

The Renaissance of the Poem Traditional Art Education

Gongwei Chen

Guangzhou City Vocational College, Guangzhou
Email: writun@hotmail.com

Received: Nov. 20th, 2013; revised: Nov. 27th, 2013; accepted: Dec. 16th, 2013

Copyright © 2013 Gongwei Chen. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. In accordance of the Creative Commons Attribution License all Copyrights © 2013 are reserved for Hans and the owner of the intellectual property Gongwei Chen. All Copyright © 2013 are guarded by law and by Hans as a guardian.

Abstract: The development and revival of traditional art in poetic education, not only considerably impact the functions of politics and society, but also play the function in the realms of traditional culture and education. “Poetic education”, namely an important part of “Music education” which is established by Confucius, is known as an old tradition in the history of Chinese education. It should become a pivotal and indispensable composition of the integrating modern art teaching. Additionally, it should take the responsibility of arousing the students’ inner aspirations and creative thought, promoting the popularization of extra curricular art activities and the construction of miscellaneous campus cultures. Due to the fact that poetic teaching has its own deep inside basis and multiple aesthetic functions, the development and renaissance of the traditional education in poetic art will help modern educator get rid of the stereotype and misunderstanding of old education model since the day of “5.4” and re-generatively inherit the essence and gene from traditional art education. Then it will improve the system of traditional education with Chinese Characteristics and construct a new “harmonious poetic country” eventually.

Keywords: Poem Traditional Art Education; Development and Renew; Political and Social Function; Culture and Education Teaching Function; The Composition of Integration

诗教传统的复兴

陈功伟

广州城市职业学院, 广州
Email: writun@hotmail.com

收稿日期: 2013年11月20日; 修回日期: 2013年11月27日; 录用日期: 2013年12月16日

摘要: 诗词传统艺术教育的开发和复兴, 既具有可观的政治及社会作用, 又具有重要的文化及教育教学作用。诗词教学, 即孔子开始确立的中国教育历史重要传统——“乐教”的重要内容“诗教”, 应当成为现代艺术教育的一个重要而又必要的整合性成分, 激发学生的理想志向和创新思维, 促进课外、校外艺术活动的开展与校园文化建设。诗词教学具有深刻的内在依据和多重的审美作用。开发和复兴诗词艺术传统教育, 将使现代教育走出“五四”以来的误区, 再生式地传承传统艺术教育的精华和基因, 进而健全中国特色的艺术教育系统, 建设“和谐”的新“诗国”。

关键词: 诗词传统艺术教育; 开发和复兴; 政治及社会作用; 文化及教育教学作用; 整合性成分

1. 引言

世所公认诗词是中华文学、文化以及文明的瑰

宝, 不过一个世纪以来人们仅仅欣赏古代诗词并进行文本的理论和艺术的分析, 而其作为艺术传统在现

代教育上的创造性发展，却由于上世纪教育及文学的正统意识和习性思维而未能见到。诗词及其理论在语文和文学课程中占有相当大的分量，在学术刊物上研究成果累累，然而在教育上的开发利用却极为罕见甚至可以说是畏缩不前，由于各种原因不能形成一定的教育教学局面，更谈不上作为教育教学传统一个重要方面的再生和革新。这里存在一个严重的历史性的误区，可以说基本上割断了中国特色艺术教育生命化发展历程。进入 21 世纪，我国现代化建设成效显著，实现小康目标，建设和谐社会，在这样的大环境下进行诗词艺术传统教育的开发和复兴正当其时。

2. 诗词艺术传统教育的开发和复兴具有重大意义

2.1. 诗词传统艺术教育的开发和复兴具有可观的政治及社会作用。

亦即在教育教学上有助于全面落实科学发展观，广泛地建设个人和社会的和谐境界，增创更多的生命形态的艺术化成效。

在中国共产党的正确领导下，我国持续三十年进行改革开放的现代化建设，经济突飞猛进，文化建设也在全面展开。中央继世纪之交提出具有中国文化特色的建设目标“小康”社会，又提出建设“和谐”社会的工作主题口号。同时，全国开展了古代文化教育的复兴活动，并且走向国际，建立多所孔子学院。在此大趋势下，作为孔子重视的“诗教”，作为中国古代文化的瑰宝，诗词的创造性振兴便是顺理成章的产物。

而诗词艺术传统教育的开发和复兴，也必然会反作用于社会政治。历史证明，诗歌及诗教的兴旺繁荣是社会大治的象征。尧舜亲自作歌弹琴，提出了五千年占据文学理论主导地位的“诗言志”理论，开启了后人推崇的“尧舜之治”。八百年周代，中央政府利用诗歌采风，孔夫子收集诗歌编辑教材《诗经》，大力推行“乐教”和“诗教”¹。唐代被称为中国封建社会最为强盛时期，诗歌也登上后代难以企及的高峰。宋代文治最为突出，开创词作这一诗歌形式。乾隆本

¹ 本文凡有关《论语》、《孟子》的引证，均出自朱熹《四书集注》(1982 年月，岳麓书社)。

人竟然写下一万多首诗词，是清代乾隆盛世的诗人榜样。我们现在主张科学的全面发展、可持续发展，那么作为精神文化发展早已行之有效的艺术教育形式诗词的开发和复兴，是不可忽视的。

2.2. 诗词传统艺术教育的开发和复兴具有重要的文化及教育教学作用。

诗词艺术传统教育的开发和复兴，在文化及教育教学上的作用更是大有文章可作。在此，应当进行诗词艺术教育在传统艺术教育资源中的特殊地位的比较研究分析，证明诗词艺术教育是中国数千年行之有效的优秀文化教育精华，进而将是中国文艺文化复兴的一个整合表现。

诗词教学，属于孔子开始确立的中国教育历史重要传统——“乐教”的重要内容“诗教”。孔子确认“诗言志”，提出“不学诗，无以言”和“兴观群怨”等传统诗歌理论，编辑《诗三百》教材。对于培养人才，孔子非常重视诗歌的文学审美作用，明确提出诗歌对个人的审美情趣提高和生命升华的作用。他自己也常放声高歌，直到临终还万分感慨地哀歌一曲。自孔子开始让人看到了诗教的承传，诗歌欣赏和创作成为统治者及文人学士的政治生活不可缺少的重要方式。而从隋唐开始，诗词创作成为千年科举考试的内容。唐宋推行规范的科举制，竟然诗赋取士。那么，大力开发诗词这一传统艺术教育资源，就会再生式地接续数千年行之有效的优秀艺术文化教育传统，将是中国文艺文化复兴的一个具体的集中的表现。

诗词艺术传统教育的开发和复兴，将使学校美育及艺术教育获得可观的发展，成为其重要而又必要的整合性成分，从而激发学生的理想和志向，有益于个性发展与创新思维，显著地促进课外、校外艺术活动的开展与校园文化建设。当前学校艺术教育，很少诗歌的内容，倒是有大量的流行歌曲，但这些都不是演讲者自己创作也就是说不是自己生命形态的创造性的即时艺术化。回顾或者观察周围学校的艺术生活，那么就能看到几乎所有的艺术教育内容都是在简单地复制、摹仿他人，这就不自觉地严重地影响了创新素质的培养和发挥。而诗词艺术传统教育的开发和复兴，自然需要继承其富有生命力的可贵创作精神，演

唱者必将即兴表现自己艺术化的生命形态。这和仅仅模仿式地表演他人作品的艺术活动，不是一个层面的教育。由此看来，诗词艺术传统教育是创造性根本所在之一。

已有的部分学校艺术教育教学，证明从学生自身出发的艺术创作和表达难能可贵。校园文学，是一个方面的学生自发为主、学校教育教学为辅的艺术活动，切实有效地起到了艺术教育的作用。学生十分热衷这样的艺术教育活动，以致于出现了年龄越来越小的中小學生“作家”现象。据报道，有的省市给中学生颁发了省级作家证书。就拿校园少见的诗词发表现象来说，也是弥足珍贵的。校园诗词，有的是教师写作和发表，也有的是学生自己写作和发表，他们都颇为这种艺术活动而自豪，都会长期保存自己的作品。例如原广州业余大学中文系主任唐景凯教授，出版了多部诗词选集。他在 2006 年出版的《中华旅游词》^[1]，被中华诗词学会顾问、中国新闻学院教授周笃文评为“词林逸唱，艺海奇观”。全书 919 首词作，全部属于《沁园春》词牌。可以推断，如果开发诗词艺术教育传统，进一步规范化、科学化，必将产生不可估量的教育教学作用，进而产生较大的社会文化作用。

正因为诗词艺术教育传统的作用可观，不能不对“五四”以来特别是上世纪五十年代所扩大化的历史性误区进行辩证地认识，分析 20 世纪完全割断这一中国特色艺术教育生命化发展历程的原因，论证诗词教育教学回归和复兴的内在因素和必然趋势。“五四”前后，以新文化运动为最，文化教育界激于中国社会经济和政治的落后，矫枉过正地提出了割裂甚至“打倒”传统的主张。传统及其维护的生命是历史性的存在，全盘否定便是悲剧，最好是创造性再生，传播其基因，改造其构成和素质。当然，再生之前不可避免地会出现一段混沌阶段，最终还要劈开混沌以诞生新生命。中华文化及其维护延续的民族群体生命，目前正处在新生阶段。新文化运动，一时之间也割裂诗词教育教学传统，引入西方的自由诗(却买椟还珠式地抛弃了西方传统及其韵律之珠)。之后，诗词创作基本上成为民间自发的学习现象。不过，二千年历史所证明的表达生命创造自由本质的艺术是有生命力的。各种诗词创作和

表达活动不断存在，还出现了奇特的现象。“五四”后，鲁迅先生和其他著名人士仍然创作了不少诗词。毛泽东诗词更是中国文学史上的独特传播现象。进而，诗词艺术教育传统的开发和复兴是必然的规律，正和中华民族的复兴一样。

3. 诗词艺术传统教育的开发和复兴 具有深刻的内在依据

从诗词自身来看，诗词艺术传统教育的开发和复兴具有深刻的内在依据。诗词这一中华民族的艺术，经数千年的磨炼提高，精炼完美，达到成熟。

“诗言志”理论，已经深入到诗歌真实表现创作者心理活动这一本质性的主体认知。

格律词谱，便于传唱，溶入社会生活。词谱的繁多，适合表现各种内在世界。

尽管诗词形式讲究，但是内容的探索性仍然是不断发展的。李商隐、李贺等人的诗，大有印象主义、象征主义的萌芽迹象。

诗词千年的发展史也显示出它永久的生命力和魅力。《诗经》奠定了现实主义，扩大了诗歌作用。晋人从音韵格律上美化诗词。唐人自由表达，发挥了浪漫主义，坚实了现实主义，证明诗歌对于盛世的不可或缺的作用。宋人以文入诗，词作登上高峰。就连文化禁锢时期的清代，龚自珍、林则徐、曾左李等名公，诗词创作也是非常自觉和光彩的。诗词这一中华民族数千年的智慧成果，不会一旦灭绝。

诗词自身具备了符合艺术教育本质和规律的极其重要的因素。例如精炼和韵律，非常符合口头人际传播的需要。李清照的一首著名小令，只有短短几句，30 来字，仅仅叙述了一个主人公有意无意、恍恍惚惚心态情绪所笼罩的生活细节，却描绘出永远的意境，融通了古今无数心灵世界。

如梦令	李清照
仄仄仄平平仄	昨夜雨疏风骤，
仄仄仄平平仄	浓睡不消残酒。
仄仄仄平平	试问卷帘人，
仄仄仄平平仄	却道海棠依旧。
平仄	知否？
平仄	知否？
仄仄仄平平仄	应是绿肥红瘦。

言志、抒情的理论推崇,对人民生活的人文关怀,浪漫主义和豪放的赞同,都直接有利于激励生命的抗争、奋斗和创造。毛泽东诗词,尽管其中有语言直白、格律不齐、失之张狂的现象,但是那般境界、那样豪放潇洒都是前无古人的。例如《沁园春·雪》,不但气魄雄伟,在百年耻辱史的背景中矗立起中国人的伟岸身影,而且创造出风流人物和江山美人两个原型形象。许多人都提到,不由自主地,毛泽东诗词已经化为情结,遇到人生关口都会想起来鼓舞自己。

古往今来,诗词都起到了各种审美作用。诗词风格给人以豪放和婉约两种主要的生活审美作用:豪放让人眼界开阔,志气昂扬,敢于面对人生困境;婉约让人在平淡中处处寻找优美,玩赏愁绪。诗词的诗律词谱,给人以音乐作用,便于诵读和演唱,使得生命形态即时艺术化,也使得诗词具有审美的整合的作用。相对新诗来说,旧体诗词已经进入形式完美的阶段,几千年都是诗歌发展的主流。而现代诗歌却不具备诗词所拥有的大多审美作用。现代诗歌甚而走上为了“看”而不是“读”的曲折路径,内容越来越孤僻(当然有个体化、隐私化的探索价值),形式越来越怪异(当然也有一定的多样化价值)。目前来看,新诗在我国处于被边缘化的危机之中。新诗应该汇入诗歌发展主流,从而复兴诗歌的大道——与民族及人类群体生命的全方位的一体化,真正起到激发生命创造自由本质、美化和提高生命层次的审美作用。

但是,也不应忽视中国古代诗词相对西方自由诗歌的一些弱项,应当古今中外兼收并蓄,使新的诗词教育教学健康发展。与西方诗歌相比,古代诗词总体上的弱项有:一是叙事性较差,也就缺少历史跨度。二是议论性较差,也就缺少博大的思想。诗词直抒胸臆,或者借用外在形象表达内心,很少有对事物的评论和分析。三是轻视爱情,功名心太强,写爱情的诗人微乎其微。作为个体生命及心理的即时表现,新的诗词教学要注重平民化、生活化和个性化,融入流行歌曲的优势。

随着古老中国溶入世界发展主流进而复兴的伟大进程,在经济、政治和文化振兴的合力作用下,传统诗词教育也必将复兴;中国必将再生“诗国”、“乐国”。

4. 作为现代艺术教育的一个重要而又必要的整合性成分的理论 and 操作

现代艺术教育,形式多样,大的专业课程就有文学、音乐、舞蹈、美术、影视等等。在一般观念中,令人奇怪的是文学往往不被视为艺术。其实艺术的一个主要成份是文学,文学不过是以语言为手段的艺术。并且,文学往往是其它艺术的文本或者称为文案,因而必然具有整合性。诗歌及诗词是最有代表性的文学体裁,当然也就具有现代教育所需要的整合性。这样,诗词艺术教育作用的开发和复兴,将使学校美育及艺术教育获得可观的发展,从而促进学生个性发展与创新思维,显著地促进学校课外、校外艺术活动的开展与校园文化建设。

4.1. 诗词艺术教育的整合性

诗词首先自身是文学而且是最高形式的文学,具有文学的一切特征。与之相连,诗词艺术教育也就兼具其它艺术形式的特性和手段。

(1) 诗词和音乐及舞蹈的密切关系。本来,诗歌就是要歌,诗歌不分。从典籍上看,古代越久远歌舞越普遍(这一传统后来细若游丝,积淀成为中华民族现代生态的一大缺陷),如舜帝、孔子和刘邦,都常常引吭高歌,声泪俱下,咏之不足就舞之蹈之。现代教育应当与诗词传统一道复兴这一艺术教育传统。

诗词的写作表达,特别讲究诗律和词谱等成熟的音乐规范。今天,应当对诗律和词谱进行选择、修订、公布和利用。进而,诗词的表演,要结合音乐和舞蹈。争取让诗词成为流行歌曲的一个有机成份,表达民间的疾苦、快乐、痴情和烦恼。

(2) 诗词和书画的密切关系。至少是从唐代开始,出现了“诗画一体”之说。王维是最好的例子,诗中有画,画中有诗。“诗圣”杜甫有不少题画诗。琴棋书画,成为后世文人的传统素养。

(3) 诗词和朗诵的密切关系。朗诵是生命整体的艺术表现,应当复兴。古代读书就是朗诵,今人读书其实只是看书。所谓阅读古代诗词,就是朗诵。诗词除了歌唱更多地运用于朗诵,特别是在教学上,读书相当内容是读诗(今天的教学特别是大专教学竟近乎绝迹)。

(4) 诗词和群体活动的密切关系。孔夫子提出“不

学诗无以言”，要求在政事和外交场合运用诗歌。今天的流行歌曲，群体化作用很强。诗词进入流行歌曲，便于开展群体活动；群体活动也能促进诗词艺术的发展。

4.2. 诗词艺术教育的操作性

在诗词艺术的教学，一定要明确地深入地分析诗词教学的审美教育意义，进行现代诗词内容的更新，

如表达个体性的自由生活感受，如既有言志的政治理性又重视个性的非理性的私生活感受。有更多审美自由，让诗词创作和表现成为生活的俯拾即是普遍乐趣，进而形成新的诗教和乐教，改善和调整功利性过强因而呈现人性异化的现代民族生活方式。在此基础上，诗词艺术教育应进行操作的科学规划。

诗词艺术教育，应尽可能依据钱学森倡导的系统工程理论方法，策划诗词艺术教育系统工程，由个体、课堂、学校、社会等子系统和内外系统有机地构成巨系统。大致有以下：

(1) 大力提倡诗词创作，继承诗词传统的精华如诗言志，作为教育教学的规范化条例。

(2) 筹备诗词精华教学，利用各种现代教学方式如课堂讲座、电视网络等，选择印行诗词格律和词谱发放。大中专均开设“诗词赏析和创作”或者“诗词艺术普及教程”公修课程，在“应用写作”课程中重视诗词教学内容。

(3) 节日礼仪场合举办例行性诗词创作、表达和欣赏活动。每年所有节日，均有普及的诗词教育定型化编程，形成民族文化现象。

(4) 广泛地开展诗词欣赏和创作朗诵活动。

(5) 诗词欣赏和创作演唱会。

(6) 提倡和设计诗词欣赏和创作的舞蹈。

(7) 开展诗词欣赏和创作的书画活动。

(8) 举办各种诗词创作发表、出版、竞赛活动。

(9) 校外各种诗词活动。

(10) 测试并评比教师和党政领导干部诗词创作水平，推出诗词人才群星。

此外，诗词艺术教育传统的开发和复兴，要融入民族及文化复兴的大趋势，并成为民族文化复兴的亮点。这样，就要与民族文化复兴的各个方面，如汉服的复兴一起进行整合性的操作。

大力开发和复兴诗词艺术传统教育，将使现代教育走出“五四”以来的误区，再生式地传承传统艺术教育的精华和基因，使学生艺术化其学习生态，为成为人才和新时代自由个体生命而打下良好的美育基础。进而，健全中国特色的艺术教育系统，推进建设盛世“和谐”的“诗国”。

参考文献 (References)

- [1] 唐景凯 (2006) 中华旅游词. 当代中华诗词丛书之一, 中华诗词学会图书编著中心主编, 中国文史出版社, 北京.