

中华优秀传统文化四维结构视域中的 美育实践探索

刘 永, 陈 红

(上海理工大学 沪江学院, 上海 200093)

摘要: 为了通过中华优秀传统文化更好地开展高校美育工作, 上海理工大学沪江学院探索中华优秀传统文化四维结构的理论, 建设内涵丰富的传统文化美育课程, 开展系列传统文化美育实践活动。希望每个学生在大学四年期间“阅读一本经典著作、聆听一场名师讲座、参加一次传统文化体验活动、欣赏一场音乐会”, 成为文质彬彬、温润如玉的君子。沪江学院的美育融入诗词、音乐、绘画、吟诵等美育元素, 满足学生的不同需求, 对学生的身心健康产生良好的影响, 并获得一定的推广。

关键词: 中华优秀传统文化; 四维结构; 美育实践

中图分类号: G 40-014

文献标志码: A

文章编号: 1009-895X(2023)S1-0073-04

DOI: 10.13256/j.cnki.jusst.sse.2023S1014

An Exploration of Aesthetic Education Practice from the Perspective of Four Dimensional Structure of Excellent Traditional Chinese Culture

LIU Yong, CHEN Hong

(Hujiang College, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China)

Abstract: Aiming at a better aesthetic education through excellent traditional Chinese culture, Hujiang College of USST has explored the theory of the four-dimensional structure of excellent traditional Chinese culture, developed a series of traditional cultural aesthetic education courses, and carried out a variety of traditional cultural aesthetic education activities. This aesthetic education practice encourages every student to “read a classic work, listen to a typical lecture, experience a traditional cultural program, and enjoy a classic Chinese concert” during their four-year college life so that they can become noble gentlemen and elegant ladies. The aesthetic education program of Hujiang College integrates numerous elements such as poetry, music, painting, recitation to meet different needs of students, and has enhanced their physical and mental health, and has been promoted to a certain extent.

Keywords: excellent traditional Chinese culture; four dimensional structure; aesthetic education practice

《习近平给中央美术学院老教授的回信》中指出:“做好美育工作,要坚持立德树人,扎根时代生活,遵循美育特点,弘扬中华美育精神,让祖国青年一代身心都健康成长。”^[1]美育对青少年的成长具有重要意义。北京大学教授叶朗先生说:“从专业知识和技能来说,美育、艺术教育、人文教育好像没有直接作用,但从思维能力方面,从热情和性格方面以及从多才多艺和学识渊博方面来说,这正是美育、艺术教育和人文教育的独特功能。我们的人文艺术教育作为普及教育和素质教育,正是为培养时代所需要的巨人提供土壤,提供精神、性格、胸襟、学养等方面的营养,正是在这种普及的人文艺术教育和科学教育的基础上,我们才有可能培养产生时代所需要的巨人。”^[2]中华优秀传统文化中蕴藏着丰富的美育资源,深入而充分地挖掘这些美育资源,不仅为我们的美育奠定深厚的基础,而且可以推动当代美育创新。

一、中华优秀传统文化四维结构视域中的美育

笔者曾提出“国学四维度”理论,该理论认为:“中国传统文化精神的核心由‘身体—情感—道德—智慧’的四维结构组成。身体维度的载体主要是道家思想,包含中医养生、太极武术等道家道教的养生功法,对应的是身,给我们的启示是道以养生,具体的做法是通过养生来强身健体、益寿延年,给予我们生命关怀。情感维度的载体主要是诗,包含诗词歌赋、琴棋书画、茶道戏曲等文学艺术方面的内容,对应的是美,给我们的启示是诗以抒情,具体的做法是通过欣赏优秀的文学艺术,来中和我们自身的情绪情感,给予我们人文关怀。道德维度的主要载体是儒家思想,包含儒家的伦理道德、道家的少私寡欲、佛教的五戒十善等与道德修养相关的内容,对应的是善,给我们的启示是儒以涵德,具体做法是遵守人伦道德规范,圆善自身道德修养,给予我们价值关怀。智慧维度的主要载体是中国化的佛教禅宗,儒家的天道与性命,道家的道与真宰,佛教的自性、佛性、本来面目等都是对道这一超越智慧的论述,对应的是真,给我们的启示是禅以净心,具体的做法是通过儒家主敬持一的功夫、道家心斋坐忘的功夫,特别是禅宗参禅问道的实践来认识最高的智慧道,给予我们终极关怀。中国传统文

化给予我们整个生命和全部身心以全面的关怀。”^[3]

这一“国学四维度”,即是“中华优秀传统文化的四维结构”。在此四维结构中,美育是其中重要的一环。美育关乎的是人的心灵愉悦,旨在培养学生的人文情怀,通过培养学生欣赏美、创造美的能力,激发学生对生活的热爱之情和专业上的创造能力。

二、上海理工大学沪江学院的美育实践

上海理工大学沪江学院致力于从理论和实践两个方面促进大学生美育。

首先,学院重视文化艺术经典教育,开设众多美育方面的经典导读课程和文化通识课程。“人类历史上这些辉煌的文化经典、艺术经典,可以拓宽青少年的胸襟,培养他们高尚的趣味和格调,使他们从更深层次感受人生的美,使他们增加对人生的爱,使他们产生感恩的心情,从而激励他们追求一种更有意义、更有价值和更有情趣的人生,激励他们去追求自身的高尚,提升自己的人生境界。”^[2]上海理工大学沪江学院开设了与美育相关的经典导读和文化通识课程,有《诗经》导读、唐诗宋词元曲品读、中国古典诗词艺术、中国民族民间音乐、中国音乐名著等多门课程。这些课程涉及中国古典诗词、音乐等重要的美育资源和美育形式。相关课程由文学博士、音乐学硕士为本科生授课,深受学生欢迎。学院自2017年6月创办以来,选修这些课程的本科生超过5000人次。其中《诗经》导读、唐诗宋词元曲品读等多门课程被评为上海市领航思政课程。

其次,学院重视美育实践,举办了一系列中华优秀传统文化活动。2017年以来,学院举办了四期沪江杯诗词大会、三期上海理工大学汉服展演与体验活动、两期沪江诗乐会,覆盖学生1600余人次。这些活动的连年成功举办有一定的实践基础。负责举办这些活动的教师在沪江学院成立之前就曾在上海理工大学举办过较多国学活动,具体活动有自2014年以来的“尚理国学公益课堂”四期、古琴文化与实践课堂六期、上海理工大学一百一十周年校庆期间举办为期三天的国学嘉年华系列活动、以及《论语》学习、八段锦练习、诗歌朗诵、古诗词吟诵、书法、绘画等各类国学活动八十余场次,覆盖学生近2000人次。沪江学院通过持续举办一些沉浸式、

体验式的国学活动,让大学生穿上汉服、弹起古琴、吟诵古诗词、接触茶艺等方式,激发学生对中华优秀传统文化的兴趣和热爱之情,唤醒大学生对中华优秀传统文化之美的认识,加强对大学生的美育实践。

三、上海理工大学沪江学院美育实践的特色和创新

首先,我们的美育实践立足于德育,注重课程思政元素的融入,以立德树人为根本,以美育为手段,最终目的是培养具有社会主义核心价值观的现代公民。比如《诗经》导读课程分十个不同的主题,注重培养学生的君子品格、家国情怀、文化自信和爱国主义精神。又如《郑风·风雨》这首诗,汉代注家都认为写的是诗人在国家遇到危难时对力挽狂澜的君子的思念,以及君子在危难中不改变节操的主题。在授课过程中,任课教师介绍毛泽东的诗句“一唱雄鸡天下白”与这首诗的呼应,并提到徐悲鸿在抗战期间所作《风雨鸡鸣图》中表现的爱国主义精神,并着重阐述新冠疫情期间,在党和政府的领导下,以钟南山、张伯礼等为代表的抗疫英雄表现了在国家遇到危难时,君子力挽狂澜的作用。经过这样的讲述,从而把传统文化对人的“温柔敦厚而不愚”的道德教育提升为具有现代性的社会主义核心价值观的教育和立德树人教育。再如《邶风·载驰》的作者是许穆夫人,许穆夫人在这首诗中表达了强烈的家国情怀和爱国主义精神,同时这也是一首艺术性很高的诗篇。而古希腊的第一位女诗人萨福的诗篇多写的是爱情的烦恼,且她比许穆夫人要晚半个世纪,两相比较,可以看出许穆夫人的伟大。还有在唐诗宋词元曲品读课程中,我们注重讲述一些伟大的爱国主义诗篇,让学生在诵读诗歌的过程中培养其爱国主义情怀,让学生深刻理解李白、杜甫、白居易等诗人来培养其人文情怀。

其次,我们的美育实践是多方位的,融入了众多元素。沪江学院希望上海理工大学的学生在大学四年期间都能“阅读一本经典著作、聆听一场名师讲座、参加一次传统文化体验活动、欣赏一场音乐会”,成为文质彬彬、温润如玉的君子。教师在具体的课程中,加入丰富的美育元素。以《诗经》导读课程为例,该课程引入“唐调吟诵”和“普通话吟诵调”来带领学生吟诵《诗经》中的篇章。另外,

授课教师以自己的方言(山东微山地区的方言,与山东枣庄、江苏徐州、安徽蚌埠一带的方言基本相似)为基础,依据吟诵的规则,创立了“微山话吟诵”,颇受学生喜欢。又进一步加入古琴的元素,用“古琴诗乐”的形式提升课堂表现力和吸引力。任课教师邀请青年古琴家为《诗经》吟诵打谱,用古琴伴奏和吟诵的形式共同演绎《诗经》。这已经在《诗经导读》课堂上得以实现,深受学生喜爱。同时,利用现代化多媒体手段活跃课堂氛围,激发学生兴趣。教师还广泛搜罗网上视频资源,包括从朗诵、吟诵、歌唱、舞蹈、解说等各个方面对《诗经》的演绎,择取其中的精华,引入课堂教学之中。又如“沪江诗乐会”,集诗词讲解、古诗词吟诵、古琴弹唱、钢琴、声乐演唱、书法、绘画等为一体,创造了古诗词的盛宴;汉服展演和体验,让学生穿上汉服展现君子淑女风范、吟诵古诗词、演奏古琴、二胡、古筝等,给学生带来了切身的体验;而“尚理国学公益课堂”“古琴文化与实践课堂”“国学嘉年华”等全方位又有重点地向大学生展示中华优秀传统文化之美。

四、上海理工大学沪江学院的美育实践的成效和影响

首先,通过美育元素的融入和强化,第一课堂教育教学质量显著提升。《诗经》导读、唐诗宋词元曲品读、中国古典诗词艺术、中国民族民间音乐、中国音乐名著等课程提升了学生的学习积极性,激发了他们对中华优秀传统文化的热爱之情,让他们感受到中华文化之美,并提升文化自信,加强其社会主义核心价值观。以《诗经》导读课中的吟诵为例,课程中的吟诵环节,受到了很多学生的喜爱。以下是摘录学生在教务系统中的教学评价:“希望可以增加更多吟诵环节,我们很喜欢。”“老师的吟诵很有感情,对一个好的文学经典来讲,这是必不可少的。”“老师的歌喉很好听。”“老师吟诵诗歌让我怦然心动。”“非常喜欢刘老师!教授我们吟诵诗篇,让我们充分将兴趣融入到课堂中。”

“老师,请务必把吟诵诗歌的诀窍发扬光大!”“老师很真诚很实在,喜欢老师的吟诵。老师加油哟!”^{[4][7]}又如唐诗宋词元曲品读、中国民族民间音乐等课程的学生评教分数都很高,两位年轻教师也受到学生的追捧。

其次,第二课堂的活动激发了学生心中对美的感受,受到学生的衷心认可。如2019年4月,沪江学院举办了一场集吟诵、钢琴、声乐演唱、书法、绘画五位一体的诗乐盛宴“沪江诗乐会”。沪江学院的四位教师以及两位校外歌唱家、画家在诗乐会上为在场的师生观众讲解并现场用吟诵、歌唱、钢琴、书法、绘画演绎了《诗经·周南·关雎》《上邪》《枫桥夜泊》《卜算子·我住长江头》和《春江花月夜》等五首诗歌。有学生给其中一位吟诵古诗词的教师留言说:“老师,今天的诗乐会,我的体验非常好。我觉得老师您讲得特别好。首先,您以设问的形式,把这些诗的哲理讲得十分透彻,我方才感受到其中的意境,感叹自己中小学时代并不算在学诗了。其次,我很喜欢您的吟诵,富有古意。您不仅讲解得好,而且吟诵得好,尤其是《春江花月夜》,当您吟诵到最后四句时我的眼泪几乎夺眶而出,还好您快吟诵完了。我今天感到特别开心,谢谢老师。”^{[4]77}

第三,文化传播、社会辐射作用显现。学校开设的名师讲座,校外人员踊跃参加,产生了一定的社会影响。以《诗经》导读课程为例,通过讲座、交流等方式,推广《诗经导读》课程的教学模式。一是校际交流:2021年1月,我院教师受到上海第二工业大学通识教育中心的邀请,做了题为《诗经导读的课程思政建设》的汇报交流。二是校外讲座:2015年以来,此课程的任课教师多次到华东理工大学商学院、同济大学轨交学院、同济大学图书馆、同济大学浙江学院、上海应用技术大学、上海师范大学天华学院、上海理工大学附属中学做讲座,围绕国学教育或与国学教育相关的心理教育以及《诗经》的赏析和吟诵展开。并在杨浦区五角场监狱、提篮桥监狱做国学讲座20余场,为服刑人员讲国学理论和实践、《诗经》的赏析和吟诵。

第四,通过组织师生参加各种比赛,扩大了古典诗词美育教学模式的影响。如《诗经》导读课的任课教师,2020年以“思念君子,拯救家国——《诗经·郑风·风雨》讲解”为题的教学视频和教

学设计荣获由教育部指导举办的第二届诗教中国诗词讲解大赛全国二等奖、上海赛区一等奖第一名,“《诗经·周南·关雎》朗诵和三种调子的吟诵”荣获第二届中华经典诵读大赛上海赛区优秀奖。2021年指导《诗经》导读课上的学生参加第三届诗教中国诗词讲解大赛,荣获上海市二等奖。2022年和2023年,唐诗宋词元曲品读课程的两位主讲教师,分别荣获第四届和第五届诗教中国诗词讲解大赛二等奖和三等奖。微山话吟诵《枫桥夜泊》《凉州词》《饮酒(其五)》的视频获得2018中华经典吟诵大会入围资格。

第五,通过媒体广泛报道,扩大国学教育和美育实践的影响力。2019年12月,中新网报道了《上海理工大学以浸润式学习情境探索立体式人文素养教育体系》,2020年,由我校三位教师作词、作曲、制作和演唱的抗疫歌曲《圣洁的心灵》,登上“学习强国”网站。我院举办的汉服展演和体验活动、沪江诗乐会等活动也受到东方网等官方网站的报道。2015年光明网以“上海理工大学:《尚理国学》”为题、2016年新华网刊登《上海理工大学:刘永》对我校教师在国学方面的工作给予肯定和报道。《时代教育》杂志2017年以《刘永,在理工大学教生命之学》对“国学四维度”理论框架以及在此框架下开展的系列国学活动给予高度评价。

参考文献:

- [1] 习近平. 习近平给中央美术学院老教授的回信[N]. 新华社, 2018-8-30(001).
- [2] 叶朗. 以美育人: 以美育培养时代新人[N]. 人民日报, 2018-9-18(023).
- [3] 刘永. 生死视野下的国学四维度理论简论[M]//张荣明, 陈萍. 中华国学研究(第2卷). 上海: 上海人民出版社, 2017.
- [4] 刘永, 张宇迪. 古诗词教学的吟诵实践与课程思政要素的融合[J]. 科教文汇, 2021(9): 77.

(编辑: 程爱婕)