

编者按:习近平总书记在全国教育大会上强调,坚持中国特色社会主义教育发展道路,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,并在讲话中对学校美育工作提出了明确要求:“要全面加强和改进学校美育,坚持以美育人、以文化人,提高学生审美和人文素养。”为贯彻落实党的十九大精神和国务院办公厅《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》,浙江省紧紧围绕美育工作的发展方向,逐步改善美育工作政策环境,充分发挥体制机制优势,积极推动学校美育建设。本期聚焦——

用美育滋养一代新人

探求推进中小学美育“路线图”

——访美学专家、杭州师范大学原校长杜卫

□本报通讯员 俞寅琳

“美育就是审美教育,这是个实践问题。”作为从事美学研究四十载的知名专家,杜卫干脆地为“美育”定下一抹底色。杜卫说:“美育以恢复和发展人的感性为任务,美育的理想或者说目标是人性的完满,也就是人的全面发展。具体来说,美育就是用情感体验的方式培养学生的审美能力、审美意识。”

杜卫认为美育有三个维度,第一是作为“感性教育”的美育,是拨动人们心弦的;第二是作为“人格教育”的美育,是培养道德人格的;第三是作为“创造教育”的美育,是生发个性的。《悯农》如果是德育课,过程基本是动之以情,目的是晓之以理。美育课则有所不同:动之以情就是目的,同情心是教学的落脚点,而丰沛的同情心正是道德的基础。由此可见,德育、美育不能互相替代。

美育影响人主要是通过移情来实现的。杜卫认为,首先孩子要把情感投射到艺术(审美活动)里面去,慢慢受到艺术品(审美对象)的熏陶,来改变他们的情感,并应用到现实生活中。移情是个双向的过程。但在当下的艺术课堂中,此类移情太少。学生的情感没有被激发,他们没有全身心地进入艺术活动中去,没有受到优秀艺术

作品的影响,没有改变情感,因此,艺术教育的作用没有实现。语文课堂中这种情况更普遍。教师只顾指导学生机械地分解时代背景、作者生平,赏析支离的字词句,提炼艺术特色,学生甚至连原著都没有读,何谈移情。

“感动就是价值。一部作品能感动学生,学生受到了感动,这本身就是巨大的美育价值。”移情就是这样实现的。“语文课有没有完成任务?首先看学生们被感动了没有,对一部作品产生共鸣了没有?产生共鸣才是完成了任务。”杜卫在大学教文学史时,发现一个特别的现象:有些学生根本没读过《悲惨世界》《战争与和平》等作品,但考试成绩很好,而读过的人,特别是被感动了的学生,成绩反而不如那些背诵标准答案的学生,因为读过原著的学生有了自己的感知与认识,坚持要说自己的感受,自然就偏离了预设的标准答案。

美育至关重要,在学校教育中如何科学推进?美育的三重内涵如何体现?如何让美育成为人才培养的有力抓手?针对这些问题,杜卫提出五大关键点:

一是改变观念。美育是有价值的,具有不可替代性,这不仅仅关乎人的发展,更重要的是关乎他具备人文素养,丰富的创造性,直接影响人一辈子的幸福。一些教

育工作者对感性本身缺乏充分肯定,或在关注人的道德修养的同时,忽视了美育促进人的创造性发展的积极作用,这都需要改变。

二是发挥各类课堂的美育效能。“美育是渗透性的,渗透在各个教育环节,广泛存在于学校课程的方方面面。教育行政部门、校长、教师的理念要转变。美育不仅仅是音乐、美术、书法教师的事。”杜卫强调。如语文课时量最多,伴随学生十五年的基础教育。中小学语文课本中超过六成是文学作品,任课教师要时刻思考有没有完成美育任务,除了要考虑基本的语言文字,阅读、写作能力实用价值以外,也要有意识地反思自己课堂的美育效能。

三是提升教师的美育素养。教师,尤其是艺术教师的美育素养,让杜卫深深担忧。现在的教师缺乏美育的观念,更缺乏美育的方法。艺术教育并非为了培养专门的艺术人才,而是旨在培养学生们丰富的感性、良好的人格、发达的创造性,指向他们的审美素养。杜卫一针见血地指出目前艺术课堂的问题:“现在的很多艺术课堂教学违背了美育、艺术教育最基本的规律和特点。因此,学生并非在学艺术,而是在学艺术知识,或是单纯在学艺术技术。”

四是完善美育课程设计。目

前中小学的艺术课程,在课程设计、课程内容、教学形式等方面均跟不上时代发展的需求。杜卫多年呼吁要将课程设计引入中小学的艺术教育,他认为,当下的艺术课程比较陈旧,很难引起孩子们的兴趣。美育的规律是由浅入深,而美育课程在设计上就需要找到孩子身边最浅显、最简单的元素,帮助孩子由浅入深地走入艺术。在艺术家资源充裕、艺术氛围浓厚的城市,学校应该开设大量的艺术课程。比如舞蹈、电影、戏剧、电视、设计、园林等,都应该进入中小学课堂中。教师关键是能为学生投入艺术创造更多的机会,引导他们接触健康的、高雅的艺术。

五是善用社会资源。部分城市资源丰富,艺术类社会场馆林立,完全可以将小学生、中学生的艺术课堂搬到博物馆中去,接触具有当地特色的艺术精粹。比如杭州的学生可以到各个博物馆了解伞、扇、剪刀、铜艺等艺术元素及形式,领略“美”的渗透力量。资源较为匮乏地区的学校也不必一筹莫展,比如农村学校大可就取材,选择年画、剪纸、地方曲艺等,邀请非遗传承人(民间手艺人)走进课堂,而这些本土“大师”也愿意培养后代传承手艺,更可以借机挑选传人。所谓因地制宜、因陋就简,也可探索出自己的一方美育天地。

让美育为学生成长打下温暖底色

□本报记者 言宏

美育,是一门综合的教育。这些年来,浙江省积极贯彻落实国务院办公厅的有关文件精神,建立完善相关的工作制度和机制,以开展面向全体学生、经常性的美育实践活动为载体,抓普及、强基础、创特色,推动全省学校美育工作改革纵深发展。

落实美育要求 需要学校的细致工作

“美育,我的理解是美感教育,即培养孩子发现美、感受美、欣赏美和创造美的能力。只有孩子心中有美感,感受到的世界才会美好。”义乌市实验小学教育集团总校长方敏说。

杭州市教育局美术教研员李方认为,要改变教师原有对“美”的狭窄认识,不只是感官上的唯美,也是美感,感受到的世界才会美好。义乌市实验小学教育集团总校长方敏说。

要推进学校美育工作,在德清县教育局张立森看来,教育部门一定要把美育工作作为一件必须要做的事来抓。美育不再是选修课或学生特长培育。要改进美育的方式方法,提高每位学生的审美与人文素养;要加强场地和环境建设,配好设施设备,配足专业师资;健全考核与评价制度。

落实美育工作要有学校自己的特点。义乌市实验小学教育集团除了通过艺术课程培育学生的审美能力外,更主要的是培育学生有一双发现美的慧眼、一颗感受美的心灵、一双创造美的小

手。比如开展评选校园十大景观、校区十佳学生、最美实小人等活动,营造人人发现美、创造美的良好氛围。而绍兴市上虞区实验小学则致力于“给孩子最美的教育”,建设“大美校园”,以美的环境文化熏陶人;研发“丰美课程”,以美的育人路径培养人;构建“最美课堂”,以美的教学智慧启迪人;记录“完美足迹”,以美的成长记忆激励人……让美育的精神如春风化雨般润泽师生心田,打造活力绽放、魅力永恒的“最美学堂”。金华市荣光国际学校一直致力于构建大美格局,实现“润物细无声”的校园育人、活动育人的目的。“美育是一项长期的工作,要实现全员美育、全面美育。要给孩子保留一份艺术的情怀,保持一份艺术的热爱是荣光徐锦生说。为此,学校积极开展美育活动,每项活动都先进行全校海选,让每位学生积极参与,同时学生们的作品都能在校园中得到展示的机会,使他们体验到成功的喜悦,增强热爱生活的美好情感。

做好学校美育工作,关键在于文化的引领和精神的传承。从某种意义上说,办学就是“办文化”“塑精神”,只有激发起全校师生“向美而行”的热情、干劲与智慧,以美育美,追求至美,才能实现“各美其美,美美与共”的教育愿景。很多学校充分利用每一面墙、每一个屋顶、每一条走廊打造出美育天地。此外,各中小学校从学生的特点和兴趣入手,结合本校实际,成立了各种门类的艺术活动小组和社团。通过开展日常训练、学习,教师指导和参加演出展示,学生在活动中得到了美的体验和熏陶。

综合施策

推动各级各类学校美育工作

“要推动区域美育工作的开展,必须做好顶层设计,明确工作思路,同时强化考评制度,形成推进新机制,丰富活动内涵,拓展美育新平台。”省教育厅体艺处有关负责人说。为此,浙江省做了很多推动工作。省教育厅将学校美育工作纳入对学校的发展性评价指标、高校领导班子年度考核指标,各级教育行政部门的教育工作业绩考核、各县(市、区)的教育现代化监测指标等,以考核评价促工作推进。引导各地各校以重视提高学校艺术教育质量为目标。2012年起至今,浙江省在全省范围实施中小学生学习艺术素养监测工作,每年组织开展省级抽测7000多人次。同时,在全省建立实施学校艺术教育工作自评和年度报告制度,形成各级教育行政部门和学校层层推进的学校美育工作新机制。浙江省以“民族魂·中国梦”为主题,坚持每年举办全省大学生艺术节,在各地市轮流举办全省中小学生艺术节。在全省建立学校活动、市县活动和省级展演学生艺术活动机制,形成人人参与、班班活动、校校展演、层层推荐的艺术活动局面。2018年年初,经过地市推荐、专家遴选、公示发文等程序,确定了第一批12个省级艺术教育实验区和47所省级艺术教育实验学校。

在采访中,记者发现,美育工作虽然取得了许多成绩,但目前还是存在一些问题,如一些地方和学校对美育的认识不够全面深入,政策落实不够及时到位,协同育人机制不够健全完善。应试教育和功利主义仍然占有很大的市场,学校美育受到文化课程学习的挤压,面临社会流行文化、商业活动的干扰

等。这些问题影响和制约了学校美育的改革发展,影响和制约了美育在服务立德树人根本任务方面的作用效果。

“我们要以贯彻落实全国教育大会及习近平总书记回信精神为契机,切实研究解决存在的突出问题,推动新时代美育工作再上新台阶。”省教育厅副厅长丁天乐认为,要提高思想认识,坚持把握正确导向,改进领导班子年度考核指标,营造重视美育氛围,培养全面发展的人才。

面对新时代对美育工作提出的更高要求,校长教师们表示要高度重视思想和价值观的培育,坚定文化自信、增强文化自觉,把社会主义核心价值观价值观念融入学校教育的各方面、各环节。大力弘扬中华优秀传统文化,继承革命文化,引领学生树立正确的审美观念、陶冶高尚的道德情操、塑造美好的心灵。深化美育教学改革,遵循美育特点和学生成长规律,探索构建以审美和人文素养培养为核心、以创新能力培育为重点的美育课程体系,通过美育促进德育、智育,进而促进青少年全面发展和身心健康成长。

新时代加强美育要靠各级政府、教育行政部门、学校、社会和家庭共同努力、综合施策。课程是基础,活动是拓展,竞赛是检验,这三者要合理配比,既抓普及,又促提高。有了队伍,有了机制,学校美育工作就能常态化开展。面对艺术竞赛的一些乱象,省教育厅也正在研究制定相关的政策措施,规范各类学生竞赛活动,减轻中小学校、学生、教师和家长额外的负担,让教师将主要精力集中到教育教学工作上。各地各校正加强对各类学生美育实践活动的组织管理,重视过程公平、结果公正,切实维护学校、学生、教师和家长的合法权益。

优化艺术教育模式 提高学生艺术修养

□嘉兴市南湖区教育文化体育局副局长 徐小焱

嘉兴市南湖区近年来不断加强学校体育艺术教育课程改革,积极推动学校体育艺术特色建设,持续打造特色文体品牌活动,全区学校体育艺术教育工作实现了新的跨越。

完善艺术课程体系

持续推进学校美术教育的普及与学校艺术教育的多样化发展。相关学校建立、巩固了与北京师范大学、东北师范大学、浙江师范大学、杭州师范大学等师范院校艺术学院系的人才培养和课程建设机制。在开足开齐艺术教育课程的基础上,积极开展艺术类拓展性课程建设,大力推广体艺“2+1”项目,并将大量的传统体育艺术项目引入课堂,让学生感受到传统体育艺术的魅力,比如滚铁环、踢毽子、编织等。

深化南湖特色艺术教育课程。推进合唱、器乐演奏、舞蹈、戏剧、美术、书法、朗诵等表演性美育课程和弘扬“红船精神”校本课程的开发。体现“红船精神”进校园的地方特色教材已经进入课堂,如红船、讲红色故事、唱红歌、“红船精神”PBL研究等系列课程深受学生喜欢。另外,南湖区鼓励音乐爱好者创作一批体现“红船精神”的合唱或小组唱作品,在全区中小学推广传唱。《红船少年心向党》传唱到全区中小学,在全国各级少先队组织中影响深远。与嘉兴广播电台合作成立红船广播南湖联盟,共有20多所学校通过电台把学校文艺活动、学生艺术作品向全市推广,受到社会各界关注,特别是家长积极支持自己孩子参与其中。与此同时,凤桥竹刻、余新黑陶、七星舞龙等非物质文化遗产项目走进课堂,并开发成省级艺术类教材,形成具有南湖特色的现代化艺术教育课程体系。

创新艺术教育模式

比赛促高雅,活动促普及。区级层面继续办好一年一度的校园文化艺术节、“萌芽杯”少儿绘画大赛和“兰亭奖”书法大赛等比赛,继续做好高雅艺术进校园和优秀传统文化进校园活动;全区中小学校每年至少举办一次校园文化艺术节,做到人人能上台、个个能演戏,很多学校还会给学生们提供临时舞台,只要你有才艺,上台就可以演,驻足就可观看,在校园里形成了良好的艺术氛围。

艺术社团抓根基,拓展课程显活力。加强学校艺术社团活动的管理。制定完善、科学的社团管理制度、排练计划和活动方案,改变社团艺术活动碎片化、随意化现象,提高美育实践活动课程的质量与效果。建立校外美育实践活动基地。全区各中小学建立了艺术团,如秀城实验教育集团的水园茵艺术团,辅城教育集团的朵朵阳光艺术团……合唱团、舞蹈团、民乐团、管弦乐团等艺术团百花齐放,为全区学生提供了艺术学习、表现、成长的舞台。一周两课时的艺术拓展性课程为全区中小学生学习艺术、传承文化搭建了平台,为学校创建特色带来了机遇。

培育社会教育力量

通过多种形式筹措资金,满足学校艺术教育基本需求,全区每年安排至少50万元经费用于艺术教育,加强学校艺术教育设施设备添置,特别是农村学校的艺术教育设备添置,同时鼓励社会资本参与,营造全社会关心支持学校艺术教育工作的良好环境。促进学校资源与社会资源互动互联,推动校内外资源设施共建共享。同时采取“请进来”与“走出去”的形式,加强青少年宫、文化馆、图书馆、博物馆等社会艺术文化单位、团体与学校的联系,形成了馆校、宫校合作模式,将校外教育与校内教育有效衔接,充分发挥校外活动场所组织、辅导学生美育实践活动方面的资源优势和教育功能。聘请优秀的艺术家、民间艺人、艺术表演团体等进校园讲学、授课,建立长期的合作关系,因地制宜建立艺术工作室和实践基地,引导学生积极参与美育实践活动。

实践创新 让工作坊成为美育新抓手

□义乌市教育研修院 缪绪乐

义乌已连续举办了十届“人人会设计”课堂作业展评活动,目前全市每一所学校均有艺术实践工作坊(工作室)。“人人会设计”活动的开展,为全市中学生提供了发现美、鉴赏美、创造美的广阔空间。

“人人会设计”活动,内容包括学校美术教学成果展示及中学生现场命题设计比赛。活动期间各初中还加入学生艺术素养监测。活动触及美术常规课堂教学,要求人人参与。“人人会设计”活动,要求体现群体性,促使学校艺术教育全面铺开。

美育不仅是学科教育,它更是重塑民族气魄、培养感情、构筑心灵家园的重要方式。“人人会设计”活动,重视体验性,围绕传统文化艺术传承,展示地域特征、民族特色。如第八届“人人会设计”活动的主题是“描绘家乡景色,放飞中国梦想,传承民间工艺,创造商城新品”。以学校美术特色教学成果现场展示和学生现场设计比赛为主要评价内容。各参赛学校的展示,都围绕着艺术设计这一主题,或以传承作为脉络,展现地方文化之魅力;或以个性创新作为亮点,表现现代科技之魅力;或以学校办学特色为要素,展示义乌教育蓬勃之张力。

许多学校增加了地方乡土等拓展性课程,通过合理规划和周密计划以达到美术学科的育人目标,师生抓住“设计、创意、拓展”关键词,进行了大量的思考和探索,在浓郁的艺术氛围中快乐体验、享受成功。

艺术工作坊更像是一个载体,串联起了不同的课程与文化。让美术突破传统意义上升为校园艺术的概念,使它的外延更宽泛,让学生在美术创作中张扬个性,在创意设计中放飞梦想。