

编者按:近年来,国家和教育部门一直强调推进学校美育工作,在有关会议中几次提出“五育并举”的要求,国务院办公厅也专门发文,就全面加强和改进学校美育工作提出了要求和实施路径,在学生发展的核心素养中也有培养审美情趣的要求,美育是立德树人的重要内容。而在现实生活中,因为认识不到位、教育过于功利等种种原因,当下学校美育仍处于尴尬状态,突出体现在美育地位边缘化和美育功能功利化上。改变学校美育现状是一项系统工程,需要多方合力,共同推进。本期聚焦——

提高认识,加强和改进学校美育工作

专家观点

记者观察

以美育重塑东方文化的主体精神

□中国美术学院院长 许 江

美育是有关美的智性教育,是对人心灵的一种孕育,也是一个民族独特的素质教育、行为教育。美育最重要的,是要重塑东方文化的主体精神,拓展东方诗性的品格理想,树立以“东方学”为思想核心的文化信念。通过美育培养一批人,通过这些人将凝结“东方美学”的文心发散出去,传播出去,感染他人。

2019年两会期间,习近平总书记在看望参加政协会议的文艺界、社科界委员时强调,文化文艺工作、哲学社会科学工作属于培根铸魂的工作。这个根就是中国文化的根,这个魂就是中国精神的魂,包括美育精神的魂。美术在为国家、为民族培根铸魂方面作用显著,在学校的美育工作中发挥着重要作用。美育通过技艺的训练达

到心智的培养和文化自信的确立,是树文化之心的过程。艺术的知识积累、实践服务、精神养成,可以开启心灵,打动人心,让人感受诗意生活。我们要通过各种有效途径,向青少年讲述民族的美,让他们爱中国的美,习惯中国的美,皈依中国的美。

我们提倡学习经典。中国的经典艺术作品中蕴含着民族传统,饱含着中国人的情感。要精选中国名画百幅、名帖百帧、名著百作、名筑百庄、名器百尊,让青年一代从这些形象的教育中理解中国并认识中国,从这些书画器物的体认中重建乡愁,重建心中的、可以带着走的家园。

我们提倡活化传统。中国文化的美以及对心灵的教育,渗透到我们写的每一个字。比方说篆书中的“书”,上面是一只握着笔的手,笔垂直朝向下方的“日”字——我们握着笔朝向每

一天,这便是“书”字。再比方说艺术的“艺”字,是种植,是培育,更是“立人”。要在学校普设临写千字文等书法课程,这并不是要把所有学生都培养成书法家,只希望他们从日复一日的书写当中认识中国精神,理解中国的传统文化,理解书写中虚实、轻重、方圆、疾徐、聚散等中国文化的语词世界,理解千字文里中国人认识世界的观点。希望不论什么专业的学生,都可以通过书写的训练,在心里牢固树立中国人对美的认知。此后,无论他走得多远,这些优秀传统文化就像风筝线一样,把他紧紧拽牢在中国精神的旗下。

我们提倡尊礼重仪。加强传统文化技艺的广泛传习,重视民族传统节日的思想熏陶和教育传播,形成与历史文化传统相承接、与时代发展相一致的新节庆民俗,让青少年在潜移默化中传承。

我们提倡传承技艺。中国地大物博、幅员辽阔。每个地方都有独特的以茶米为食、以麻丝为衣、以竹陶为用、以林泉为居的器物世界以及这个世界背后的技道精神。要鼓励民间营建各类收藏展示、活用实验的场域空间,如各类博物馆、民艺馆和社区场所,引领技艺传习,陶冶东方情怀,提升中国人的品位,重建饱含中国意蕴的生活世界。

我们提倡重建乡土。强化家园意识,尤其要建设望得见山、看得见水、记得住乡愁的生态文明,实现空间营造与精神塑造的共构,以山水观念营造人文家园,重塑现代人群与自然的关系,建构一个涵养心灵的中国人的生活世界。

艺术也好,教育也好,其根本使命是“以美立人”,这是美育真正的使命,也是学校应该承担的历史责任。

让美“化”进心中

□本报记者 言 宏

日前,杭州市胜利小学“昆曲传承基地”揭牌。该校正式成为浙江京昆艺术中心世界级非遗项目昆曲的传承基地学校。浙江京昆艺术中心党委书记周鸣岐表示,这不仅仅是挂一块牌子,也不仅仅是让专业演员定期带领学生学唱昆曲,更是要让学生在潜移默化中感受昆曲的美,把中国的传统文化“化”进青少年心中。

业内人士认为德智体美劳“五育并举”,其实应该是“五育并融”,“五育”是你中有我,我中有你。很多活动是分不开的,而目的只有一个,就是让学生全面成长。目前,因为种种原因,智育很受重视,而美育相对边缘。在人的全面发展教育中,美育占有重要地位。因为认识上的偏差,人们常常窄化美育,以为吹拉弹唱就是美育,培养技艺就是美育。因此,新时期应该重新认识美育。

美育,是培养学生认识美、爱好美和创造美的能力的教育,是培养学生健康的审美观的教育。美育既通向人类历史文化的纵深,又关联着人类社会的未来。因此,有人说,美育不仅关系着一个民族的兴衰、文化的自信,亦关系着人类社会的生存质量。

在美学专家、杭州师范大学原校长杜卫看来,美育有三个层次,一是培养学生感性地理解看待世界,二是培养学生的健康人格,三是培养学生的创造力。因此,学校要培养出德、智、体、美、劳全面发展的一代新人,必须在青少年成长的关键时期加强美育。省特级教师、杭州市东园小学教师朱国华认为美育并不是为了培养技艺人才,而是使学生真正实现平衡成长。要探索教育内容和方式变革,从偏重“技艺”的学习向更重“审美情趣”的学习发展,教师要为30年后学生的可能而教。

省教育厅教研室教研员冷莹认为,在现阶段的学校美育中,存在着对美育教学活动成果的重视高于对美育实施过程的重视,在落实学校美育的途径方法上仍然缺乏有力的理论与实践支撑等问题。在省教育厅体卫艺处处长李建章看来,美育之所以比较难推进,与其综合的特性有关。因为没有有一个部门能够统筹,也就没有一个部门可以真正着力推进。即使是体卫艺处,美育工作也只重点关注艺术类的,别的方面都没法涉及。他表示,我省成立了12个省级艺术教育实验区,今后要以此为抓手进一步推动学校美育工作。

专家认为,要做好学校美育的落实工作,主要包括以下几个途径:一是抓好国家艺术课程,如美术课、音乐课、书法课,做好面向全体学生的国家课程的学习,让每一个学生都能公平、均衡地接受好的审美教育;二是落实好校本艺术课程,根据学校特色和教师专长开设丰富多彩的舞蹈、戏剧、器乐、剪纸、篆刻等校本课程;三是需要学校以艺术节、戏剧节、舞蹈展演、合唱比赛、书法展览等大型的校级活动作为载体;四是充分利用社会资源,加强与青少年宫、文化馆、图书馆、博物馆等社会艺术文化单位、团体的联系,将校外教育与校内教育有效衔接等;五是开展美育的课堂教学研究和课题实践研究,通过研究提升教师的教学能力及研究能力,只有教师育人水平的提升才能切实落实好美育工作;六是加强教育行政部门及学校领导对美育工作的监测、评价与管理,把美育工作作为一项重要工作来抓。

美育要走向更加多元、综合、人文的时代,需要通过课程、教材、教学方法的改革落实到课堂,使学生兼具深厚的民族自信和长远的国际视野。学校美育需要渗透在学校教育的方方面面,课内课外形成合力,建立更加有效的链接。比如在中国优秀传统文化的传承与发展、项目化的综合学习、学生创造力的培养等一些重要研究专题上,可以进一步发挥教育的作用。杭州最艺术画馆负责人沈笑玲认为,仅仅课内的学习一定是不够的。每个孩子学习兴趣不一样,天资不一样,这就需要通过课外的学习实现个性化发展,让孩子有更加自由的时间和空间来实现美的梦想。

家长胡行娜认为,孩子丰富的内心和阅历能够帮助他们提高美育素养,学校和家庭要有机结合。家长的修养和素质很大程度上影响了孩子的感知能力。她建议家长和孩子一起成长,共同提高美育素养。

新时代美育的责任和担当

本期嘉宾

任为新:杭州师范大学教授

冷 莹:省教育厅教研室教研员

徐小焱:嘉兴市南湖区教育学会会长

黄 雄:杭州市安吉路实验学校校长

费岭峰:嘉兴市南湖区教育研究培训中心副主任

朱国华:省特级教师、杭州市东园小学教师

张丹妮:杭州市胜利实验学校教师

童晓峰:金华市环城小学教师

主持人

本报记者 言 宏

主持人:在提倡“五育并举”的新时代背景下,我们该如何去理解美育和美育的作用?

黄 雄:美育应该有这样的作用:培养“美”的儿童,提升儿童的审美素养,从小培养儿童从生活中感受美好事物的能力,养成健康乐观的生活态度;培养“好”的儿童,塑造儿童的美德和灵魂,发挥美育“陶冶性情、立德树人”的作用,从小培养儿童积极健康的审美乐趣,远离社会各种不良风气的影响;培养“有创造力”的儿童,培养儿童的想象力和创造力,以及发散思维能力;培养“聪明”的儿童,培养儿童基本的美术技能和素养,提高儿童的欣赏和创作能力,启发智力,提高综合学习能力。

朱国华:美育不仅仅是技艺的培养,更多的是关乎人格培育,是品德养成的一条重要途径。要用美的思想与观念来改变我们自身生活与发展的状况,提升每一个人成长中的幸福感。我们的民族在未来更需要审美素养的提升,需要以人文的力量来建构民族的精神世界,创造并提升品质生活。

费岭峰:高素质的人,应该是全面发展的人。“五育并举”正是出于这样的培养目标而提出的。“教育的最高目的是培养人。”美育不应该只是狭义上的艺术审美意义,它还有更高层次的审美,即德的向好、智的完满。

张丹妮:学生通过美育培养从事任何职业都需要的创造力;学生具有审美思维可以更好地诗意生活。在生活、教育、职业全球化的背景下,将传统文化注入我国孩子内心,不让他们在全球文化包裹中迷

失自我。

童晓峰:美育离不开生活,美育一定是走进大自然,感受山川河流、日月星辰、花鸟虫草的美好;美育一定是走进老百姓的生活,感受柴米油盐生活的艰辛和人与人之间的情感纠葛;美育一定是走进人的精神世界,感受人的内心世界以及与世界抗争拼搏的点点滴滴。美育是精神的催化剂,催人向上向善。美育能净化人的心灵,治愈心里的忧伤,让人发现生活的美好。

主持人:美育工作推进难的症结在哪里?

任为新:随便跑进一所学校,你问教师或者校长,谁是美育教师,哪一门是美育课程,或者说想听一堂美育课,基本不会有满意的结果。造成这种尴尬局面的原因,最主要的是两点,一是美育的概念,包括内涵、外延尚未厘清,二是教育评价的问题。有人说,美育属德育范畴,因为传统美育就是“里仁为美”“美善同体”,教师们一般理解的“美育”就是心灵美、行为美、言语美、仪表美……还有的以为美育就是艺术教育。这容易让人误解为美育是德育、音乐和美术老师的事情,与其他学科无关。合适的理解是,学校每个学科中都要渗透美育——不能只重理性、工具性,要重视学习过程中的情感体验,要用感性的方法,让学习变成有趣的实践活动。李吉林在著作《美的彼岸》中说到美育就是选择和再现“美”的教学内容,运用“美”的教育手段,是对所有学科都适用的。目前,对教师、校长以及家长来说,基本是“不做提倡的,只做检查的”。学科知识、能

力关系到升学,自然而然重视,学生的审美能力很难量化,也无关乎考试,自然没有人肯花大力气研究和落实。

朱国华:美育是多元的、感性的,难以标准化与检测,也没有成为人才评价体系中的内容,因此,美育很多时候都不能直接为甄选人才“加分”,那么从功利的角度出发,它就变得无足轻重了。这正说明现今教育发展的评价机制并没有与时代同步。

费岭峰:大家对美育的理解过于狭隘,把美育当作一种技能来训练与培养,这无疑让美育变得功利。美育更多是一个涵养、蓄养的过程,是一个孕育于无痕的过程,需要结合日常教学与活动。也就是说,所有的活动目标中都应该有美育的目标定位。

主持人:推进美育工作,各区各校有何好经验好做法?

徐小焱:推进美育工作需要要有综合的思维和设计。南湖区是省级艺术教育实验区。我们以此为抓手,完善艺术教育设施及课程体系,打造具有南湖特色的艺术教育品牌。建设好艺术教育师资队伍,鼓励聘用社会文化艺术团体专业人士、民间艺人、非遗传承人担任学校兼职美育教师,优化师资队伍。完善学、教、评的体系建设并建立专项督导制度,建立覆盖全区的学校艺术教育质量监测体系,每年组织开展学生艺术素质测评。

黄 雄:要摆正美育的位置,坚持立德树人把握美育正确导向,坚持面向人人提升美育教学水平,坚持融合发展健全美育评价体系。我们坚持把美育工作根植于中华优秀传统文化的深厚土壤,同时认真钻研国际美育新成果,形成了具有品牌力、影响力的“润墨圆”水墨课程和民间美术特色课程。探索把民间美术融入课堂,以课程的方式让孩子走进传统,亲近经典,在创意教学中实现民族文化传承与创新。

童晓峰:要以博物馆式“浸润”的方式开展学习,打通美术与文学、音乐、舞蹈、历史等学科壁垒,通过思辨、评论、探究等学习方式,充分发挥学生的主体地位。尽量给学生营造艺术学习的空间与氛围。美育需要有一定的情境,比如可以将十

大传世名画之一《洛神赋图》进行同比例放大,让学生置身于一个更加宽广的艺术空间,类似博物馆一样,引导学生更加细致地观察艺术作品,帮助学生深入了解艺术作品的前世今生。美是一种通感,唯有借助视觉、听觉、体悟感知等方式,深入了解艺术作品的时代背景、艺术家的故事等知识,才能真正了解艺术作品的魅力。

主持人:加强美育工作,大家有什么好的建议?

任为新:教育部部长陈宝生在2019年1月召开的全国教育工作会议上明确提出“美育要有刚性要求”,当年高考数学全国卷有了“维纳斯身高”的考题。当学校美育作为校长的年终考核指标,且高考试卷中审美能力比重增大时,大家对美育的重视度可能就会有所提升。当然,更关键的是全民审美能力的提高,以及对提高审美能力环境与氛围的营造。

冷 莹:要进一步加强对学校美育课程的扶持与重视。做好学校教育的主战场——课堂中的美育实施。避免应试教育影响下,美术、音乐以及其他涉及美育内容的课程边缘化。切实保障美术、音乐等艺术课程开齐开足,杜绝被挤占挪用的现象。同时,要保障此类课程开展所必需的资源条件。在学校美育环境建设上,要加强教育研究与实践,建设舒适、美好的校园美育环境。充分发挥环境育人的优势,创设以美育人的优良教育环境。要重视对学校美育活动中人才的培养。这些年美术、音乐教师的总体水平有提升,但是教师专业成长仍亟待进一步加强,包括教师的职业认同感、教学素养与美术专业素养等多方面。要关注乡村学校的美术、音乐教师队伍建设,促进教育均衡发展。

朱国华:在公平与诚信的基础上给予艺术素养评价应有的地位与可能。我们可以借鉴西方社会的一些过程评价与综合评价的方法进行改革,使其更符合中国国情。让美育成果在一系列的考试与评价体系中发挥重要的作用,这不失为一种比较科学和现实的选择。

张丹妮:美育需要打通课内与课外,需要我们将生活美育、社会美育与校内美育相结合。