

潘公凯：美育的本质是开阔人的思路

潘公凯“笔·墨”展11月11日—20日在复星艺术中心展出。通过“图画真解：书画笔墨演进概览”和“草篆之境：潘公凯笔墨探索案例”两个篇章，250余件经典案例作品，带领观众感受中国传统文化之美。

潘公凯先生是我国著名画家、艺术教育家，曾担任过中央美术学院和中国美术学院院长，是学校近年来在艺术领域引进的大师级专家。潘先生深耕中国画绘画理论研究，特别是对“中国笔墨”有深刻独到的见解。展览对整理、发掘与展示中国笔墨精义，对探讨中国笔墨精神在现代语境下的审美方式与生命力，具有重大的艺术价值和学术意义。

“图画真解：中国画与笔墨文獻展”是一个研究展。它展出了我主持的《中国笔墨的当代阐释》这一课题目前的研究成果，集结了很多人的努力。这个研究课题很大。实际上，我在和复旦大学合作前已经做了四年，和复旦也已经合作研究了两年，之后还会深入研究，所以这个课题持续的时间可能会长达八年甚至十年。

具体来说，因为这个展览展出的是研究成果，所以包含了大量的文字解释，有对两千年来中国绘画中的笔墨这样一种形式语言发展历史的解释、对于历史上重要艺术家和重要作品的详细解释等等。这个展览中的文字解释部分就多达七万字，对于一个真正想学习这方面知识的人来说，他/她可以在里面静静地

看一天，能读完这七万字都是一件很不容易的事。

在这个展览之后，还会有各种各样的专题展览和关于《中国笔墨的当代阐释》这一课题的子课题的研究，还会出版相关的丛书、字典、专著等等。

这个展览这次是第二回展出，去年年底在香港第一次展出时就得到社会各界的高度认可和积极反响，参观人数很多。正因为如此，哲学学院孙向晨院长提出，希望这个展览能在上海展出一次。

我们说当然可以，就和上海复星艺术中心商讨合作，复星艺术中心也是非常热情地给予了支持。在这个展览展出之前，我们又在思考能不能做更多的事情，于是就商讨并达成复旦哲院与复星艺术中心长期战略合作

的意向。这次的展览实际上是战略合作协议的第一个合作内容，这个协议还包括一些其他的内容，比如双方会进行合作来提升复旦相关学科博士生和硕士生的策展能力，因为策展不仅是理论层面的问题，其实在很大程度上是一个执行和操作的问题。

《中国笔墨的当代阐释》是一个非常重要的课题，从国家层面来看，中国传统文化需要被更多的国外专家学者、国外的老百姓所了解和接受，这对于中国来说是一个长远的发展要求，但是要做好这个事情其实是很不容易的。这关系到中国文化如何被世界上其他国家的学界或者老百姓接受的问题，中国绘画也存在这个问题。中国绘画是很特殊的，它有一套特殊的文化结

构，如果我们自己不能把这套特殊的文化结构讲清楚，就无法将中国绘画很好地传播到海外，让国外的民众理解和接受。

所以我和哲学学院艺术哲学系合作做这个课题的目的，就是希望通过现代语言、国际化知识平台，尤其是想借用西方哲学、西方美学、西方心理学、脑神经科学等等观念、方法、知识系统，来阐释中国传统文化中最核心的文化遗产。

大家都重视美育，我觉得这是一件好事，但是一定不要把美育想得很简单和很肤浅。从学校层面来看，做好美育首先是要做好深层研究，如果没有研究，只是把美育看作唱歌、跳舞、画画等娱乐活动和艺术实践，那就太肤浅了。

我认为美育的本质是开阔

人的思路。美是不可量化的，美育最大的优点在于能够启发人的思维，打破框架和约束，给未来的公民提供一种审美的生活方式。这种方式以美的形式出现，最终导向善。美育是一种潜移默化的文化熏陶，最终目的是让公民们提高道德修养，追求人生理想，让人生过得更有意义。

从师资力量、生源等方面综合来看，在综合性大学里开办艺术学院并覆盖舞台、艺术、戏剧、电影等多种学科是很困难的。因为复旦的理论研究是长项，将理论与艺术作品结合，我觉得是一个最好的办法。所以我建议学校从理论的角度，以艺术理论为引导，对艺术进行研究，让学生有接触艺术作品的环境和机会。懂得艺术欣赏对学生学习本专业、发散思维都是大有裨益的。从复旦的整体战略布局与学校发展来看，美育是一个重大的课题，重视美育非常有必要。

文/ 罗思思

书画光影

曦园的清晨

东方既白。清晨的校园，静谧青翠。

空旷的路上，早起的绿化工人已经忙碌开了。水花映出的光影像青春一样单纯和绚丽。“初升的太阳照在脸上，也照着身旁这棵小树。请记住这美好时光，直到长成参天大树。”老歌的旋律犹在耳畔，而曦园年复一年月夜花朝，春华秋实。

摄/李蔚怡 文/傅萱

老教授谈教书育人

专业课如何实现师生的充分对话（下篇）

申小龙

我的体会是：努力将专业课教学由单纯讲授式转型为讲授与讨论并举，且以讨论为中心的形式。积极鼓励学生独立思考，勇于表达，尊重分歧；要求学生在课后广泛阅读，将自己的点滴体会通过电子邮件和教师交流，教师认真回复每一个学生的来信；将学生在课后的电子邮件交流中表达的观点和疑问集中起来，编印成《学生文选》，发给同学们。教师逐一讲评学生的观点和疑问，并引发大家的讨论。

以我讲授的原典精读课《〈普通语言学教程〉精读》为例，本科一年级学生刚接触语言学，阅读原典时会碰到很大困难。如果教师只是满堂灌，学生的畏难心理会加重。开始时，我们鼓励学生就阅读和听课中的难点在课堂上畅所欲言，提出问题，但学生们怕自己的想法太幼稚不敢说，于是我们改用每次讲课后布置思考题的方法，让学生写下听课和课后阅读时的思考和想法。

学生交上作业后，我们认真评点每一份作业，在认为有价值

的部分划出红线，写下评语，充分肯定学生鲜活的思想，注意阐发学生观点中的学术价值，解答学生思考中的疑惑。然后，将所有学生的作业按问题分类整理，拿到课堂教学中讲评。课堂的气氛立刻活跃了起来。许多同学第一次听老师在课堂上讲评自己的观点，心情非常激动，原来不自信的学生在教师的肯定和鼓励下，发现学术的殿堂不是高不可攀，而是可以以热情和思索与老师与大师对话的。他们渐渐在课堂上展开了热烈的讨论。

对学生作业的讲评，成了这门课程教学中深化课堂讲授的知识，扩展学生的课外阅读，加强师生互动和学生之间互动的有力手段，也成了这门课程最受学生欢迎的内容。在讲评中，师生往往从课内的知识伸展到课外，原典中的理论和学术界、社会生活、学生经历密切联系起来，大大开阔了视野，同时教师的学养、个性和情感也在学生面前展露无遗，让学生感悟良多。

一般认为布置课后作业是中学教学的方法，但我们在教学中发现，现在的大学生迫切希望和教师交流，希望在课堂上听到自己的声音。而在课堂上，一方面由于新的知识尚来不及消化，一方面由于学生不自信或害羞，往往很难开展较为深入的讨论。此时，课后思考题给了学生一个整理和发表观点的机会。学生们在思考题的引导下，扩大阅读面，不断产生新的想法，写出来后通过老师讲评在课堂上交流，引发讨

论甚至辩论。这个过程开始时比较艰苦，渐渐地学生们就乐在其中了，以至于一个学期下来后，到最后一次大家都依依不舍，说：“以后再没有这样的机会了。”

布置思考题是引导学生广泛参与课堂教学讨论的方法，而对学生的思考题作业进行讲评又是教师提升课堂讨论质量的重要方法。在学生人人参与发表意见时，很容易出现部分观点质量不高的情况。这个质量不高包括观点缺乏新意、缺乏吸引力、表述不清晰、表述冗长或艰涩。课堂讨论中出现上述任何情况都会使同学感到乏味，而在课堂即时讨论的情况下，这种情况教师较难控制，以致在有限的讨论时间中难以保证讨论的质量。采用课堂讲评学生思考题作业的方法，教师对学生的全部观点作了精选，同时又作了讲评的悉心准备，大大提升了课堂讨论的质量和学生的兴趣。

教师在讲评中根据学生上交的作业不仅能事先设计并引发学生就某个共同感兴趣的专题展开讨论，而且能有意识地安排观点不同或对立的学生进行辩论。布置思考题和教师讲评相结合，既广泛调动了学生参与教学讨论的积极性，又把这种积极性及时提升为高质量的课堂交流，有效解决了课堂教学讨论中量和质的矛盾。

随着学生作业水平的提高，阅读的面越来越广，问题越来越多，教师往往要查阅许多学生作业提到的书籍。但由于学生思考和提出的问题往往很重要或很有

意思，深化了课程内容，我们也乐此不疲去回应和解答。有时我们还会把个别学生课外阅读中发现的有价值的内容复印给全班同学，以助讨论。作业和讲评在学生中激起了一股相互学习，“一争高下”的研究热情。来自学生的创造性见解在同学中分享，成了课堂教学中赏心悦目的事。

把布置思考题从教师的要求变成学生的需要，关键是教师要认真对待每一篇作业，精心点评。我们发现，一旦得到教师的书面评点和课堂讲评，学生参与研究和讨论的自信心就大大增强。

根据我的教学经验，精读课开始阶段由教师列出每次课程的思考题是必要的，并且在前几次布置中应该要求每个学生都写，“逼”学生“上马”。而到课程中期，思考和作业已经成为学生自觉的需要，此时教师再布置思考题反而会束缚学生的思考，不妨任由学生自选题目，有想法就写，

没有想法就不写，以形成非常自由的学习和思考氛围。

对学生作业的点评，是师生互动的关键之笔。其关键性主要表现在：教师对学生观点的讲评不仅使学生感到自己的思考受到老师的重视，而且使学生真正感到自己成了课堂讨论的主人；教师讲评学生观点，使学生对自己的略显稚嫩的想法逐渐树立了自信，在老师的搀扶下逐渐迈开了探索的大步；教师讲评学生观点，实现了课堂教学师生的充分而深入的对话，这给了学生极大的满足；教师讲评学生观点，不仅仅是知识性的，更多是感悟性的。讲评中展现了教师的思想、学养与人格的特征，学生感受到更多的知识外的东西；教师的讲评促进了同学之间的思想交流，无形之中在学生中形成了相互激励、相互学习的氛围。

这样做做教师很辛苦，但能真切切实感受到学生的成长。