人为宗教的角度看, 汉墓形制的演变、祭祀观念的变革等等, 都影响到了汉画像石宗教思想的丰富和表现。本文就试图从汉代墓葬的形制变革及其深层的动因方面对汉墓的画像石进行探讨。

一、汉墓形制的演变

我国古代的埋葬设施中最具代表性的墓葬形制是椁墓和室墓。汉以前, 墓葬形制以椁墓为主。椁墓的制作是在地下修筑好平面形埋葬空间, 然后按照自上而下的走向进行埋葬, 最后在椁壁上方加盖封闭。

从现有资料看, 棺和椁出现的时间上限都是在新石器时期。棺最早见于仰韶文化墓葬, 椁最早见于新石器晚期龙山文化墓地^[1]。棺和椁的出现, 是真正意义上的墓葬制度形成的起点。棺是收纳遗体的器具, 椁则是存放棺和随葬品的所在, 棺椁形制的变化, 可以综合体现我国早期墓葬制度的发展轨迹。

山东淄博市西朱封发掘的椁具有代表性, 它采用箱形构造, 是椁进入成熟期的标志^[2]。此后, 箱形椁被普遍采用, 墓葬中, 竖穴椁墓是主要形式, 强调隔绝性和密闭性。至春秋战国, 由于强调密封、隔绝和防腐功能, 在木椁周围充填木炭或粘土的“积石积炭”墓在各地迅速推广, 椁墓的筑造达到鼎盛期。这一时期, 大型墓葬的埋葬设施趋向复杂, 地面上也开始筑造具有象征性的大坟丘。汉以前, 中原流行“积石积炭”墓, 战国晚期秦地流行土洞墓, 长江下游江南盛行土墩墓, 长江中游楚地有独具特色的楚墓, 尽管在埋葬方式上有所不同, 但是它们有着共同特点: 多

为竖穴椁墓, 普遍采用箱形椁, 强调隔绝性和密闭性。

上述的各地墓葬中, 楚墓在构造上的突破显得引人注目。战国早期的湖北省随州市“曾侯乙墓”, 椁内各厢的高大间隔板下侧都开设有一个方孔^[3]。以后又有发展, 大致是: 开设方孔→装饰性门·窗→设置模造门扉。这些变化, 对此之前始终被注重的密封和隔绝埋葬空间的要求是一个突破, 标志着椁内开通意识的产生, 标志着楚人生死观开始有了变化。

汉以后, 传统的竖穴椁墓走向衰亡, 横穴室墓开始推广和普及。“室墓形制的基本特点是在地下构筑立体形埋葬空间, 特别是通过造设玄门、羨道设施来开启横向通道, 重视地下各埋葬空间的相互连通。最终, 按横入口方向封堵羨道和关闭玄门。”汉代的墓制, 以横穴墓为标志。根据黄晓芬的研究, 汉代以前不存在横穴室墓。至汉代, 横穴室墓迅速兴起。她在《汉墓的考古学研究》中将汉代横穴墓室的发展分为三个阶段, 整理出汉代横穴墓室的演变轨迹。

第一阶段: 椁内开通。如前所述, 椁内开通现象的发生是在战国早期的楚地。最早椁内开通只限于由棺厢通向前(头)厢, 或朝向侧厢一方开设一、二个模造门扉, 随后出现了由中央棺厢通向四面侧厢的模造门扉。秦末汉初以后, 门扉从最初的无方向性逐渐转变为按一定方向设置, 并出现了主次之分, 特别是题凑型的椁内模造门扉出现了大型化倾向。

第二阶段: 向外界开放。椁内被间隔的空间或打通, 或装置门扉, 使得传统的椁内封闭、隔绝状的空间变为环绕棺室一周的开通型空间, 结果是出现埋葬设施的回廊设施。这一阶段, 椁内门扉不仅大型化, 而且有了实用性, 整个门扉可以自由开启, 象征着地下的埋葬设施与外界开

收稿日期: 2004-06-05

作者简介: 姚义斌 (1969-), 男, 安徽巢湖人, 南京艺术学院2001级博士生。主要研究方向: 美术考古。

通。可以开启的门扉，称玄门。又因此，玄门与墓道底部之间的空间成为埋葬空间与外界相连通的隧道式空间，即羨门。玄门和羨道的出现，是我国葬制史上的一个划时代标志，即传统的密闭式埋葬设施有了象征着内外界完全开通的新型结构。

第三阶段：祭祀空间的确立。在楚墓中，已经有了将供献祭祀一类的器物和食品集中放置于椁内一侧的现象。这一阶段，祭祀空间和埋葬空间在结构上完全分开，形成了祭祀前堂和后（棺）室的形制，其典型是回廊型棺室后位式室墓和中轴线配置型室墓。同时，两个空间的相对独立带来了对玄室顶部增高和扩大的要求，由两面坡、四面坡式的屋殿顶发展为拱顶，再发展为卷顶、穹窿顶，最终的结果是高大的卷顶和穹窿顶作为汉墓的典型构造而定型并普及^[4]。

这种对汉墓形制变化的整理无疑是有着十分重要意义的，但是对于产生这种变化的原因，作者并没有作进一步的探讨。

二、汉墓形制变革的原因

形制演变的影响是表层的，深层的影响应当是汉人墓葬观念的变化。这包含两个方面，一是汉墓成立所包含的宗教思想及其变化，一是汉画像石从这些变化中所受到的影响。汉墓成立的宗教内容，集中反映在汉人生死观念的演变上。汉人的生死观念主要是两个内容，一是对现实世界的关注，一是对死后世界的关注。

对现实世界的关注，集中体现在对长生的追求上，形成了越演越烈的神仙传说，如元代方回所说：“诸字百家分类殊异，而神仙之说兴，由其说伏羲神农黄帝皆仙也；庄子寓言列子伪书皆言仙，以为变形登天；燕齐方士谓征伯侨以至最后仅数五人；而刘向《列仙传》至不可胜数。”^[5]这方面学界说的已经比较多了，不再赘言。

对死后生命形态的认识，涉及的则是汉人的鬼魂信仰。《说文解字》说：“人所归为鬼。”王充《论衡·论死篇》说得更详细：“人死精神升天，骸骨归地，故曰之鬼，鬼者，归也。”

鬼魂信仰古已有之，楚地很早就有招魂的习俗，楚辞《招魂》就是一篇流传很广的作品。顾炎武说：“尝考泰山之故，仙论起于周末，鬼论起于汉末。”^[6]汉代的人们已普遍认为鬼魂不死了，既然魂魄不死，那么其存在的形式和对待方式就不能不进一步考虑。考虑的结果体现在墓葬形制上，就是上述横穴室墓的三个阶段发展，先是将楚墓的方孔扩大得到椁内开通，然后通过玄门和羨道的设立向外界开放，最后是祭祀空间和埋葬空间在结构上完全分开而确立祭祀空间的存在。

以往人们在认识汉人鬼魂信仰时多注意文献的意义，实际上汉墓形制的变化最直接也是最明显地反映了汉人鬼魂信仰的演变。

汉墓宗教思想在鬼魂信仰之外，祭祀观念的变化也是重要的宗教内容。《礼记·郊特牲》说：“魂气归于天，形魄归于地。”人死以后，魂魄分离，灵魂可以上天，加入祖先神灵的行列，并且在必要的时候参与护佑子孙。与之相对，体魄回归大地后就不再走动，所以墓穴是最好的去处。这时，祭礼和葬礼是分开的。由于子孙与祖先神灵是在一个神圣空间里对话，还有乞求保护的目，所以宗庙的活动频繁，得到重视。对体魄所去的墓穴，汉以前基本上是与祖灵祭祀无关的，在建设祭祀祖灵的宗庙同时，墓地功能和设施却很简单。《易经·系辞下》这样说：“古之葬者，厚衣之以薪，藏之以中野，不封不树。”所以，从宗庙和墓穴折射出来的商周人的宗教思想是：宗庙是生命空间的象征，是祭祀祖先神灵的场所，需要尽其所能地愉悦神灵，乞求保佑和降福宗族子孙；而墓穴则仅仅是表现死的空间，所以要入土深埋、密封，地面上则“不封不树”。

汉代以后，传统的祭祀观念随着鬼魂信仰的变化而有了变化。因为鬼魂是要动的，也可以对生的空间施加影响，那么也需要得到愉悦、需要情感交流等等，加上此时神仙思想的传播和影响不断扩大，墓葬作为鬼魂存身的场所自然受到重视，墓地祭祀也就顺理成章了。王充《论衡·四讳篇》中指出：“古礼庙祭，今俗墓祀。”又言：“墓者，鬼神所在，祭祀之处。”这种变化最早可以推到春秋战国时期，东汉以后地方豪族已经在墓地上举行墓地祭祀了，后来明帝开始将本来祖灵祭祀礼仪搬到了陵墓上进行。自此，我国古代的陵寝制度正式确立起来。墓地祭祀风起，墓地地面上的“不封不树”现象也随之变化，帝王、豪族墓地造设墓园和寝殿建筑，中下汉墓则普遍建造祠堂等建筑。因为祭祀的要求，取悦神灵和情感交流的功能就要具备，这些内容就在画像石中表现出来了。汉画像石鼎盛的时间与墓地祭祀确立和盛行的时间相吻合也可以说明这一点，是墓地祭祀的形成使汉画像石获得了发展的空间。除了以上变化，祭祀的内容也有了变化。以往宗庙祭祀的对象是神灵和进入神灵系列的祖先，但到了汉代，情况发生了改变。战国中晚期起，人们的祖灵祭祀的观念开始有了变化，“父”的意识变得鲜明起来，人们由笼统地信奉神圣而遥远的祖先转而开始注重以墓主为代表的直系先祖了，产生了为墓主个人祭祀的萌芽。至汉代，这种现象继续，江苏盱眙县东阳出土的西汉末汉墓，置于墓主人头侧的墨书木扎这样写：

“王父母范当以钱自塞祷园山高陵里吴王会

稽盐官诸神亦使至祷”^[7]。

虽然木札的开头用的是“王父母”这样的泛指祖灵用语,但祷文内容完全是为墓主人而“至祷”的。延至东汉,这种意识更加明确,为墓主人个人灵魂而展开的墓地祭祀活动已经普遍存在,山东嘉祥县宋山祠堂内发现“起立石祠堂,冀二亲魂灵有所依止”的东汉石刻^[8],明确提出该“石祠堂”是为“二亲”所建。而且,在当时,墓前小祠堂的作法很普及,这种祠堂规格小,似乎也只能为墓主个人灵魂所设,在山东淄博市金岭镇出土了陶制小祠堂,象征性更加明显^[9]。宗庙祭祀的祖先神灵是以宗族或国家为主体,属非个人要素,墓地祭祀的祖灵是以家族血缘关系为主体,突出的是上代祖先,即墓主本人,属个人要素,这是宗庙祭祀与墓地祭祀的基本不同点。

汉代的墓地发展,还受到儒家思想的影响。汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”后,儒家思想开始渗透到社会形态的各个方面。对墓地发展,儒家关于“孝”的阐释有极大的影响。“孝”是儒家思想的核心,体现了儒家生命哲学的思路,认为人的生命是处于过去的祖先和未来的后代之间,传宗接代是生命的延续,孝敬父母也是生命的一部分。对父母,“养生”和“送死”是孝敬的重要标志。父母去世后,应当按照葬送礼仪实施厚葬。只有通过厚葬这种形式,才能表达自己在血缘传承中的位置,才能确定祖先、自己和子孙的联系,体现生命的连续性。在此认识下,墓

地祭祀得到了迅速发展的充分理由。儒家的厚葬思想,在相当大的程度上对墓地祭祀的发展起了推波澜的作用。

汉墓成立所包含的宗教思想中,对现实世界的关注就是在现实世界里长生,对死后世界的关注就是对另一种生命形态的认识。人可以长生吗?有另一种生命形态吗?不得而知,这恰恰说明了其所具有的宗教品质。这是一种宗教经验,它伴随着神秘的气氛。“这种神秘性对于信仰者主体来说,一方面会诱发难以言说的幸福感,一方面也可能使人产生莫名其妙的恐惧感和敬畏感。”

参考文献:

- [1] 张之恒. 中国新石器时代文化[M]. 南京: 南京大学出版社, 1988.
- [2] 中国社会科学院考古研究所山东工作所. 山东临淄朱封龙山文化墓葬[J]. 考古, 1990, (7).
- [3] 湖北省博物馆. 曾侯乙墓[M]. 北京: 文物出版社, 1989.
- [4] 黄晓芬. 汉墓的考古学研究[M]. 岳麓出版社, 2003.
- [5] 吴楚仙诗卷序[A]. 桐江续集(卷三十三)[C].
- [6] 顾炎武. 日知录(卷三十).
- [7] 南京博物院. 江苏盱眙东阳汉墓[J]. 考古, 1979, (5).
- [8] 济宁地区文物组. 山东嘉祥宋山1980年出土的汉画像石[J]. 文物, 1982, (5).
- [9] 山东文物考古所. 山东临淄金岭镇一号汉墓[J]. 考古学报, 1999, (1).

(责任编辑 顾 平)

On the Evolution and Its Cause of the Shapes of Han Graves

Yao Yibin

Abstract: There existed great differences between the systems of grave forms of Han Dynasty and Pre-Qin times. The thesis discusses the evolutionary traces of grave forms from Pre-Qin till Han Dynasty, based on which inquires the cause leading to the changes. The author thinks that the ideas of soul, the Confucian thoughts and generated from which the change of burying conception brought about the changes in grave forms of Han Dynasty.

Key words: grave forms, shape, worship Heaven, soul

试论六朝绘画对画像砖的影响

姚义斌

(南京艺术学院美术学院 江苏南京 210013)

As a special form in Six Dynasties, the tomb bricks with moulded designs were affected by the paintings of the time for certain, and they were closely related to the inner change of the paintings' themes, skill and ideas.

Key words: Painting Theme Tomb bricks with moulded designs Lifelike

内容提要 画像砖作为六朝绘画的一种特殊形式,必然受到六朝绘画的深远影响。其与六朝绘画题材、技法、观念等方面的变化有着内在的密切联系。

关键词 绘画 题材 画像砖

中图分类号 K879

文献标识码 A

一 六朝绘画的变革

六朝是中国绘画史上一个重大的转折时期。由于多种因素的影响,使得六朝的审美观念发生了革命性的改变,体现到绘画上,绘画的题材较之两汉时期更加丰富,技巧更加成熟,加上由于文人介入到绘画领域中,绘画的人文内涵更加丰富,宗教特别是佛教在社会中的影响日益扩大,随之对绘画产生了巨大的影响。

从题材上看,这一时期的画家在继承了传统的生活、历史故事题材的基础上,开始拓展人物、宗教、花鸟禽兽和山水等。六朝时期的画家对画人的技法已经掌握得比较熟练。孙吴画家曹不兴能以五十尺绢画大型人物画像,“心敏手运,须臾立成,头面手足,胸臆肩背,无遗失尺度。”^[1]东晋时期的王虞善书画,史称“画为晋明帝师,书为右军法”^[2]。他画的《列女仁智图》,名冠当时。他的学生晋明帝的作品“虽略与形色,颇得神气”^[3]。顾恺之则是东晋时期最出色的人物画家,谢安称其为“自生人以来未有者”^[4]。他流传下来的最著名的人物画《女史箴图》和《洛神赋图》虽为摹本,也是不可

多得的经典之作。

南朝时期人物画继续发展。陆探微是刘宋时期著名的人物画高手,史称“丹青之妙,最推工者”^[5]。萧梁时期的张僧繇的人物画名噪一时,姚最评价他:“朝衣野服,古今不失,奇形异貌,殊方夷夏,皆参其妙;惟公及私,手不释笔,俾昼作夜,未尝倦也。”^[6]流传下来的有《职贡图》等。

六朝时期的宗教画十分流行,这与当时佛教和道教的流行有着密切的关系。而江南地区由于受中原传统文化影响较小,成为中国佛教绘画的发源之地。三国时期的曹不兴是中国历史上第一个画佛像的画家,被尊称为“佛画之祖”,据说当时中亚僧人康僧会将“西国佛画”带到江南,曹不兴据此“仪范写之”,在当时很受欢迎^[7]。顾恺之在建康瓦棺寺所画的佛像壁画更是有名,史料记载,“及开户,光照一寺,施者填咽,俄而得百万钱。”^[8]可见,当时的顾恺之的佛像绘画水平已经非常高明,在大众中间已经很有影响了。六朝时期另一个著名的画家张宗繇也善画佛像,史称,因为张宗繇“善图寺壁,超越群公”,所以“(梁)武帝崇饰佛寺,多命宗繇画之”^[9]。

收稿日期 2003-11-09

山水画在六朝时期也获得了长足的进步。如前所述,六朝时期的文人对山水有着浓厚的兴趣,有着深厚的山水情结,以六朝山水诗和山水画为代表,显示出六朝文化别具一格的风采。东晋时期的戴逵是山水画的先驱之一,他创作的《吴中溪山邑居图》是中国山水画早期最重要的作品之一,唐朝的张彦远评价他说:“其画古人、山水极妙。”^[10]与其同时代的顾恺之虽然以人物见长,但其山水画也达到了相当高的水准,在以人物为主的绘画作品中大量运用了山水背景,如《洛神赋图》。

从技法上来看,六朝绘画以东晋时期的顾恺之为代表,对于顾恺之的绘画,后来的评论者说:“顾恺之体格精微,笔无妄下,但迹不逮意,声过其实。”^[11]“传写形势,莫不妙绝。”“顾恺之之迹,紧劲联绵,循环超忽,调格逸易,风趋电疾,意存笔先,画尽意在,所以全神气也。”^[12]“笔法如春蚕吐丝,初见甚平易,且形似或有失,细视之,六法兼备,傅染以浓色微加点缀,不求晖饰。”^[13]从这些对他的评价中我们可以看到顾恺之的绘画不大讲究“形似”,但是十分注重人物的神态描绘,所谓“传写形势,莫不妙绝。”这种“春蚕吐丝”的笔法在江南名冠当时,受到很多人的学习和模仿。

由于玄学的巨大影响,六朝时期的绘画特别注重对“气韵”的追求,南齐谢赫在“六法”中就把“气韵生动”放到了首位。而六朝时期最早关注“气韵”的则是顾恺之,他在《魏晋胜流画赞》中就强调了“神”的作用,“凡生人亡有手揖眼视,而前亡所对者。以形写神,而空其实对,荃生之用乖,传神之趋失矣。空其实对则大失,对而不正则小失,不可不察也。一象之昧,不若悟对之通神也。”在这段画论里,他不但提出了“以形写神”的观点,还强调了眼神对于“神”的关键作用,所谓“传神写照正在阿堵中”,正因为他对“神”的准确把握,所以后人在比较他的画的时候还对当时三大画家顾恺之、陆探微和张宗繇进行过比较,认为:“夫象人风骨,张亚于顾陆也。张得其肉,陆得其骨,顾得其神……象人之美,张得其肉,陆得其骨,顾得其神……象人之妙,张得其内,陆得其骨,顾得其神。”^[14]这一时期的绘画评论对传神的要求还是很高的。

二 六朝绘画对于画像砖的影响

六朝时期绘画影响到画像砖的制作和表现手法可以从以下几个方面得到说明。

从画像砖的内容来看,虽然画像砖是表现死者在另一个世界的存在方式以及死者的生活信仰,但是仍然不可避免地受到当时审美观念和绘画思潮的影响。画像砖中数量较多的“竹林七贤和

荣启期”的内容,在六朝时期本身就是社会上流行的绘画题材之一。东晋时期的王羲之、顾恺之、刘宋时期的陆探微都曾经画过以“竹林七贤”为主题的作品,现在很多学者都认为,江苏发现的“竹林七贤和荣启期”很有可能就是这其中某一位画家的“粉本”,此说固然有待进一步考证,但是现实中的绘画对画像砖的影响是不言而喻的。

始兴于六朝时期的山水画在画像砖中所见不多,尤其是在南方地区几乎不见,目前能够确定的是在河南邓县的“南山四皓”彩绘画像砖中有所描绘。画面的正面中间为四位老人,形态各不相同,或弹琴、或吹笙、或阅览、或濯足,显然是取屈原《渔夫》:“沧浪之水清兮,可以濯我缨;沧浪之水浊兮,可以濯我足”之意。画像砖的背景是层峦叠嶂,在山石中间点缀着一株株树木,天空中还有神鸟翔集。在这幅画像砖中,作者用起伏的线条来表现山势的高峻逶迤。从绘画的技法上来看,该画像砖表现山石的手法和《洛神赋图》上的山石基本相同,只不过由于画面的大小不同,《洛神赋图》中山的远近大小层次在“南山四皓”画像砖中无法体现出来,但是基本的笔法和构图方式还是颇为接近的。说明六朝时期现实生活中的山水画技巧和意象已经深深地影响到画像砖了。

如前所述,宗教自从两汉以来就一直是画像砖(石)的重要表现内容,只不过两汉时期的画像砖(石)在涉及到宗教方面的内容时,更多的是取材道教和神仙传说,如,四神、神鸟、羽人、东王公、西王母等,在四川地区的画像砖中出现了佛像,但是数量极少,显示出佛教初传入中国的微妙的影响^[15]。

到了六朝时期,以宗教为题材的内容大大增加了。虽然由于佛教的教义的严格规定使得佛教中的许多形象不能像道教和传统神话故事一样可以随便进入墓葬中,但是佛教的影响力还是处处显示出来,在许多画像砖墓葬中,象征佛教的莲花纹以不同的形式大量出现、飞天甚至佛像也在墓葬中出现^[16]。

由此可见,六朝时期,除了因为特殊原因导致的一些绘画内容不能进入墓葬作为装饰,在很大程度上,画像砖的内容是与现实生活中的绘画内容甚至绘画作品本身有着密切的联系。

六朝绘画中所强调的“传神”、“气韵生动”,在“竹林七贤和荣启期”的画像砖上可以得到较好的体现。我们以南京西善桥南朝墓中的画像砖为例来说明,西善桥墓葬中的“竹林七贤和荣启期”画像共用324块砖拼镶而成,分别布置在墓室的南北两壁。南壁从外向内分为嵇康、阮籍、山涛、王

戎,北壁由外而内分别为向秀、刘伶、阮咸和荣启期,画面中的八个人形态动作各有不同,但都很好地表现了各自特点。

《晋书·嵇康传》记:“(康)常修养性服食之事,弹琴咏诗……初康尝游于洛西,暮宿华阳亭,引琴而弹,夜分忽有客诣之,称是古人,与康共谈音律,辞致清辩。因索琴弹之而为《广陵散》,声调绝伦,遂以授康。”嵇康喜爱音乐,他在《琴赋》序中说:“余少好音声,长而习之,以为物有盛衰而此无变。滋味有厌,而此不倦。”《晋书·向秀传》记:“嵇博综伎艺,于丝竹特妙。”嵇康文集中有“声无哀乐论”之说。画上嵇康头梳双髻,赤足坐于席上,为怡然弹琴状,正表现出嵇康“自足于怀”的形象。

阮籍的最大特点是“嗜酒能啸”^[17],《世说新语》说“阮步兵啸闻数百步”。阮籍在政治上本有济世之志,曾登广武城,观楚、汉古战场,慨叹“时无英雄,使竖子成名!”为人羁傲不驯,常以“青白眼”视人。籍头戴幘,身著长袍,裸左臂支于席,右臂置膝上,吹指作啸状。其旁放带把酒器,器内浮小鸭一只,可能为玩赏之物^[18]。阮籍的画法与其他七人不同,侧身而坐,突出他撮唇长啸的姿态,极为生动。

“涛早孤,居贫,少有器量,介然不群。性好《庄》、《老》,每隐身自晦。与嵇康、吕安善,后遇阮籍,便为竹林之交,著忘言之契。”为人沉稳,同为竹林七贤的王戎对他的评论是“如璞玉浑金,人皆钦其宝,莫知名其器。”山涛酒量很大,但从不多饮过量。画中的山涛头赤足曲膝坐于席上;一手挽袖,一手执耳杯,其前置一瓢尊,面容沉静,显示出与其他七个人不同的特点。

山涛之后为王戎。《晋书·王戎传》说“戎幼而颖悟,神彩秀彻。戎少籍二十岁,而籍与之交。”“每与籍为竹林之游”,“为人短小任率,不修威仪,善发谈端。”画中的王戎凭几而靠,一手弄一如意,露髻挽袖赤足而坐,正体现了他的“短小任率,不修威仪”之态。

北壁开始为向秀,《晋书·向秀传》记载:“(向秀)雅好老庄之学,庄周著内外数十篇……秀乃为之隐解,发明奇趣,振起玄风,读之者超然心悟,莫不自足一时也。”可见向秀的道学和玄学的功底深厚,且又善于思辩,在画面中的向秀为闭目沉思状,以示其玄思冥想的境界。

刘伶是历史上著名的好酒者,“身長六尺,容貌甚陋。放情肆志,常以细宇宙齐万物为心。咸妙解音律,善弹琵琶。虽处世不交人事,惟共亲知弦歌酣宴而已。”^[19]《晋书·刘伶传》中关于其好酒的故事甚多,其自著的《酒德颂》有云:“止则操卮

执觚,动则挈榼提壶,唯酒是务,焉知其余?……先生于是方捧罍承醕槽,衔杯漱醪。奋髯箕踞,枕麴藉糟,无思无虑,其乐陶陶。”画中的刘伶露髻,曲膝赤足坐于席上,一手持杯,一手蘸酒,双目凝视酒杯,好酒之态跃然纸上。

刘伶的边上为阮咸,阮咸“妙解音律,善弹琵琶。”^[20]画面中的阮咸头戴幘,垂带于脑后,挽袖弹拨一四弦乐器,作者抓住了阮咸将弹未弹的瞬间,似乎有无穷的妙音即将到来,传神之意由此可见。

阮咸之后是荣启期,荣启期本为春秋时期的高士,大约与孔子属于同一时期。但是《高士传》中只谈到他与孔子的一段对话,具体的事迹不详,因此作者在刻画荣启期的时候,着重表现了他的长发垂须,手拿五弦古琴作弹拨状,古琴历来是古代雅士身份的象征,以此作为荣启期的工具,起到了不言而喻的作用。

从这幅画面上来看,对人物“神”的刻画可谓是非常细致入微的,画面中的八个人,神态各异,动作绝无雷同,或冥思苦想、或酩酊大醉、或昂首长啸、或心驰神飞、或放荡不羁、或怡然自得,人物的性格从画面上传达出来,栩栩如生,真正达到了“传神”的效果。

也正是因为如此,前辈学者对这幅画像砖的粉本作了很多揣测,甚至讨论是顾恺之还是陆探微的作品^[21],这固然不会有答案,但是画像砖里透露出来的六朝绘画追求“传神的理想由此可见一斑。

[1][2][4][5][8][10][12][14]唐·张彦远:《历代名画记》。

[3][9][11]谢赫:《古画品录》。

[6]姚最:《续品画录》。

[7]宋·郭若虚:《图画见闻内志》卷一。

[13]《图绘宝鉴》。

[15]阮荣春:《早期佛教造像的南传系统》,《东南文化》1990年第1~3期。

[16]飞天的形象出自邓县的彩绘画像砖墓中,而佛像在福建闽侯南屿的南朝墓和南京地区的画像砖墓中都有发现。

[17]《晋书·阮籍传》。

[18]原报告认为如此。亦有认为是“鸭浮”,参见南京博物院:《试谈“竹林七贤及荣启期”砖印壁画问题》,《文物》1980年第2期。

[19]《晋书·刘伶传》。

[20]《晋书·阮咸传》。

[21]金维诺:《我国古代杰出的雕刻塑家戴逵和戴颙》,《人民日报》1961年5月24日。林树中:《江苏丹阳南齐陵墓砖印壁画探讨》,《文物》1977年第1期。武翔:《江苏六朝画像砖研究》,《东南文化》1997年第1期。

文章编号:1003-9104(2004)06-0153-05

综合性大学普通音乐选修课程 教学改革经验探索

蔡 伟

(南京航空航天大学艺术学院,江苏 南京 210000)

摘 要:笔者介绍了自己 2001~2004 年来对综合性大学的普通音乐课程进行改革探索的成功经验,旨在与更多的同行交流切磋,将学生们从‘狭义’的音乐爱好(小智)引领到‘广义’的、让音乐教育充分体现以内化的方式,唤起那些真正具有人的价值的属性(大智),使学生们原本丰富的人生更加多彩。

关键词:综合性大学;普通音乐教育;改革创新;经验探索

中图分类号:J611;G64

文献标识码:B

On the Experience of Optional Music Course Reform in Comprehensive Universities

CAI Wei

当前我国综合性大学普通音乐教育一方面是对小、中学已学音乐知识的重复,另一方面是对更多的来自落后地区、农村甚至边远山区仅具有零起点的音乐基础知识能力的学生的初始教育,教师们往往力图通过作品欣赏达到向同学们灌输音乐专业性知识或传授专业性技能的认知这一教学目标。因而,其教学视野狭窄,教育目标单一,难以发挥音乐固有的育美、育智和育德的作用。其结果必导致该课程的审美能力、创造性思维及人格培养等方面的比重缩水,难以达到有益学生综合素养发展的目的,也与同学们的实际音乐起点不符(绝大多数学生连识谱都不会)。这反映出当前高校音乐教师应对教改的能力尚不足,教学目标与教学实际效果尚未达成一致,同样说明高校音乐教师若简单地依照某个所谓现时的统一大纲,以一刀切的方式应对当前的高校普通音乐教育仍是不切实际的。我的音乐教学改革进行了以下尝试。

一、定位明了

近年来我国高校普通音乐教育的现状是:其一,小学、中学音乐课程新标准虽被实施,但由于它不像体育那样受升学条件的制约,因而真正能达标并能与大学音乐起点相衔接的合格学生为数甚少,他们大多入大学前仅学会了几首歌,尤其是来自农村甚至边远山区的大学生;其二,多年来我国高校普通音乐教育大多采用压缩课时(32 学时)、非阶梯、非延续的教学,因而教学实际效果并不佳;其三、不遵从音乐自身突现的艺术性、时尚性、娱乐性、启智性功能,一味强调音乐的伦理、道德及爱国教育功能,因而观点偏激;其四、只倡导完美主义的古典精品,而漠视流行乐不同流派对音乐发展的作用及该文化现象对社会发展的积极意义,因而教学理念偏执。以

上现状都是大学普通音乐教育面临的障碍。要想从容面对 21 世纪,我认为关键是解决高校普通音乐教育教学目标的定位问题。

就教学目标而言,我从 2001 年起,用近 4 年时间实施改革,坚持把大学普通音乐教育的教学目标定位在以音乐知识与欣赏为载体,通过人类优秀的音乐文化成果的传播和熏陶,使之内化为人的良好气质、人格和修养,逐步形成人的内在的优良品格,让普通音乐教育充分体现其审美、启智(敏捷思维与创造力)、塑格(人格)、立信(信仰)等素养教育的独特优势,让学生们纯“技术”的单一人生还原为真正具有人的价值属性的丰富、多彩的人生。010120109 周丹凤同学在作业中写道:“蔡老师的音乐课使我们明白,真正好的音乐是一种让人身心放松的愉悦、一种催人进取、奋发的激情、一种抒发快乐或悲怆的情感、一种寄托美好向往的承载、一种无所不能的精神灵丹,它对人类的文明进步确有着深远影响。”

围绕教学目标,在音乐素质教育改革的尝试中,我着重研究的是如何避免音乐课程的专业知识深度对绝大多数学生的困扰(仅 32 个有限学时),以循序渐进、逐步提升的方式实现音乐素质教育的普及与提高的难题。010140222 崔鹏同学在作业中写道:“音乐课蔡老师利用同学们其它知识层面的优势,从文学、哲学、心理学、美学、音乐学、自然科学等多渠道帮助同学们克服普遍存在的音乐基础底子薄、起点低、接受慢等客观不足,让同学们扬长避短地走近了音乐、把握了音乐。”对阶段性目标的设置、音乐作品的选择、知识点与面等方面,充分考虑到学生起点与知识深度、音乐专业知识与边缘及交叉学科知识、欣赏性与知识性、娱乐性与伦理性相结合的关系。080220130 张佳骥同学认为:“该课把音乐创作与理性及感性思维有机结合起来,把音乐的语义深化了,把音乐的人文精神升华了。音乐课对我来说是门启发人心智的课。”

通过这样的做法,学生们可从佳作的轻松舒惬的氛围中,感悟音乐对人的素质提升的效用。也只有这样做,大学的普通音乐课才能真正成为启迪智慧、崇尚唯美、教化人格、完美人生的重要课程之一。

二、因势利导

步入 21 世纪,传统的古典音乐将成为历史的珍藏,如潮而至的流行时尚音乐既作为一种摩登的精神商品涌入市场,又作为一种充满时尚、新意、个性化的艺术新品渗透于社会的各个角落。鉴于学生们身心年龄的特点以及“猎奇”“盲从”心态的驱使,学生们大多对流行音乐表现出明显的偏爱,并认为这是时代给予自己的神圣领地,因此会盲目地追随自己并未弄明白的所谓时尚和流行。现实给综合性大学的音乐教师提出了这个亟待解决的问题。

就教学内容而言,我的做法是充分利用同学们的“猎奇”心态,敞开大门,因势利导,实施“推崇时尚与注重倡导经典,贴近现代与重视弘扬古典相结合”的举措,通过讲通俗音乐让同学们在毫无戒备地情绪满足中,拉近与更多种类音乐的距离,这样既可消除‘封锁’而造成的逆反心态和抵触情绪,又可避免音乐课与同学们的距离感。在音乐欣赏中,对流行音乐的褒贬取决于教师对流行音乐的认知能力,这里引导是关键,教师可通过时尚性、通俗性、经典性、高雅性音乐内容的‘比较’教学,为学生们提供衡量音乐作品的价值尺度。030110823 嵇达峰在作业中写道:“您通过讲通俗音乐让我们毫无戒备地在放松中得到情绪满足,这无疑拉近了音乐课与同学们的距离,为经典音乐的欣赏作了很好的情绪铺垫。随后的经典放送,新世纪音乐(恩雅)的介绍使我周身感觉麻麻振颤,有飘飘欲仙之感。回到宿舍后,他日,《恩雅》便被请到了我们的宿舍。”这种以通俗经典为起点,以古典精品为目标的教学内容的调整是很成功的改革与实践。这样的教学内容的设计既激发了同学们的学习兴趣,又开阔了同学们的音乐视野,增添了该课程的信息量,增强了同学们酷爱音乐的那份执着、提升了音乐欣赏的品味。就现时而言,通过这一举措,同学们不仅可从传统古典中见大雅、还可从流行时尚中见大雅(美国的破铜烂铁打击乐、英国“舞蹈”铜管乐)、从大俗中见大雅(雪村音乐评书)。

学生们感到:在流行音乐方面,此类音乐曾被自己视为粗俗的音乐而加以鄙视过,老师却敞开大门、容纳百川,从流行中提取‘精华’作精辟分析,让同学们从俗中见雅;在严肃音乐方面,此类音乐曾被自己视为高深莫测的神秘之物,老师却因势利导,以精炼的文字与生动的声、画结合,用音乐传记、故事片、古典歌剧剪辑等作为对严肃音乐更为生动的补充阐述,让更多的学生生动而饶有兴趣地了解其严肃音乐的魅力所在,使学生们对音乐有了从狭义到广义的理解。060120225 王强强在作业中写到:“我原先是个只迷恋流行音乐的准乐迷,但经过这学期并不十分认真的学习,我发觉,流行乐已不是我生活中的主题了。换句话说,我完成了从‘狭义’音乐

爱好者到‘广义’音乐爱好者的转变。蔡老师让我明白了什么是真正的音乐。”

通过我的教学,学生普遍认为 21 世纪的大学音乐决非是狭隘的音乐技术与欣赏课,而是门以内化方式唤醒人的价值属性的综合素质课,使他们对音乐、自我、高等教育乃至对社会都有了积极的认知。

三、调整视角

大学生有的来自城市,有的来自农村,有的偏向文科,有的倾向于工科,这些差异性很自然地反映在对音乐作品的理解能力上。学生中虽有较少的准音乐爱好者,但普遍都存在音乐基础知识底子薄、音乐欣赏起点低、接受能力差等先天不足。面对这样的听课群体,若想让学生们在仅有的 32 学时里,从音乐专业知识为入口,以音乐基础知识的零起点始,向音乐知识的高目标追求,实现对音乐作品的理解、深化,这无疑是超现实的幻想与神话。

就教学方法而言,从不同角度、不同层面讲述同一知识信息是改革的良方。能进入大学校门的学生,他们都具有各自不同的知识面的优势,因此,教学中,我尽量兼顾学生们各自专业特点,让学生们从与自己专业相贴近的视角、多方位、扬长避短地帮助学生们开辟学习和掌握音乐语言的途径,这种举措,为更多的同学们走近音乐、了解音乐、把握音乐创造了便利。这样做,既有效地避免学生们因音乐基础知识底子薄所造成的羁绊,又使同学们对“学科交叉”、“单门学科与整体化知识的内在联系”有了正确的认识。例,从美术视角谈音乐的绘画功能;从数学角度讲音律、音程、和声及计算机音乐;从文学语言角度谈音乐旋律与文字语言在节奏、音调上的对应性;从心理学、物理学角度谈情感状态与音高、音频、速度的变化关系;从生物学 DNA 复制谈音乐创作中的呈示、再现与展开;从数学的‘迭代’谈复调声乐艺术中的轮唱形式;从和声功能的理想追求谈人类“天人合一”的最高境界……030140101 黄小燕在作业中写道:“上《大音》课前我不知道音乐与文学、哲学、数学、心理学、生理学……等方面有这么多的联系。原来,音乐无论是它的复调、对位,还是它的和声、曲式……等,都是以‘数’作为音乐存在的基础,以‘声’作为音乐‘情感’传递的媒介;音乐创作本身蕴含着人类丰富的情感和人类聪颖的科学理念;音乐的最高境界是在宇宙‘和谐’、人类‘和睦’的完美统一中寻求‘天人合一’的至高境界。通过多渠道、不同视角帮助我们对音乐语言进行科学的认识和理解,似乎很奏效。”

实践证明这种既切合实际又注重提高、既互为独立又相互关联、既兼顾普及又倡导精品的循序渐进的优化教学法,既拓宽了同学们的知识面,又修正了学生们以往对音乐的片面认识,因而是行之有效的。

四、应机则佳

传统意义上的音乐课是“正襟危坐,目不转睛”式的,但事实却是大多同学们都是“身在朝廷心在汉”,其“强迫”的征兆明显,学生们普遍有不同程度的精神压抑和倦感。

面对这种现实情况,教学手段成为不可忽略的重要环节。俗话说:“法无定法,应机则佳。”我的具体做法是:创造轻松、自在、休闲的宽松氛围,强化同学们的娱乐与审美意识,其目的是变‘被迫’上课为‘主动’上课。原则是在不允许课上大声交头接耳、喧哗的前提下,让同学们以冥想、深呼吸、伸懒腰、舒展躯体、看其它读物等方式调整好自己的心情,获得对自我的彻底放松。此目的是有意将同学们“接受老师的知识训导”的传统意识予以彻底淡化,让同学们自己有主动想走进教室、享受“宽松”氛围的愿望。通过四年来的实践,收到了明显的效果。030110133 王宝星同学在作业中写道:“当我步入音乐教室,一周来疲惫的身心便在此获得很好的放松,这课程像在家一样。在此,我可以非常惬意地让身体跟着音乐的节奏摇摆,充分享受音乐的快感;也可像在茶楼品顶极饮品一般使我能静心体味音乐带来的放松、宁静与惬意……蔡老师让同学们在“休闲”享受中获取知识的人性化教学手段,十分贴近同学、方法新颖、效果很好”。030110711 丛庆同学在作业中写道:“老师的平易近人,消除了我们的心理压力,只有这种宽松的氛围才益于老师将课上的精髓向同学们娓娓道来。”

传统意义上的音乐课是照搬中、小学艺术课程或专业艺术院校艺术课程的教学大纲和内容,因而未能充分考虑到当代大学生的专业知识结构、年龄特点、审美趣味、生活积淀等客观实际状况,而恰恰是这些决定了他们对音乐作品的类型、风格、流派的不同程度的喜好,所以,任课教师必须“以人(大多数同学)为本,因人制宜”,以美育为宗旨,集思广义,在广泛征得同学们的诸多建议的基础上及时修定和完善当年的课程大纲和内容,使之具有明确的针对性。030120119 周海军同学在作业中写道:“老师在广泛征得同学们的意见的基础上,及时修正和完善教学大纲和内容,这种做法很贴近同学的育人宗旨,调动了大家的学习兴趣,是杜绝‘厌倦、抵触’心理的绝佳手段。”

教学中吸取了高校普通音乐选修课普遍存在的“喜爱音乐,但不喜欢音乐欣赏课”的经验,尽量少讲音乐词典、音乐专业常用书籍中常人人都能查找得到并能看懂的理论性与常识性的知识内容,适当穿插疑点、难点、新颖、交叉、宽泛的理性知识内容,侧重于欣赏性,多推荐各时期、各流派、各类型中丰富多彩的视听相结合的经典佳作,激发同学们的欣赏兴趣,使同学们被迫上音乐课的尴尬局面得到纠正。010120115 段亚同学在作业中写道:“《大学音乐》,最成功的就是不在理论上兜圈子。我来自比较贫困落后的农村,音乐基础知识十分薄弱,而蔡老师的课低起点,高落点,将音乐知识渗透于雅俗不一的音乐作品之中,从而帮助我克服了欣赏音乐的障碍。”

“老师台上照本宣科,学生台下唯命听从”是延袭了数千年的传统的上课模式,其弊端是压抑了学生的创新欲、批判欲和表现欲。近四年我为此作了大胆的改革尝试:设法为学生们搭建鼓励和激发学生与学生、学生与老师在学术上平等交流、公平对话、甚至敢于向老师的观点提出质疑、批评,勇于表现、张扬自我的平台,使普通音乐教育的课堂具有平等、求真、开放的现代意识。当学生们看到自己的学友站在讲台上,用自己制作的课件向大家们推荐音乐作品时,学生们不禁激动:既为学友的勇气震惊,又为学友的表达能力折服,还为学友执着认真的态度所感动,更为羡慕他(她)得到展现自我的机遇。这对台下的学友们的学习热情是一种莫大激励和鞭策。实践证明,这样的改革效果明显,它不仅使课堂音乐交流的信息量更大,且更具有针对性(贴近同学、贴近时代),学生间、师生间的互动性明显增强,学生们主动参与的热情明显提高,学生的思维在课堂上显得十分活跃。更重要的是,表现欲、批判欲和创新欲极有益于激发人的求知欲,兴趣欲和探索精神,台下认同的目光和真诚的掌声往往会转化为巨大的精神动力,它会使愚笨变聪颖;懒惰变勤奋、落后变先进、平庸变伟大。这种作法让学生们感受到老师教学观念的开放力度及在充分调动受课主体(学生)的上课积极性的手段的先进性。

五、全面提高

随着我国加入 WTO,经济、政治、文化等领域的全球化,加深了人们对实用学科在就业、考研、高学历、出国留学等方面的现实意义的更为功利的认识。与此同时,艺术教育虽然从人们的意识上变得更受重视,而行为实施上则依旧被轻视。面对此严峻的现实,如何才能使音乐教育受到真正的尊重?

就教学效果而言,经改革后,我的教学摒弃了单科的、狭隘的传统教学思维模式,以开放的、整合化的思维模式、多角度的思维视角审视音乐学科与素质教育的关系,通过理性的、严谨的思考,确立了音乐与人类科学思维在思维方法、思维模式、理性把持等方面的相似、同构的关系,并为此在个人发表的有关论文中作了认真地阐述。如音乐思维中的怪圈,其内在涵义是在有限中包含无限的概念。是一种以有限的方式来体现无限的过程,是“整合化或综合化”的科学思维方法。此方法上世纪末已逐步成为现代科学领域进行实践和理论探索的科学体系。此观点对确立音乐在人类科学思维中的重要作用,奠定音乐在人类社会中的科学地位具有重要的价值。060110205 林秋香同学在作业中写道:“蔡老师的《大学音乐》,让我知道了音乐的起源、音乐的历程、古典音乐、现代音乐、流行音乐,还让我们知道了音乐的功能、音乐与回文诗、音乐与回文数、与数学的‘迭代’、与系统学的‘反馈’、音乐与 DNA 的螺旋结构、音乐与材料学的折叠、音乐 MID 与数学函数音乐的奥秘……等,这些丰富的内容无一不是同学们想获取的。”

“音乐与人类科学思维的关系”这在人们的传统概念上是两个互不相干的知识领域,但通过相互交叉,开辟了倍受人们关注的“音乐科学”的新领地,从它们在思维方式上机缘巧合的相似、同构关系中,学生们受到了未曾有过的震撼和崭新的视角及多方面的启发。这样的高校普通音乐教育也是很好的启智教育。

高校普通音乐课的教学成功与否,关键是要有正确的音乐教育理念和改革创新的意愿和措施。通过近年来的教学改革,该课教学收到了较好的效果。2003 年 2 月 20 至 25 日笔者对听课学生进行了随意抽查,调查表共发出 37 张,返回共 37 份,全部有效,现统计如下。

《大学音乐》课程满意度调查表

计 37 份随机调查表

授课教师	蔡伟	授课时间	03.3~6 月,每周二晚 18:30—21:00
授课对象	03 级(本一)	授课地点	将军路校区 4 号楼 301 室