

“崇德尚艺”在当下有突出的意义。我省中小学的艺术课设置在美育教育中发挥着重要作用,艺术教育使青少年一代在美育环境中健康成长、全面发展——

美育 持久而深刻的命题

□本报记者 董盈 董云平

日前,习近平总书记给中央美术学院8位老教授回信强调,做好美育工作,要坚持立德树人,扎根时代生活,遵循美育特点,弘扬中华美育精神,让祖国青年一代身心都健康成长。美育是全面发展教育不可缺少的组成部分,也越来越受到社会方方面面的重视。记者了解到,哈尔滨市的许多中小学校通过开展丰富多彩的艺术课程或活动,加强了对孩子们的美育教育。一些学校为了培养学生的鉴赏能力、知识和技艺,除了开设日常的美术和音乐课外,还从学生广泛的艺术兴趣和爱好出发,充分挖掘校内外的师资力量,推出包括音乐、美术、传统文化等众多种类的选修课、社团,为广大学生提供触摸、学习各种艺术的机会,塑造孩子们的审美观,涤荡心灵,让学生们对美的感知外化于行,内化于心。

哈尔滨市经纬小学校鼓号队演奏。 哈尔滨市经纬小学校提供

哈尔滨市第十七中学的古筝社团。 哈尔滨市第十七中学提供

美育不可或缺 学校是教育主阵地

认识到美育的诸多价值意义,美育也受到各界更为广泛的重视,尤其是让孩子从小在艺术教育中接受美的熏陶。

步入新学期,哈尔滨市经纬小学学校的孩子们对参加暂别了一个暑假的社团活动已经急不可待。一个周四的下午,在老师们的带领和指导下,孩子们用小号集体练习演奏着《欢乐颂》,在天马行空的想象中用彩泥揉捏出“肉卷”,在舞蹈动作中释放精灵可爱的天性,认真揣摩着书法作品的结构,用画笔细心描绘着斑斓的世界……校园俨然变成了艺术的海洋。

如何看待艺术教育?哈尔滨市松北区教师进修学校艺体部主任、音乐教研员汪作彬认为,应该从人的教育和发展来看待艺术教育,美育立德树人,应该注重其对孩子价值观、心灵的塑造功能。比如说音乐,它不是说教的,而是在体验和实践中去培养人的综合素质。比如说对情感敏感的捕捉度,什么叫温暖、感动?语言表述是直白的,进入音乐状态内心才会产生真正的波澜,以此感知同情、感动等人最基本的情感。

庞学臣认为,美育主要是一种情感教育,是作用于人的情感和心灵的教育。在我们的美育教学中,美育发生作用的机制或效果是“感动”,是“动之以情”。人们常说“教师是人类灵魂的工程师”,担当好这个角色,美育的实施是不可或缺的。因为它是教师走进学生情感世界或心灵世界的捷径。所以,美术课的色彩、音乐课的音符、语文课的文字、历史课的记忆,都应是富有动人的情感的,而非单纯的技巧和知识。美,最大的特征就是能感动人、打动人;不能动人,就没有美,也不会有美育。所以,美育教学应该是开放的,应该让生活美、自然美走进课堂。

汪作彬表示,艺术教育是完全教育当中不可或缺的一部分,因此艺术教育的普及非常重要,而社会上的艺术培训机构多注重专业技术及应对考级,而且也不是所有的孩子都能够参加社会上的艺术培训,因此,学校应该是普及艺术教育或者说美育的主阵地。

记者了解到,很多学校在开展普惠性的艺术教育。以哈尔滨市经纬小学校为例,该校副校长吕杨介绍,除了基本的音乐课和美术课之外,钢笔画是经纬小学的一大艺术特色。每个孩子都有钢笔,工具简单,所以学校每年会推出钢笔画绘画主题,例如青花瓷,哈尔滨记忆,创意描绘古代诗词等。周末时学校还举行大型展览展出孩子们的画作。钢笔画还被与创客教育结合起来,孩子们自己做的魔方上贴上孩子们的钢笔画,魔方翻转组成不同的钢笔画图形,到北京参展时引发了宾客的兴趣。此外,经纬小学的孩子人人都能吹竖笛,虽然竖笛是比较普通的音乐器材,但是让孩子吹奏乐器,作为艺术启蒙教育也是一种尝试。

哈尔滨市第三中学校舞蹈队进行日常训练。

哈尔滨市第三中学校提供

以美塑造情操 培养人文精神

造美的能力,从而应用在生活和各行业中。美育也是情操教育和心灵教育,更多与思想有关。上世纪初,王国维在中国首倡美育。美育的目的,是增长对美的认知,提升人文素养和内涵,塑造健全人格和正确价值观,其价值在于培养人们对于社会情感认同的人文精神,增强文化自信。

黑龙江艺术职业学院党委书记庞学臣表示,美育有多方面的功能和作用。美育的直接功能可以用两个字来表达,即“育美”,通过美育可以使学生树立正确的审美观,培养欣赏美和创造美的能力。美育的间接功能是一种附带功能,或者说是一种潜在功能,是为其他教育功能发挥提供前提条件的作用,具体来说就是美育的育德、促智、健体功能等。此外,美育还有超越功能,体现在对于现实生活的超越所形成的人生意趣和理想境界追求等方面,是对人生终极意义、意趣及教育过程本

身美学自由精神的追求。

庞学臣认为,社会主义社会的美育是为建设社会主义精神文明和培育学生心灵美、行为美服务的,它用现实生活中的美好事物和反映在艺术形象中的先进人物的思想感情和活动来感染受教育者,它广泛而深入地影响着学生的情感、想象、思想、意志和性格。它能丰富学校的文化精神生活,激起学生的情绪体验,有助于培养高尚情操,鼓舞学生为实现共产主义理想和创造一切美好的事物而奋发向上。美育对德育、智育、体育都有积极的影响。美育用优美感人的艺术形象,可以帮助学生认识生活、理想和世界,使他们受到生动的思想品德教育,促进他们的政治品质、道德面貌和思想感情健康成长;美育可以帮助学生认识现实,认识历史,同时可以发展他们的观察能力、想象能力、形象思维能力和创造能力;美育还能丰富调剂学生们的生活等。

艺术课程活动丰富 孩子触摸美感知美

如今学校如何发挥好美育普及主阵地的作用?汪作彬告诉记者,近年来,教育部门开展以赛促练及活动作为引导,要求各个学校组织文艺团队、比赛、展演等活动,有很多学校特别是艺术基点校活动开展得都很好,包括成立各种合唱队、器乐队、表演队、舞蹈队等,同时将戏曲、戏剧等诸多传统文化内容引入课堂,从学校艺术团队和课程发展来看,现在的艺术教育普及率逐渐提高。很多学校还引进社会上的艺术人才进入学校进行课后服务,开展各式各样的艺术培训,学生根据兴趣选择,尤其在小学这种课后服务普及率较高。

记者在采访中了解到,刚开学,哈尔滨市经纬小学校就筹备起新学期的社团招募,每个学期开始,老师们先报预备开展的社团项目,然后到各个班级宣传招募,孩子们自主报名参加参与。吕杨介绍说,目前,经纬小学校共有合唱、诵读、民乐、管乐、舞蹈、小号、泥塑、版画、书法、素描等十多个艺术类社团。除了合唱,民乐队需要筛选报名者,剩下的社团都是开放式的,学生感兴趣就可以加入。经纬小学的艺术类教育分三个层面,社团是针对有一定艺术基础、希望进一步提升的孩子。基础性课程让孩子了解基本的美术和乐理知识,选修课针对对艺术感兴趣、但零基础的孩子。除了专业团体的老师及在校老师为孩子们授课,学校还筛选校外艺术机构有资质的老师到学校公益授课,尽可能地为孩子们创

造更多学习的机会,让他们能在校园中广泛涉猎和体验艺术之美。

谈到艺术带给孩子们的改变和影响,吕杨表示,艺术课程的学习让孩子们具有了自己的独特气质,艺术更给他们带来一种自信,孩子们变得更愿意去展示自己。此外,经纬小学校本课程的主题就是走进美的世界,美的世界是广泛的,期望孩子们能有一双发现美的眼睛,产生创造美的愿望,并把它落实到自己的行动中,应用到自己的艺术作品上。

哈尔滨市第十七中学校校长刘艳伟表示,随着美育教育理念的不断深化,他们学校的学生古筝社团展现出独特的艺术魅力。古筝社团通过艺术教育的独特方式,陶冶了学生情操,培养了学生积极健康、个性鲜明的优秀品质。学校从课时安排上,专门保证每周有固定社团活动时间,使古筝社团的学生们在专业老师李佳的指导下积极排练。努力完善乐曲中各个声部的配合与艺术处理,古筝社团的成员学习演奏了多首著名古典古筝名曲。“古筝社团”组建以来,提供给学生充分感受音乐、表现音乐、创造音乐的机会。

每周三的下午第八节课是哈尔滨市第三中学校选修课的时间,校园内分外热闹,音乐、戏曲、书法、篆刻、陶艺、剪纸等丰富多彩的选修课程,为同学们打开释放学习压力的窗口。据哈尔滨市第三中学校副校长吴霞介

美育内化于心 抵挡审美庸俗化

如何进一步做好艺术教育或美育,还需要家长、学校、社会各界思考。汪作彬建议,应该加强对教育工作者的相关培训,加深其对艺术教育的理解。庞学臣认为,改进美育教学要着眼于提高学生的人文素养,以深入的课堂教学,培育学生关怀人、关心人的情感与情怀,使其情感世界得以更好的社会化。人文素养的核心内容就是关怀人,关怀人的生存意义和价值理想。它要求美育教学要着重培育学生关怀人、关心人的情感倾向,养成他们以人为本的价值情怀。

在庞学臣看来,人文素养体现在人身上的往往是一种内在在美,或者说是心灵美。外表的美,容易被别人发现和捕捉,而在内在美则需要更高的思想修养与精神境界去把握。美育教学应该让学生认识到外在美和形式美,但更应侧重的是对于内在美的揭示和培育。因此,提高学生的人文素养,促进学生情感的社会化,要求课堂教学必须是深入的,或者说是

深刻的。提高学生审美和人文素养,应该有深度思考的能力和深刻辨析的意识,把情感教育建立在深刻的思想性之上。当然,这一点应根据学生不同的年龄阶段的成长特征,来循序渐进地进行培育。

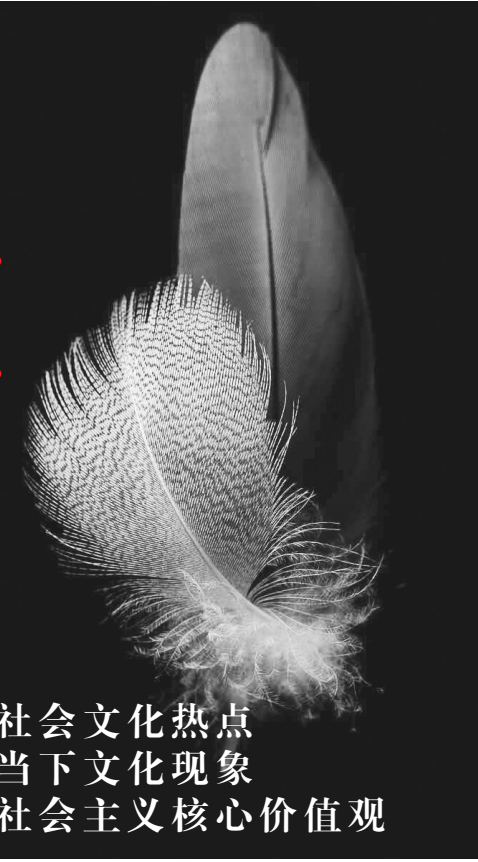
美育的形式、内容等要视不同年龄阶段而有所侧重和变化。吴霞介绍说,哈三中的社团都是学生组织的,虽然有指导教师,但以学生为主。学校为社团活动提供固定的教室,每周五中午活动一次,而且社团对全校学生开放,不是选拔式的,只要有兴趣就能参加。比如其中的第舞队舞蹈社就是由该社的三位社长教授社员古典舞、爵士舞、民族舞和现代舞。选修课除了有本校老师、外聘专家授课,还有一部分是由学生来授课。

吴霞坦言,哈三中的孩子们特别喜欢上音乐课和美术课,音乐课让孩子懂得赏析名曲,这样才能培养孩子走进剧院去听歌剧、交响乐,美术课上赏析名画、讲美术史。艺术美

的元素无形中已渗透到同学们的心里和学习生活中。比如说,学校的二手书市本是同学们买卖旧书的平台,同学们别出心裁,现场用cosplay、打架子鼓、弹电贝斯、唱歌等各种艺术形式来营销。因此,提高学生的文化素养非常关键,让孩子做一个具有优秀品质、优雅、有情调、懂生活的人,而不是学习的机器。如今一些“网红”、“短视频”等影响着青少年的精神生活,如果没有这种美育教育,现在的年轻一代是令人担忧的,美育可以让孩子能真正找到让他们充实生活的一个切入点。

谭博表示,目前,对“通过艺术让青少年获得成长”还没有引起更大的重视,对一些现象的盲目推崇已经严重影响了青少年的审美判断,应该受到舆论的批判。庸俗审美的“流行”,必然会影响到艺术界和时尚娱乐界的审美选择,产生审美上的偏差。抵制审美庸俗化,关键要加强美育,提高公众的审美水平,特别是提升青少年对美和艺术的判断力。

文化观察

- 直击社会文化热点
- 思考当下文化现象
- 弘扬社会主义核心价值观

它山之石

上海市构建美育教育体系

上海市坚持把实施面向人人的普及教育作为学校美育的核心目标。要求所有义务教育阶段学校“开齐、开足、上好”美术、音乐、艺术课等必修课程,在此基础上确保每位中小小学生至少拥有1项艺术爱好、掌握1项艺术技能。高中阶段重点开发艺术类别拓展型、研究型课程,引导学校自主开发艺术类校本课程,同时鼓励中职校结合专业特点开设灵活多样的艺术课程。要求所有高校开设公共艺术课程并计入学分,每位大学生在校期间须至少选修1~2门艺术课程。

坚持把创特色、建高峰作为学校美育的重要引领。创建艺术教育特色学校,按照“人人有项目、班班有团队、校校有活动”,以及参与各类艺术兴趣小组的学生占比不低于60%的要求进行考核。各区和学校普遍建立合唱团、舞蹈团、美术文学社团和乐队“三团一队”,以此为抓手引领其他美育项目实施。打造高水平学生艺术团及其联盟,成立市级学生交响乐团、合唱团、民族乐团、舞蹈团、戏剧团,实现五大高水平学生艺术团整体布局,建立“校—区—市”三级美育教学体系,着力培养高水平音乐艺术后备人才。

坚持把文教结合、资源共享作为实施学校美育的重要途径。近6年来,上海市累计投入13亿元,搭建了“进校园”和“出校园”两大美育平台。在“进校园”方面,每年常态化开展“百场昆曲进校园”、“百场京昆公益演出进校园”、高雅艺术进校园、国家三大军乐团进校园,以及“教师走进经典”、“学生相约经典”等,营造“天天演”、“人人演”的美育氛围。引导市级“非遗”传承人和传承团体走进校园开展传习,建设70余所市级非遗传习基地学校,实现一大批“非遗”项目校本课程化。在“出校园”方面,依托宣传文化领域平台资源,开展多样化立体化的学生艺术实践活动。在一大批文艺院团和剧场建立学生艺术实践基地,开展学生常态化艺术实践;在一批艺术场馆建立现场教学平台,使每年数万人次学生使用馆藏资源和“在艺术馆上课”;与重大节庆活动建立全面对接机制,为艺术专业学生创造与国际顶级大师同台演艺机会;通过机制引导,确保上海市近千家教育资源丰富的文博场馆和艺术基地面向学生免费开放。

以上海市虹口区为例,2016年,该区出台了《虹口区教育局关于进一步加强学校美育工作的实施意见》,架构以审美和人文素养培养为核心的美育课程体系,搭建立体实施的美育网络;搭建开放多元的美育实践活动平台,有效开展以美育人的校园文化建设,使美育走上了可持续发展的健康之路。

课程建设是落实美育的主阵地。虹口区架构区、校两个层面的美育课程体系。区级层面着力打造课程群,让更多的孩子能够在系列课程中,获得持续的感悟和提升。校级层面,鼓励学校结合特色,自主创新。从2015年开始,该区在区级层面启动了一项新的课程——高中学生戏剧进校园课程。“选修一门戏剧课程、学会一项戏剧技能、观摩一场戏剧表演、参与一次戏剧排练、推出一部学生演出的新戏”,通过根植于各高中学校的学生基础以及艺术资源,为学生美育的体验式课程开辟新路径。

哈尔滨市经纬小学校诵读队诵读国学经典。

哈尔滨市经纬小学校提供

哈尔滨市经纬小学校校园艺术比赛。

哈尔滨市经纬小学校提供