

艺术教育结合中国传统文化教学的调查研究

郑 棋

景德镇陶瓷大学 江西景德镇 333403

摘要: 孔子曾提出过“君子不器”这一观点,喻义作为君子,不应该像一只器皿一样只会固定某方面的技能,作为君子应当博采众长。因此,孔子才会有着“博我以文,约我以礼。”的教育方针。中国文化流转千年,绵延至今日,我国当前的素质教育也有着“德智体美全面发展”的方针。君子之风如我国文明圣火,从未间断过。高校教育发展到今天,高校艺术教育也取得了蓬勃的发展,各大高校包括各大专院校都开设了别具特色的艺术类相关专业与课程。在信息化高度发展的今天,社会对于艺术类学生的要求也越来越高,艺术类的大学生不应当仅仅熟练掌握本专业技能与知识,还应当涉猎更多各方面的知识以做到“君子不器。”做一个德智体美全面发展的新时代大学生。

关键词: 中国文化; 艺术教育; 艺术类; 大学生

引言:

《庄子·养生主》中提出了“技进乎道”的观点概念,阐述了技巧在一种形而上的规律与法则中得到进一步升华的思想观念,由此可见在道家的朴素哲学设想中,道是技的更深层次的存在。庖丁解牛,他解牛的手法便是技,而指导他能够如此得心应手完成解牛这项工作的根源便是他所说的道。从此论延伸过来,我们所具体操作一些事务的方式方法以及手头劳作,便是技,而道则是指导这一切进行合理运转的思想理论。“理论指导实践”是这其中的一个表现。当然,从广义角度进行解构分析,道与技之间的联系,远不止于此。而此两者就如同骨与肉般密不可分,在一定的条件下可以相互转化,《鹤林玉露》卷十三记陆九渊少年时见棋工下棋而悟棋理:“此河图数也。”体现了技进乎道,《二程遗书》卷十八记程颐批评张旭见担夫与公主争道而悟笔法:“可惜张旭留心于书,若移此心于道,何所不至。”体现出道进乎技。从过程上面说,互相促成,技进一层,道进一层,或道进一层,技进一层。

由此引申到美术教育中,美术工作者所从事的绘画、雕塑等具体活动便是需要本身过硬的技术积累以支持,而一个真正的具有创造力的美术工作者,必不独是要对于专业技法有所锤炼,思想上的涵养更是创造一件艺术作品的源动力。

因此,在艺术类学生的教育过程中,在巩固其扎实的专业基础上,加大对于传统文化、理论知识的修养,让艺术学习者植根于本民族文化并孕育出璀璨的艺术成果。瑞士心理学家卡尔·荣格说过:“艺术是一个民族通

过艺术家个人之手发出来的一种民族心声。”可见,民族传统文化与艺术教育相结合是艺术教育的首选之途也是必经之路。

一、对当代艺术类大学生特点分析

为取得更好的调查结果,笔者对囊括了视觉传达、环境艺术设计、美术学、数字媒体、产品设计五个专业方向的美术类总计200名大学生展开了以问卷与课外实践教学为主要方式的调查研究,并通过对这一部分同学的文章总结反馈进行研究分析,以求得对于当代艺术生的主要兴趣方向以及对于中国传统文学的认知理解程度的一手现实资料。现将调查结果分析如下。

1. 当代艺术生主要兴趣方向

当代科技发展日新月异,层出不穷的新兴电子技术与产品使得现代年轻人所接触到的世界越来越广阔,每天都能够接收到来自全球的各色信息,同时所能享受到的娱乐条件也是非昔日能比的。当代青年学生有着更多的选择去从事他们所爱好的领域。这也导致了一部分学生逐渐在乱花渐欲迷人眼的网络世界中迷失了自我,沉醉在虚拟世界中。

加之,艺术类学生相较于文理类学生而言,所从事的专业如绘画、媒体等方向的专业属性使然,使得他们对于文化娱乐方面接触的范围比理工类学生更大。这也是他们能够发挥自身创新性的一种表现,同时偏离书本理论知识也日渐明显。

2. 艺术类大学生特点分析

道德主体以道德来标识自我就是所说的道德认同,是人类社会强调道德之于人生价值体系里的核心地位。道德认同能够激发个体的道德行为,否则就会产生自我否定,从而对于一系列的行为规范产生影响。高校艺术类学生因其专业特色、性格特点和行为特征,在各个方面往往更容易受到社会的广泛关注。分析艺术类大学生

作者简介: 郑棋,男,1990.07.06、汉、籍贯:浙江浦江、学历:硕士研究生、学校:景德镇陶瓷大学、研究方向:艺术。

的当前状况,寻找他们道德认同与文化修养的影响因素,探讨他们提升道德认同与文化修养的可行对策,并据此提升艺术类大学生的全方位素质。是艺术学院教职工的工作重点。以下是艺术类学生所普遍存在的问题。

(1) 社会共识度较低,自我意识较强。

艺术类大学生因其特殊的专业性质和成长环境,他们有着鲜明的个人意识和自我主张。一方面,社会趋向信息化、多元化发展,“榜样性”、“先进性”意识在艺术类大学生自我认同中逐渐淡化,即他们较少以“道德先进”来标识自我,更少主动地将其作为自己的人生追求,即使是较为优秀的,思想上更为上进的艺术类学生也较少将“道德模范”作为自己人生价值的追求,难以找到社会通用的衡量是非曲直的价值标准,对于社会的舆论事件共识度比较低;另一方面,人生价值的讨论经历了人生自我价值的遮蔽阶段到人生自我价值的彰显阶段,到如今个体的自我价值如何在社会价值中得到实现,容易让艺术类大学生出现迷茫和困惑。

(2) 思维感性活跃,但自我一致性低

艺术专业学生在性格的外在表现上面更为活跃,情感丰富而强烈,特殊的专业知识结构使得艺术类大学生思维带有感性特质。研究发现,在对外显现上,艺术类优秀大学生群体明显高于普通大学生群体,而内在认同上二者无明显差别,同时对外显现上的差距明显高于内在认同的差距。艺术类优秀大学生的外在表现与其内在认同不完全一致,经常因为个人情感与社会功利主义做出与其内在价值认同相背离的行为。

(3) 个性发展突出,但集体观念淡薄

艺术类大学生较为敏感、细腻、冲动,会更多的以自我意识为导向并行动,富有个性与创新精神,且个性较为突出。与普通大学生相比,艺术类大学生注重手动性与体验性的专业学习特点,使得他们外在表现普遍显示出与众不同的特点,不喜欢受到拘束且向往绝对的自由,不愿意受规章制度牵绊,容易形成以个人利益为目的的思维方式。同时,他们集体观念和团队意识较为淡薄,不善于沟通交流。故相对于外在表现,当前高校艺术类大学生更主要的问题在于内在认同的提高。

二、艺术类大学生对于中国传统文化的认知度与相关解决对策

基于家庭教育与社会环境等多方面的影响,中国现阶段的学生群体中绝大部分学生对于中国的传统文化认知程度并不高,相对于国学这一比较宽泛的指代中国传统文化的词汇,这是在中国学术界以前所没有的,孔子编“六经”,不称之为国学;诸子百家,不称之为国学;唐诗宋词、宋明理学都不称之为国学。同样,印度宗教不称之为印度国学;牛顿力学不称之为英国国学。除了在一个特殊的中国近代史的短暂时期之外,并没有任何

时候任何地方会有“国学”这样的奇怪称呼。国学这个词的存在,恰巧从侧面印证了深入的经典研究和通识阅读还远没有真正展开。而作为高等教育的高校来说,普及中国传统文化教育,让大学生能够对于我国传统文化有一个系统且较为深入的认识,是传承本民族文化的不变的使命。就此方面而言,提高大学生对于中国传统文化的认可与认知,应当融入到平时的日常学习与生活中。自然,对于中国文化的认同与归属是深深印刻在每一个中国人的血脉中的,就调查而言,近乎所有的学生对于四大名著等基础性常识都是耳熟能详的,在我国九年制义务教育的普及与推广下,我国目前的国民素质已得到了显著的跨越式的提升。但就认知度而言还存在很大的不足,深究根本原因,还是因为自民国以来的白话文推广使得文言文变得晦涩难懂,而现阶段国民阅读文言文的能力显然是普遍欠缺的,这就造就了大部分群体对于传统文化产生了距离感与神秘感,会对这方面的学术以及思想产生高深莫测的观感。虽说白话文的推广是大势所趋,文言文在中国文化的发展中也已退居幕后,但却仍是不可或缺的存在,想要对于中国文化能够有一种深入的调查与研究,对于文言文原本文献的研究是绕不开的。对于这种能力的培养不是一朝一夕可以做到的,需要有一个较长时间的积累。是一个循序渐进的过程,通过调研,已提出以下几点设想。

1. 由今及古的渐进式学习方法

尽管现阶段白话文相比较于文言文已存在了极大的出入。具体到一些具体的文字中,今文与古文的意义也已全然不同,今文省略了众多例如“之乎者也”如此这般的语气助词。吾余汝尔等名称代词也早已被我和你所取代。单方面地从文字角度去看待古文与今文,无疑已相去甚远,然而值得注意的是简洁明了的白话文却正是从晦涩难懂的文言文中演变发展而来的,由此,不难发现一条学习文言文的路径已是昭然。诚然,阅读经典是学习中国文化所不可避免的路径,中国文化是传承的而不是凭空捏造的。钟泰先生在《庄子发微》中就评述,《易经》是《道德经》与《庄子》的基础,不理解《易经》就无法做到真正理解《道德经》与《庄子》。然而传统经典却因为年代久远,在语义的揣摩上,若是没有一定的文言文阅读能力积累,是无法做到通识的,甚至乎难以阅读。因此,积累这种对于古文的阅读理解能力是增强中国传统文化的一个有效途径,就此,笔者提出以下设想,就培养阅读能力可先从民国名家的传记、散文入手,品读那一段时期的民国大师们的文字,这是一段与旧社会接壤,且发生着剧烈变革的时期,那一段时期的文字都处在一个自传统文化到中西快速交融的时期。涌现出一批新兴知识分子,引领了变革的同时,也促进了中国文化的一个大的转型。自那时候的各类文学作品

中也是掺杂了古文与今文,形成了一种独特的具有当时时代特征的文化气息。而且得益于时间节点,民国时期的学术类与文学类作品,其作品结构而言,也更接近于古文,却又不至于让没有古文修养的学生产生无法理解的距离感。对于民国的文学风格后,可以往前推导至明清小说等近代文学作品,这个时期的文学类作品也已呈现出半白话文的文体雏形,四大名著更是脍炙人口,妇孺皆知。明清小说的可供阅读性相对于宋明时期的文学作品还是相对更高的,更由于其半古文半白话文的特征,阅读原本的明清小说,对于文言文的阅读能力提升具有很大的帮助,甚至于短时间内会有一个质的飞跃。也能为阅读经典打下基础。由此再逐渐往之前的年代进行推移,再有这种量的累积下,以达到涵养自身文化水平的目的。

2. 兴趣切入式学习方法

中华文化博大精深,哪怕如王国维、梁启超、陈寅恪、赵元任等都是不可多得的大学者,人们只是称其为“导师”,也没有称“大师”。若要精通国学何等艰辛。但弱水三千,只取一瓢。没有人可以做到全才,但却可以做到精通,在通过那一项去开拓出一个广阔的天地。何谓“国学”,我想,这只是一个笼统地指代了有关于中国传统文化与思想包括技艺的称呼,因此,缺乏专业性。一般意义上的国学研究者,主要是指代了文学包括经史子集等方面有所专攻的学者,上文提到,由于各方面的原因,这一块的研究相当于阳春白雪,难以让普罗大众都得以接受,有鉴于此,笔者认为,可以从某一个兴趣角度入手,去窥一斑以见全豹,了解国学的浩瀚精深。我国近代伟大的艺术教育家潘天寿先生曾倡导:“画家不要求诗书画印四绝,但要求诗书画印四全。”从这个观点出发讨论,作为艺术生,具备更广阔的学术修养是必须的。对于艺术生而言,自己所从事的专业,正是探究中国传统文化的一个入口,由画入诗再上升到一个较为全面的学术研究领域,最终达至提高自身修养,止于至善的目的。

3. 独特题材教育学习方式

由于中国的在校大学生绝大部分都是在我国土生土长,接受义务教育并进入大学校园的。而其实中国的传统文化与精神早已渗透到了中国居民日常生活中的方方面面。哪怕是最不学无术之人都在不知不觉间被中国文化所耳濡目染。因此,大学生无论是从事什么专业,偏向于何种爱好,在潜意识中,总是会对于中国的文化有着一种归宿感与亲近感。就好比,艺术类大学生,他们的性格特征已在上文予以详述,艺术生性格较为活跃,想象力丰富。对于一些天马行空的幻想有着潜在的向往。他们对于《山海经》的喜爱高过其他经典。有不少学生会主动去阅读《山海经》、《搜神记》、《聊斋志异》等志怪类作品,从中汲取养分,并将这些题材表现到自己的艺术作品中,展现出独特的艺术风格,同时也扩大了自

身作品的内涵。这同时也是对于中国传统文化的发扬与传承。这种学习与创作方法对于艺术生而言,无疑是值得大力提倡的。

三、加大中国传统文化的学习力度对于艺术类学生的切实帮助

从感官偏向性上面来说,艺术类学生的感官思维是感性高过理性的,也确实存在着诸多案例可供证明,许多伟大的艺术作品在创作过程中很大一部分的成果创作都来源于艺术家本人的情感宣泄。然而,如若是没有一定水平的内在积累,这种艺术的宣泄也只会是无源之水,无本之木,是不可能被创造出来的。而这种积累来自于生活中的偶遇所得,更多的是艺术创造者在平日里孜孜不倦的追求与学习。接上文卡尔·荣格的观点,艺术家最根本也是最为行之有效的艺术来源便是本民族文化。艺术家的经历,他的感悟都会伴随着一直以来的文化修养,具体体现到一笔一墨中去。中国有句古语:“腹有诗书气自华。”可以说,文化的修养就像是春风化雨,是在无形中形成的一种潜移默化。短暂的学习,填鸭式的、僵苗助长式的教育,对于积累传统文化而言是绝对行不通的。而也只有真正做到文化上的累积,在不间断地学习中渐渐寻找到学习中国传统文化的门径,才能由内而外升华自身的艺术思想,使艺术语言得到凝练,从而不独是做到技术上的熟练,而是能达至艺术的更高层次的一种体悟。

四、结语

习近平总书记说过:“中国传统文化博大精深,学习和掌握其中的各种思想精华,对树立正确的世界观、人生观、价值观很有益处。学史可以看成败、鉴得失、知兴替;学诗可以情飞扬、志高昂、人灵秀;学伦理可以知廉耻、懂荣辱、辨是非。”我们立足于这片土地上,受中华文化熏陶,受华夏水土滋养,中华文化的文脉早就已融入到我们的每一滴血液里。继承和发扬中华文化,不独是艺术类学生的使命,更是每一个中国公民的使命,如何学习中国传统文化,并将之与我们的生活相结合,让古老的中华文化能够在日常的生活与学习中为我们起到积极正面的引导作用,是中国传统文化传承方面不变的研究课题。

参考文献:

- [1]《庄子内七篇析义-德充符析义》张文江.上海人民出版社
- [2]《艺术教育与中国传统文化的传承》于跃波、郭瑾, 2018-08-05
- [3]《“国学”以前没有,将来也不会再用》柯小刚、付尚春, 2019-05-28
- [4]《谁是“大师”?“大师”是谁?》侯样祥, 2017-04-14
- [5]习近平在中央党校建校80周年庆祝大会上的讲话