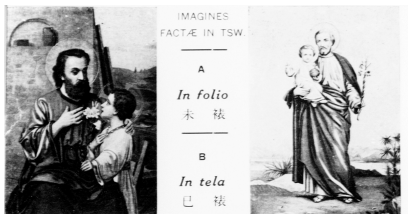

■ 清末土山湾画馆半工半读一景,后排左二即为画馆主任刘德斋

教育体系和培训模式

职业教育的根本目的是培养出自食其力,对社会有贡献的人,土山湾在这方面有一整套完善的制度,可以说做得比较成功。他们接受的孤儿,在6岁前由育婴堂的嬷嬷负责抚育,兼授一些学前教育。大约从7岁开始,孩子有了性别意识,男女便分开教养,女童进圣母院学习,男孩则进慈云小学读书。读完初小和高小,有了基本的文化知识,能够识字算账,读报写信,年龄也到了约12岁,这时则根据本人的天赋、志愿及需要,分配进孤儿院的各个工场:画馆、印书馆、木工间、五金工场等等。在那里一般要半工半读6年,大致分两个阶段,前两年读书多一些,后四年则以学手艺为主。六年满师出来就是一个合格的工人或艺人了。成年满师后,院方对孤儿的人身和恋爱的自由不予干涉,但如需要院方介绍,孤儿院则愿意提供帮忙:孤儿提出要求,孤儿院为他们择偶配婚,一般多是圣母院中的女孩。双方见面后如没有意见,孤儿院和圣母院会分别代表男方和女方提供钱款和嫁妆的帮助,供他们在叙伦堂举行婚礼,并在五埭头(土山湾对岸的三角地区)安排住房,租金则比外面要便宜。院方还允许孤儿们根据自己的意愿作出选择:是出外闯天下呢,还是留在土山湾凭手艺吃饭?从文献资料和采访老人的情况来看,后者似乎略多一些。留在土山湾可说是比较保险的选择,因产品畅销,凭手艺吃一碗安稳饭,养家糊口应该没问题;外出闯天下则可能有风险,是不是能找到一份合适的工作?有没有前途?这些都是未知数。当然,以土山湾培养出的手艺,找份养家的工作并不难,至于是否能闯出前途,则要看个人的天分和努力了。

▲ 土山湾孤儿工艺院产品外销广告
▶ 《绘事浅说》书影一
▼ 20世纪30年代土山湾航拍照,能清晰地看到那个“湾”处及土山湾孤儿工艺院的全貌

慈善教育,尤其是孤儿的领养和培育,在欧洲有着约千年的悠久历史。中国也有这方面的善举传统,如善堂、贫儿院、育婴堂等等,佛教中也有类似的举措。土山湾孤儿工艺院是这两种文化的交融和继承,它的很多老师都由中国人担任,而建筑和培训模式则和欧洲的一些孤儿院非常相像。当时国内有很多类似作为慈善事业的职业教育机构,像曾铸、曾志恣父子于清末创建的上海贫儿院就是一个典型。这类学校由于基本是免费收纳学生的,开支很大,主要精力要放在募捐上,还要有和社会各方面打交道的能力,开办时间都较短,很难形成一套比较系统的教育体系。这方面,土山湾孤儿工艺院有其独特之处,拙文尝试略作剖析。

拨开土山湾教育的迷雾

◆ 张伟

知识教育,以国文学习为例:

慈云小学这个名字的出现不过是20世纪40年代的事情,但类似这样的机构存在却历史悠久。大约从1864年孤儿工艺院迁到土山湾时起它就初具雏形,院方建有教室,向孤儿们教授中文、算术、历史、地理和法语等课程,为他们今后的工匠生涯打下文化基础。辛亥革命以后,随着国民学校教学制度的正规化,慈云小学也逐渐顺应潮流,设置了国文和数理化课程。这里,仅以一套出版于1914年7月—1915年2月的《国民学校国文新课本》为例,来管窥当年土山湾教育的点滴。这套教材由《圣教杂志》社编辑,土山湾印书馆出版,全书八册,共四百课,收录3400个生字,供学校八年使用(四年初小,二年高小,二年半工半读)。“课文之长短,因学年而递增;学说之深浅,因程度而差别”(见《编辑说明》),如第一册课本仅收243字,笔画全部在十划以内,每课生字仅二三字到七八字。第二册课本则增加了联字、造句的内容。八册课文由浅入深,逐步递增,如初小课文有“开学”“国庆”“游戏”等;高小课文有“敬老”“军人”“春秋战国”等;半工半读阶段课文有“货币”“预算”“孝悌”等,几乎每课课文都配有插图。宗教内容也有一些,如“教友模范”“中国教

◀ 1914年土山湾孤儿工艺院全体成员合影

技能教育,以画馆教学和《绘事浅说》、《铅笔习画帖》为例:

土山湾的技能教育,讲究实用,非常注重基础。老师水平很高,执教认真,使用的教材和教具也很先进。以土山湾画馆为例,教画的绘画范本、碳棒、颜料和画布等等大都从国外进口。课程严谨,整个学画过程长达六年。学生入馆仅练习画线条就要学半年,从直线、横线、斜线一直到弧线、圆圈,要能用粗细、深浅、疏密等不同的线条画出物体的形状,特别是要画出物体的质感来。等线条画熟了,才开始画石膏几何模型,临摹宗教名画,学习钩稿、放大,其间,老师会带领学生到龙华、外滩、洋泾浜等处写生,也会请一些外面的画师进馆来教授国画。到第五年开始学水彩,有出色的,最后一年才让学油画,并练习画人体模特。一年考试两次,前三名有赏,颁奖时会请神父、修士到场,十分隆重。经过这样的严格训练,第六年毕业时才是一个合格的画师,对各类美术工作都能应付自如;至于是否能够成为一名真正的画家,那就要看你的天赋和机遇了。画馆平时对外承接订单,山水、花草、人物及宗教故事画等均可受理,按画件的尺寸大小和难易程度定价。画馆制度规定,学徒期间有少量津贴可拿,满师后则可计件享受薪酬,大致比例是学徒和画馆按画件定价二八分成,成为画师后这个比例则倒过来变成八二。

刘德斋从1880年到1912年长期执掌画馆,既亲自教学,又管理协调,做了大量开创性的工作,为画馆的稳定发展作出了很大贡献。他还十分注意总结教学经验,主持编撰了不少著作,我们今天知道的就有:1887年出版的《道原精萃》,收录图像300幅;

知识技能的教育融合

区”等,但所占比例很小。由于这些课本历时百年,现在已非常罕见,这里谨略选数例,以见一斑:

■ 贺年(选自第三册)

元旦日,姊与弟,衣新衣,集堂前,向父母贺年。父母谓之曰:汝等比旧年,又各长一岁,当更有志气矣!

■ 地图(选自第四册)

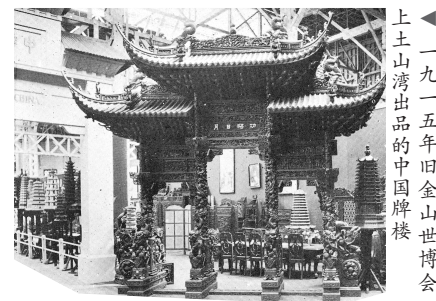
师指一地图示学生曰:汝等观之,此我中华民国之地图也。我中华位于亚洲之东南部,气候温和,土地肥沃,物产之富,甲于全球。尔小子其各以振兴祖国自励而努力求学焉!

■ 车(选自第六册)

车,交通之要具也。两旁有轮,轴贯其中,行时,上下旋转,循环不息。

车之式不一,其用亦不同。或以人推,或以兽挽。惟人与兽,其力有限,不能负重致远。近世新制叠出,于是有火车、电车。火车藉蒸汽之力,电车则藉电力,皆预铺钢轨于路,循轨而行驶者也。

从这些课文来看,文字都处于从文言向白话过渡的阶段,半文半白,留有浓重的时代痕迹;内容则与时俱进,以灌输新知识为主,且简明扼要,图文并茂,能适应文化程度不高的孩子的需求。如果和同时期的商务印书馆及中华书局所出课本作一比较,当是很有意义的事。

◀ 一九一五年旧金山世博会土山湾出品的中国牌楼

孤儿毕业后几种出路

根据文献,从1864年到1934年这70年间,土山湾收养的孤儿在3000人左右,其规模日益扩大。如果仅就自立成才方面来讲,土山湾孤儿工艺院的教学体系是成功的;它们生产的宗教和世俗产品也很畅销,当时的团体机构和富裕家庭等,都乐意使用它们的产品;国外的团体和个人特地慕名来采购的也不在少数。值得一提的是,从清末开始,土山湾孤儿工艺院的作品曾屡次参加国内外的博览会,每次都获奖而归。这方面,它们是先行者。土山湾培养的孩子,留下来工作的人数不少,他们大都一技在身,能够育儿养家;一些手艺高超的,在1949年后很多成为了印刷厂和教育界、工艺美术界的技术骨干,发挥着重要作用。

此外,在西方文化熏陶下,土山湾的孩子们眼界开阔,启蒙较早,对世界的认识比较完整。以画馆为例,从1852年初具规模起,土山湾画馆近百年间培养了大批美术人才,有的更成为影响美术史的风云人物。如刘德斋学艺于画馆,又传递艺术薪火,执掌画馆三十余年,不但培养了大批艺术人才,还和任伯年、沙山春、周湘、张聿光等知名画家多有接触,对海派艺术产生了重要影响,因此被誉为中国早期传播西方艺术的杰出教育家。刘德斋的早期学生安敬斋,能画一手好画,后因工作需要,从事印刷和摄影,他引进创新了珂罗版印刷,他于晚清民初拍摄的几万张照片,都对上海的早期文化产生很大影响。刘德斋的晚期学生徐咏青的水彩风景作品名满天下,能媲美欧洲最高水平,被誉为中国第一代水彩画大师。徐咏青先后在上海、香港、青岛三地授艺教学,培养了大批艺术种子,对三地的艺术发展作出重要贡献。安敬斋的学生张充仁,勤奋苦学,很早就享有名声,上世纪三十年代留学欧洲,学成后回国创作了大量作品,是现代中国的雕塑圣手和水彩画大师。他还创办充仁画室,培养了很多著名画家。当然,外出闯天下的土山湾孩子并不都像徐咏青、张充仁这样作出大成就,享有大名,他们更多的是在教育文化岗位默默耕耘,培养艺术的种子,如王小宝在上海震旦学院教授美术,王希贤在浙江瑞安中学教授绘画和钢琴,沈兆加在温州师范学校教授美术和音乐,他们每月工资能拿到二十多元,时在清末,这是一个白领的收入水平。他们可以说实践了土山湾培养孤儿的目标——能够自食其力,也对社会有所贡献。土山湾的艺术薪火就这样一代代传承下去,既培养出了很多知名人士,也熏陶了周围的艺术环境,产生了积极影响,对中西文化交流作出了贡献。

◀ 土山湾培养的杰出人才、中国水彩画大师徐咏青肖像