

条通过艺术教育来培养研究生实践能力的途径。例如形态空间构成训练,要求设计出符合要求的各种空间结构,教师就要鼓励学生尽量发挥思维智能,探索尽可能多的形式,这些形式必须通过拿起工具和材料来亲自实践,再通过实践的结果对当初的设计进行评估,同时对可实现的结构做关于美学、材料学、力学、价值工程学等方面的分析,最终找到理想的形式。这是一种创造性的实践技能训练,它将教研究生怎样将思维中建构的创意付诸实践;这是一个能提起研究生兴趣的尝试,因为只要肯动脑和动手,就能够获得一定的收获,研究生每一次成功的实践中都会体会到令人欣喜的成就感,这种成就感会进一步激发人的创造欲。当培养起研究生实践的兴趣时,教育的目的就达到了。当然艺术教育的形式不能局限于单向灌输,而应重在多向交流,这也有利于激发研究生思维,刺激他们积极思考问题。

四、 结论

艺术教育对于理工科研究生科学素质的发展有着十分重要的作用,艺术教育是研究生科学创新能力培养的最佳切入点之一。李岚清副总理曾指出:“艺术不单纯是陶冶情操,给人以美的享受,它还可以开发人的创造性思维。我们有逻辑思维,还要有创造思维,这两个思维结合起来才能有大的作为。”

我们既要培养研究生的量智,也不能忽视研究生的性智,只有二者有机结合才能相得益彰。当然艺术教育不可能包揽一切,探索新的教学模式是为了确立一种新的教育理念。有不少学者认为,未来的竞争表面上看来是科技竞争,但归根结底是人才素质的竞争,成功地进行综合艺术教育势必对理工科高级人才素质的提高发挥重要作用。+

(方卫宁 北京交通大学机械与电子控制工程学院
副教授;北京 100044)

注释与参考文献

- 1 伊·普里高津. 从混沌到有序——人与自然的新对话. 上海译文出版社,1987
- 2 米·贝京. 艺术与科学——问题·悖论·探索. 北京:文化艺术出版社,1987
- 3 袁振保. 艺术要为科学立传. 文艺研究,1996(5):12

中国传统文化 对艺术学科研究生教育的价值

※ 庄元 刘承华

摘要 认为我国艺术学科的研究生教育应该有中国传统文化内容,因为中国传统文化既是深入阐释中国艺术的理论资源,也是中国学者揭示他民族艺术特性、阐释他民族艺术意义的重要参照,同时也是中国艺术工作者的人文标识和文化个性,是新的艺术创造的重要平台。

中国的研究生教育应当与国际接轨,这是我国学位与研究生教育工作者的共识,同样,作为中国研究生教育的一个组成部分,艺术学科研究生教育理所当然也应当与国际接轨。在艺术学科的研究生教育中,我们常常见到在于学科中有关于传统与现代、民族与世界、中国与西方等关系的讨论,但在整体上对中国艺术学科研究生教育应当以怎样的方式与国际接轨则是一个很少有人提起的话题。

笔者从工作实践中深切感到,研究生有其特有

的智力结构、需求结构。在知识结构方面,研究生中的绝大多数是已经受完本科教育大学生中的优秀分子,他们朝气蓬勃、求知欲强,在自然科学或人文社会科学方面已经积累了一定的基础知识和专业知识,但在知识的交叉、渗透与使用上尚不熟练,对社会的认识尚不深刻。在需求结构方面,研究生具有较强的理性和感性思维能力,他们迫切需要在文化价值观、审美价值观、科学价值观等方面受到启迪和熏陶,需要感受人性的自由和创造的自由,渴望在学习和研究中实现自我塑造。中国的艺术学科研究生教育在与国际接轨中,应当将中国传统文化的学习研究作为艺术学科研究生教育创新的重要平台。

一、 中国传统文化是研究生教育创新的重要平台

艺术学科的研究生毕业以后,绝大部分成为最具活力和潜力的艺术家。他们除了各自不同的专业、职业外,一定还有一个共同的背景,那就是,他们都是在中国传统文化的陶冶中成长的,具有中国传统文化的底蕴,体现着中国传统文化的精神特征。中国传统文化是他们共同的人文标识和文化个性。

这些未来的艺术家,无疑肩负着振兴和发展中国文化艺术的重任,承担着将中国几千年的辉煌文明传给未来的庄严使命。但是,中国未来艺术的道路应该如何走?这个问题在理论上已经没有疑问了,那就是“继往开来”,就是继承和发扬传统的精华,来开创新的艺术境界。近百年来,这个继往的工作做得并不怎么好,因而“开来”也就存在着不小的遗憾。我们知道,中国艺术单纯模仿西方艺术的时代早该结束了,我们应该有我们自己的油画画派、自己的雕塑流派、自己的音乐乐派、自己的舞蹈流派,可惜现状并不理想,尤其是要跻身世界画坛、乐坛,形成与国际大师争雄的局面,还距离颇远。这对一个有着五千年文明的中国来说,是极不相称的。问题出在哪里?原因当然是多方面的,但最重要的一点应该是,当前中国艺术学科研究生的传统文化修养明显不足,对中国传统文化包括艺术的了解较为浅薄。这方面的缺失使得他们在其创作的作品中无法深刻地体现中国传统文化的精神气质,尤其是中国文化的深层底蕴。不错,近些年来,有些中国艺术

家由于尝试了在自己的作品中加上一些传统元素而在国际上获得大奖,赢得名声,这确是一件可贺之事。但是,冷静地分析一下,我们不难发现,这类作品中的传统元素大部分是拼贴上去的,非常表象、外在而且零碎,至多是得其部分的“形”,而尚未抓住“神”。这方面的不足,暴露了当代中国艺术学科研究生教育在中国传统文化修养上存在的问题。如何解决这个问题?在艺术学科的研究生教育中加强中国传统文化的内容,应该是一个较为可行的办法。

这里便涉及一个根本性的问题,即:中国艺术家是否有着独特的文化身份和文化个性?否定者认为,中国艺术家首先是作为一个“人”存在,并且是作为人性的体验者和表现者出现的,至于他所属的民族、文化、阶级、党派等,都是次要的。他们主张用以人为本主义而不是民族主义的观点看待艺术和艺术家。将艺术家理解为一个独立的“人”当然没错,但是作为艺术的内容来说,它显得太抽象了。艺术理论告诉我们,优秀的艺术应该以有限的形式表现出尽可能丰富的内容;逻辑学告诉我们,概念越是抽象,其外延就越大,而内涵就越少。正因为如此,艺术才总是青睐那些最为具体且能充分展示个性的描写对象。艺术首要重视的应是个体生命形态中的特殊性,其次便是民族性和文化特征,最后才是普遍的人性。作为中国艺术家,创造具有中国传统底蕴和文化内涵的艺术作品应是不争的使命,这是中国艺术家所共有的文化身份和文化个性所决定的。这种文化身份和文化个性应该从本科教育阶段就着手打造,在研究生阶段进一步深化。其深化的主渠道,只能是加强中国传统文化方面的学习。

了解本民族的文化,接续本民族的文化传统,是中国艺术学科研究生教育不可推卸的责任,更是每个艺术学科研究生的使命。一个民族的文化艺术总是要随着时代向前发展,但这通常是在传统基础上的发展,一般来说,它不可能另起炉灶。即使是想通过反叛传统来实现文化创新,也仍然需要对传统的深入把握,因为反叛总是在对反叛对象深刻了解的基础上才有可能。鲁迅对传统的反叛之所以深刻而有震撼作用,就在于他对中国传统文化有着惊人的深刻理解。所以,无论你对传统文化持有有什么样的态度,你都得好好地研究它、把握它、认识它,因为它

是我们赖以创造新的艺术的最为重要的平台。

二、中国传统文化是阐释中国艺术的重要理论资源

中国传统文化对于艺术学科研究生教育最为直观的意义,在于它能够在这种教育提供一个深层把握的理论平台,因为中国艺术的诸种精神特征,只有到中国传统文化中,才能得到充分而透彻的解释。

关于“文化”的定义,可以归纳成两大类,即“文化-成果”论和“文化-模式”论。在这两大类中,前者包括一切由人所创造的文明成果,是广义的文化定义;后者则指在不同文化成果中所包含的相似性结构,是狭义的文化定义。文化模式是对文化成果的抽象,文化成果是文化模式的具体体现^[1]。就这两种含义看文化与艺术,实际上只有两种关系,一是整体与部分的关系,二是一般与个别的关系。

在成果论的文化概念之中,艺术只是文化的一个组成部分,虽然整体是由各个部分组成的,但这些部分一旦组成整体之后就必然产生出大于自身的东西,显示出新的属性。在模式论的文化概念中,文化是对同一民族、同一文化区中各种文化形态所体现的某种共同结构与模式的抽象,这种抽象的模式总是通过包括艺术在内的一般的文化形态得以体现。例如在宗教对艺术影响方面的研究中,最明显的莫过于印度佛教传入中国而演变成禅宗佛教,艺术风格发生了极大的变化,这是中国文化对它进行重新塑造的结果,是中国文化决定它必然要向某个方向变化。再例如,中国乐器箜篌与欧洲乐器竖琴都源于波斯的同一种乐器,但这种乐器传入两种不同的文化区后,便必然要接受各自所面临的新质文化的重新塑造,于是才有我们现在看到的造型相似而风格迥异、体现两种不同文化气质的弹拨乐器。至于中国土生土长的众多乐器,则更是无不鲜明地体现中国文化的种种特质。而“五四”之后的中国新文学、新音乐、新美术等新艺术,也正是“五四”新文化的产物;作为此时文学、音乐、美术等艺术的新质,毫无疑问也是由新的文化决定的^[2]。正因为一个民族的艺术是由该民族的文化所决定,因此,研究一个民族的艺术,便自然需要从该民族的文化入手对其进行阐释。中国传统音乐为什么和声极不发达?为什

么节拍是弹性的?为什么音结构是声腔化的?中国传统绘画为什么是散点透视?为什么会选用毛笔?为什么会有计白当黑的艺术理念?为什么不重形象的逼真?如果不从文化层面去分析,这些问题是无法得到透彻解释的。而这些问题得不到解释,我们的研究生教育对中国艺术的理解就是残缺的、无根的,因而是平面的、浮浅的、缺乏深度的。要想改变这一现象,唯一的方法就是加强中国传统文化的理论修养。我国艺术学科研究生教育中有很大一部分研究方向是对中国艺术的研究,故而不能没有中国传统文化的理论视野和阐释平台。

三、中国传统文化是研究他民族艺术的重要参照

中国的艺术学科研究生教育中,还有相当研究方向是研究他民族艺术的。研究他民族艺术也同样需要中国传统文化这个参照系。这是因为对事物特性的认识是不可能在该事物的孤立认识中完成的。要想揭示一事物的“特性”,就必须在同其它相关事物的联系和比较中才能完成,甚至只有在同他事物的联系中才会意识到所谓事物“特性”的存在,从而也才会产生揭示事物特性的需求。

中国文化在几千年的发展中,从来没有人试图对其文化特性进行描述,只是到了西方文化进入中国后,人们看到一种与自己迥然不同的文化形态后,才开始文化比较,有了揭示自身文化、同时也是揭示对方文化特质的学术行为。中国文化当中的各个门类也是如此,中国绘画、中国音乐、中国舞蹈、中国戏剧等各文化门类的特性探索,都是在同西方的绘画、音乐、舞蹈、戏剧等相关学科接触后才开始的。这正说明,事物的特性是在同其它事物的联系对比中才会凸显出来,从而也才能够被人们注意和揭示。那么,当我们要研究他民族艺术的特性时,怎样才能最完满、最深入地进行研究呢?自然也需要不同民族的艺术作为参照系。作为中国研究生和学者,最好的、也是最便利的参照物当然是中国传统文化,包括中国各种类型的传统艺术。对中国传统文化以及它所包含的传统艺术了解得越深透,对他民族文化乃至艺术的认识也就越深透,从而越能够深入、准确地揭示出它们的特性。我国近现代学术史上成就杰

出、影响深远的学术大师如王国维、梁启超、钱钟书、冯友兰、宗白华、朱光潜等,无不学贯中西,在研究中西两种文化和艺术时也是在互为参照中才进入对对象的深层认识的。黑格尔的一句名言“我们是在对象上面认识自身”,说的就是这个道理。

揭示他民族艺术的特性离不开中国传统文化这个参照物,但实际上,研究他民族艺术的最终目的还不是揭示特性,而是发掘其意义,尤其是对于现代文化、特别是中国现代文化的意义。历史的研究,就其文本来说,是已经过去了的那个时代的,但就其研究这个行为本身来说,则又是现代的、即时的、当下的,是当前的人试图从古代的文本中发现新的意义。现代历史哲学早已指出,对历史的绝对真实的还原是不可能的,历史永远不可能在我们的描述和理解中原样再现。存在的只是一代一代人对它的新的解释和新的发现。这时候,历史研究剩下来的就只有意义的阐释了。而意义的阐释,虽然也受着阐释对象的制约,但更多的还是取决于阐释者主体方面的诸种因素,如世界观、意识形态、审美意识、文化背景、个人经历等。如何才能使我们的研究生所阐释出来的成果既具有新颖性和独到性,又能最大程度地满足中国现代文化对它的需求?最好的方法就是,在中国传统文化包括传统艺术的基础上来观照、研究他民族的艺术。苏东坡有诗云:“不识庐山真面目,只缘身在此山中。”我们研究他民族艺术,天然地能够在他民族艺术之外来观照,除了更能够得其“真面目”外,还能够发现他们本民族的人所难以发现的特点和意义。只有做到这一点,中国研究生对他民族的艺术研究才算真正找到了自己的位置和价值。

四、重视传统文化是当今世界艺术教育的潮流

综观世界艺术教育,重视传统文化的教育理念早已不是少数几个国家或民族所有,而已成为世界艺术教育的潮流。

目前,“全球化”是一个在世界范围内被广泛讨论的话题,它主要指的是经济,但同时也包含文化的许多方面。我们首先要肯定的是,全球化是伴随着交通、通讯与市场的发展必然会出现的一种新的世界格局,它还将在网络技术的驱动下以更快的速度走向成熟与完善。但是,全球化并非“同一化”,而是

“一体化”,它只是各个国家、民族、地区之间的联系与相互依赖性大大增强,最多也只是在文化的表层操作模式上趋于一致,而各个国家、民族、地区的经济、文化在内容与性质上必然会保留乃至创造自身的特色。而且,只有在各个国家、民族、地区充分显示了自己的特色时,不同国家、民族、地区之间才能形成相互需要、相互吸引的力,使整个人类文化成为一个互补的整体。如果大家都像一个模子脱出的一样,就无法形成相互间的需要和吸引^[3]。所以,“全球化”实际上就是国际意义上的多元化,它是文化进入后现代阶段的必然产物。

这种以发展民族特色为内容的多元化理念,在艺术学科研究生教育中表现得特别明显。许多发展中国家以及一批发达国家,都相继对以前过分重视西方艺术的倾向进行了纠正,将本民族的传统文化作为研究生教育的重要课题。美国的音乐学科研究生教育,大量研究包括黑人音乐、爵士音乐、摇滚音乐等美国本土文化内容;法国政府建立了国际艺术家村,资助世界各国的研究生或艺术家到法国来研究法兰西文化;俄罗斯政府更是一贯推崇俄罗斯民族乐派、画派等民族艺术流派。世界上著名的柴可夫斯基小提琴、钢琴作品国际比赛、肖邦国际钢琴比赛、李斯特国际钢琴比赛、巴赫音乐节等都是各国重视本民族文化传统的体现。

一方面是互相需要、互相依存,一方面又是拉开距离、彰显特色。看似矛盾,实则统一。拉开距离、彰显特色正是为了更好地满足不同民族文化间的互相依存和互相需要。从大环境上说,中国文化要想融入世界,也必须彰显自己的特色,这样才能形成国际社会对我们的需要;而从自身建设来看,在艺术学科研究生教育中立足本土,重视传统,弘扬特色,实际上也就是在同国际接轨。

(庄元 南京艺术学院教务处,副教授;南京 210013)

注释与参考文献

- 1 刘承华.文化与人格——对中西方文化差异的一次比较.合肥:中国科学技术大学出版社,2002:1
- 2 刘承华.也谈音乐与文化——答胡自强先生.乐府新声,2001(3):63~64
- 3 刘承华.化“中西”为“多元”——从音乐发展战略看音乐的中西关系.人民音乐,2001(9):35