

美育不仅是理论和学科,美育的关键是要将美感的教育落实到家庭教育、学校教育和社会教育这三个主要教育的领域中去,以此提高中华民族整体的人格修养和精神面貌。

美何以成为内在信仰

顾春芳

审美意识是一种历史和文化的积淀,经济可以突飞猛进地发展,但是社会整体的文化和修养只能慢慢涵养。趣味多元化的时代,其背后是社会审美意识的不平衡。美和美育得到国家文化层面的高度重视,这充分说明审美意识和审美教育关乎人的完善、社会的和谐、民族的未来。如何正确认识美育的历史使命,如何贯彻美育的社会功能,如何传承中华民族优良的美育传统,成为我们探讨美育的重要课题。

美何以成为一种内在的信仰、成为对抗工具理性的一种救赎力量,美育在何种程度上可以代替宗教,从学理上讲清楚并不难,难的是如何落实于日常。美育不仅是理论和学科,美育的关键是要将美感的教育落实到家庭教育、学校教育和社会教育这三个主要教育的领域中去,以此提高中华民族整体的人格修养和精神面貌。

首先,美育是人性的教育,是让人成为人的教育。美育的真谛在于化育人的心地。唯有美的感悟,能够变换人的心地,变换心地才能变换性格,变换性格才能提升境界。

美育是点亮良知和完满人格的艺术。美育,不仅仅是艺术教育,它比艺术教育更丰富,美育也不能等同于艺术教育,如果把美育等同为掌握某项艺术的技能,那么将是美育的失败和悲哀。以技能训练代替美育的狭隘粗浅的美育观,使多少孩子成为艺术技能教育的牺牲品。美不仅仅是娱人耳目,不仅仅是好看好听、花前月下、浅吟低唱的欢愉,真正的美在于觉悟的心灵,在于超越小我的大爱,在于一种经受得住痛苦的超越。

我们的教育要引导人与自然、人与自我的和谐。美育要有意识地引导学生和家长从工具理性、功利主义的牢笼里走出,从应试教育的压力下走进自然,体会自然的大美。唯有精神从世俗中超拔出来,从现实的功利世界超脱出来,才能够发现一个日日崭新的、前所未有的世界。中国艺术的核心精神就是在艺术的世界里寻找至真至美的心灵,验证美的胸襟,从而探求艺术的真谛和人生的意义。

其次,美育是最基本的修养教育,美育也是最高境界的道德教育。从小学到大学的每一门课、每一个学科都应该贯穿审美教育,每一位教师都应该是美的使者。教育者首先要反思自己的教育是否符合人性。在教育中,都应该贯穿美育的精神。如果缺乏美育精神的贯穿,就算是艺术教育本身也会变得空洞、无趣和机械。

美育不仅仅是开几个美育研讨会,或者在学校里开一些和美育有关的课程。美育应该是教育的土壤和空气,审美教育不是逻辑概念的认知,不是让孩子们了解几本书、几句名言、几个人名,而是确定美对于心灵的化育

和滋养,确证自由的生命对于美的感悟。理想的社会,每一个人都应该是美的使者。我们需要有真正意义上的“人类灵魂的工程师”去宣讲、去感召、去弘扬。

美育的根本目的是:致力于人的精神世界和内心生活的完满,培养我们感性和精神力量的整体达到尽可能和谐。审美教育的天职是:让人成为人。近代“工具理性”下教育的片面性是注重知识的灌输、技能的训练而忽视了心灵的教化和人格的培养。大学和高职教育不能仅等于职业教育,爱因斯坦甚至认为“仅有专业知识的学生像一条训练有素的狗”。仅仅依靠知识和技能并不能使人类获得快乐而有尊严的生活。片面的职业教育可以使你成为一部有用的机器,但不能造就和谐的人格,不能造就一个人的胸襟、格局、美德、趣味、眼界、境界,只有和谐的人格才能让我们有足够的智慧创造一个快乐的、有意义的、有情趣的、实现自我价值的人生。

一个人如果没有精神追求,大家会说这个人很庸俗,觉得他的人生没有意义。他可能很有钱,但他的精神空虚。一个社会没有精神追求,那整个社会必然会陷入庸俗化。一个国家物质生产上去了,物质生活富裕了,如果没有高远的精神追求,那么物质生产和社会发展最终会受到限制,这个国家就不可能有远大的前途。天长日久,也会出现人心的危机。一个人的道德修养的滑坡是遗憾,一个民族的道德修养的滑坡就可能是一场灾难。

无论是对少儿的启蒙还是大学生的专业教育,美育应该一以贯之地渗透在教育的全部过程之中。美育是心灵的启蒙,是自我良知的教育,是精神提升的教育,是生命意义的教育,是人生信仰的教育,也是给人以希望的教育。应该让每一个学生懂得,人生真正的成功和意义不在于金钱和地位,而在于精神世界和内心生活的完满,不是仅仅做一部有用的机器,而是自我构建一种和谐的人格。那么即便他将来只是一个平凡的劳动者,他也将会在普通的岗位上坚持做一个内心生活和道德完满的人,做一个热爱着平凡生活的、快乐而有尊严的人,这样他的人生就有了意义。一个人,唯有在美的照亮下,有光明在心,有理想在前,才能发现平凡生活中的意义,不断地发现和认识生命的价值。

再次,美育的呈现形式不仅仅是讲解艺术知识、高谈阔论,美育不是灰色的理论说教,而是灵魂对灵魂的点亮,是启发和引导人的良知的自我发现和自我照亮。美育的真正力量在于推动和催生人对于自我生命的真正价值和意义的认识,锤炼一种超越的智慧,一种审美的心胸,一种自我净化的途径,一种自我涵养的方式,从而获得一种充满希望的人生态度和精神取向。唯有这种充满希望的人生态度

和精神取向才能让人对存在本身产生一种珍爱和珍惜,对生命本身产生一种感恩和敬畏,对人生的障碍和困境产生一种不断超越的勇气和力量。当自身的良知被照亮,当人格的完满成为一种内在的、自觉的意识和力量,一切的道德和修养就会成为人的自觉的追求和自然的显现。

此外,美育的真正实现便是使人超越世俗功利的追求以及表面的道德文章,让人从心底生出万物一体、民胞物与的至善思想。存在的意义,就是要在内在的自心中去领略,领略那最崇高深远的境界,将那个有限的渺小的自我,扩大成为全人类的力量。借由形而上层面的领悟,从而生发出安然从容的在事情怀,并由此产生对整个人类和世界的人文关怀。

我们可以通过阐释“明德”,启发学生体会万物一体的智慧,体会自己和外在世界深刻的内在联系的真相,从而领略民胞物与和至美至善的道理。“至善”的人格和行为源自智慧的觉解,这样的觉解会生发出一种源自生命深层的对天地万物的感恩,对有限的生命时光的认识和珍惜,对此生所要从事的事业的无限珍视和敬畏,对一切苦难的同情和悲悯,对世间万事万物的慈悲和仁爱。

美育工作之所以重要,是因为它需要教育者的境界。一方面,常人都有俗性;另一方面,常人又都有审美意识。生而为人,常常难以免俗。我们反躬自问,我就没有“世俗”的时候吗?老百姓有老百姓的俗气,学人也有学人的俗气;各类科研项目的申报、各类学术研讨会、学术晋升的规定动作足以把人变俗。本应该不俗的人俗了,本应该高贵的人俗了,尤其是要以精神产品示人、以文化人的那一类人俗了,那么整个社会就真的俗到骨子里去了,就会贻害无穷。

美育是随风潜入夜、润物细无声的工作,不是能够马上量化并见出成果的工作。然而美育关乎社会人心,关乎人类良知,是守护一种社会启蒙和良知道德教育的底线,这项工作崇高而神圣的。无论什么资质,无论小学还是大学,美育工作应该贯穿所有的课程,因为它们决定了我们这个民族和国家的基本道德修养的海拔!有些人虽然没有机会成为引领时代的精英,但是他们是保证整个社会精神生态良性发展的基石,是社会文化和道德的坚实座基,这个座基的海拔直接决定了峰顶的高度,这个座基的坚固可以避免可怕的文化地震的产生。唯有美育可以平衡基础教育和高等教育这两个必须坚守的极地。

美和美感涉及一种神圣,或者说人生的崇高价值。美应该指向一种高远的精神境界,指向一种天人合一的境界,一种与万物为一体的境界。在此意义上,我们认为美可以成为一种内在的信仰。

出于一个职业编辑的工作习惯,我对荧屏上出现的字幕往往比较敏感,对字幕中標示的演员署名,也有一种特别的关注。2019年央视春晚发布的演员署名,有一个小细节引起我一份特别的好感:在歌舞《我们都是追梦人》的演唱者中,在王源、王俊凯、易烊千玺的后面,特意加注了“加油男孩”这几个中文字,而没有采用TFBOYS这个英文组合名字。另外在标注歌舞《雪花赋》的演唱者时,用的是“杨颖(中国香港)”这几个汉字,而不是“Angelababy”这一英文名字。我认为央视此举值得点赞。

王源、王俊凯、易烊千玺都是北京、重庆成长起来的孩子,为什么要取一个既不好记又有歧义的别别扭扭的英文名字呢?杨颖是在上海出生的,十几岁之后才移居香港,她本来就带有中文名字,为什么偏要用英文名字来参加内地的文艺节目呢?TFBOYS的名字,有时候被人曲解为“掏粪男孩”,这洋气吗?“Angelababy”有时候被人音译为“俺哥俩卑鄙”,这好听吗?我看未必吧。与杨颖一样来自中国香港的成龙、谢霆锋、钟汉良等人,都是用汉语名字出现在内地观众面前,而本来就曾经长期在内地生活并早就有着汉语名字的一些演员,却选择用外语名字参加内地的文化活动,这其实不是什么特立独行,而是弄巧成拙、舍本逐末,是在自降身价啊。

过去年代的内地,由于人们比较崇尚大众化的名字,也不大重视名字的独特个性,所以一些人名们的文化含量不高,现在内地的家庭给孩子取名,则更加注重其中的文化内涵。据资料统计,男生多取浩、宇、睿、昊、博字,女生则多采用悦、欣、怡、蕊、梓、涵、研、萱等字,心仪、浩宇、子涵、梓轩、文博、雨涵、梦琪、嘉怡等琼瑶风格的名字颇为流行。伴随着时代的进步和社会的发展,新世纪以来新起的各种名字更多元更丰富,也更别致更响亮,给我们带来了更多更美丽清新的文化联想。这些美丽的汉语名字不仅降低了重名率,而且体现了家中长辈们对孩子的美好祝福和期许,带有鲜明的年代特征和个性色彩,无论读着、听着还是呼唤着,都让人觉得很舒服,心里很暖。

仅以演艺圈而论,演员韩雪、江疏影、周一围、费玉清等富有古典韵味的名字,不是都很高雅大气吗?演员阎妮、王二妮、金不换等富有乡土气息的名字,不是也都很质朴亲切、受到观众欢迎吗?就文艺工作者而言,还是要靠人气、台缘和作品来“行走江湖”为好。日益成熟的文化市场,相信并不会因为谁用了个洋名字就立刻令人刮目相看,而对于某些以洋为美甚至崇洋慕洋的起名风气,我们倒确实应该进行一番慎重的思考和辨别了。

中文是世界上很美丽、表现力很强大的语言。据资料记载,上世纪20年代,Coco Cola刚进入中国市场时,所取的中文译名是“蝌蚪啃蜡”。后来接受一位中国教授的建议,将拗口的“蝌蚪啃蜡”换为“可口可乐”,传播效果果然大有起色。德国车Mercedes-Benz刚刚进入中国市场时音译为“笨死”,后来按照汉语谐音更名为“奔驰”,取得的销售业绩自然也大不相同。由此二例可知,外来商业品牌融入中国市场,要认真考虑中国人的接受美学和语言习惯,而进入我们文体市场的公众人物的名字,也同样要考虑怎样做到让公众顺口顺耳的问题,要尊重公众的发言特点,适应公众的语言习惯。比如大家比较熟悉的米罗、里皮、黑泽明、宫崎骏、安在旭、莎拉布莱曼等外国人的汉语名字,就都好读好记,具有良好的传播效应。

记得诗人流沙河在长诗《太阳》中,曾经忧心忡忡地担心某一天中国男孩取名将叫汤姆,女孩取名将叫玛丽……流沙河先生表达的是对民族尊严的看重以及对殖民文化的警惕。今天重提流沙河先生的忧虑,当然不好用来简单类比演艺圈中的某些流行的外文名字,但是也给我们带来一些警示和启迪。流沙河先生呼吁“我们要养成对我们汉字的热爱”,唤起很多国人的共鸣。汉语和汉字历史悠久,文化内涵丰富,值得我们格外珍惜和爱护。我们的汉字表情表义,圆转温润,摇曳多姿;我们的汉语抑扬顿挫,音韵优美,和谐响亮。用汉语发音、用汉字书写的一个个人名,符合汉语自身的语言特点和规律,而且蕴含着我们中华民族代代传承的思维方式、审美习惯、价值取向和文化品位。央视在2019年春晚字幕中所采取的举措,除了尊重汉语、尊重中国人的语言习惯和本土情结,另外应该还有一份文化自信的特别导向,以及一份传播学上的人乡随俗的特殊意味。

推动国家通用语言文字的规范化、标准化及其健康发展,使国家通用语言文字在社会生活中更好地发挥作用,促进各民族、各地区经济文化交流,是公共传媒的一份责任和义务。《中华人民共和国家通用语言文字法》明文规定推广普通话,推行规范汉字,并在第十四条关于“应当以国家通用语言文字为基本的用语用字”的规定情形中,首先列出“广播、电影、电视用语用字”。可是,春节期间,我注意到还有一些地方电视台,尤其是某些卫视频道似乎并不在乎这种演员署名的语言文字问题,甚至似乎对外语字母标示演员名号的方式还特别热衷。

希望2019年央视春晚字幕的演员署名方式,能够给某些“我行我素”的电视台和演员带来一些思考。

潮音阁

谁才是我们这个时代应该追的星

赵凤兰

精神”这一时代话题。中科院物理研究所女院士何泽慧拥有显赫的家世,可她一生淡薄名利,始终住在上世纪50年代一间破旧的小屋里,将毕生心力奉献给了中国的核事业。“中国氢弹之父”于敏隐姓埋名28年,全身心投入 to 深奥的氢弹理论研究中,只为自己微薄的力量融入祖国的强盛中。南京92岁高龄的朱悦真奶奶16岁时即参加抗日战争,经历了炮火和生死的考验。1993年以来,她每年都为贫困生、身患重病的农民工捐款,一位曾接受过她资助、身患癌症的少年到南京朱奶奶家探望,看到奶奶家非常简陋,心里特别难受,回去悄悄换掉了家里的电话号码,再也不忍心接受老人的捐款……

近年来的演艺圈其实也不乏正能量的生动个案。导演吴天明是演艺界中的“异类”,他拍电影不图感官刺激,选演员不选贵的只选对的,哪位演员带助理,他就换人,他以自己的方式捍卫着电影创作的尊严,向曾经的“纯真年代”致敬。演员李雪健对演戏有着近乎吹毛求疵的认真和执着,他一生拿角色与观众交朋友,坚定而执着地走在维护演员尊严和信仰的路上。周润发享有盛名,生活却过得极简且素,还将演出所得捐给慈善基金会。成龙几十年如一日坚持做慈善事业,他坦言:“曾经挥金如土过,如今更需要人生多意义,要将更多资源给与更需要的人。”这些人维护并构筑起价值底座的精神坐标,用人性的光辉照亮通往梦想的前路。

人生的目的不在于自己享乐,而在于能利人利他并承担相应的社会责任。我国古代,有着悠久儒家文化浸润下的“及笄礼”和“加冠礼”仪式。那时的女子和男子经过了隆重的“笄礼”和“冠礼”后,便意味着已经成年,要开始履行社会责任了。无论时代如何变迁,无论我们在人生路上走出多远,也无论是贫穷还是富有,责任意识始终是公民的信念之基、力量之源;中国传统中国人中的“仁义礼智信”“温良恭俭让”,仍是每个人心中的一种精神标尺。而每个个体生命意义的发展和完善,需要依赖社会价值的创造和现实生活的充实,切不可在对金钱权力的盲目崇拜中和声色犬马的物欲中沉溺,助长拜金追星、炫富享乐的腐化思想的传播。所幸的是,有关部门已联合印发文件遏制明星天价片酬、“阴阳合同”偷逃税问题,影视娱乐业监管风暴在涌动。

如今,面对畸高片酬引发的财富不均和社会声讨,社会各界一方面要进一步监管和遏制天价片酬,矫正和消弭收入的差距鸿沟,另一方面要倡导人们尤其是青少年磨砺心性、健全人格,树立正确的人生理想和价值追求,同时把个人的理想和追求融入到国家和民族的事业中。正所谓不畏浮云遮望眼,失意时耐得住寂寞,得意时经得起浮华。即便身处繁华浮躁的环境,仍然要初心不变,怀着一份悲天悯人的情怀,保持一颗未曾蒙尘的赤子之心,这既是时代赋予每个人的气象和风貌,也是历史对美好生活价值维度的理念和定义。

观点摘编

我国美学界有一个怪现象

美学作为一门专门学问被引进中国已逾百年,现在是我们认真建构基于我们自己传统和自己当下审美经验的、开放的中国美学的时候了。这项工作并不始于我们,王国维、宗白华、朱光潜等前辈已经开始做了,而且取得了丰硕成果。我们应当继承中国美学的现代传统,在新时代接着做下去,也就是“接着讲”。

我国美学界有一个怪现象:对西方的理论可以照着讲、接着讲,对本国前人的理论(特别是现代学者的理论)却不太讲,或讲得不够。我们当然应该借鉴国外的美学理论,但是,西方的美学未必如中国发达,

写“境”轻“思”,终乏隽永意味

唐末存在一种赏识形似之言的风气,如《北梦琐言》记卢延让为公卿所赏的诗句:“狐冲官道记,狗触店门开”“饿猫临鼠穴,馋犬觅鱼砧”“栗爆烧毡破,猫跳触鼎翻”,其特点是写僻境而十分逼真,以至于不避卑琐,因此有人笑他“得力于猫儿狗子”。这样的诗句写外境逼真,可以说“直致所得,以格自奇”,但缺乏对客观境象的独特观照与艺术化处理,诗句也就缺乏主体性意涵,从而流于“形而下”的层次,缺乏“象外之象”。这可以代表一种重写“境”而忽视“思”(当然也包括情思)的倾向。即使是著名诗人如罗隐、杜荀鹤、李山甫等,其意象和语言的特点在于贴近生活,现成不费力,能够

给人以较强的感官刺激,但深思和锤炼不够。罗隐诗流传较广者如“今朝有酒今朝醉,明日愁来明日愁”(《自遣》)之类,用语太过现成,论者谓“带粗豪气”。杜荀鹤诗,言情如“心火不销双鬓雪,眼泉难濯满衣尘”(《下东归道中作》),写景如“涧底松摇千尺雨,庭中竹撼一窗秋”(《夏日留题张山人林亭》),咏物如“顾主强抬和泪眼,就人轻刷带疮皮”(《伤病马》),注重感官刺激,初看惊人,但缺乏隽永之意味。

——摘自孙学堂《“思与境偕”是“情景交融”吗?——基于司空图诗歌创作的分析》,原载2018年第6期《文史哲》